

现代图形设计

● 励忠发 编著

MODERN GRAPHIC DESIGN

责任编辑：陈良菲
栾禄璋
封面设计：励忠发

现代图形设计

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本：787×1092 1/24 印张：9

印数：1—5,400

1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷

统一书号：8161·0838 定价：5.60元

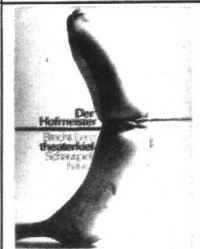
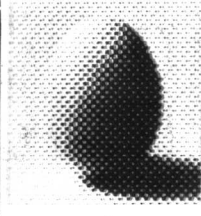
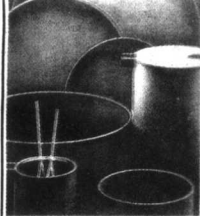
对现代杂志的设计师和走钢丝的艺人来说，平衡
是感觉不是公式

艾伦·赫尔伯特

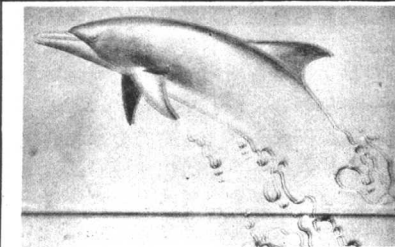

目 次

第一章	图形概说	1
	一、形式美	
	二、人体美	
	三、点线面之构成	
	四、整体和局部	
	五、图形文字和文字的图形	
	六、各种形式的表现	
第二章	印刷与设计	89
第三章	摄影与设计	96
第四章	图形设计的心理表现	120
第五章	情趣	135
第六章	感觉	151
第七章	流派	172
第八章	介绍POP	181
第九章	语言图形	192

第一章 图形概说

MODERN GRAPHIC DESIGN

第一章 图形概说

图形一词源于希腊文“*graphikés*”，意思是“适合于绘写”的艺术，又指可复制的美术作品。

版画是图形的典型形式，版画早期的形式是石版、木版，这些也是早期的印刷形式，因此印刷设计也可称为图形设计。

图形设计早年指的是在“纸上印制”，因此很大程度上必须考虑到材料和制作工艺的问题。材料媒介物除了纸张外还可延伸到纺织品、木板、金属、玻璃、陶瓷、塑料及其它相对稳定的表面。印制的固着料除了油墨外，还可以是水质、粉质、金属质、塑料质和玻璃质等。在工艺方面，原先主要是限于木版和石版的刻版工艺，后来采用金属版，十九世纪中叶摄影术的发明大大改变了图形的表现技术，各种照相制版现已成为主要的图形工艺。

图形的表现形式甚多，但大抵为平面设计。平面设计即二度空间设计。二度空间，长和宽，它们配合起来形成一个平面，在这个平面上可以进行抽象和具象的描绘，但不能体现深度，这种图形所造成的深度，只是人们视觉的错觉而已。这种二度空间所表现的图形世界，它不同于我们日常所感觉到的自然世界，二度空间只是一个假设的空间。然而二度空间领域却是人类最基本的美术创作空间，素描、绘画、印刷、印染、书写、符号等都可以表示在二度空间领域里。

事实上我们面对着自然界的所有一切，决非是一个平面，它不仅长和宽，而任何东西都存

在着深度和厚度。因此人们通过眼睛观察自然界，把它体现在二度空间中也正是图形设计中一件极有意义的事。

有时候，我们可以把三度空间看成二度空间，比如，我们看图象，只能看到它的表面，这个原理就是摄影世界的二度空间。由于技术的发展，摄影已成为最完整的把自然界用一个平面的二度空间来体现的技术，为此，摄影被列为现代图形设计的一个重要表现形式。还有电视、电影，尽管它们能用第四维空间（时间）来表现顺序，但它仍属于二度空间范畴，只不过是我們用极快的速度连续观察二度空间罢了。

图形的应用范畴原先只是插图，书装和广告，而且是手工艺术性质所完成，随着它和科学技术的结合，开始被广泛地应用于各种装饰，因此在装潢美术中包括了大部分的图形设计。二十世纪随着一些新学科的建立，图形又分属于“视觉传达”、“设计”，已经不仅是属于原先的美术和装饰美术领域，从而建立了一个新的视觉标准。运用图形的艺术家也就不再被称为美术家，单独被称为图形设计师。图形设计师的社会地位随着图形表达形式所起的作用，日异被显现出来。同时图形设计又为造型美术增加了好多新的表达手段。现在图形设计已被运用于图表、符号、装饰、宣传、包装、印刷、印染、报刊、杂志、书装、幻灯、摄影等众多的领域。将来这种领域还会扩大，目前已有摆脱开平面设计的倾向，同声、光、机械结合，进入环境和空间设计的领域。

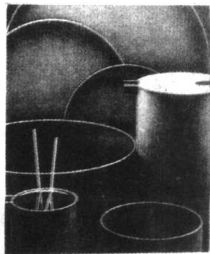
MODERN GRAPHIC DESIGN

随着图形设计理论的建立，图形艺术形式越来越引起一些专门院校和设计部门的重视，设计心理学、功能学、材料、工艺理论等设立了独立的课程，摄影被作为一门专门技术来讲授，其中包括摄影技术和暗房技术。一些严肃的设计人员并不局限于研究当代的图形和设计理论，他们以令人吃惊的丰富灵感去开发了一个又一个新的图形领域并从各种姊妹艺术中得到借鉴。

近年来，商品竞争和现代经济的发展，对广告等图形设计的投资达到了惊人的地步，从而为图形设计师提供了一个极为壮观的舞台。

随着现代科学的发现和现代生活方式的需求，人们已不再停留在铅笔、钢笔的手画技巧上，电子计算机、电视荧光屏、多功能的摄影器材、彩色电子分色系统、电子照排技术和复印机械等很大程度上代替了手工制作和设计台。艳丽多彩的颜色纸、标准色卡以及各种用途的彩色笔，缩短了人们实际设计的时间，从而提高了图形设计的准确性。

图形设计师们用自己的辛勤劳动，用美的形式悄悄地改变着人们周围的世界。随着艺术和技术的不断发展，在“裁剪”工艺中，在材料的利用方面，以及在各种审美因素支配下的设计本身的不断改进，视觉世界将会变得越来越丰富。本书所介绍的也只能是其中一斑，甚至只是自己的一孔之见，但通过这个一斑，想使人们能知道存在着如此广阔的图形世界，这也许是我的愿望吧。

一、形式美

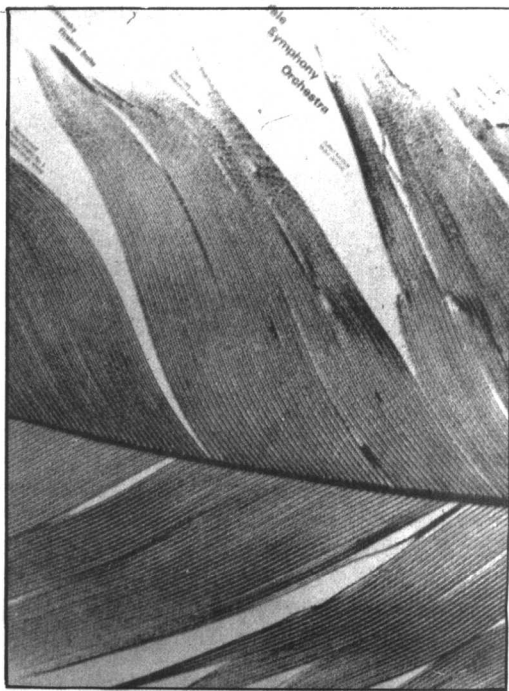
形式美的规律是进行艺术创作的基本法则，形式美的关系存在于自然之中，在我们的周围随时可以发现形式的美感。

在图形设计中，人们从不自觉地运用形式美到自觉地在理论方面研究形式的美感，实际上就是图形设计走向现代的一个标志。为此谈形式美的问题，并作为“现代图形设计”一书的开篇，也是很自然的。但是人们本能地认识形式美却不是从图形设计开始的，而是从有人类，有头脑，有艺术以来，人们的创作实践中就包含有形式美的因素。古代希腊瓶画中交错的马蹄；古埃及壁画中重复的头和手；中国彩陶纹样中鱼的抽象曲线；以及各种对称的建筑等等都很能说明问题。

△组织结构的自然美感

那么现代图形设计中的形式美应该从何谈起

2

- 1 日本沙司插图
- 2 为耶鲁交响乐团演奏斯特拉文斯基的“火鸟”而作的招贴
- 3·4 俄文版“美国画报”的封面
- 5 1980年摄影年鉴封面
- 6 餐具摄影
- 13 米兰ALFIERI 和LACROIX 印刷公司广告页
- 14 哥伦比亚大学举办的有关城市问题的电影节海报
- 15 米切尔、贝克

呢？我们不妨还是回到万物之本为好！

大自然在养育人类的同时也养育了人类的艺术和古代文明。当人类刚刚开始用禽兽的皮毛和骨刺打扮自己的时候，人们分明就已知道了它们美的价值。在这个意义上，尽管大机器生产改变了过去的一切，但人们对自然中美的价值的认识却是有增无减的，现代的生产关系和生活方式使人们以一种新的境界，一些新的观念去认识自然，认识自然中存在着的各种美的形式。

当人们赞美“鲲鹏”展翅的雄姿，欣赏孔雀开屏的娇艳时，不知是否注意到构成这些英姿艳态的羽毛和皮纹的组织形式的美感。

也许人们更不会去注意一株平常的白菜的剖面会缠绕着如此丰富的曲线吧。

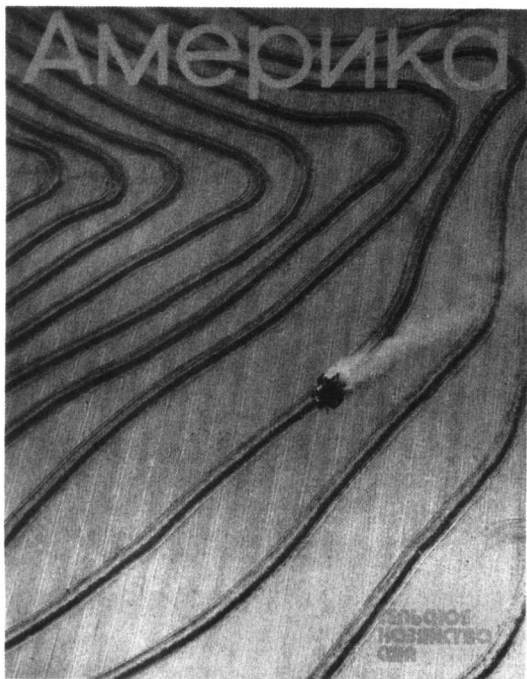
当人体变换着姿态做出各种富有韵律的动作时，谁又可曾想到，人手指的纹路会被用作一本书的封面图案或一张广告的设计。

现代图形的设计师们就是把这些人熟视无睹的自然形态中最平常的组织结构的自然美感，变成了一幅幅生动的图形设计，这就需要设计人员善于观察，善于发现，善于利用。应该这样说，图形设计是一种具有实用目的的创作活动，它和自然、生活的关系较比其它的一些艺术形式结合得更紧密，为此就愈需要设计人员培养这样一种能力，能从自然的形态中发现各种组织结构的形式美感以及各种形式美的关系。

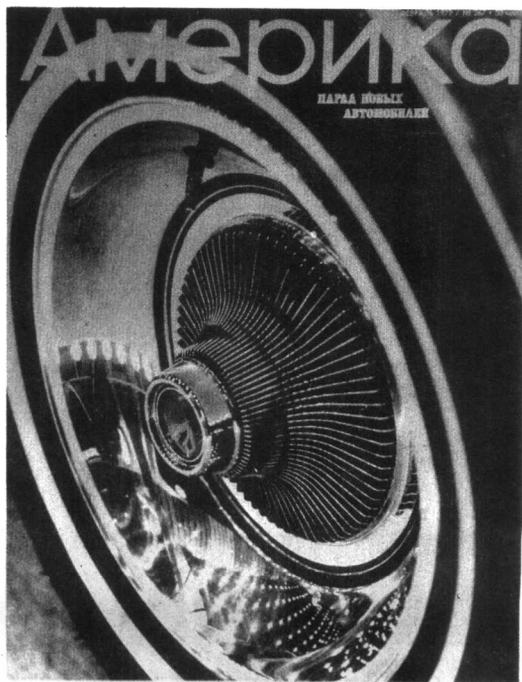
从微观的细胞组织到宏观的天体中，人们发现了组织结构的自然美感，这是一个方面。从各种复杂的自然形态中发现形式美的关系，浓缩它们，加以组织，加以利用，这又是一个方面。

△重复、交错、渐次等产生的美感

从自然形态的组织结构中，人们得到了各种形式的启示，并运用在自己的创作实践中。

3

4

5

启示之一告诉我们：单位一的形，只存在形体本身的变化。单位二以上的形，就出现了组合关系。用什么样的方式去组合，要看它们所存在的形式是一种什么样的关系，这就是形式美的关系问题。

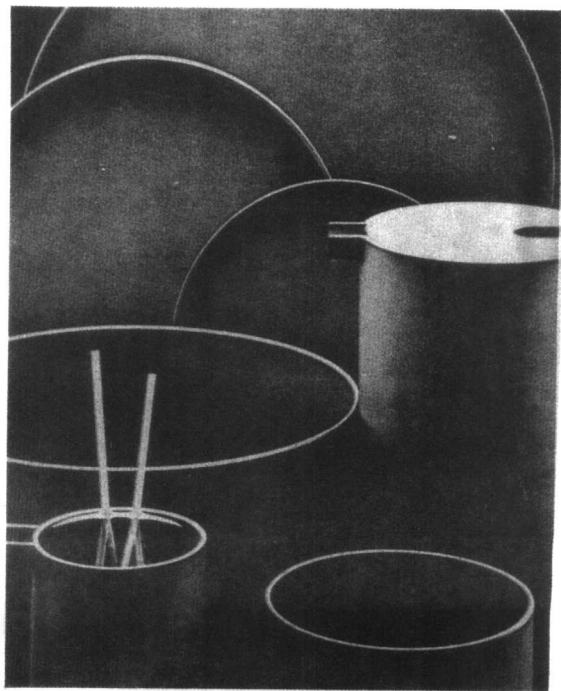
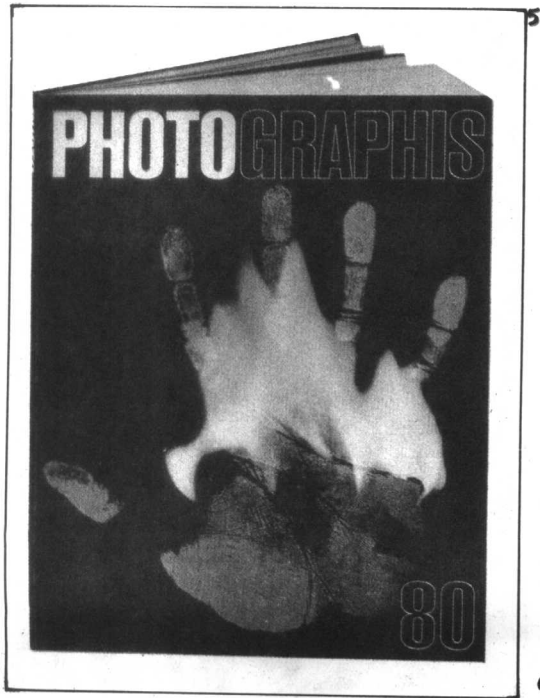
当两个以上的形或两根以上的线组合时，是并列呢？还是交错或重叠？如何重叠？如何交错？它们又会产生出什么样的视觉效果呢？

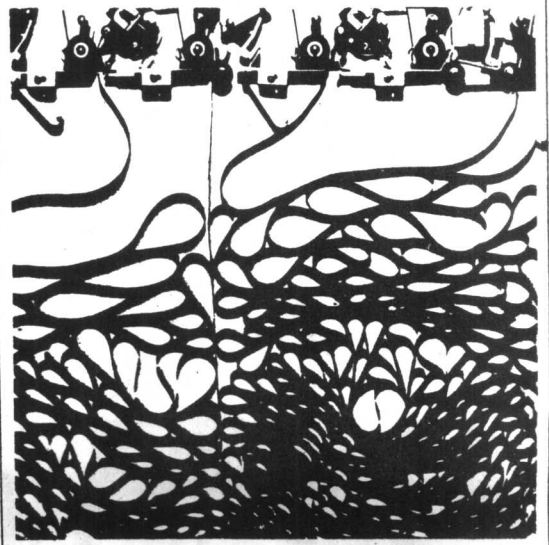
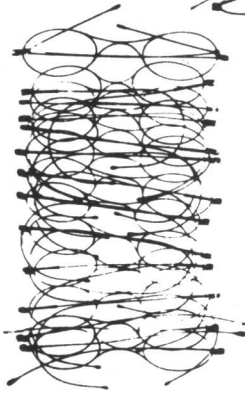
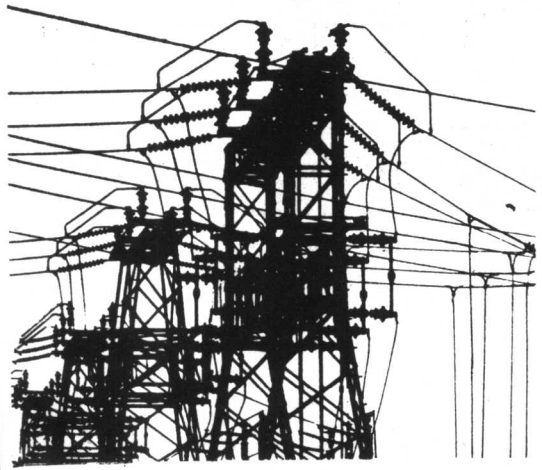
重复排列会产生一种美感。（图15）

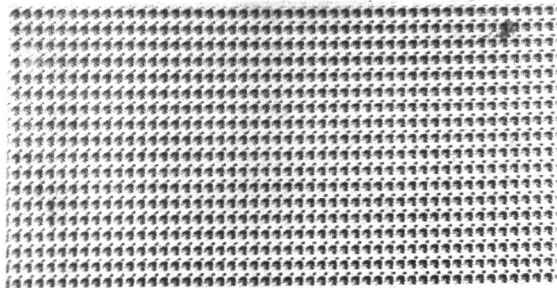
重叠交错会产生一种美感。（图7—14）

渐次和渐变也同样能产生美感。（图16、17）

它们既可以是具象的重复、交错、渐次，也可以是抽象的重复、交错、渐次，关键在于这种重复、交错、渐次在视觉中是否能产生一种韵律，有没有节奏感，能不能达到和谐的效果，是不是体现你所要体现的某种情趣。

VERVIELFÄLTIGEN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN.

NASHLIA

VERVIELFÄLTIGEN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN.

NASHLIA

VERVIELFÄLTIGEN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN.

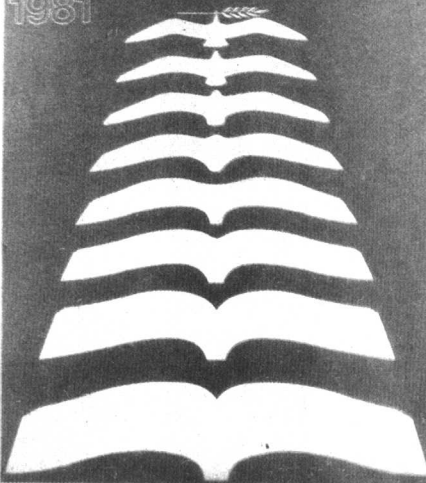
NASHLIA

15

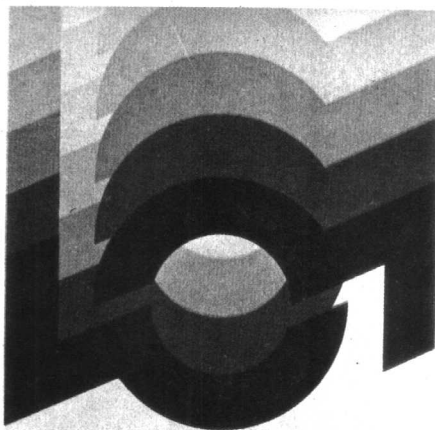
日本大学出版物展览会 展品目录

主办 中国图书进出口总公司 赞助 日本大学出版部协会

1981

16

17

AUTOPROGRESS BRNO '76

△对称

两个同一形的并列，实际上就是最简单的对称形式。

对称是人们熟知的一种形式，对称的最初发现，无疑也是自然的提示。自然中含有诸多的对称因素，这是不消说的，人的五官，人体的四肢；动物是如此，植物的对生亦是如此；有机物如此，无机界的结晶体亦是如此。然而来自自然的这种对称形式，它符合于人类生态的需要和劳动实践的需要，所以在设计中保持着它永久的生命力。从人类最早的生活用具陶罐开始，对称的形式和人们的生活就紧密地联系在一起了，作为一种形式，无论是在远古的装饰，或是现代的摩登图形中，对称无疑是永恒的。

对称令人产生一种秩序感。

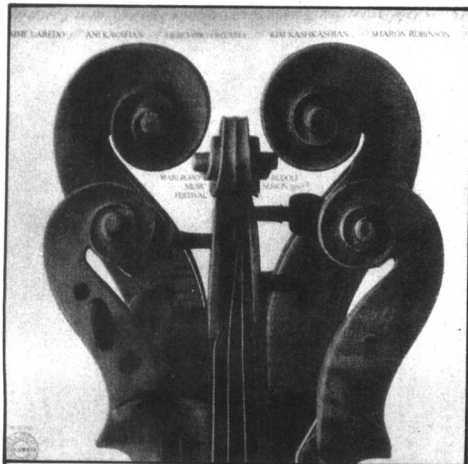
如果说以中轴线为轴心的左右对称，以水平线为基准的上下对称和以对称点为源的放射对称，以及从对称面出发的反转对称等对称的一般形式是不变的话，那么运用这些对称形式在设计中产生的视觉效果是不是会因地域风俗不同，随着时代变革而给人以不同的感觉呢？

我想是可能的，例如东方具有东方人特有的那种古板的对称，现代又以一种少有的平稳感觉区别于其它的形式。又如中国式大殿以对称显示其威严和西方以对称说明的严谨，感觉上有着明显的不同。同是东方的日本寺院，对称建筑的气魄也不同于中国对称的亭园。中国对称构图的画很多，它与图18中的苏联招贴画给您的感受是否同出一种情趣呢？

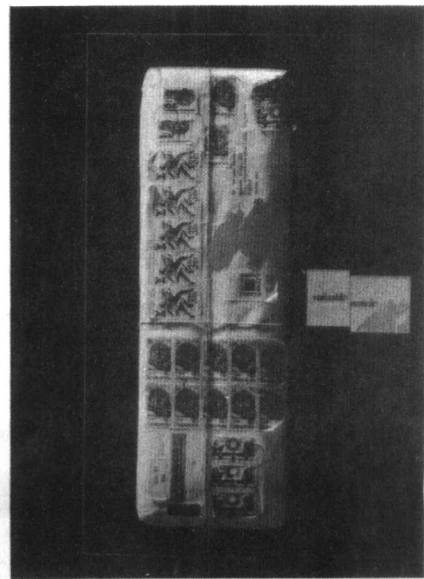
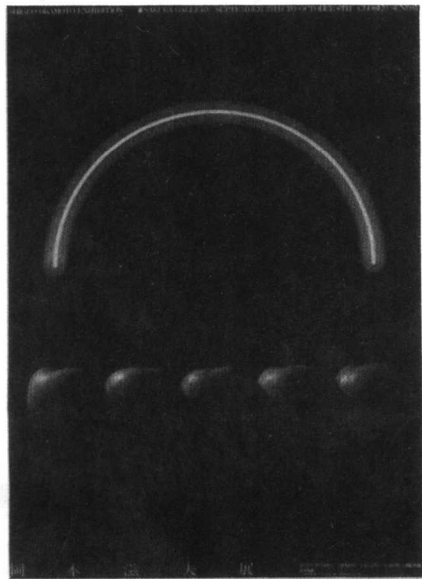
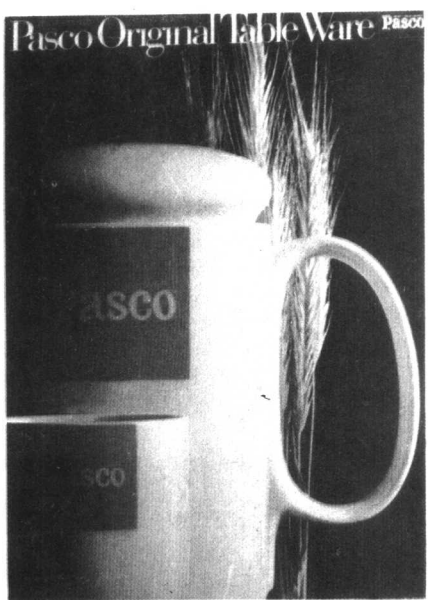
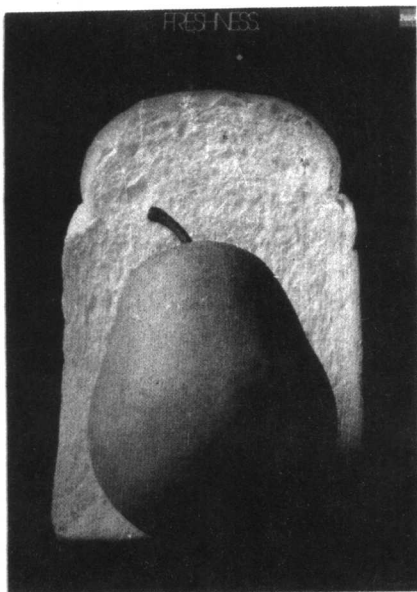
只需略做一些比较，我们就不难体会出现代图形中各国所运用对称形式的一些特点，同时也就更能发挥我们本民族的特长了。

18

19

△均衡

两个不同形的组合，又如何处理呢？该服从哪种形式呢？这就存在着以下的均衡、比例、对比等形式的问题。

我们都有过挑担子的经验，当力的两点处于等量时，人所在的中心位置就是对称的中轴线，一旦破坏了这种平衡，也就不再存在中轴线，对于均衡来说，只有力点，而无轴线。

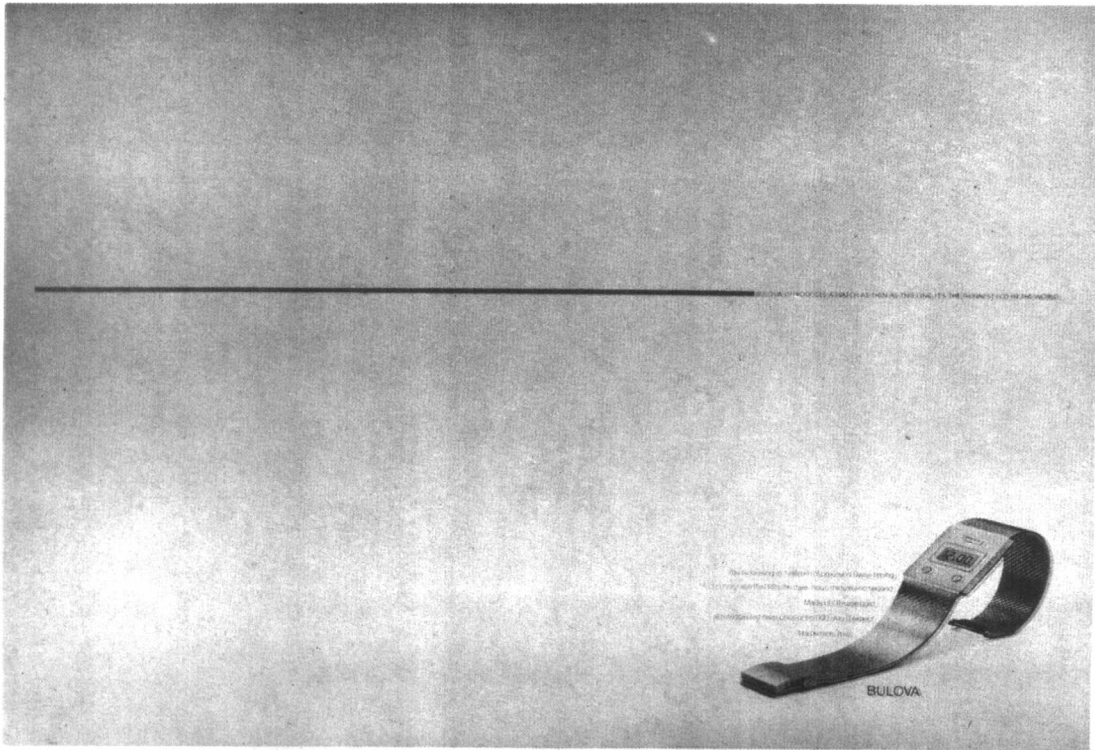
均衡形式在图形中的运用实际上就是在一种等量不等形的情况下达到矛盾的统一，均衡形式是构图中的一种平衡关系。

现代图形设计中的平衡关系，正如美国《展望》杂志的美术编辑艾伦·赫尔伯特先生所指出的那样，“现代布局中的平衡与其说象跷跷板或

磅秤的平衡，不如说象走钢丝的人和他的伞的平衡。持续的和完全平衡的走绳索者并不比走在水泥人行道上的行人更使人感兴趣，只有经受威胁的平衡和紧张动作的演出，才能引起兴趣和刺激。”这种“平衡是感觉而不是公式”。

现代图形设计中的均衡形式正是这种能引起人们兴趣和刺激的紧张受威胁的平衡。均衡形式利用虚、实、气势的各种反向力使画面达到互相呼应和谐调的效果。其形式结构主要是掌握重心和合理，自然的布局。保尔·兰德在他的杰作“论设计思想”中这样写道：“严格的对称给予观众过分简单和过分明显的表演，它几乎没有或者根本没有为观众提供精神乐趣和启迪，从不对称的设计中产生的乐趣在于征服观众头脑里的自觉或

21

不自觉的抑制，从而达到某种美的享受。”这是很有道理的。

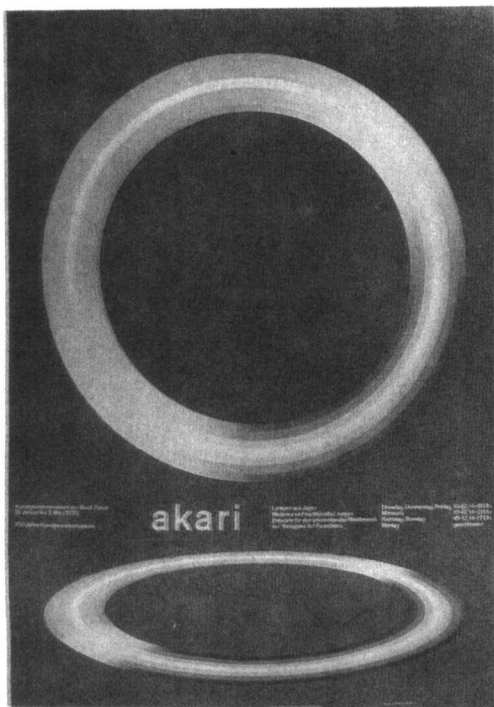
在均衡构图的设计中，有些人只看重有形的部分，而有些人却比较重视无形之处，然而更具意义的也恰是在这些“空白”的无形之处。

均衡形式中的空和实，有和无是一种什么样的关系呢？老子有一段著名的话，很能说明其中的问题。

老子曰：三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。

也就是说，只有有了车轴穿过的圆木的空洞，有了器皿中间的空虚，有了门窗四壁间的空隙，才有车、器皿和房屋的作用。“有”给人以便利，当它跟“无”配合时才能发挥出它应起的作用。

22

23

