

■ 高等院校艺术设计类精品教材

Art Design Textbooks for College and University

图形语言

的创意与表现

董传超 著

清华大学出版社

• 附赠 •
电子课件
及素材资源包

■ 高等院校艺术设计类精品教材

Students

Art Design Textbooks for College and University

图形语言

的创意与表现

董传超 著

清华大学出版社
北京

内容简介

本书通过简洁的文字阐述、大量的图片案例及相应的赏析注解,对图形语言的特点、创意原理、思维方法、表现形式等多方面内容进行了系统阐释,旨在使学生熟练掌握图形语言的创意与表现的本质与规律,开阔学生的视野,启发学生的创作灵感,对其设计起到引导作用,为实际创作提供更多的方法与途径。

本书主要包括六方面内容:图形语言的概述、绘画造型理论对图形造型的影响、图形语言编码过程中的思维机制、创意图形的构形法则、图形语言训练体系,以及图形语言的表现手法。

本书结构清晰完整,案例丰富贴切,语言简洁易懂。既可作为高校艺术设计专业的教材,又可作为图形创意工作者和爱好者进行自我提升时的阅读材料使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图形语言的创意与表现 / 董传超著. — 北京:清华大学出版社, 2016

高等院校艺术设计类精品教材

ISBN 978-7-302-43847-2

I. ①图… II. ①董… III. ①图形语言—高等学校—
教材 IV. ①TP312

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第102941号

责任编辑:张丽娜

装帧设计:杨玉兰

责任校对:张彦青

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:小森印刷(北京)有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm

印 张:11.25

字 数:300千字

版 次:2016年7月第1版

印 次:2016年7月第1次印刷

定 价:59.00元

产品编号:067275-01

下载说明

为使广大读者能更清晰地欣赏图片案例，并方便教师授课，本书内文中的所有图片、更多素材资源包及电子课件，将以网络下载的方式予以提供，下载方法如下。

1. 登录清华大学出版社官网（<http://www.tup.com.cn>）；

2. 在搜索栏中输入“图形语言的创意与表现”几个字，即可找到关于本书的页面；

3. 进入本书的详情页后，在“资源下载\网络资源”处可获取上述文件的下载。

在下载过程中遇到任何问题，请致电客服电话 010-62792097-201，或发邮件至 dulanriben@126.com。

前 言

本教材是我针对当前图形设计教学的现状，结合自身认识和感受以及多年具体教学实践编写而成的。

本教材在编写过程中得到了济南大学美术学院老师们的大力支持与帮助。同时，济南大学美术学院艺术设计系视觉传达设计专业的同学积极参与了课题设计，为本书提供了大量的课堂作业，在此一并表示感谢。

本书第一章的图片整理与案例赏析由田雪梅、王永学负责；第二章的图片整理由吕晨红负责；第三章的图片整理由李红梅负责；第四章的图片整理与案例赏析由李红梅、董传超负责；第五章的图片整理与案例赏析由滕腾负责；第六章的图片整理与案例赏析由张玉芝、柳燕负责。

最后，希望本教材能得到老师和同学们的喜爱，并希望大家不吝指正。

董传超

商业招贴《读书 网络 生活 新知》
董传超

商业招贴《味道》 董传超

公共招贴《万物并育》 董传超

目录

第一章 图形语言概述

第一节 图形语言的相关概念 \ 003

- 一、图形语言 \ 003
- 二、意象与意念 \ 006
- 三、编码与解码 \ 011

第二节 图形语言的种类 \ 014

- 一、具象图形的描述性语言 \ 014
- 二、抽象图形的主观性语言 \ 017
- 三、意象图形的哲理性语言 \ 020

第三节 图形语言的特点 \ 023

- 一、造型的直观性与创意性 \ 023
- 二、内涵的象征性与哲理性 \ 024
- 三、传播的游戏性与生动性 \ 025

第二章 绘画造型理论对图形造型的影响

第一节 传统绘画理论

对图形创意的影响 \ 031

- 一、模仿理论指导下的具象图形 \ 031
- 二、再现理论指导下的象征图形 \ 031
- 三、表现理论指导下的观念图形 \ 033

第二节 现代艺术理论

对图形创意的影响 \ 035

- 一、超现实主义 \ 035
- 二、格式塔理论 \ 037
- 三、装置艺术 \ 038
- 知识小贴士 \ 039

第三章

图形语言编码过程中的思维机制

第四章

创意图形的构形法则

第五章

图形语言训练体系

第六章

图形语言的表现手法

参考文献

第一节 创造性思维是

图形语言编码的核心 \ 045

一、思维的种类 \ 045

二、创造性思维 \ 047

第二节 意象在艺术

思维中的作用 \ 049

一、形的分解与置换 \ 055

二、形的意念组合 \ 059

三、形的残缺与空白 \ 065

四、形的图底共生关系 \ 068

五、肖似形 \ 071

六、形的悖论结构与趣味空间 \ 075

第一节 从形到形的无意义造型游戏 \ 083

第二节 从形到意义的挖掘与提炼 \ 119

第三节 概念的图形化表现 \ 130

一、图形创意表现中的点、线、面 \ 145

二、图形创意表现中的造型风格化 \ 152

三、利用不同工具的表现力，

增强图形创意的艺术性 \ 163

四、巧妙利用发布环境，

增强画面表现力 \ 166

五、互动型表现，

受众的参与是表现的一部分 \ 170

图形语言概述

教学目标

1. 通过系统讲解图形语言的相关概念，以及相关概念的历史演化进程，使学生认清传统图形和现代图形语言系统的概念及其差别。
2. 结合心理学的相关概念和思维机制，分析图形语言的信息传递系统，从而使学生认清图形语言设计师的思维和表现视角，掌握图形语言的编码机制。
3. 通过图形语言呈现的特征，掌握将图形划分为具象、抽象和意象三种图形的方法，从而了解图形语言的描述性、主观性和哲理性语言的外化特征；了解图形语言造型的直观性与创意性、内涵的象征性与哲理性，以及传播的游戏性与生动性等特点。

教学关键词

图形语言 意象 意念 编码 解码 具象图形 抽象图形 意象图形

《系辞传》：“书不尽言，言不尽意……圣人立象以尽意。”

第一节 图形语言的相关概念

一、图形语言

图形通过可视的艺术形态来表达创造性的意念，是抽象的符号、静态的语言。它能够传达特定的信息，令人“以形会意，以意会心”。

早期的图形是指刻、写、绘、印在各种载体上的图形形态，其中大部分是具有说明性的图画形象。这实际上是“狭义”的图形概念。随着信息技术的深入发展，现代传播媒介和人们接受信息的方式也在逐渐改变。信息传播时间的缩短，需要传播强度的进一步增强。图形的直观性和易读性在某种程度上超过了文字和声音，使图形成为当下信息传递的主角，有人更是形象地称这个时代为“读图时代”。因此，对于图形的研究开始从形式美感向信息的承载与传递的角度转移，图形概念的外延得到进一步扩展。只要是为概念或信息的有效传递而使用的所有图画形式，都包括在图形语言研究的范畴之内。尤其是对摄影图片、手绘图画、电脑图画等进行创意再加工的图形，更是图形语言研究的主要图形形态。因此，这里提到的图形不同于单纯的标识或符号，更不是以审美为目的的一种装饰，而是在特定思想意识支配下的形象刻画和意念表达。在这里，除了体现理性思维的形式结果外，还透过图形内在的思想和情感，赋予设计意念以形状，并通过联想机制

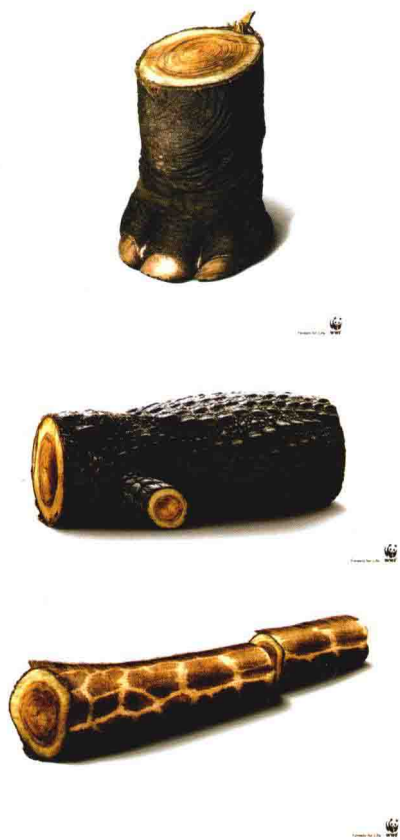

图 1-1 公共招贴《生命之林》

传达其深刻的寓意，促成主题与观者的良性对话，从而实现有效的沟通。

图形语言也不等同于一般的图形符号。一般的图形符号具体指向某一种事物，是一种直觉的、本能的释读，一般不体现深刻的意味或哲理。而图形语言还包括在特定思想意识支配下的对某一概念信息的图形化表现，其中不仅有美学意义上的升华，更是以富有深刻寓意的哲理而见长，其造型具有典型的艺术特征，新颖、独特、富有创意性。

图形语言所传达的观念、信息或情感，有时可以用文字或口头语言清晰描述，有时又只是一种“只可意会，不可言传”的意念。因此，图形语言与一般的图形符号有着本质上的不同。此外，图形语言没有逻辑的语法规则，是一种喻意性的语言，这一点又使它同诗的语言有着异曲同工之妙。如孔孚先生的诗《海上》：

“一片乌云 / 睡了 / 枕着海”

短短九个字，便把乌云下大海安静的神态描绘得栩栩如生，仿佛真的能听见乌云的呼吸声，让人多了一份小心与牵挂，唯恐惊了乌云的梦。

由此我们可以看出，诗可以随意地使用任何一种意象或组织关系，打破事物的固有形态，利用两种或两种以上意象的有机组合，从而产生新的意念。图形也是对意象的有机组合，是对各种造型形状的叠合、分离、对比、重组等关系的呈现。它们把存在于人们思维记忆中的各种概念与印象，通过“意象”的暗示和象征展现出来，使观众通过联想能够自觉地解读。

图 1-2 商业招贴《罗密欧与朱丽叶》

图 1-3 公共招贴《呼救热线》

图 1-4 公共招贴 *no more*

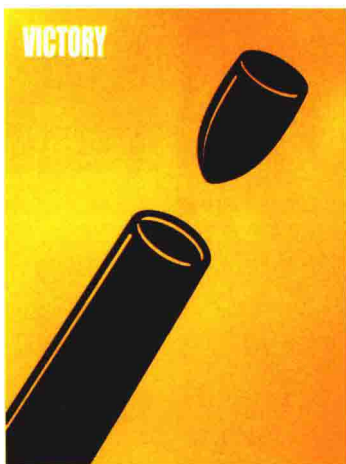

图 1-5 公共招贴《胜利》

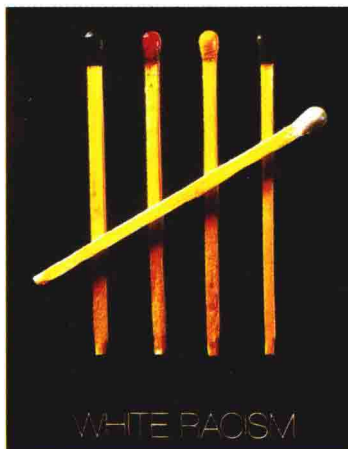

图 1-6 公共招贴《白人种族主义》

案例赏析：如图 1-1，在这组 WWF 公益招贴中，设计师将被锯掉的树木枝干与动物的残肢结合在一起，形象而强烈地反映出人类对生态的破坏，令人触目惊心。

案例赏析：如图 1-2，美国视觉设计大师兰尼·索曼斯为莎士比亚这部经典戏剧设计的广告招贴，生动地表达了莎士比亚笔下这一爱情悲剧的主题。图形正形为一对恋人，负形则是一把匕首，刺到两人的心上，一对青年男女纯真的爱情背后潜伏着重重杀机。该作品画面单纯简洁，视觉效果强烈，准确而鲜明地表现了两种矛盾思想的剧烈冲突。

案例赏析：如图 1-3，兰尼·索曼斯的这幅招贴采用同构的手法，把男性的手与女性支离破碎的躯干结合在一起，简洁而强烈地表达出施暴者与弱者的关系。据说，在这幅招贴发布之后，打给该机构的求助电话立即增多了。有人认为这是因为受害人基于招贴所展现的画面，感到该机构的义工能够理解她们的感受。

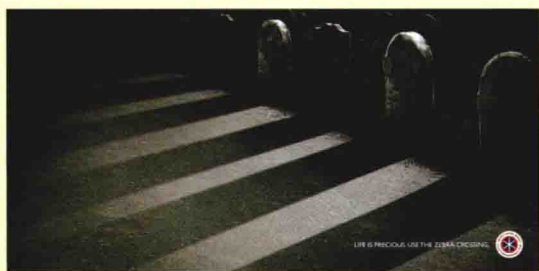
案例赏析：如图 1-4，在日本著名设计大师福田繁雄设计的招贴 *no more* 中，密集的弹头与骷髅进行同构，二者意象叠合，使得反战主题得到强化，画面形式感更为强烈。

案例赏析：如图 1-5，福田繁雄的这幅招贴作品虽然造型极为简洁，但寓意发人深省。弹头的逆转，深刻揭示了主题“发动战争将自取灭亡”；对角线构图和色彩的鲜明对比，具有强烈的视觉冲击力和警示意味。

案例赏析：如图 1-6 的招贴作品所示，同为火柴，白色的却凌驾于其他颜色的火柴之上，生动地揭露了种族主义的蛮横与不公。

图 1-7 公共招贴《交通安全》

二、意象与意念

意象和意念是一对心理学术语。对心理学中意象和意念的研究，有利于加深我们对图形创意过程中的思维原理的理解。心理学中的意象和图形创意思维中的形象有很多等同的部分。1914年9月，庞德¹在一篇题为《漩涡主义》的文章中发展了他对于意象的认识。“庞德说，‘意象并非一个意念（ideas）’，是指意象之中包含不止一个具体的视觉形象。庞德说意象是一个‘中心’或者‘集束’，应该是指意象之中包含的多个视觉形象所形成的‘中心’或者‘集束’。庞德说，‘意念不断地涌进、涌过、涌出这个漩涡’，其实是指意念在意识之中交相闪现，或者不断‘交相覆盖’的动态过程。1915年，庞德在《关于意象主义》一文中进一步阐述了他对于‘意象’的理解：‘意象不仅仅是一个意念。意象是一个融合在一起的意念的漩涡或者集合，充满着能量。’庞德认可了静态的意象的能量特征，蕴含强大能量的张力结构”。²

1 埃兹拉·庞德 (Ezra Pound)，美国诗人、文学评论家，意象派诗歌运动的重要代表人物，与艾略特同为后期象征主义诗歌的领军人物。

2 黎志敏. 庞德的“意象”概念辨析与评价 [J]. 外国文学研究, 2005.

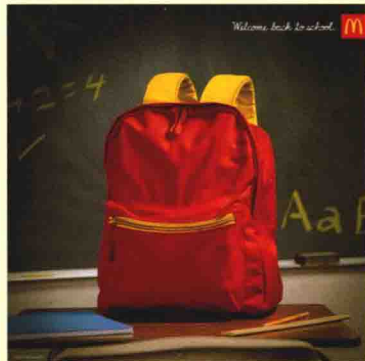
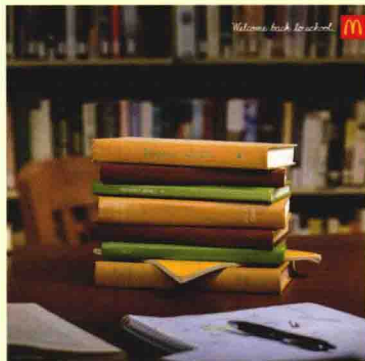
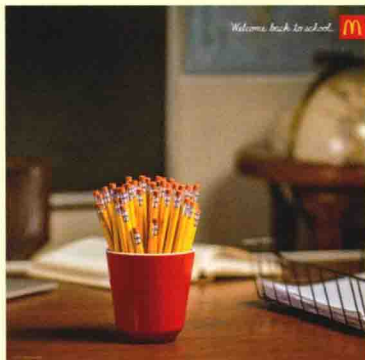

图 1-8 商业招贴《麦当劳：开学季》

图 1-9 公共招贴《在事故中，受伤的不仅仅是车》

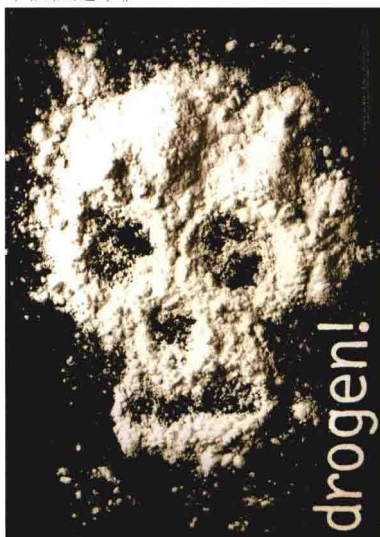

图 1-10 公共招贴《毒品》

庞德关于意象和意念的概念，我们可以从创造性思维的角度来认识。创造性思维就是通过意象的融合实现的，而这类意象也大都是在无意识的状态中产生出来的。美国心理学家罗伯特·H·霍尔特在《意象，被放逐者的归来》中这样描述“思维意象”：“这种意象，是对感觉或知觉的一种模糊不清的再现，没有多少感性的东西，它只在清醒的意识中呈现，成为思维活动的一部分。”³

由此看来，意象不是客观的具体形象，而是一个具体视觉对象被简化后的模糊形象，是在大脑中呈现的“一种模糊不清”的思维幻象。它没有具体的色彩和质感，甚至有时没有具体的轮廓，只是思维中物象的典型特征的呈现。但它又以最大的准确性指向事物的本质特征，是直觉的本能体现，又是以视觉经验中的形象为原型在大脑中的闪现。意象和具象的根本区别就在于意象图形的模糊性和典型性，意象抛弃了原物体的无关紧要的成分，只是抓住了表现物体典型特征的局部印象。意象不仅是物体的一个局部形态特征，有时还是多个典型局部特征的融合，或多个物体典型特征的融合。各个局部语意的组合赋予意象更深层次的意义，不仅是个人生活原形和情感经验的体现，还是社会文化的折射和群体审美观念的有机结合。

“意念”在《汉语大词典》中被解释为“思虑、念头”。英国哲学家约翰·洛克曾对意念下过这样一则定义：“所谓意念，是人们思考时所理解

3 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.

的东西。”⁴“首先出现于大脑中的意念，乃是那些个别的或具体事物的意念，理解活动从这些基本意念出发，经过缓慢的升级，逐渐上升为少数几个一般的意念……一般的意念是从几个互不相同和互不连贯的意念中抽取出来、某些部分拼凑在一起之后形成的意念”。⁵

意念是图形信息解读过程中较小的信息单元，这些信息单元是大脑对图形直观的、经验意识的解读结果，是意象语义的直接指向，是具体概念生成过程中的一个中间环节。此外，意念还是图形语义的动态呈现形式。意念之所以是动态的、不确定的，主要是因为这里的图形不再是客观世界的具象物象，而是经过思维意象重新组织的创意结构，是多重意象叠合的产物。从图形意念到图形语言有时是直观的、一步到位的；有时又要依靠联想和推理，是大脑对事物的一个逐渐深化的过程。

如图 1-12，由“图形语言信息传递系统示意图”我们可以看到，意象和意念在从文字概念到图形语言的相互转换中处于中间过程，是不可缺少的中间思维环节，同时又是一种思维方式与思维元素。它们分属于两个不同的思维主体——设计师和受众，他们的思维目的不同，一个是从文字概念创造传达信息的图形语言

图 1-11 商业招贴《游刀有鱼》

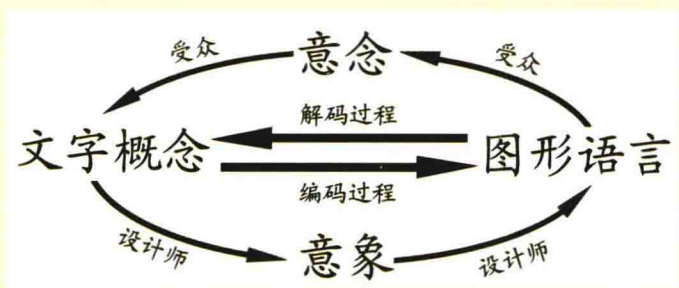

图 1-12 图形语言信息传递系统示意图

4 鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维 [M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.

5 同上.

图 1-13 公共招贴《像保护熊猫一样保护其他野生动物》

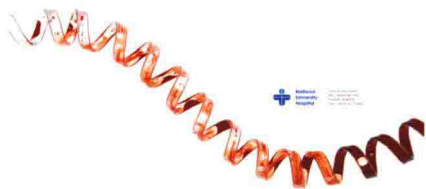

图 1-14 公共招贴《生命线》

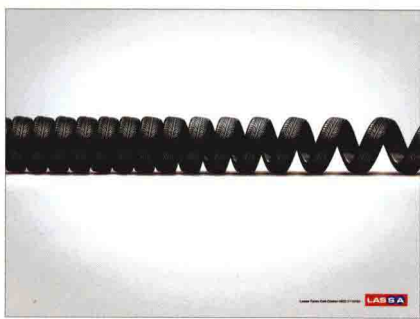

图 1-15 商业招贴《拉赛轮胎呼叫中心》

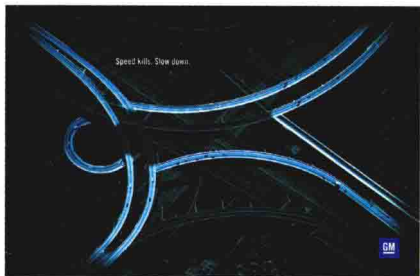

图 1-16 公共招贴《超速致命，且行且慢》

造型结构，另一个是从图形语言造型中解读出概念或信息。尽管两者相加才能组成一个完整的图形语言信息传递系统，但对这个完整系统的分割和整合是不可忽视的。只有分割开来，我们才能看清各段的目的和要求。同时，信息传递又要求从整体的角度考虑传递效果，受众可以不去考虑编码的过程，但设计师除了考虑编码过程，还要充分考虑解码的环节，编码的同时必须考虑有效的解码。

案例赏析：如图 1-7，这组交通安全方面的宣传招贴，以斑马线为主题视觉图形。阴森的墓碑投射的阴影恰似斑马线，斑马线的线条也与棺材进行了置换，这些都强化了交通安全的主题，人的意念自然链接到不遵守交通规则所带来的恐怖后果。

案例赏析：如图 1-8，在这组麦当劳的商业招贴中，铅笔、书本、书包与薯条、汉堡包、饮料等麦当劳快餐的意象同构，使得该组招贴锁定的受众群——学生立即获得一种亲切感。

案例赏析：如图 1-9，在这组交通安全方面的公益招贴中，被毁车体与严重受伤的人体的意念同构，触目惊心传达了主题，令受众警醒，并引发进一步思考：车被毁后就算无法修复，你还可以买一辆新车；因事故造成的永久性伤害是无法修复的，你不可能买到一个健全的身体。

案例赏析：如图 1-10，在这幅由德国平面设计师皮埃尔·门德尔设计的招贴中，毒品与骷髅的造型叠合，准确地揭示了毒品背后恐怖的真相。

案例赏析：如图 1-11，在这幅 Wusthof 刀具广告招贴中，鲨鱼鱼鳍与刀尖的造型同构，将刀具的锋利与顺畅的使用体验展现得淋漓尽致。

案例赏析：如图 1-13，这组 WWF 公益招贴，将熊猫的典型特征与狼、犀牛、狮子的形象相结合，产生了奇特的画面意象，令人联想到被暴揍后的惨状。原本可爱的熊猫特征，在这里发生了 180 度逆转，不但没有被呵护与关爱的感觉，反而使人产生被殴打的联想，从而生动而强烈地表现了主题——停止对野生动物的摧残，像保护大熊猫一样保护其他动物。

图 1-17 商业招贴《马路上的深渊》

案例赏析：如图 1-14，在这幅新加坡国立大学医院血液捐献中心的公益招贴中，电话线与即将空的输血管意象同构，代表血液库存告急，同时告知献血热线电话。

案例赏析：如图 1-15，在这幅拉赛轮胎的广告招贴中，电话线与众多轮胎意象同构，同时告知紧急求助电话。

案例赏析：如图 1-16，在这幅通用公司推出的关于道路安全的公益广告中，大弧度的高架桥与人的身形同构，形象地警示受众：人的生命是宝贵的，切勿超速行驶。

案例赏析：如图 1-17，拉丁保险公司的这组广告招贴视觉冲击力非常强烈，马路被置换成鳄鱼池、毒蛇群以及悬崖，图像的置换使意念被凸显为“马路上处处存在危险，唯有人行道相对安全”的含义。