

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校艺术类教材

图形创意

Creative Graphic

支林
主编

20%的传统教学内容 + 30%的最新教育理念 + 50%的经典案例解析与项目实训

人民美術出版社

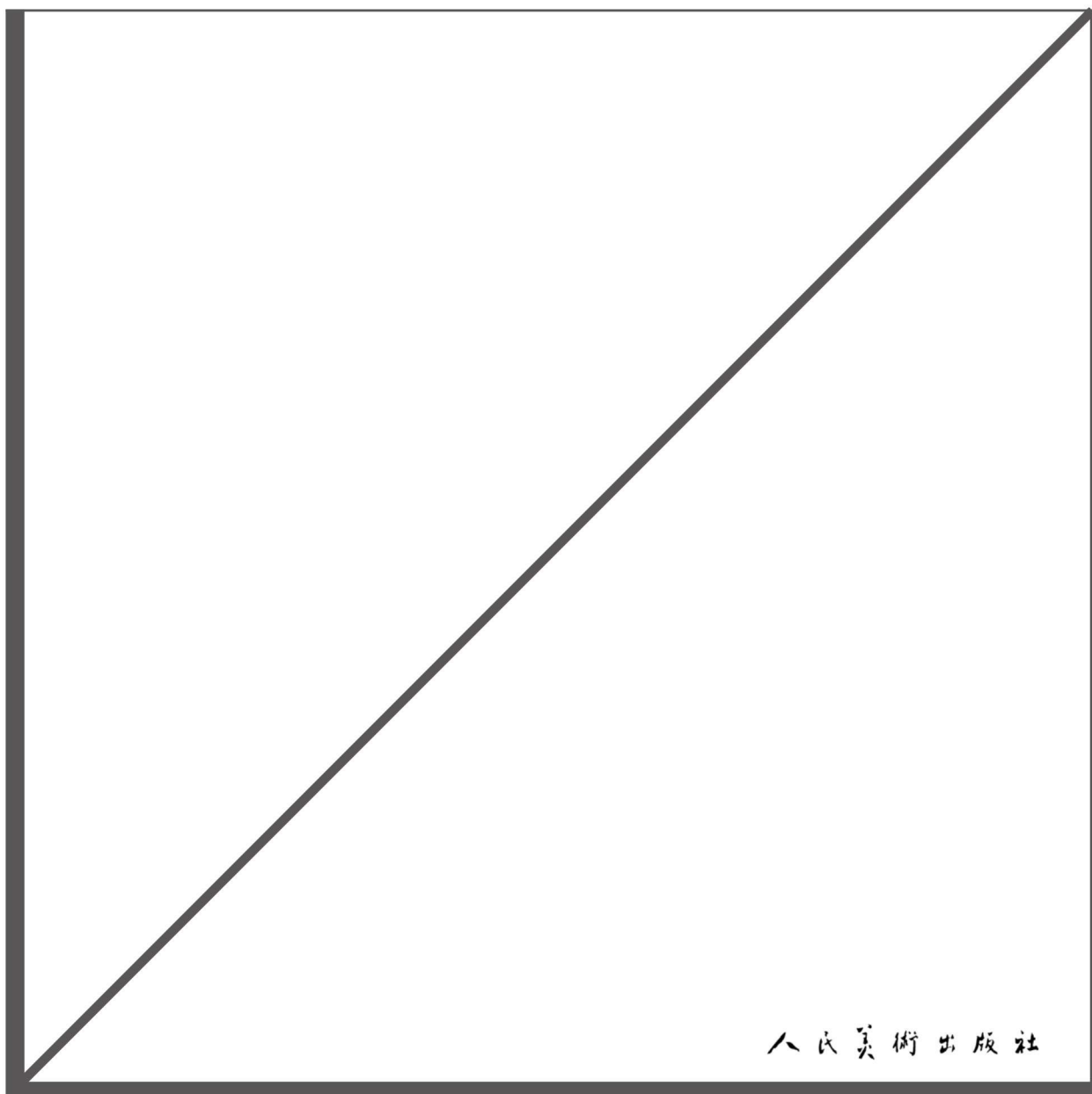
▲ 高等院校十二五全国规划教材
▲ 高等院校艺术类教材

图形创意

Creative Graphic

支林
主编

20%的传统教学内容 + 30%的最新教育理念 + 50%的经典案例解析与项目实训

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意 / 支林主编. — 北京: 人民美术出版社,
2010.8 (2011.重印)

高等院校艺术类教材

ISBN 978-7-102-05057-7

I. ①图… II. ①支… III. ①图案—设计—高等学校
—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第100893号

高等院校艺术类教材编辑委员会

委 员: (以姓氏笔划为序)

王广文 王著名 支 林 占必传 吕 波 朴明姬 刘颖悟
吴国梁 张新词 黄明秋 熊玛 臧 勇 魏长增

主 编: 支 林

副 主 编: 王伟立 赵俊杰

参 编: 郑国喜 樊俊涛 陈琪

高等教育“十二五”全国规划教材

图形创意

出 版 人 民 美 术 出 版 社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: (010) 65122581 (010) 65232191

发行部: (010) 65252847 (010) 65593332 邮购部: (010) 65229381

责 任 编 辑: 左筱榛

封 面 设 计: 肖 勇 贾 浩

版 式 设 计: 王伟立

责 任 校 对: 黄 薇

责 任 印 制: 王建平

制 版 印 刷: 沈阳新华印刷厂

经 销: 人民美术出版社

2010年8月 第1版 2011年4月第2次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 8

印 数: 2001—4000册

ISBN 978-7-102-05057-7

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

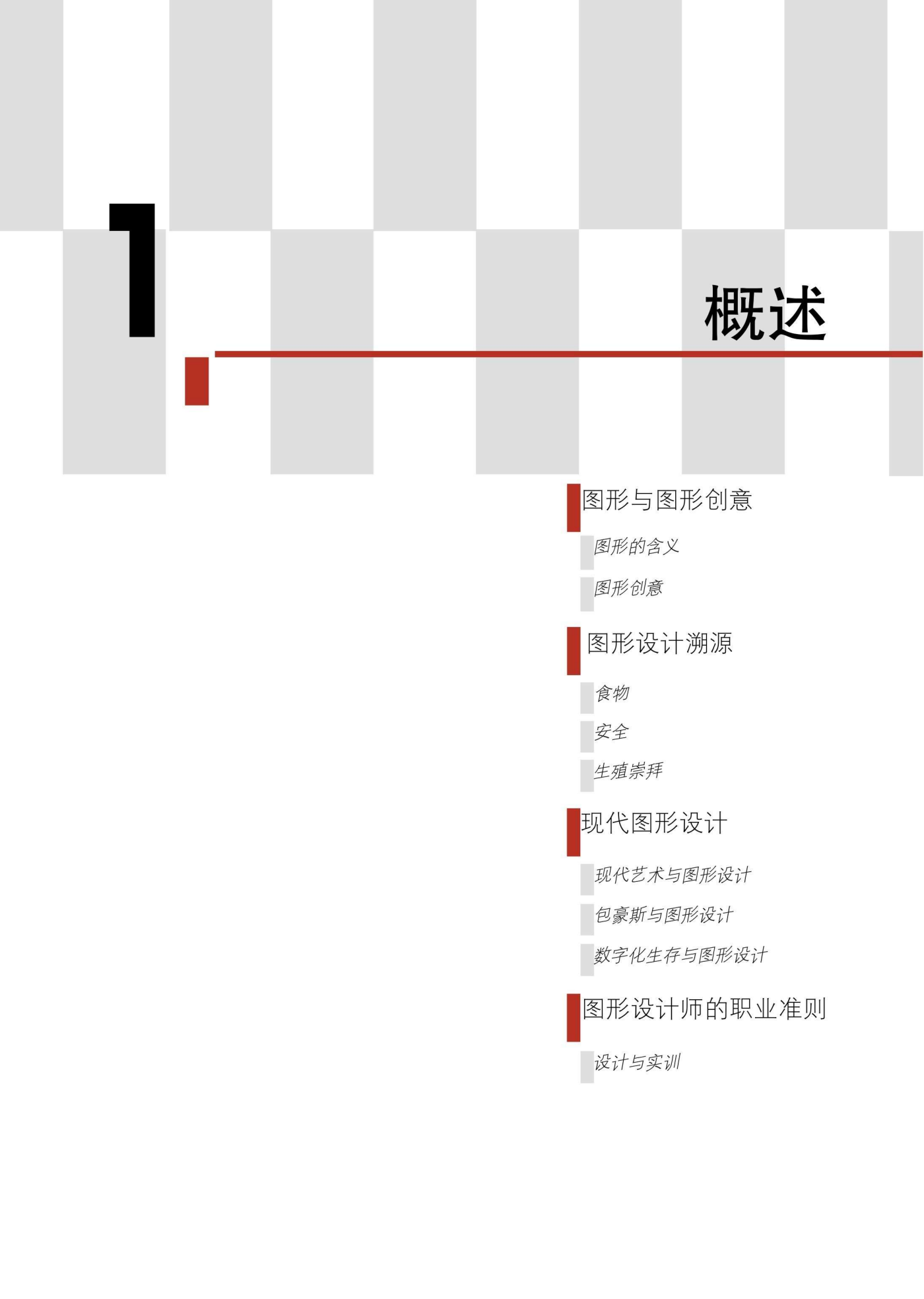
希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目录

总序	十二、矛盾空间 设计与实训	056 057
第一章 概述	第四章 图形语言与视知觉	
第一节 图形与图形创意 002	第一节 图形的知觉 060	
一、图形的含义 002	一、对比 061	
二、图形创意 004	二、图与底 062	
第二节 图形设计溯源 005	三、错觉 062	
一、食物 005	四、联觉 063	
二、安全 007	五、完形 064	
三、生殖崇拜 008	六、语境 065	
第三节 现代图形设计 010	第二节 图形的认知心理 067	
一、现代艺术与图形设计 010	一、投射 067	
二、包豪斯与图形设计 012	二、注意 068	
三、数字化生存与图形设计 015	三、移情 069	
第四节 图形设计师的职业准则 016	设计与实训 071	
设计与实训 016		
第二章 有意味的图形	第五章 虚拟信息化时代的图形交互设计	
第一节 图像性 020	第一节 物质性生存时代向电子自我化虚拟空间时代转变 075	
一、表现 020	一、由实体图形设计转变为界面化图形设计 075	
二、类比 025	二、由单向功能化信息传递转变为复合系统化信息传递 077	
三、几何学 030	第二节 数字虚拟化技术时代设计图形的特点 079	
第二节 指示性 034	一、交互体验性 079	
一、机能 034	二、信息增值设计 083	
二、意念 037	三、高情感化 086	
三、制度层级 038	设计与实训 090	
设计与实训 039		
第三章 图形设计的方法	第六章 中国传统文化的启发	
第一节 思维原则 042	第一节 传统吉祥图案 095	
一、想象 042	一、中国传统吉祥图案的哲学观念和精神特征 095	
二、联想 042	二、中国传统吉祥图案的分类 097	
三、直觉思维 043	第二节 年画 099	
四、突破思维 044	一、朱仙镇木版年画 102	
五、发散思维 044	二、桃花坞木版年画 103	
六、类比思维 045	三、杨柳青木版年画 104	
七、逆向思维 046	四、杨家埠木版年画 105	
第二节 图形创意的表现形式 047	第三节 民间剪纸 106	
一、点阵 047	一、构图方法 107	
二、组线 047	二、造型手段 108	
三、饰字 049	第四节 东巴文化 110	
四、剪影 050		
五、透叠 051	附录	
六、绳结 051	错觉大师——M.C. 埃舍尔 116	
七、变异 052	平面设计教父——福田繁雄 119	
八、正负 053	图形创意训练 50 题 121	
九、交错 053		
十、互混 054	拓展阅读书目 123	
十一、荒谬 055	后记 124	

概述

图形与图形创意

图形的含义

图形创意

图形设计溯源

食物

安全

生殖崇拜

现代图形设计

现代艺术与图形设计

包豪斯与图形设计

数字化生存与图形设计

图形设计师的职业准则

设计与实训

第一章 概述

人类早在文字发明之前,就已经采用图形记录信息了(图1-1-1)。随着社会的发展、科学技术的进步,图形的概念由原始的一般含义已经得到延伸与补充。信息的传播往往是通过听觉、视觉、触觉作为人与人沟通、交流的方式。视觉传达主要以文字和图形两种方式最为普遍,其中图形既是向人们传播最通俗易懂的视觉信息的语言形式,也是向人们阐述某个观念或传达某种内容,带有特定信息的视觉符号。它不受年龄、性别、语言以及时空的限制,而且可以保证信息传递的准确。目前,图形语言已经发展成为全世界通用的视觉传播语言。

第一节 图形与图形创意

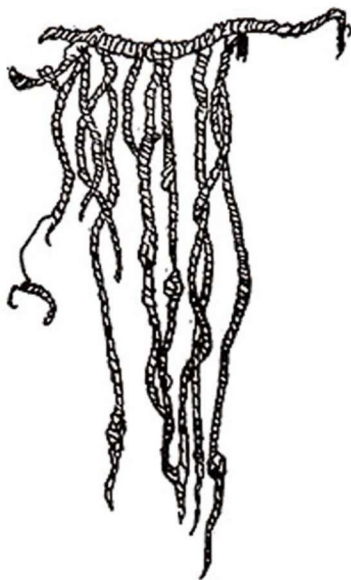

图1-1-1 秘鲁印加人结绳记事图形
结绳记事是文字发明前,人们所使用的一种记事表意的方法,即在一条绳子上打结,用以记事。

图1-1-2 半坡人面鱼纹盆
人面鱼纹盆内壁的人面呈圆形,头顶有三角形高髻或头饰。五官近似人面的形象,口衔双鱼,耳部各绘一条鱼,衔着人耳。整个陶盆的构图,人面居主位,鱼纹居人面纹两旁,表现了人与鱼之间的亲密关系。

一、图形的含义

图形一词在英文中称“Graphic”,源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”。中国传统意义上的图形概念与设计学科中的图形概念存在一定的差别。

传统意义上的图形是指由绘、写、刻、印等手段产生的图形符号,是有别于文字、词语的视觉形象,它可以通过各种手段进行大量复制。设计学中所指的图形概念,应该界定为一种可以通过大量印刷、复制和利用媒体高频率传播,能够产生视觉图像,用以传达信息、观念的视觉形式的图像符号。

图形是在特定思想意识支配下,对某一个或多个元素组合的一种表现形式,它强调的是视觉符号的语言作用和象征意义。(图1-1-2~图1-1-10)

图1-1-3 甲骨文图形

甲骨文是中国的一种古代文字,被认为是现代汉字的早期形式。从甲骨文已识别的约1500个单字来看,它已具备了“象形、会意、形声、指事、转注、假借”的造字方法,展现了中国文字的独特魅力。甲骨文引导炎黄子孙走上使用图形记号表示意义而不约束其读音的文字发展历程。

本章重点

- ▶ 正确理解图形创意的特点
- ▶ 图形创意的起源
- ▶ 现代图形创意的特点
- ▶ 现代图形设计师的职业准则
- ▶ 现代艺术与图形设计的关系

图1-1-4 西班牙比塔洞窟壁画

写实的动物形象和抽象的点线交叉重叠在一个画面上，反映了先民们的狩猎场景。图中的动物主要是野牛、鹿、长毛象等食草动物，反映了原始先民随草迁徙的游牧习性。

图1-1-7 麒麟图形

麒麟是中国古人创造出的虚幻动物，这种造型是把那些备受人们珍爱的动物所具备的优点全部集中在这一幻想中的神兽身上。从其外部形状上看，麒麟集龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、马蹄、牛尾于一身，是吉祥的象征。

图1-1-9 埃及狮身人面像司芬克斯

采用人首与狮身的结合，埃及人用这种造像，是源于原始的图腾崇拜，埃及法老将巨大的司芬克斯像置于自己墓前是希望它永远给予自己统治这片土地和这里的人民的权力。

图1-1-5 青龙图形

青龙，原为古老神话中的东方之神，道教东方七宿星君、四象之一。为二十八宿的东方七宿，其形像龙，位于东方，属木，色青，总称青龙。

图1-1-6 白虎图形

白虎，原为古老神话中的西方之神，道教西方七宿星君、四象之一。为二十八宿的西方七宿，其形像虎，位于西方，属金，色白，总称白虎。

图1-1-8 寿字团花

团花用途广泛，年节的窗花、婚礼的喜花、贺礼的礼花，甚至现代舞台装饰中都有它的身影。团花重在一个“团”字。团花给人一种规整中起变化、散射中又有聚合的审美感受。远看花团似锦，近看花中有意，团团相聚。花中有花是团花的一大特点。

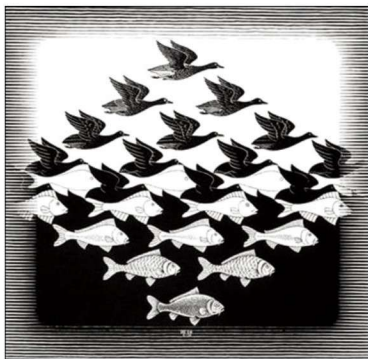

图1-1-10 天与水

初看似乎就是一条具象的鱼渐变到一只具象的鸟，但是仔细探究后发现其中隐含着鱼鸟图底契合形的设计过程，以及图形从抽象到具象、具象到抽象的巧妙结合的规律：水中具象的鱼游图逐渐向上渐变为抽象的底图天空，而水中的鱼的抽象底图部分则逐渐演变为天上具象的飞鸟。最初那条具象的白鱼渐变为抽象的背景，即天空。反之亦然，黑色具象的鸟抽象到最后也形成背景，即海水。

图1-1-11 绳结与酒瓶

绳结呈现出一个酒瓶的形状，绳结与酒瓶联系在一起带出引申的含义——绞死与喝酒的等同，即酗酒等于自杀。

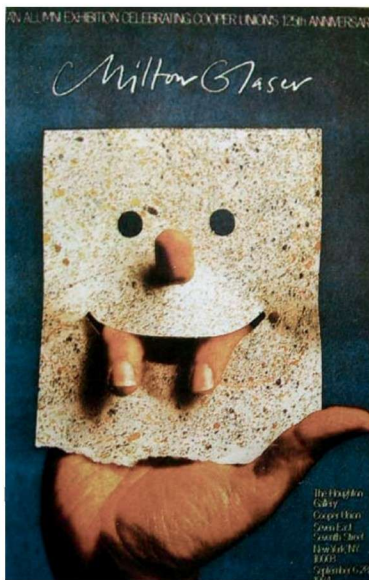

图1-1-13 手与笑脸

图1-1-15 九华痔疮栓广告

设计师将九华痔疮栓的治疗效果（用微笑的嘴形来表示）与治疗部位（屁股）巧妙地结合起来，准确地传达了九华痔疮栓的治疗效果，作品诙谐幽默，使人过目不忘。

图1-1-12 立邦漆广告

图形以橘子为创意元素，通过对一个橘子的局部特写，利用色彩的象征性，调动受众的视觉联想，使一个橘子的局部看起来象乳头，准确地传达了“色彩会改变你的感受”的主题。

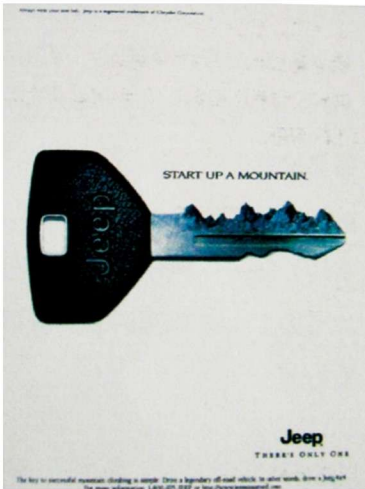

图1-1-14 吉普车广告

二、图形创意

在设计中，创意主要指设计构思，侧重思想和方法的范畴。

“创”即创造、创新，强调前所未有的革新性和不与他人重复的独特性；“意”包含主意、意念、意境等含义，主要指内心的构思与想法。

图形创意包含两层意义：

1. 以图形实现的创意，即是指以图形作为创意的主要元素，用图形来表达创造性的意念（变形）。（图1-1-11~图1-1-12）

2. 给图形以创意，就是为图形的表现注入创意，使图形具有创意的美感和意义（组形）。（图1-1-13~图1-1-15）

拓展思考题

图形创意有哪些特点？

图形与图形创意有什么区别？

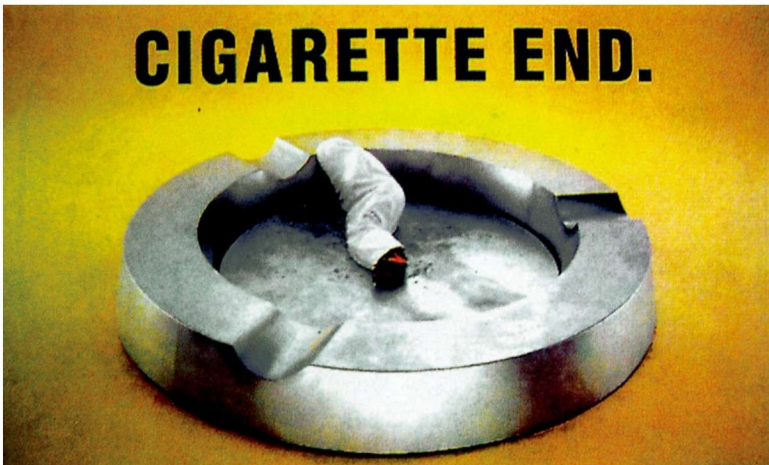

图1-1-16 公益广告

英国，玛尔联合广告公司《烟屁股》，认真看“烟屁股”是一具裹着白衣的尸体。暗示吸烟与死亡的关系，图形在给人震惊中得出结论。

第二节 图形设计溯源

一、食物

人类早期的历史，是一部以开发食物资源为主要内容的历史。旧石器时代的原始先民们为了维持自己的生存，要与形体和力量上远远超出自己之上的许多动物搏斗，庞大的犀牛、凶猛的剑齿虎都曾经是人类的腹中之物，江河湖沼的游鱼虾蚌，就更是不在话下。这些从一些原始岩画上可以得到充分的印证。除动物之外，古人类更可靠的食物来源是长在枝头、结在藤蔓、埋在土中的各类果实和野蔬。随着农业的发明和制陶术的出现，人类进入新石器时代，在这些早期文化的基础上发展起来的仰韶文化和大汶口文化，仍然是以粟类种植作为获得食物来源的主要生产手段。从仰韶与大汶口时期的陶器图形上可以看到原始先民农耕的影子。

中国饮食到了先秦两汉时期有了很大的发展。首先，表现为粮食作物已作为日常食源。其次，是蔬菜和水果的丰富。第三，是动物性食物在饮食中的地位日渐重要，这些食物主要靠畜牧和狩猎获得。原始时代的图形记录了原始人类的思想和早期生活的场景，这个时期的图形已经出现了由图形向文字转化的特点。

在岩石上刻画出鱼类、家禽、野兽的图形，狩猎的场景，以及代表部落标志的图，这些岩画形象就是人类早期的图形。如图 1-2-1 塔努姆岩画反映当时的岩画所在地的居民主要以农业和渔业为主，这些彩色岩画所描绘的内容包括人类狩猎时的场景以及使用的武器等内容，而且其中的图形丰富多彩，生动地刻画了当时生活的一些场景。左上图 1-2-1 塔努姆岩画。上图 1-2-2 青海舍布齐岩画。左下图 1-2-3 三套马车·两名士兵交战。

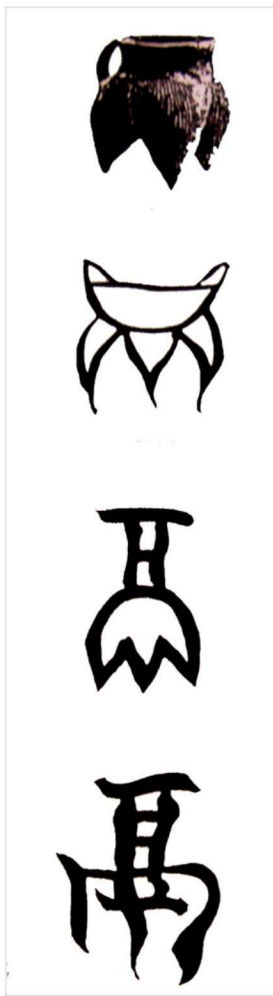

图1-2-4 从图形到文字的发展过程

图1-2-5 甲骨文

甲骨文也是现存中国最古老的一种成熟文字。这些甲骨文所记载的内容极为丰富，涉及到商代社会生活的诸多方面。从已被识别的甲骨文约 1500 个单字来看，它已具备了“象形、会意、形声、指事、转注、假借”的造字方法，展现了中国文字的独特魅力。

拓展思考题

在造型诞生的初期人们是如何对复杂繁琐的造型抽象化的？

古代人图形创意的手法对我们现在进行图形设计有什么启示？

图1-2-10 陶簋

陶簋就是陶制的盛食物的器皿，青铜制的簋则为礼器，在祭祀等重大场合使用，是权力和地位的象征。

日用器皿上以螺旋纹、锯齿纹为主，也有贝纹、斜纹、垂弧纹、葫芦纹等，且随着旋纹的旋心扩大，内又装饰各种精细花纹，富有节奏美。如图1-2-11在青海省大通县上孙家寨清理的一座马家窑类型墓葬中，出土了一件舞蹈纹彩陶盆，盆的内壁上绘四圈平行带纹，平行带纹至口沿间，绘3组相同的集体舞蹈图像，每组5人，舞蹈者为正面并列的整齐形象，脑后发髻摆动，腰前飘带飞扬，手拉手地踏歌而舞。每组两边舞者的外侧手臂都画成两道，表示空着的臂膀在不断频繁地摆动，是当时画工表现人物连续动作的特殊手法。图1-2-12半坡早期的彩陶上，还有两种鱼与人面相结合的奇特形象：鱼寓于人面的复合形象。人面的嘴的两旁对称地各衔一鱼，人嘴外廓与鱼头构成鱼形与面形组合在一起的复合形象，在鱼纹头部圆框中填入适合形的人面图像。这种鱼与人面相结合的形象，人和鱼互相寄寓，又互相转借，意味着人和鱼是交融的共同体，被人格化了的鱼类图像和各式鱼类图纹可能是半坡部族的图腾，具有氏族保护神的性质。这个时期的图形处在简洁的绘画逐渐向文字的转化期。马家窑型彩陶因发现于甘肃临洮马家窑而得名，马家窑文化的彩陶，早期以纯黑彩绘花纹为主，中期使用纯黑彩和黑、红二彩相间绘制花纹，晚期多以黑、红二彩并用绘制花纹。马家窑文化的制陶工艺已开始使用慢轮修坯，并利用转轮绘制同心圆纹、弦纹和平行线等纹饰。陶器主要分泥质和夹砂两类。彩陶底以橙黄色为主，常绘黑彩，也有黑白两色和黑绘中加绘红彩的。仿生花纹仍多鸟纹及鸟纹变形纹，波状线很多，螺旋线最为出色，具有柔和均匀、流利生动、结构巧妙和强烈的动感。另外，有不少彩陶通体画满花纹，又有内彩。内彩即在广口的器皿里面饰彩。如图1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9。

二、安全

原始人类在与自然的抗争中虽然食物得到了基本保障，但对自身的安全、对生老病死、对自然产生了种种的敬畏与困惑，伴随着这种困惑进行了各种人类活动。集中反映在由于对上天的敬畏而产生的各类祭祀活动，例如用于祭祀的青铜器、壁画等；对自身生活居住条件的改善，例如各类石雕、砖雕与纺织品的出现；部落之间交流的加强，例如各类图腾的出现。（图1-2-13~图1-2-22）

图1-2-13 商代青铜器

图1-2-15 东汉。石辟邪

辟邪是古代传说中的神兽，据说可以震慑邪恶，驱除不祥。这件辟邪身似虎豹，额长双角，颌有长须，身生羽翼，长尾拖地，昂首长啸，体态矫健，动感强烈，充分体现出汉代深沉雄大的时代风貌。

图1-2-14 商代青铜头像

图1-2-16 南朝陈文帝永宁陵麒麟

图1-2-21 御龙图

1973年在湖南省长沙市子弹库一号墓出土，也属于葬仪中引导墓主人升天这一类祈祷性作品，画中部分还偶用了金白粉彩，它为我们了解那些金碧辉煌的楚国壁画提供了一定的实证，是迄今为止发现使用此画法的最早作品。

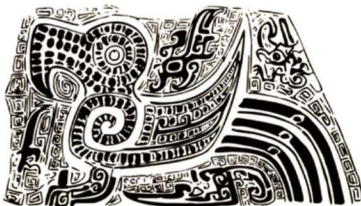

图1-2-17 鸟纹

图1-2-18 兽面纹

图1-2-19 饕餮纹

图1-2-20 夔龙纹

图1-2-22 西汉马王堆汉墓帛画

图1-2-23 陶塑孕妇像“东方维纳斯”

图1-2-24 麒麟送子

图1-2-25 伏羲女娲神壁画

三、生殖崇拜

生殖崇拜，是原始社会普遍流行的一种风习。它是原始先民追求幸福、希望事业兴旺发达的一种表达。所谓生殖崇拜，就是对生物界繁殖能力的一种赞美和向往。主要部位包括：生殖器、乳房、臀部。古代许多民族都有生殖之神，在古希腊和罗马是普

里阿帕斯，其神像的最大特点是阳物雄伟异常；中国古代的生殖之神则多为女性，如送子观音、送子娘娘等。

生殖崇拜对我们的影响是深远的，体现在我们日常生活的许多方面。有反映生殖崇拜的民间舞蹈——履迹舞；有我们传统婚庆习俗中的用品花生、桂圆等。

有反映送子观念的女媧塑像，有反映生殖崇拜的民间泥塑——淮阳泥泥狗，还有反映生殖崇拜的民间剪纸等。

从整体看西方的生殖崇拜更加直观，而我国的生殖崇拜图形更加含蓄，有着较强的象征含义。

图1-2-26 鹭鸶绕娃娃

图1-2-27 鹭鸶探莲

生殖崇拜剪纸表现形式大约可分为五类：一类借用飞禽鸟类（鹭鸶、鹤、凤凰、喜鹊、鸡等）动态——绕莲、探莲、戏牡丹、啄牡丹、啄花等表现情爱的五种动作；二类是借用娃娃站在莲花

图1-2-28 凤翔泥塑

上、女娃娃骑山石、坐塔、卧莲表达男女的情爱；三类是借用鱼儿绕莲、鱼儿咬莲、鱼儿钻莲盆表达情爱的动作；四类是借物表达多子多福意识，如多子老鼠、多子石榴、多子鸟、多子葫芦、多子青蛙、葡萄；五类是借用“神鱼瓶”“盛鱼盆”“虎头尊”表达女性接受鱼籽后，必产生生命的哲理。还有借用动物（老鼠、兔子、青蛙）、植物（石榴、葫芦、葡萄）产子多繁殖力强的自然现象，表达人们对它的崇拜信奉观念。（图1-2-23~图1-2-34）

图1-2-29 马家窑蛙纹罐

图1-2-30 男女玉人

图1-2-31

淮阳泥泥狗吹之有声又称泥哨，它被当做祭祀人祖伏羲用的一种“圣物”“吉祥物”。有一种古老的风俗，把泥泥狗送给儿童和亲友，传说可以使人消灾祛病，吉祥平安。

图1-2-31 泥泥狗中最经典的一个造型叫“草帽老虎”。传说是女娲和伏羲结婚时，由于两人是兄妹，女娲怕羞就戴着草帽出嫁，而伏羲就披着一张老虎皮，而“草帽老虎”就是两人的合体。“泥泥狗”中奇禽怪兽的造型，已超越自然中的现实形体，艺人凭直观感觉进行创造。那些具有再现“女性生殖崇拜”的纹饰符号，随艺人本能的直觉感受，施绘在虚幻、神秘的怪异形体上，释放出一种原始图腾艺术的魅力，使古老的泥塑艺术具有强烈的视觉冲击力和现代感。

图1-2-32 人祖猴。“人祖猴”的下部绘有枣核形状的花纹，用红、白、黄、绿画在黑底色上，外围有毛状的线条，很容易让人联想到女性生殖器官，反映了母系氏族时期对女性的生殖崇拜。

图1-2-33 双头类的动物造型。如双头狗、双头猴等。这些双头禽兽都十分明确地表明了两性交合的关系，是史前先民把动物作为自身对象化，崇拜生命繁衍观念的产物，是先民对生命的礼赞。

图1-2-34 “猫拉猴”。“猫”和“猴”身体部分共用，但同时又保留“猫”和“猴”的特征。“猫拉猴”的造型反映了人类婚姻制度的变迁，由群婚、族内婚到族外婚的观念的转变。

图1-2-32

图1-2-33

图1-2-34

第三节 现代图形设计

一、现代艺术与图形设计

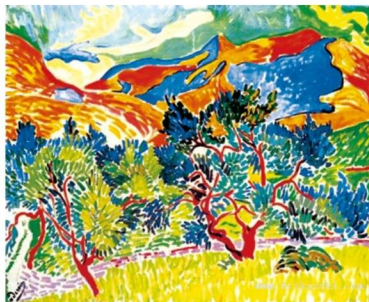
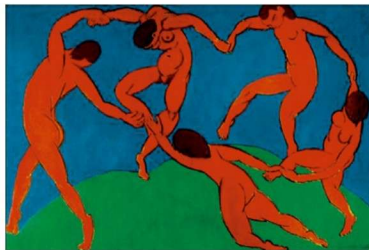
在现代图形设计迅速发展的时期，现代绘画艺术也在广泛地发展着。诸如立体主义、野兽派、超现实主义、表现主义、未来主义、构成主义等纷纷出现。现代艺术的各种流派，不满足于传统艺术对客观世界的描摹，而是力图在艺术作品中反映艺术家自身的主观世界。这种创作思路与图形设计有许多契合之处，从而也给现代图形设计以不同程度的影响。

立体主义：以毕加索为代表的立体主义画家主张，同一个物体可以从不同的角度以多个视点进行观察分析，并以观察所得的感觉，去构成一个有节奏的多维的组合空间。该流派提出了一个独立于客观世界的艺术空间的新概念，这个概念给图形设计的思维开拓崭新的领域。图片由上至下：图 1-3-1 毕加索，《亚威农的少女》。图 1-3-2 乔治·布拉克，《埃斯塔克房子》。图 1-3-3 乔治·布拉克，《埃斯塔克房子》。

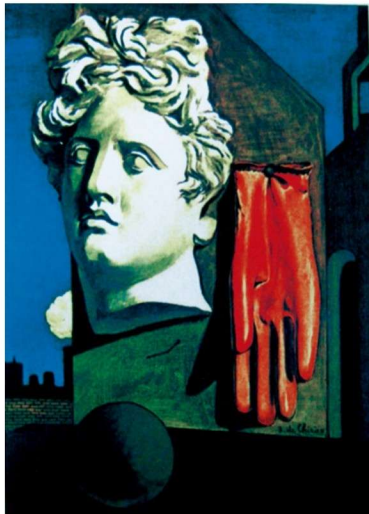
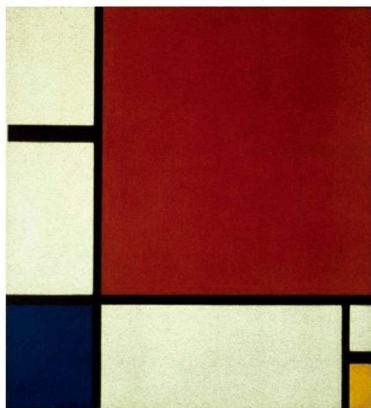
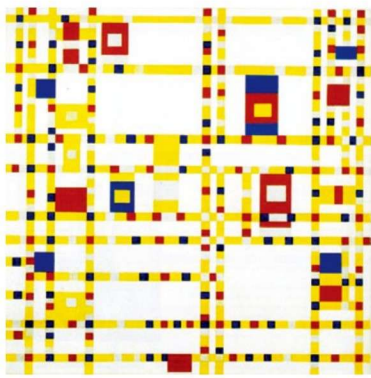

抽象主义：抽象主义者把客观世界各种物体抽象化、简单化，从而抛弃了客观世界各种物体具象的外壳，然后进一步把各种抽象的形体有机地组合成有节奏、相互协调的、具有艺术韵味的图像。这种创作方法对于图形设计的影响是深远的。图由上至下：图 1-3-7 康定斯基作品，图 1-3-8 马列维奇作品。

野兽派：以马蒂斯为代表的野兽派，其突出贡献是破除了传统理论对色彩的束缚。野兽派的艺术处理手法，特别是色彩的使用手法，为图形设计提供了借鉴。图片由上至下，图 1-3-4 马蒂斯作品。图 1-3-5 安德烈·德朗，《两艘驳船》。图 1-3-6 安德烈·德朗，《科利瓦尔的山》。

现代艺术的各种流派，都是为了打破传统艺术的创作思路，寻找新的创作方式所进行的各种尝试。在尝试过程中所形成的各种理论和实践对图形设计都具有借鉴和启示的作用，将有助于我们在图形设计中开拓思路，寻找新的表现形式和表现方法。（图1-3-1~图1-3-18）

超现实主义：超现实主义者们努力探索人的内心世界，把它看成是内部现实，并将梦幻与现实这两种内外现实统一而形成一种称作“超现实”的境界。他们尝试着将生活中互不关联的事物进行组合，以达到将梦幻与现实统一于同一画面的目的。这一思路，直接启示了现代图形设计中的综合性联想创意。图片由上至下，图1-3-9 达利，《内战的预感》。图1-3-10 乔治·德契里柯，《爱情之歌》。图1-3-11 雷尼·玛格里特，《错误的镜子》。

风格派是以蒙德里安为代表的。风格派认为，真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度的平衡，在不平均但是平衡的对抗之中找到平衡，在弹性的艺术中找出平衡点。风格派运动影响了图形设计，使图形设计确定了理性、客观、科学的思维方式。图形设计的主要形态则表现为功能化、简洁化和几何形式化的方式。图片由上至下：图1-3-12《百老汇的爵士乐》。图1-3-13《灰色的构成》。图1-3-14《红黄蓝构成》。

拓展思考题

如何从现代艺术中吸取灵感进行图形设计？

包豪斯时期的图形设计有哪些特点？

波普艺术的影响。波普艺术开始于 20 世纪 50 年代末,以英国伦敦和美国文明为背景,其特点是:普及的、短暂的、易忘的、低廉的、大量生产的、年轻的、浮华的、性感的和大企业式的。波普艺术家喜欢用“拼贴”的手法进行创作及丝网印等新颖手法来表现作品,影响着当代图形设计领域。图片由上至下:上图 1-3-15《玛丽莲·梦露》,安迪·沃霍尔。中左图 1-3-16《或许》,罗伊·利希滕施泰因。中右图 1-3-17,《什么使今天的家庭如此温馨,格外不同》,理查德·汉密尔顿。下图 1-3-18《Coca Cola——大批判》,王广义。

荷兰的独立现代主义设计运动也将图形语言发展到一个新的高度,亨德里克·维德曼把绘画引入印刷,对现代艺术与现代主义平面设计的结合进行了最早的探索。图由右上至右下:图 1-3-19《半身像》,图 1-3-20《飞机起飞》。

二、包豪斯与图形设计

20 世纪初,德国包豪斯设计学院开创了现代设计的新纪元。由于包豪斯锐意探索,大胆革新,对现代主义艺术设计风格的形成产生了关键的影响。

包豪斯的设计理念之一是设计从艺术中脱离出来,追求设计语言的纯粹性,许多设计门类从中分离出来。随着经济的发展,设计开始为商业活动服务,图形设计也真正开始面向大众。尤其是在广告设计、海报设计中,图形创意成为设计师主要的表现手段。

