

国家精品资源共享课配套教材
iCourse · 教材

新思维设计系列基础教材

图形创意

Graphic creativity 第二版

林家阳 著

高等教育出版社

扫描二维码或访问下面网址观看教学视频
http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6433.html

ISBN 978-7-04-044015-7

9 787040 440157 >

定价 43.50 元

iCourse·教材

国家精品资源共享课配套教材

新思维设计系列基础教材

Tuxing Chuangyi

图形创意

Graphic Creativity

第二版

林家阳 著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是国家精品资源共享课“图形创意”的配套教材。课程和教材的改进与出版,旨在活跃学生思维,通过理论阐释和若干课题的训练,让学生掌握图形创意的基本内容和表现形式,为视觉设计、产品设计、服饰设计、环境艺术设计、工艺美术设计、数字媒体和动画设计的专业学习奠定基础。

该教材由三章组成:第一章“图形基础”,包括图形设计和制作方法以及图形评价的标准;第二章“图形创意”,通过正负形、影子、同构、异变、置换、发散、错视等七个方面的练习,让学生丰富图形语言,实现从创意思维到设计语言的表达;第三章“图形赏析”,通过欣赏图形的平面、立体、空间实践性作品,让学生了解图形应用的广泛性,认知图形语言对于生活环境、工作环境、娱乐环境和公共空间的美化作用,对营造社会创新环境和推动社会创造力的意义。

本书可供高等院校设计专业师生使用,也可供同等学力教育及广大艺术爱好者使用。

本教材由同济大学本科教材出版专项基金资助出版

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 林家阳著. -- 2版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.3

ISBN 978-7-04-044015-7

I. ①图… II. ①林… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第245306号

策划编辑 梁存收
责任校对 高歌

责任编辑 邵小莉
责任印制 朱学忠

封面设计 刘斌

版式设计 张熹雯

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 14.5
字 数 370千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 1999年12月第1版
2016年3月第2版
印 次 2016年3月第1次印刷
定 价 43.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44015-00

序言

近三十年来，我国高等设计教育培养学生设计造型能力的课程主要有：形象模仿能力训练的“素描”“色彩”；形象构成能力训练的三大“构成”；装饰绘画能力的“图案”；信息传递能力的“文字”；技术表达能力的“制图”和“模型”等。作为设计造型能力的基础，这几门课程不可或缺。但是，它们却难以培养学生的创新能力。在相当长的一段时间内，当各院校都无法开设一门解决此问题的基础课程时，便把困难推给专业设计课程去解决，但这样处理并未达到预期效果。

林家阳教授从德国留学归来之后，敏锐地发现了使中国高等设计教育质量受损的一些关键问题。一番准备之后，他承担起“图形创意”课程的开设工作。他编写并反复修改教材，与国内外专家教授进行近百次交流，在本校和百余所大学开展教学实践，在各地的学术会议上作专题报告，影响深远。2014年，“图形创意”被评为国家级精品课程，同年升级为国家级精品资源共享课，被年轻教师称为“林家阳旋风”。

中国各地高等设计院校开设“图形创意”课程的准确情况我尚未掌握。但我本人身兼近三十所大学的客座教授，每年要作巡回讲学，所到之处都能见到用林家阳教授的教材开设“图形创意”课程所取得的成果。

此次再版的这本《图形创意》，部分插图来自于林家阳教授一线教学所得，极富原创性。对此，我在方方面面都给予高度评价。希望林教授在理论研究与教学实践过程中，不断地把世界各国“创造”研究的最新成果自然而然地吸收进来，使之有进一步的发展。

尹定邦

2014年12月17日

前言

一、借鉴与传承

1997年，我结束了在德国6年的学习，回到了母校无锡轻工大学（现江南大学）开设了“图形创意”这门培养学生的创造性思维的课程。这在当时来看，不能不说是绝无仅有的。不过，能将在西方课堂接受的知识与熏陶，较为全面、科学地融入本土教学，从教材到课程，从理论到实践，是对国内设计基础课程创新内容的一个弥补。黑龙江美术出版社1999年将该课程的配套教材出版之后，这门课程如雨后春笋般在全国各院校相继开设。有的中年教师承担了这门课程的教学之后，也出版了同样的教材。青年教师继而学习之、讲授之，几代人不断地传承，使它成为了高校设计基础的主课，从一开始的平面设计，到后来的产品设计、服饰设计、工艺美术、环境艺术设计、数媒动画设计，甚至延伸到建筑学专业。它的传播，不仅体现出课程内容上的进步，更重要的是用创新观念促进了教学方法的改革，对设计专业课程起到了推动作用。甚至有人说它影响了中学美术课的教学。

二、观念与引导

在20世纪90年代，开设这门课程是对整个设计基础课程的一种冲击，它不仅更新了课程内容，完善了教学方法，更重要的是，提出了一套创造、创新、创意高于一切的思想观念。它的影响主要表现在以下几个方面：

1. 使设计类专业从绘画教学和工艺美术教学的模式中摆脱出来，进入真正意义上的设计教学。
2. 原本保守、沉闷的教学气氛顿时活跃了起来，大批的院校开始交流，大家形成了相互学习的氛围。当时，无锡轻工大学设计学院每天都要接待好几批全国设计院校来参观的代表。
3. 打破了传统的“设计教育中心在首都”的概念，开始形成了南（如广州美术学院以市场为导向的教育）、北（中央工艺美术学院以传统为主导的教育）、中（无锡轻工大学以创新引领的教育）这样的格局，并一直持续到2002年，我离开无锡轻工大学。

三、影响和实效

显然，在创新课程引导下的一代学子，他们潜在的能量是巨大的，这

种能量在潜移默化地改变创作方法，从而影响了近一二十年中国设计产业的升级。从当时于朦胧中改革教学到今天文创产业的发展，我们不难发现，从平面广告到品牌形象，从生活用品设计到室内设计，甚至到景观艺术、环境艺术设计等，无不折射出这门课程的魅力。我们的设计师们受到了这门课程的影响后，不断地激发出他们的创造力用于工作和生活，从而也一定程度上影响了他们周围的人或他们产品的使用者的思维方式、工作方式和生活方式，产生了社会效应。

我2002年重返德国时，遇到了日本朋友Kimiko，她将一份柏林报纸递到了我的手中。报纸上有一则报道讲述了一位德国记者在北京街头随机抽检一个行人并进行采访，问其职业和动机。那名青年说：他正在北京参加艺术类高考复习班，他最大的愿望是考取无锡轻工大学设计学院，学好本领将来用创新设计来影响社会。

四、根源与融合

激发我从事这方面研究和教学的，是我们民族优秀的传统和西方设计教育思想。1990年至1991年，德国学术交流中心（DAAD）相继资助了我和另一个学术伙伴——马蒂亚斯进行中德交流互访。德方代表卡塞尔艺术学院的马蒂亚斯首先来到了无锡，当时中国还很贫困，服务设施较差，卫生状态不良，学校教学硬件落后，这些使得这位教授非常不满，并表现出傲慢。后来，当他潜心学习和理解中国传统文化之后，他的态度发生了巨大改变。当他看到寺院中的500座罗汉造像、千手观音、传统建筑中的造物形态以及博物馆中的历史收藏和展品时，他感慨万分甚至有时会用拳头猛击自己的脑袋：中国人的创造力令他感动且兴奋不已。回到德国后，他写了大量的文章称赞中国人才是真正的视觉艺术创造者。他还提到，西亚和中国的宗教造像艺术影响了西方中世纪到近代的设计艺术的发展，也影响到了他们的绘画和工艺美术，同样也影响到了现代图形创意大师——马格利特、达利和马蒂亚斯三位最具有代表性的人物。

20世纪50年代，金特·凯泽（Gunther Kieser）最早用摄影语言表达文化招贴中的图形创意符号。之后出现了冈特·兰堡（Gunter Rambow）、霍尔戈·马蒂斯（Holger Matthies），他们三位形成的德国式（摄影）图形风格，造就了德国图像创意的巅峰时期，影响了整个世界。对我这门课

程产生影响的，不仅仅是上述这三位大师，还有两个重要人物：卡塞尔艺术学院的汉斯·希尔曼（Hans Hillmann，冈特·兰堡的老师）和柏林艺术大学的海尔姆特·罗尔兹（Helmut Lortz），他们都没有搞轰轰烈烈的“大设计”，而是潜心研究基础教学，从方法上启迪学生们的心智。他们是真正的设计创意基础教学的典范。

学习和体会了一段西方历史和他们的创新教育方法之后，我深感中国文化的博大精深。这种博大精深，在2004年、2015年的爱知世博会和米兰世博会中得到验证。2015年米兰世博会的展示中，韩国人和日本人利用中国传统的国画艺术、瓷器艺术、卯榫结构、中国筷子艺术等设计的作品，赢得了国际上的关注和称赞，折射出中国汉民族文化的巨大魅力。无论是商周的青铜器还是汉代的玉器、唐代的织物、宋代的绘画和明代的家具，民族的智慧和丰厚的积淀像一股巨大的冲击波，在推动和感动着我，并赋予我动力去实现我的梦想——用我们的教育，用优秀的教材去培养下一代有创造力的继承者，使中华文化更加弘扬光大。

这本教材的再版得到了高等教育出版社艺术分社梁存收社长的高度重视，得到了虞海良、喻大翔教授的指导和帮助，在此特别感谢！

林家阳 教授

2015年12月15日

课程内容及课时安排

不低于 64 课时，96 课时最佳（建议每周最多 8 课时）

章节	课程内容	课时	
第一章 图形基础	课程一 图形基本概念	4	共享
	课程二 图形创意方法	6	必做
	课程三 图形设计制作方法	2	必做
	课程四 平面图形创意 ★	8	三选一 进行
	课程五 立体图形创意 ★		
	课程六 空间图形创意 ★		
第二章 图形创意	课程七 太极八卦图形	2	共享
	课程八 正负图形——阴阳互补 ★	8	二选一 进行
	课程九 影子图形——形影不离 ★		
	课程十 同构图形——非此即彼	8	必做
	课程十一 异变图形——关联无限 ★	8	二选一 进行
	课程十二 置换图形——偷梁换柱 ★		
	课程十三 发散图形——原点裂变 ★	8	二选一 进行
	课程十四 错视图形——似是而非 ★		
第三章 图形赏析	课程十五 东西图形文化鉴赏与分析	2	共享
	课程十六 新设计语境下的图形应用 (一) 新设计语境的特征		
	(二) 视觉设计中的图形应用 ★ (三) 产品设计中的图形应用 ★ (四) 空间设计中的图形应用 ★	8	三选一 进行

说明：本课程按 64 课时计算，如按 96 课时安排为最佳（每项增加 1/2 课时），因内容多，部分内容（★）可采取选择进行作业。除课程作业时间，大量需要课外时间配合完成作业。

目录

课程内容及课时安排

第一章 图形基础	1
课程一 图形基本概念	3
课程二 图形创意方法	33
课程三 图形设计制作方法	43
课程四 平面图形创意	51
课程五 立体图形创意	66
课程六 空间图形创意	77
第二章 图形创意	81
课程七 太极八卦图形	82
课程八 正负图形——阴阳互补	93
课程九 影子图形——形影不离	103
课程十 同构图形——非此即彼	109
课程十一 异变图形——关联无限	120
课程十二 置换图形——偷梁换柱	127
课程十三 发散图形——原点裂变	135
课程十四 错视图形——似是而非	145
第三章 图形赏析	157
课程十五 东西图形文化鉴赏与分析	159
课程十六 新设计语境下的图形应用	175
参考资料	212
后记	214

第一章 图形基础

- 课程一 图形基本概念
- 课程二 图形创意方法
- 课程三 图形设计制作方法
- 课程四 平面图形创意
- 课程五 立体图形创意
- 课程六 空间图形创意

课程说明

本课是图形创意的首课，要求同学们先从理论入手对图形创意课程有一个大致的了解。本课涉及图形的表现形式、中国的图形文化、图形的评价标准、现代绘画图形和设计图形创意大师介绍等内容。这些内容从东方到西方，从历史到文化，从习俗到风格，从创意到应用，通过学习，同学们可以对图形的基础概念有一个大致的了解，同时提醒大家对图形创意这门课程需要高度重视。

知识点

图形创意的基本概念、图形的表达形式。

课程要求

- (1) 课程内容：图形的九种表现形式；
中国的图形文化；
图形设计的评价标准；
现代绘画图形和设计图形创意大师等介绍。
- (2) 训练目的：从理论教学中让同学们了解图形文化的历史、发展和社会作用；同时也了解图形的表现形式、使用范畴等。
- (3) 重点难点：图形的九种表现形式。
- (4) 作业要求：
  - ① 阅读相关图形文化和图形艺术的文献。
  - ② 考察中国六大历史博物馆（北京故宫博物院、南京博物院、台北故宫博物院、河南博物院、陕西历史博物馆、湖北省博物馆），这些博物馆里存积了大量的古代各历史时期的具有创造性的三维（图形）器物，对于学习研究极具价值。
  - ③ 检索 AGI 国际平面设计师网，在该网站的一批资深设计师中，不乏对图形极具创造性的设计大师，请特别关注德国、波兰、英国、美国、法国、日本以及北欧的丹麦、芬兰、瑞典等国的设计师。

课程一 图形基本概念

“图形”(Graphic)一词,是20世纪80年代我国从欧洲设计文化中引进的新名词与新概念。“图形”一词在原本的汉语语境中是泛义的名词。因此在目前中国出版的一些专著中及网络上都有泛义的不同解说,从不同的专业角度各取其是,但也出现很多异议和误解。广义的“图形”当然可以泛指天然的与图画而成、诉之视觉的作品和客观存在物。而作为设计专业的“图形”,具体是指应用于视觉设计与视觉传达的,应用视觉语言能直接沟通的,以视觉创意为主要特征的,因具体目的应用于社会的艺术设计作品。在设计学科中,“图形”成为以培养创意能力及表现手法为主的平面设计专业课程。创意图形表现,是指通过深刻思考和系统分析,充分发挥形象思维的创造力,将想象和意念形象化、视觉化。现代意义上的图形研究,始于格式塔“完形”心理学的完善。

20世纪80年代,设计教学开始关注对视觉心理的实验与研究,其中,格式塔心理学成为图形创意课程的核心理论。格式塔心理学是西方现代心理学的主要流派之一,也称为完形心理学。“完形”即“整体”的意思,“格式塔”是德文“Gestalt”的音译。格式塔心理学可以说是“形”的心理学。格式塔的研究起始于视觉领域,但它又不限于视觉领域,其应用范围远远超过感觉经验的限度。格式塔心理学家认为,人的心理意识活动都是先验的“完形”,即“具有内在规律的完整的历程”。人所知觉的外界事物和运动都是完形的作用——知觉到的东西要大于眼睛见到的东西。格式塔的重点在于研究人对形态的感觉。在我们经验中,事物总是以一个整体的形象出现。例如听音乐,我们听到的总是旋律形式而绝非一系列音符,是氛围与情感的统一整体,不是枝节局部,也不仅是其各部分排列的总和。对人的印象也是如此,人对人的感觉是整体的,如慈祥、平和、凶残、刻板、冷漠或者热忱,而绝非局部的尺度。这样一种认知模式有着广泛的研究价值与借鉴意味,使得任何点、线、面或图形都能显示出“一种有意义的结构”形式,这就是格式塔心理学研究的要点。整体不是简单的各部分之和,往往多于或大于各部分。例如,一个设计中的四方形,是四条线构成的,但一旦构成,就不止于四条线,还有四个直角,加上闭合图形——四方形及其外部空间。所以,整体远远大于局部之和。这一研究有助于我们对图形概念的认识。

(一) 图形的表现形式

“图形”一词,从汉字字义来看可分为“图”与“形”两个部分。图与形是不可分的,因为“图”为质、“形”为文,也就是内容与形式,二者相互依存。同时,从汉语语意来分析“形”,也是十分有启迪意味的。

形可分为以下9种形式——

1. 有限形与无限形

在汉语语意中,“形”有有限与无限之分,大气层无限无形,但在太空中看也是有限有形的。宇宙空间是最终的无限形。老子说:“大音希声,大象无形”“天下万物生于有,有生于无”,这是哲学观念、美学境界的形,对图形创意有高度的指导意义。

2. 基本形与派生形

宇宙中的自然物,包括生物、动物以至人体,为适于生存,都趋向于圆。只有后天加工的物品才产生方。树木是圆的,但一经加工,大多改变为方形。圆形是“太朴”,老子说:“太朴不散,朴散则为器”。石涛说:“太朴一散,则法立矣”。基本形是圆(包括不同的圆),派生形才产生方与三角(变

化多端的各种组合形)。图形创意均是再生形创意,如现代设计中的打散构成,没有打散不可能有新形的诞生。一块布只有裁剪成片,才能产生新装。再来看西方的格式塔心理学,格式塔心理学理论的完形法则:①相近(Proximity):距离相近的各部分趋于组成整体。②相似(Similarity):在某一方面相似的各部分趋于组成整体。③封闭(Closure):彼此相属、构成封闭实体的各部分趋于组成整体。④简单(Simplicity):具有对称、规则、平滑等简单图形特征的各部分组成整体。以上这些组织规律即是所谓的“完形法则”(Law of Organization),构成了基本形与派生形。

3. 定形与不定形

圆、方、三角为定形,自由形貌似不定形,其实是一种更宽泛意义上的形。例如,水无定形,因器而定,因流而别,因此在艺术与设计中对水的塑造有极大的发挥空间;在音乐中,表现水的主题也有极大的塑造空间与极多的表现方法。此外,水、火、云、雾、空气、舞蹈的空间,还有戏剧中的水袖和髯口表演等,许多运动中的物质都难以定形。这一思路对艺术与设计有很大的启迪作用,它可以拓宽形象思维的时空,增强人们的创造力。因此,寻找最美好的瞬间定形或定格,是艺术与设计的一大命题。如达·芬奇定格蒙娜丽莎微笑的瞬间,戏曲人物的亮相瞬间等,构成艺术创造的“形式”生命力。定形是暂时的,不定形是永恒的。老子说:“大方无隅”“大成若缺”“大盈若冲”。对不定格的造型,也应该在艺术设计领域有专题性的研究与探讨,甚至可以在课堂上开设各种创意性课题。同样,格式塔心理学有关于接近性和连续性的组织原则:某些距离较短或互相接近的部分,容易组成整体。我们可根据这一原理,设定实习性课题。

4. 原生形与再生形

原生形是一种已然的存在,是历经亿万年的自然选择;再生形是创新。图形创意永远是再生形创意。格式塔心理学具有图形与背景的组织原则:在一个视野内,有些形象比较突出,构成了图形;有些形象对图形起了烘托作用,构成了背景,如烘云托月或万绿丛中一点红。图形与背景的分度越大,图形就越突出而成为我们的知觉对象。要使图形成为知觉的对象,不仅要具备突出的特点,而且应具有明确的轮廓与明暗度。一旦它成为观察者的注意中心,便成为图形,呈现轮廓、硬度、高度等。重要的是,视觉场中的构造是不时地变化着的。当一个人看到一个客体,然后又看到另一个客体,也就是说,人们连续不断地被扫视环境中的物象刺激时,种种不同的客体一会儿是图形,一会儿又成了背景。说明这种现象的一个经典性例子是图形与背景交替图。图形与背景也可以理解为正形与负形,在本书中有大量的练习与探索。正形与负形的研究在平面设计、广告设计中也有许多范例。我们可以做更多新的突破与探索,从新的视角来设定新的课题,以期有新的发现。

5. 静止形与运动形

静止是相对的、暂时的,一切形均在运动与变化中,这也是《周易》的核心哲学思想。形的运动只是速度的体现,人对形的整体感觉与记忆往往都是静止的、定格的,是心理感觉的定格。绘画与设计都是定格的、静止的,但永远不要忘记形的本质是运动的。静止与运动是事物的存在方式,是图形形式感的表现方式之一。根据格式塔心理学的共同方向运动组织原则,一个整体中的部分,如果作共同方向的移动,则这些作共同方向移动的部分容易组成新的整体。

6. 平面形与空间形

现代图形对空间形或三维图形做了大量研究,在平面上表现三维空间的方法,有着极大的

发展前景。根据格式塔心理学的转换律组织原则，如果图形与刺激形式同型，图形可以经历广泛的改变而不失其本身的特性。这就好比一个曲调变调后仍保持同样的曲调，尽管组成曲子的音符全都不同，一个人唱歌走调了，听者通过转换仍能知觉到他在唱什么曲子。通常平面与空间是可相互转换的，二维平面图形中蕴含着各种三维空间图形。著名画家埃舍尔曾作了长期的错视空间研究并通过图形作品表现出来，十分有意味和价值。他的画不只停留在平面上，还在平面上制造出一个视觉空间，把魔幻般的视错觉表现得美妙无比。

7. 单一形与复合形

有人把金字塔说成是外星人的创造，这不仅仅是因为金字塔工程庞大而宏伟，更主要是因为金字塔改变了一切原生形、自然形的圆浑与自由，采用规范的、明显区别于自然环境特征的、带有标志性的三角形构造，是开创性的造型与构成，它超乎了人类早期的想象力。人类不满足于单纯，总是追求丰富、复杂、多变，于是产生越来越多的复合形与复杂形。今天，人们又开始追求返璞归真，于是简单质朴的审美观，又成为视觉艺术的新宠。单纯与复合，在形式上的不断交替也成为审美的时尚。繁久必简，简久必繁，形式的繁与简是对审美心理的调适。

8. 显形与隐形

显形为可见形，隐形为不见形或不可辨形，是心理的形、记忆的形和想象的形。明末清初文学家张岱写雪中西湖是“雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，唯长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已”。描写的虽是点、线、面，感觉中却是真的湖、堤、人之美景。抽象与具象，两者可以不断自由转化。抽象的形比具象形有更大、更宽泛的想象空间与内涵空间，因此抽象绘画、抽象雕塑自有其不可替代的独特魅力。想象往往超越现实，艺术与设计永远有可以寻求的更高境界。根据格式塔心理学的相似性组织原则，在一个知觉场中，邻接的单元中大小、形状或颜色相似的单元会连合在一起；反之，距离较大或大小、形状、颜色各不相同的单元则各自分离。根据这一原理，可设定对抽象图形引发联想的创意课题。

9. 意识形与无意识形

这是形的一种高层次归纳，包含抽象与具象，涉及宏观形与微观形。根据格式塔心理学的完整和闭合倾向组织原则，知觉印象随环境而呈现最为完善的形式，彼此相属的部分容易组合成整体；反之，彼此不相属的部分则容易被隔离开来。意识形与无意识形是完整和闭合倾向决定的。形的组合产生了形式，带来了视感，带来了情感模式，产生不同的情感感觉，这是意识形。情感感觉在空间产生一个向量（心理的力感），向量使人产生节奏、平衡与运动感，这是无意识形，如视觉的余色与补色关系。

格式塔心理学不单重视事物的形式，更重视人的心理，强调人心固有的组织特征。意识形与无意识形都是人类心灵的感受，是精神世界对物质世界的客观反映。“异质同构”是格式塔心理学的理论核心，格式塔心理学认为，在外部事物的存在形式、人的视知觉组织活动和人的情感以及视觉艺术形式之间，有一种对应关系，一旦这几种不同领域的“力”的作用模式达到结构上的一致，就有可能激起审美经验，这就是“异质同构”。正是在这种“异质同构”的作用下，人们才能够在外部事物和艺术作品的形式中直接感受到“活力”“生命”“运动”“平衡”等性质。“异质同构”说综合运用了现代科学的系统论、整体论、宇宙论、人类学、物理学场论和心理实验的方法，从一个新的视角来说明人的审美经验和解释美术的基本原理，有其可取之处。

格式塔心理学强调整体、模式、组织、结构等,研究知觉的认识过程及高级心理过程中的作用,并注重人们对感觉信息输入的组织 and 解释的主动性,构成了现代认知心理学的基本观点。在方法论上,格式塔学派强调研究直接经验,并主张用现象学的方法来研究它们,这也成了现代认知心理学的基础,对现代认知心理学的产生起了推动作用。的确,“人不仅通过思维而且也用一切感觉在对象世界中肯定自己”(马克思),“存在即被感知”。作为以视觉语言说话的设计,往往建立在某个视点或某个瞬间感觉的基础上,从而产生形式效应。设计存在于形式,设计必须重视形式,设计美在形式。对于图形的研究和探讨必须先从“形”开始!

(二) 中国的图形文化

图形创意其实在新石器时期就存在于中国的文化形态中,仰韶文化中发现了大量具有充分想象力与创造力的图形。随着文化历史的进展,中国特色的图形文化逐步形成,并且拓展到文化生活的各个层面,形态表现极其丰富。图形文化是构成中国整体文化的重要一环。无视中国图形在世界上的东方文化代表地位,将是文化史上的重要缺失。发展中国图形文化,必须以正确的观念和系统的史实为前提。限于篇幅,此处只能作概略的探索。

1. 中国图形源于华夏民族对自然的崇拜

对自然的畏惧与崇拜是全世界所有民族都具有的心理。华夏民族从一开始就生活在这片幅员辽阔、经纬跨度大、地貌变化多、气候兼寒热的土地上,形成了对大自然的深度观察与求索,进而产生超自然力的想象,由此形成了一个既热爱现实生活又充满想象力的民族文化意识。他们善于形象思维,把大自然与人融为一体(形成天大、地大、人大的系统思维),产生了一系列对大自然与祖先崇拜的观念。同时,他们把这种崇拜凝聚为对偶像天马行空般的想象与创造,形成了为数众多的原始图形(基型)。

(1) 原始图形是原始生活的真实记录

人类的审美意识始于对自身的修饰,然后开始以满足生存需求为目的,对“器”进行图形创意与工艺制作。如在仰韶文化彩陶制作中产生的彩绘纹样,除几何纹以外,人面、鱼、鹿等形象创意引人注目,尤其是人面鱼纹图形,更是超逾写实手法的意蕴设计;再如庙底沟类型彩陶装饰中的鱼、鹿、鸟、虫、蛙等动物纹样和植物花纹,以及从实用器具撷取的网纹、麻布纹等图形,都反映了当时的渔猎畜养及农业生产活动,其间蕴含巫术和宗教活动的内容。

① 人面鱼纹是中华民族最早的图形创意

1955年出土于陕西省西安市半坡,距今6800—6300年前的仰韶文化新石器时代人面鱼纹彩陶盆,应称为中国最早的创意图形作品,甚至是世界最早的创意图形作品。

仰韶文化是中国新石器时代(距今10000—5000年)文化中延续时间最长,文化影响力最深远的一部分。仰韶文化的彩陶工艺相当完美,是中国原始彩陶工艺的典范。人面鱼纹彩陶盆,通高16.5厘米,口径39.5厘米,细泥红陶质地,盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面被概括成圆形,额的左半部涂成黑色,右半部为黑色半弧形,可能是当时的文面习俗。眼睛细而平直,鼻梁挺直,神态安详,嘴旁分置两个变形鱼纹,鱼头与

人嘴外廓重合，加上两耳旁相对的两条小鱼，构成形象奇特的人面鱼合体，表现出丰富的想象力。头顶部似发髻实为鱼鳍形的装饰，显得威武张扬、华彩成章。早期的学者认为人面的圆是太阳，也有学者根据《山海经》巫师“珥两蛇”的说法，认为其寓意巫师请鱼附体，进入冥界为夭折的儿童招魂。

在先秦典籍《周易》《诗经》中鱼有隐喻“男女相合”之义，以此推之，这人面鱼纹也应有祈求生殖繁衍、族丁兴旺的含义。人面鱼纹是以异物同构的方式，将人面图案和鱼图案合为一体。这幅图形创意作品完整而成熟，成为中国原始先民的艺术杰作，在今天看来甚至含有后现代意味，是研究视觉符号的重要图形作品。

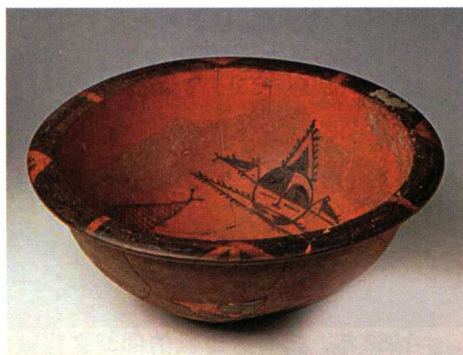
② 舞蹈纹（彩陶盆）是远古群体生活的图形创意

新石器时代舞蹈纹彩陶盆出自马家窑文化。舞蹈图每组均为五人，舞者手拉着手，面均朝向右前方，步调一致，踩着节拍“手之舞之，足之蹈之”。人物的头上都有发辫状饰物，身下也有尾状斜向饰物，头饰与下部饰物分别向左右两边飘起，增添了舞蹈的动感。每一组中最外侧两人的外侧手臂均画出两根线条，好像是为了表现臂膀频繁摆动的样子。

人物形象以单色绘成，造型简练明快。三组舞人绕盆一周形成圆圈，脚下的平行弦纹像是荡漾的水波。关于舞蹈内容，有人认为是举行狩猎归来的庆功会；也有人认为是图腾舞蹈，舞蹈者头上及身下的饰物，是人们为象征某种动物而戴的头饰和尾饰；更有人猜测是祈求人口生殖繁盛和作物丰收的仪礼舞。这是一幅距今 5000 年，出土于青海省大通县海拔 2300 米高原上，带有真实生活情景记录式的图形创意作品。

③ 岩画是远古生活的原始图形

岩画是原始社会的大百科全书。岩画有的表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等活动；有的表现日月星辰、手印、脚印及各种原始符号。其中，生殖岩画的产生与人类自身的繁衍有关，是最神秘的主题。阴山岩画可以说是一部北方游牧民族的画史，有天体、各种动物图像和狩猎、放牧的场景，有文字、战争、车辆、舞蹈和交媾等内容。画面不乏纵情构想，刻画恣意奔放，色彩浪漫强烈。岩画三神像凿刻在一块孤立的岩石上，以三个图形化的人形来表示。居中者

人面鱼纹彩陶盆 / 新石器时代 6800—6300 年前 / 陕西省西安市半坡

舞蹈纹彩陶盆 / 新石器时代 距今 5000 年 / 青海省大通县上孙家寨

阴山岩画 巫师与人面像 / 新石器至青铜时代 / 内蒙古自治区 阴山山脉

阴山岩画 三神像 / 新石器至青铜时代 / 内蒙古自治区 阴山山脉