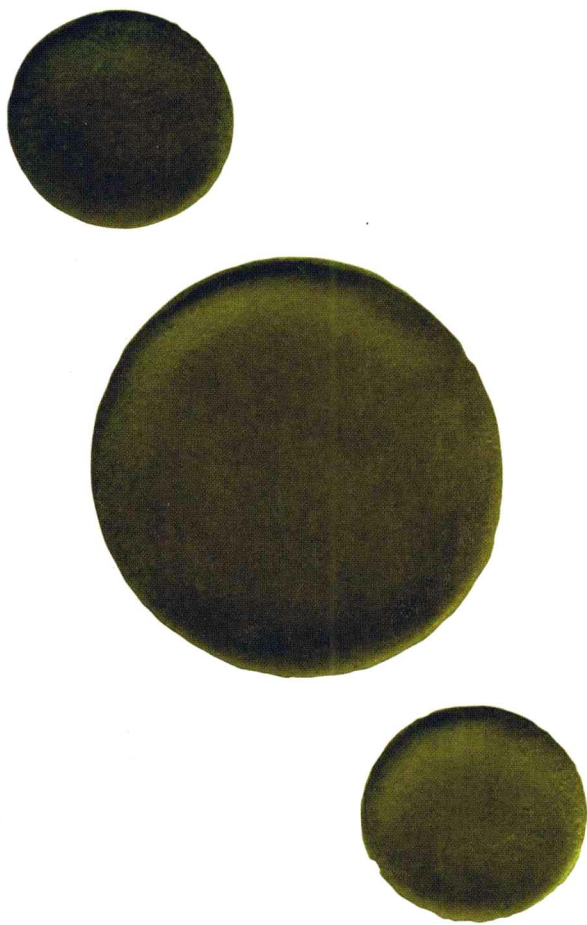

校视觉传达设计专业教材

图形设计

魏洁 著 中国建筑工业出版社

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

图形设计

魏洁 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形设计 / 魏洁著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
高等艺术院校视觉传达设计专业教材
ISBN 7-112-07628-5

I.图... II.魏... III.构图(美术)—造型设计—高等学校—教材 IV.I061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092171 号

责任编辑: 陈小力 李东禧
整体设计: 陈原川
版面设计: 魏洁 李洋
责任设计: 孙梅
责任校对: 关健 王金珠

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

图形设计

魏洁 著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京嘉泰利德制版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/16 印张: 9 字数: 190 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 39.00 元

ISBN 7-112-07628-5

(13582)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序

“知识创造财富，而大学创造知识”。此言前半句话反映出人们对知识经济本质特征的体验，而后半句话则是人们对大学重要功能的认知。经济学家张维迎把二者合为一句话来讲，其意义就显得更加深刻了，我非常赞同这句话。我一直认为，大学的社会价值，不是体现在直接创造物质财富，而是在于它通过创造新知识从而为社会财富的创造提供动力和源泉。这是大学的光荣，大学教师因此被赋予独特的使命。学者和实业家的本质区别就在此。

最近，我们提出了要把江南大学设计学院建设成为研究型的设计学院。为什么这样提？原因主要有两点。一是结合江南大学作为国家“211工程”重点建设高校的整体发展战略和目标，即建设成高水平的研究型大学；二者也是更重要的原因，这是我们在设计教育大规模、高速发展的形势下，对自身的一个新定位。设计学院经历了近50年的发展，是我国第一个明确以“设计”命名的学院，其历史积淀之深厚、办学目标之明确、社会责任感之强烈，使得这所学院应该而且必须在设计教育方面肩负起新的使命：为设计学科的知识创新作出大的贡献，不断创造新知识。

如何创造新知识？那就需要研究设计领域的新情况和新问题。充分结合社会经济发展，从系统的视角去不断地探索 and 发现问题，并不断地加以思考和总结，从而把设计领域生动丰富的实践加以总结和升华，形成对于设计规律的系统认识。此时，新的知识便诞生了。既传承前人的知识，又创造新知识，并把这些知识通过科学的方法教授给学生，使之之内化为学生的知识结构和专业素质，我们的设计教育目的才能达到。

教材建设就是创造知识的一种具体表现。设计实践的发展如此迅速，教材内容也必须体现出对于这种发展的敏锐感知、深刻反思和前瞻性引导，这同样也是我对学院内各系在编写教材方面的期望。

视觉传达设计作为艺术设计的一个重要专业方向，研究领域和内涵日益拓展，研究深度和水平日益深入。我院的视觉传达系教师把自己教学和研究中的新成果作了认真和体系性的归纳，形成这套新教材，其中既有继承，又注重发展，为此他们付出了辛勤的劳动。

这套教材显然尚不完善，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见。批评和自我批评在目前的设计领域还是太少了，应当加强，因为这将有利于设计事业的健康发展。

江南大学设计学院院长 教授 博导

过伟敏

2005年7月于无锡西山

1
2
7
9
10
11
16
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
26
26
27
27
27
27
27
27
27
28
28
29
29

序

图形设计的概述与发展

认识图形的历程

图形设计课程的作用与地位

图形设计的发展——中西方元素的融合

表现手法的借鉴

创意思维的启发

图形设计的思维方法

垂直思维

相关思维

扩散思维

反常思维

自然元素的发掘

矛盾的运用

组合的方式

趣味的创造

对传统艺术的重新认识

空间意识的创造

图形设计的表现方法

联想

象征性联想

相近联想

类比联想

因果联想

对比联想

想像

同构

重象同构

变象同构

残象同构

29

30

40

40

40

42

88

88

88

88

88

89

89

89

89

90

90

91

91

92

93

93

93

94

95

98

98

98

99

110

迭加

相悖

图形设计创造性的培养

图形的游戏性

图形的空间性

图形的民族性

图形设计的类别

图地关系图形

共生图形

轮廓线共用

正负反转共用

形象局部共用

形象整体共用

影画图形

空间关系图形

多视点空间

矛盾空间

虚拟同构空间

超现实空间

蒙太奇组合空间

混维空间图形

改变质感、量感的图形

断置图形

仿曲图形

仿结图形

非常态图形

换置图形

谬悖图形

肖形图形

图形设计的应用表达

图形设计的概述与发展

图形是信息传播的视觉图像形式。视觉形式的本质特性规定了图形是关于空间问题的艺术设计,其一切要素都依赖于空间而存在,并产生功能和美学的价值。在具有二维平面形式的图形设计中,空间是虚拟使用的,它实际在一定程度上含糊了空间与其他要素的真实关系,常常容易被理解是形体余留下来的消极区域。空间概念本身是有积极的、有创造性成分的意思,因此,空间反映了“物体之间的排列和并存关系”。这种排列、并存关系就图形设计来说,我们应理解为:画面为形与形、形体与自身结构、图与底、图与边等诸多关系的总和。因此,图形画面上各个要素的关系本质上都体现了空间关系。当图形设计师在画面上对其中形态的位置、轮廓、大小、方向等因素进行编排处理时,一个视觉的图形空间就同时形成了。这个空间除依靠设计师在平面上经营构架外,还要依靠观者对这个图形空间的视觉感应,进行再次创造,使其取得相互认同。

回顾一下视觉艺术的发展历史,我们便可以看到不同语言的时代特征。作为本世纪视觉传播的重要形式的图形设计,其画面构成的语言极其丰富,源远流长,根据艺术史按空间构成的类型划分,图形的形式应用大致经历了两个时期。

在文艺复兴之前,这一时期的绘画和图形的处理,是根据主题意图将形象排列在没有纵深空间关系的纯粹平面之中。在这里,客观世界中沿纵深方向的前后层次关系,演化为在画面中作水平垂直、上下左右的平面层次排列关系,各层间互相避开重叠,形象之间即使有重叠也极力减弱空间的深度感。希腊陶瓶装饰图形如人物、鸟兽,按上下左右排成行列,各个形象之间界限森严,人物体量大小按画面需要或主次而定,器具人物避免重叠。中国宴乐铜壶上的图形还包括中国青铜器、陶器、漆器及埃及图案。这种空间样式,表现对象虽并不完整,但它是按人的主观安排处理,能使画面产生一种秩序美感。

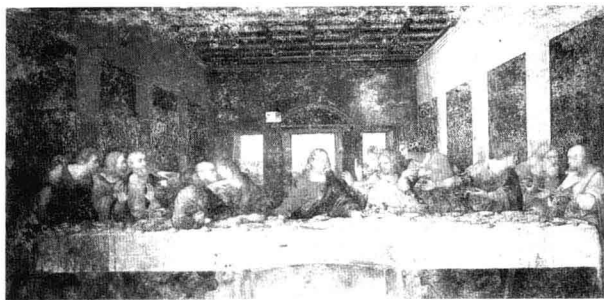
文艺复兴时期开始到后期印象派时期为止,这段时期的空间应用被称之为远近透视。人们考虑的是如何把三维空间的客观世界转化为

罗德岛的陶酒坛 / 希腊

黑绘式安法拉 / 希腊

最后的晚餐 / 达·芬奇 / 意大利

画面,能够引起人们产生真实深度感觉的空间。从文艺复兴开始,欧洲人应用透视学研究成果,在平面上用定向投影的焦点透视方法复制自然空间,使画面的空间造成逼真的错觉。焦点透视符合视网膜映像,有严格的数学系统依据,被认为是最科学的方法。达·芬奇《最后的晚餐》图中,室内顶棚、窗子、桌子等物像自身的平行线都以辐射状汇集于画面中心,引导观者视线移向画中的

主要形象。这种透视的运用在获得纵深的同时突出了主人公,至此空间的运用技巧达到了无懈可击的地步。但是这种空间处理方式在西方几百年的垄断中,把艺术活动束缚在逼真再现客观世界的基点上,使人满足于纵深空间自身的惟妙惟肖中,一定程度地忽视了艺术主体的创造性力量。同时这种空间形式也体现了当时将分析性、精神性画法绝对化的倾向。

认识图形的历程

在人类的发展过程中,语言的障碍给生活在地球上不同国家和民族的人们造成了交流的不便。思想的隔阂,也给不同文化背景的人们相互沟通带来了阻碍。人类从原始社会开始,凭借着本能,从原始的体悟中把自然现象和对自然感悟所产生的心理印象,通过单纯的、象征性的图形表示出来,创造了用来表达精神、思想的视觉化图形,并逐步形成了稳定的图形样式。在原始社会作为纪录性的原始符号,基本上都是以图形的方式表现出来的。人们将要传达的信息和理念用图画的方法,刻画在自己生活环境周围的四壁、树皮和动物的毛皮上,起到纪录事件和传播思想感情的作用。总之,原始的人类除了使用语言、声音、动作、表情以外,还使用各种原始符号来传达信息。因此,这类图形是最单纯、最原始的纪录行为,也是图形用于视觉传达活动的最早开始。

马克米兰的阿陆巴洛斯 / 德拜

图形的存在形式,虽可追溯到原始社会的符号化的图形,但“图形设计”在视觉传达设计中被独立的提出并成为一门学科还是近代的事情。造纸术的发明与改进使知识和信息的广泛传播成为可能,印刷术的出现又加快了视觉设计发展的步伐。大约在15世纪上半叶,

德国人古登堡改进了中国人发明的活字印刷术,推出了铅活字印刷术,使得图形设计向大众传播迈出了重要的一步。发展到了19世纪中叶,由于新科学技术的发明,印刷术已由手工生产方式过渡到机械化、自动化的生产方式。印刷技术的改善,更新了图形设计的传播形式,在传播模式上产生了飞跃性的变化,图形的传播媒体也得到发展。为适应广告宣传的需要,标志、插图、摄影、招贴、包装、样本等各种形式的图形被广泛地应用于商业活动中,图形设计步入了多元化发展的时期。

20世纪是以往任何一个时代都无法比拟的,各种艺术形式在反传统的基础上,呈现出千姿百态的景象。这些都给图形设计带来了想像上的思考和实践上的启示,图形设计在自觉的层次上步入了自由化的表现境地。设计师可以从不同的思维角度和心理趋向表现自己的设计观念,在实际的操作中,广泛借鉴和吸收各种艺术上的成果,使各种设计观念和 design 方法得到更为广泛的拓展和应用。

我们可以从图形的设计观念上深深感受到现代艺术对于图形设计所产生的巨大影响。立体派艺术家用块面的结构关系分析物体,表现体面重叠、交错的美感,创造了一个独立于自然的艺术空间概念,主张同一个物体可以从不同的角度、多个视点进行观察分析,构成一个多维的组合空间,这种新的空间观念,开拓了图形设计思维的空间范畴。而未来主义艺术家则在现代工业科技的刺激下,用分解物体的方法来表现运动的场面和物体运动的感觉,改变了传统的静态表现方式,把三维空间的造型艺术引入到了四维的时空环境中,确立了时间和空间的造型新观念。图形设计受其影响,也已不再局限于静态的、程式化的模式,使静态的物体和动态的空间相互融合,形成了主观意念和时空组合的图形。此外,抽象主义对于改变传统的图形设计语言和表现方法提供了理论基础和实践的参照,创造出的抽象图形形式感强、单纯、简洁、明快,视觉特征富有装饰性和象征性,更易于体现时代精神,它是通过设计师的创作意识或完全以艺术家转移其想像力的能力来激发感觉的。最后,达达主义的出现则否定了传统的审美观念和艺术的造型方式,把偶然性、机遇性运用在艺术创造中,这对图形设计有了很大的启发。达达主义把许多表面上不相关的、荒诞的图形有意识地组合在一起,使人在不可思议之中,进入到荒诞的境地。在

彩色桉树皮画 / 巴布亚新几内亚

祭礼盾牌 / 巴布亚新几内亚南部

猪纹陶钵 / 新石器时代早期

此影响之下，超现实主义也诞生了，它以超越现实的梦幻般思维方式和自然主义的绘画方法，把突破现实观念、现实观念与本能、潜意识和梦境相融合，进而达到一种超现实的境界。这种梦幻意识的出现又启迪了一大批图形设计家，因此，表现超现实的、怪诞的图形设计便应运而生。此后的“后现代主义”时期，无论是艺术还是设计都更注重向多元化、个性化的方向发展，所有的这一切都给予了现代图形设计丰富的养分。

青铜像 / 丹麦

目前，在人类生活的周围，时时刻刻都离不开图形信息，图形模式也正逐步成为一种全球性的传达模式。现代设计首先是着眼于视觉的，图形在现代设计中以其独具的魅力，在视觉设计的各个领域反映出来。在视觉设计中既能传达信息，又能表达思想和观念的图形正越来越多地出现。设计师以自身多元化的知识结构和超常的艺术想像力创造各种风格的图形艺术。尤其是如今人类社会已经进入信息时代，图形设计的创造力更是进入了一个新的层面，追求个性表现、强调创意，注重图形的视觉冲击力，给人以崭新的视觉体验，成为现代图形设计普遍追求的表达方式之一。

当人们的交流方式随着科技的进步而变化，图形创意已经历了三次重大发展。

第一次重大发展起源于原始图形向文字的转化。随着人类社会的发展，人与人之间的交流日益频繁，原始图形已经不能适应这种需要，于是就产生了将原始图形简化而产生的一种新的符号——象形文字。文字的产生，标志着人类文明向新的发展阶段迈进了一步；同时，它又反过来推动了人类社会向新文明领域的发展。把文字从图形的系列分离出来，并形成独特的系统，从而使人类找到了另一种能够比较准确而简便地传播信息的视觉传达方式。

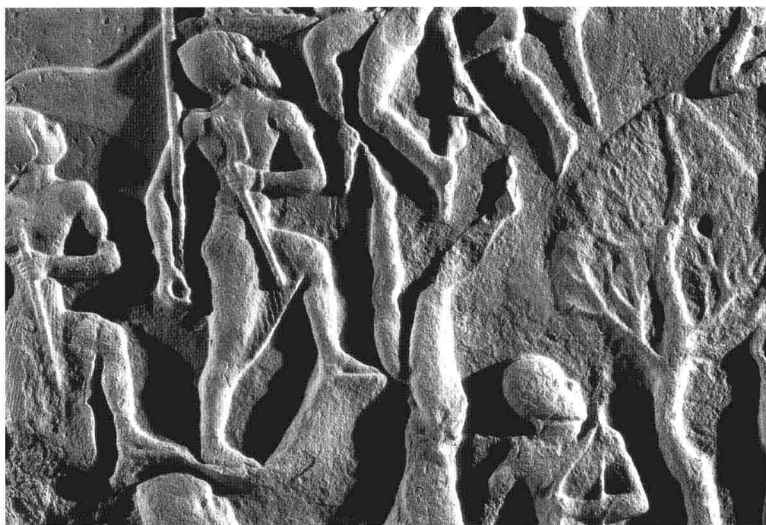
褐绿彩云纹瓷罐 / 唐代

第二次重大发展起源于造纸与印刷术的发明。这两项发明，来自中国。它们的出现，使人类的信息传播得以在更大范围上，更加广泛地进行。造纸术与印刷术的出现，促进了我国唐代至宋代文化领域的空前繁荣。书法、绘画艺术的成熟，剪纸、木刻、版画等民间艺术品的流传是我国古代图形的发展成果。造纸术与印刷术传入欧洲以后，促进了文艺复兴时期的到来，艺术性与科学性的结合是文艺

复兴时期图形设计的重要特色，其杰出代表就是达·芬奇。印刷技术的进步，带来了图形创意的发展。特别是1870年平版印刷的改进，使图形创意作品获得更加精美的图像效果。

《山海经》是我国最早的一部有图有文的典籍，也有人说，《山海经》是先有图、后有文的一部奇书。可惜的是，山海经的古图已在历史的烟尘中佚亡无存了。但曾经存在过的山海经古图，以及与《山海经》同时代的出土文物上的图画，开启了我国古代以图叙事的文化传统。

第三次重大发展起源于工业革命。19世纪席卷欧洲的工业革命以大机器生产代替了手工业生产，从而带动了设计事业的飞速发展。照相机、电影机的出现，为图形设计创造了新的条件，开拓了新的天地。1919年在德国魏玛建立了现代设计的教学单位——包豪斯学院，提出了“艺术与技术统一”的口号，对现代设计事业产生了深远影响，使图形创意走上了现代的道路。随着生产力和商品经济的迅猛发展，社会信息量大幅度增加，作为视觉传播手段的现代图形创意也就应运而生蓬勃地发展起来。

纳拉母·辛石碑/两河流域

而今，人类社会正由工业化社会过渡到信息化社会。现代化的传播技术正突飞猛进地发展。图形创意已经成为大众传播的重要工具。图形能快速地被识别和理解，使不同国家、不同民族之间消除了语言、文字的隔阂，促进了全世界之间的交往，缩短了各地区之间的距离。

总之，图形艺术语言具有丰富的内涵和无穷的表现力，它作为视觉

狮子 / 山东高密

狮子 / 陕西

狮子 / 陕西

狮子 / 山西

狮子 / 陕西

狮子 / 陕西

狮子 / 陕西渭南

狮子 / 陕西

狮子 / 陕西

语言展示出的超现实性体现在:图形能将自然和非自然、理性和反理性的事物及观念糅合交织在一起。设计师发挥非凡的想像力和创造力,巧妙地利用人们司空见惯的事物稍加变化或重新组合,构筑出完全出人意料的形象。图形语言的这种魅力,是一种打破常规方式的矛盾组合,创造出了一种图形化的“空间”。同时这种生动有趣的新视觉语言给观者更大的联想“空间”,从新的角度认识事物,冲破原有的二维空间概念,使视觉设计走向三维乃至四维空间。强调空间意识、注重图形语言的视觉冲击力和幽默诙谐的表现手法,是备受设计师关注的问题。图形以其自身的优势被社会所重视,从而成为视觉传达设计中的主流。

图形设计课程的作用与地位

人们常把图形喻为一种“世界语”,因为它能普遍为人们所看懂,并不同程度地了解其中的含义。究其原因在于图形比文字更形象、更具体、更直接,它超越了地域和国家,无需翻译,却能实现广泛的传播效应。人类在传达信息时不仅靠口头语言或文字,在图形传达方式上也作过很多努力,即通过视觉传达方式,把计划、构思、设想、方案等利用图形传达出去。图形是传达要素中的重要组成因素,图形是平面设计中的关键,它直接影响了作品的整体效果和内在张力,从而也影响了信息的有效传递。

图形一词在英文中称为“graphic”,是一种说明性的视觉符号,是介于文字和绘画艺术之间的视觉语言形式。图形早期的概念是指由刻、绘、写、印等手段产生的符号,是具有说明性的图画形象,以区别于文字、语言形式,这实际上是“图形”的狭义解释。而广义的理解是,图形通过可视性的设计形态来表达创造性的意念,也就是给设计思想以形状,使设计造型成为传达信息的载体,并且能够通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播的视觉形式。即,图形是所有能够用来产生视觉图像,并转为广泛信息传达的视觉符号。

现代图形设计几个大的基本因素是:现代社会、现代经济和市场、现代技术条件、现代生产条件等。现代图形设计是多种学科交叉的产物,它超越了一般造型的审美限定,集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播、市场营销等学科于一体。它以固有

错银铜牛灯 / 东汉

透雕人面纹铜钺 / 商代后期

四神瓦当 / 新莽

的属性,构成了现代信息传播中的特殊文化现象。加拿大传播理论家马歇尔·麦克鲁安曾说:“现在社会已由文字文化转为图形文化。”图形文化正在逐步地改变着千百年来人们习惯了的文字表述方式,它以超地域、超时空的全球性语汇,给不同语言背景下的民族提供了更为方便的交流方式,几乎成为世界性信息传播的主要交流形式。

现代图形在多元、交叉的信息环境里,有针对性地选择信息源和信息的传达方式,对获得理想化的传播效果是非常关键的。这就要求设计师在设计时首先要明确被传达的对象,了解被传达者各方面的情况,选择恰当的图形表达方式,做到有的放矢的设计,才能够使被传达者清楚地了解图形所传达的意义,从而双方在心理上产生共鸣,起到良好的视觉传达的作用。在现代信息产业迅猛发展的时期,各种图形信息纵横交错,充实着人们生活的各个领域,为使自己的设计能从杂乱的环境中突显出来,强调图形设计的定位显得尤为重要。可以这么说,现代图形既不是一种单纯的标识、记录,也不是单纯的符号,更不是单一的以审美为目的的一种装饰,而是在特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种刻画和表达形式,有时是美学意义上的升华,有时是富有深刻寓意的哲理给人以启示。

通过视觉进行的所有传达行为,无论是在古代还是现代,作为人的本性,从本质上没有变化。如咒术、节日的表现形式,手语、语言的形象化或作为视觉文化象征的建筑物,徽章、旗帜、标识,以至哑剧、舞蹈等,这些在人们的生活中都有很深的基础。由上可知,视觉传达这种凭借视觉性记号进行的传达行为,是相对于靠语言进行抽象概念传达而言的,其本质是感性的形象传达。把要传达的内容用最简洁的形态变换成醒目、明了的图形语言,达到视觉造型上的精华。在当今复杂而发达的信息社会中,这些形似简单的图形语言其实效用和内涵却越来越丰富。

图形创意不等于美术作品。美术作品的主要功能是审美性,美术家进行美术创作,主要是着眼于美术作品本身,通过美术作品来反映自己的思想感情,以引起欣赏者的共鸣。而图形创意的主要功能是说明性,设计师进行图形创意,主要是着眼于传播,设计师通过图形的大量复制和传播,来传达特定的信息、思想和观念,以期为

传播对象所广泛接受。

图形不等于是平面设计。图形创意过去往往是在平面上进行的,随着科学技术的发展,使图形的设计手段由平面的绘、写、刻、印扩展到摄像、电脑等;信息的载体也由平面的印刷品扩展到电影、电视等立体的、声光综合的活动形象。从而使图形创意超出了平面设计的范围。

图形设计的发展

——中西方元素的融合

在现代图形创意迅速发展的时期中,西方的现代绘画艺术也在广泛地发展着。同过去相比,本世纪绘画艺术中最有突破性的观点,是关于自然世界的再现。几个世纪前的西方绘画艺术一般说来,具有许多诸如限制和停止的界限——即将反映能见世界的形式,作为所有油画和雕塑的基础。艺术家们出于主观原因或在想像力的驱使下,时而以敏锐的观察,时而以有意的变形,利用人物、景物、花卉、动物等来满足其视觉上的需要。除了偶尔使用抽象手法以外,其他手法中,即使是非具象的,也能找到与客观世界的联系,这一特点,使得任何人都能欣赏一幅绘画、一尊雕塑,而不管你的理解是否同创作者的一样。在过去的历史中,欧洲的艺术已成为一种通用的表达方式,令人一目了然,人人皆可欣赏,人人都能理解画面的含义。可是,到了本世纪却不然!随着20世纪的到来,艺术家们在创作中越来越多地采用抽象手法,把对客观世界的反映加以变形和加工,并逐渐演化成为一种不可逆转的趋势。这种手法,抛弃了将客观世界作为衡量视觉艺术坐标的信条,并导致了这样一种观念,即艺术属于美学的精华。艺术家们的愿望,是希望能找到一种“环球”艺术语言。所谓“环球”艺术语言,是指创立一种无地域、风俗限制,东西方人皆能领悟,无论教养优劣、受教育与否,以至聪敏、迟钝者皆能欣赏的艺术。

于是,这一追求产生出一个问题。人们不禁要问,既然艺术不表现世界可见的一面,那么,艺术究竟要表现什么呢?而现代艺术的发展,恰恰证明了它具有广阔的表现天地。至于艺术家为何不去表现具象世界,其中一个重要的因素,是因为在过去,艺术家是

剪纸 / 东北地区

四眼青铜武士像 / 撒丁尼亚