

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学丛书

主 编 林海燕 贾弋 邓海燕

图形设计

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

图形设计

主 编 | 林海燕 贾弋 邓海燕

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 林海燕, 贾弋, 邓海燕主编. -- 长沙 : 湖南美术出版社, 2011.8
(高等院校艺术设计专业教学研究丛书)
ISBN 978-7-5356-4709-2

I. ①图… II. ①林… ②贾… ③邓… III. ①图案设计-高等院校-教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第165563号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

图形设计

出 版 人: 李小山

主 编: 林海燕 贾 弋 邓海燕

副 主 编: 方 恂 李志榕 曹 阳

编 委: 陆 岚 梁 磊 陈思行

丛书策划: 何 辉 陈秋伟

责任编辑: 陈秋伟 彭凯燕

责任校对: 周 颖

特约编辑: 谭冀俊 毛 洁

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司 (长沙市开福区文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7.25

版 次: 2011年11月第1版

2011年11月第1次印刷

书 号: ISBN-987-7-5356-4709-2

定 价: 48.00元

【 版权所有, 请勿翻印、转载 】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是处在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的新一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,同时更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了

基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛书中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

目 录

前 言	001
-----	-----

第一章 图形设计概论	002
------------	-----

第一节 认识图形	003
第二节 图形创意	013
第三节 图形设计	015
第四节 现代艺术与图形设计	018

第二章 图形设计元素训练	030
--------------	-----

第一节 点、线、面训练	031
第二节 几何三元素训练	037
第三节 单形元素训练	040
第四节 特定元素训练	044

第三章 图形设计的方法	046
-------------	-----

第一节 正负图形	047
第二节 同构图形	049
第三节 异变图形	052
第四节 元素替代	055
第五节 影构图形	057

第四章 图形设计的拓展与应用 060

第一节 概述	061
第二节 视觉传达设计中的图形	062
第三节 产品设计中的图形	069
第四节 服装设计中的图形	074
第五节 空间设计中的图形	077

第五章 图形设计评价与欣赏 080

第一节 图形设计评价	081
第二节 优秀作品欣赏	088
第三节 课程作品欣赏	102

参考文献 106

后 记 107

前言

中国的设计教育正处在一个发展迅猛的时代，在专业学科建设与专业教材建设上也正逐步进入一个规范化时期。无论怎样，我们认为设计教育应该遵循设计艺术的基本规律，首先要研究现代设计的思维方式，也更需要吸取艺术创造精神。艺术的本质应当是创造与个性的发挥，而不是模仿与再现；设计则是在规定性中发现问题、解决问题；只有当艺术思维与设计思维形成完美的结合，设计艺术才会有含苞待放的魅力，中国的设计教育也才会逐步完善和繁荣。

近年来，在全国各大设计院校，与图形设计相关的课程越来越受到重视。由于这是一门探索性的设计类课程，教学方式呈现出丰富多彩、富有创造性的特点。本书是在教学实践和对相关教材的比较、梳理中形成的，力求既系统又精要，在多元文化下针对图形设计的变化和创意方法进行探索与讲述，尤其是围绕“怎么教？”和“如

何学？”做了大量研究。在本书中运用了大量的图例对文字内容进行形象的、有针对性的表述。第一章为概论，是学习图形创意所要掌握的基础知识；第二章为现代艺术与图形设计，举例讲解了现代艺术不同流派和风格代表性的相关作品，深入分析了现代艺术的思维表现与创作精神，总结出图形设计的借鉴方向；第三章和第四章为图形创意训练，其中选取了大量的优秀图形设计作品，揭示图形创意表现背后的思维方法、造型技法，详细地介绍了图形创意视觉表现方法，是本书的重要章节；第五章为应用篇，有选择性地列举了图形创意在各种设计载体上的应用以及优秀作品赏析。

编者

2011年7月于湖南长沙

第一章

图形设计概论

要点提示

○ 学习目的

通过对图形设计理论知识的系统学习,了解现代图形设计的发展及其内涵,掌握现代图形设计的种类、特征及功能,为专业学习奠定基础。

○ 学习重点

全面了解现代图形设计的种类和特点,掌握图形设计的基本原理。

○ 学习难点

图形设计的创意及运用。

○ 参考课时

8课时

第一节

认识图形

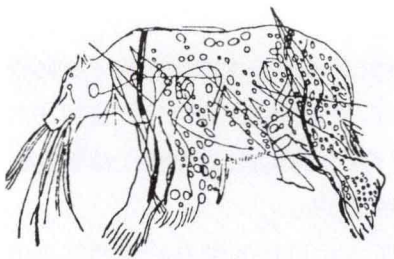

图1-1 被攻击的猎物

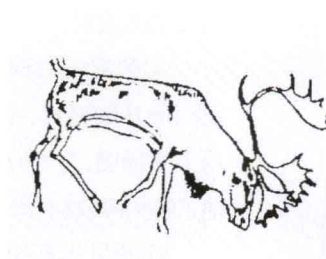

图1-2 莱斯·科巴里斯洞穴及泰根遗址出土的动物形象

图1-3 阿尔塔米拉洞穴多彩野牛岩画

图1-4 半鹿半人的图形

图形区别于标记、标志与图案，它既不是一种单纯的标志、也不是单纯的一种以审美为目的的装饰，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蓄意刻画和表达形式，有的是美学意义上的升华，有的是寓意深刻，给人们以启示的哲理。

从文化的角度讲，那些含义最丰富、最有力、最重要的信息，往往都是由图片和文字以图文并茂的形式共同传递的。如果你对平面设计、广告、新闻、电影、电视、摄影、公共关系、造型艺术或诸如此类的工作感兴趣，就必须学会分析、运用和创造以各种方式展示出来的图形和文字。人类信息传播方式经历了原始图形——文字——新图形的周而复始的发展过程。人类已进入读图时代，图形设计也迈入了新的领域。

一、图形的来源与发展

所谓图形，指的就是因图而成的形，是人为创造的形象。图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。从已

发现的 4000~8000年前的象形文字可以判断，图形的出现要比文字久远得多。先祖们在狩猎、劳动和社会活动中，通过图形作为信息传递的媒介，将狩猎的情况及技巧用图形与族人交流和传播（图1-1~图1-3）。

如半鹿半人的图形（图1-4），有人认为是伪装的猎人；有人则认为是一个术士，披上兽皮和戴上头具来为狩猎举行巫术的仪式；还有人认为是保护猎人和带来丰富猎物的猎神。从许多史料不难看出，原始部落的巫师在的祭祀活动中，也能创造出不少图形，他们在自己脸上、身体上画满了图形，用奇特的装束和怪异的行为来寓示告慰神灵或象征祈祷的内容。

在人类认识世界的早期，图形作出了极大的贡献。当人的智慧还不具备把握高度复杂性现象的能力时，其概念只能是简单的形状和整齐一律的动作出现。如在西班牙、法国等发现的史前壁画，其对造型的提炼及内容的归纳，极其简洁明了（图1-5）。生动地表现了史前先祖们围猎的意图，用排列有序的点表现猎物的足迹，人们手持类似斧头的工具，腰挎弓箭。追捕围猎的人物造型，也为我

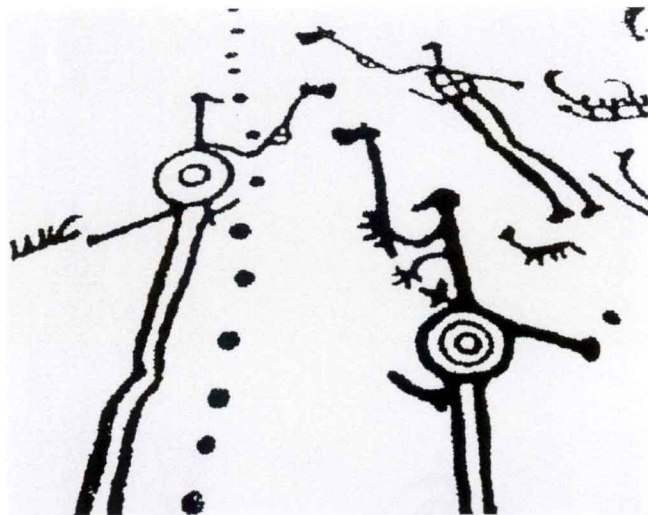

图1-5 史前壁画

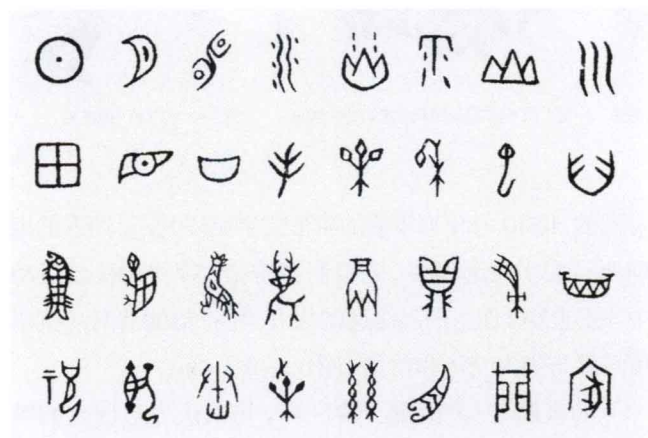

图1-6 象形文字

中国是发明象形文字的国家之一，也是世界上仅存的极少数依然采用这种古老文字的国家。

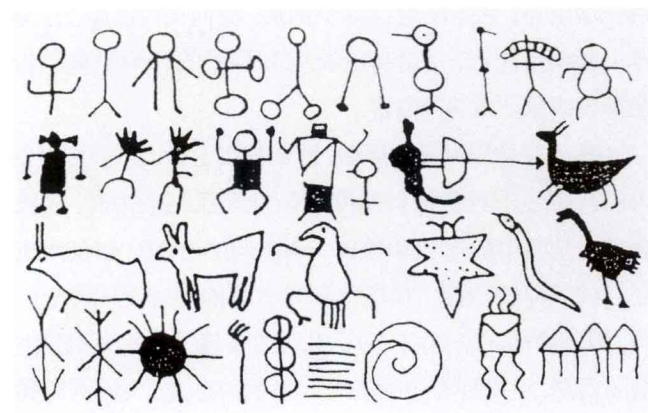

图1-7 人类最早的视觉传达方式基本上都是通过图形来实现的。

们了解远古祖先们的生活及劳动的状况提供了经典的图形史料。

象形文字是当今世界上最早的有据可查的文字(图1-6)。无论是东方还是西方,文字都起源于人类凭借着本能把自然现象和对自然的感悟与启示,通过简洁的象征性图形连接起来,创造地记录生活事项和视觉图形的符号(图1-7)。

文字的产生推动了人类文化的传播与交流。中国造纸术的发明、欧洲印刷术的产生大大提高了人类以图文化传播文化的速度。

文艺复兴时期,绘画上透视技术的发明与广泛运用使图形开始逼真,启迪了人们的想象思维空间。应用在书籍上的插图,不但吸引了众多的读者,还加强了读者更好地了解 and 吸收科学知识的意识。

欧洲最早利用排版方式设计的带有插图的书籍出现于15世纪中页的德国。1498年,辛勤为《启示录》(The Apocalypse)一书作了15张极为精彩的木刻插图,描绘生动,线条丰富,黑白得当,构图紧凑,成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。至1860年,德国杰出的石版印刷家普朗,在其美国的普朗公司,开始设计石版印刷的彩色贺卡,1874年设计出版了美国的第一张圣诞卡。随着印刷技术的改进,不同风格与种类的图形应运而生。在15世纪末16世纪初,欧洲大众文化的提高和逐渐普及,带动了出版业的繁荣,使得与印刷相关的平面设计和插图得到很大的发展。这期间,涌现了一批杰出的艺术设计师,从事以印刷为载体的图形设计。他们的图形设计作品与图象画面更加精美清晰,加上色彩效果的作用,图形越来越生动突出。

17世纪初,在德国出现的世界上第一张报纸《阿维沙关系报》,为图形设计带来了新的突破,也为日后的海报以及商业广告的发展与应用创造了条件。1840年左右,以木刻为主的印刷插图方式日渐普及,在广告、海报领域的使用也日益增多。木刻制作的昂贵费用给出版商和印刷商带来了很大的压力,因此,纽约发明家约翰·莫斯尝试用摄影印刷制版引起了社会广泛的关注。1880年3月

图1-8 大鱼_电影海报_美国_2002

4日,美国的《纽约时报》(New York Daily Graphic)第一次将摄影技术应用在印刷上,为图形信息确立了一种新的媒介,改变了人们对图形的视觉习惯及认识,图形设计的表现获得了崭新的天地与空间。照相制版方式使印刷从手工木印插画发展为大批量的机器生产,促进了印刷技术的进步与革新。而摄影技术的出现对电影艺术媒介的产生也起到了重要的促进作用。(图1-8)电影这一新兴的传播媒介使静止的图形“活”了起来,有了声、光、色的配合,是艺术与科学技术结合的又一次重大突破,电影的发明是对人类视觉传播的又一重要贡献。

作为设计专业术语的“图形”一词是由英文Graphic直译而来,作为一门新专业的提出是在20世纪20年

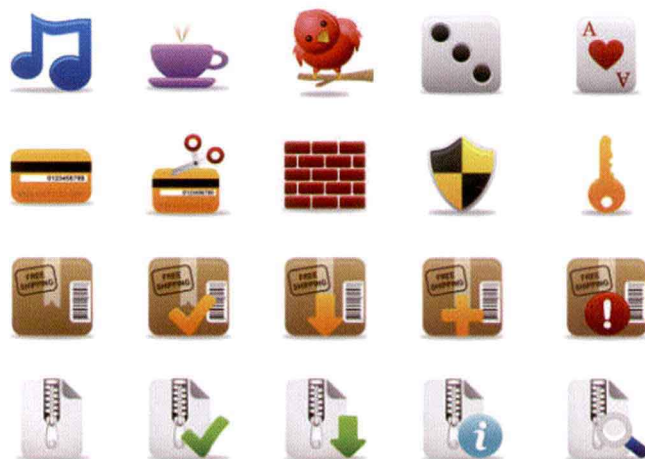

图1-9 用户界面_设计_美国_2009

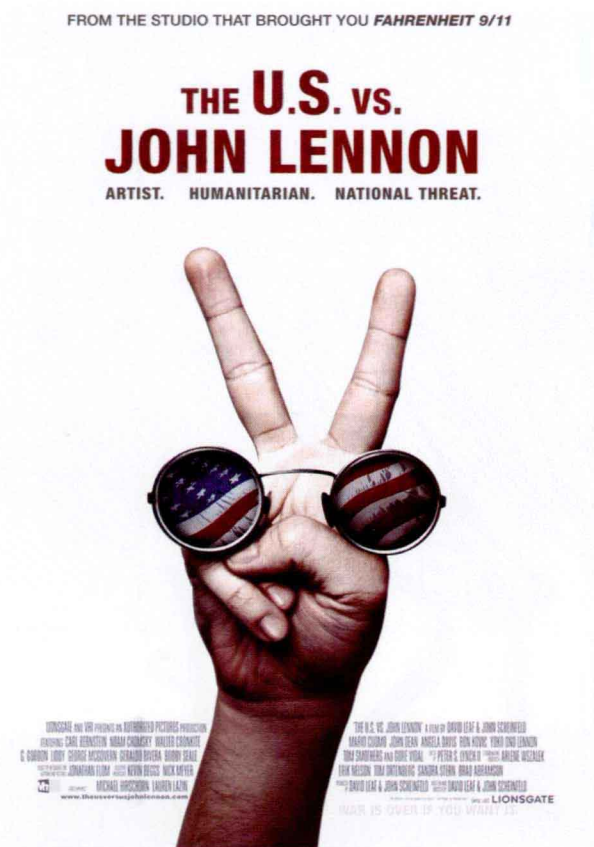

图1-10 美国与约翰·列侬_电影海报_船员创意的广告_2006

图1-11 着魔的人_德国基尔市剧院招贴_霍尔戈·马蒂斯_德国_1975

图1-12 “麦当劳”标志

小朋友都能准确认识的“麦当劳”标志图形，其店面装饰运用这一标志让识字的小朋友一看就知道是吃“麦当劳”的地方。

代，而正式形成学科是20世纪60年代。

一切设计都是以人为本的活动，设计是以人类生活的改善与进步为目的而进行的。人类生活的改善与进步又启迪艺术家创造图形的灵感，并推动着图形艺术的发展。一切先进的科学技术都可能成为推动和发展图形设计的源泉。科技发展造就了“地球村”的概念，拉近了世界的距离。图形艺术，这种无国度、无语种、无肤色的传播媒介也必将更好地为这个世界服务。（图1-9~图1-12）

二、图形的种类

就设计艺术这门学科来讲，目前分为广告设计、包装设计、工业设计、服装设计、环艺设计、多媒体艺术等等，图形创意设计是近几年来在高校引起重视并逐渐火

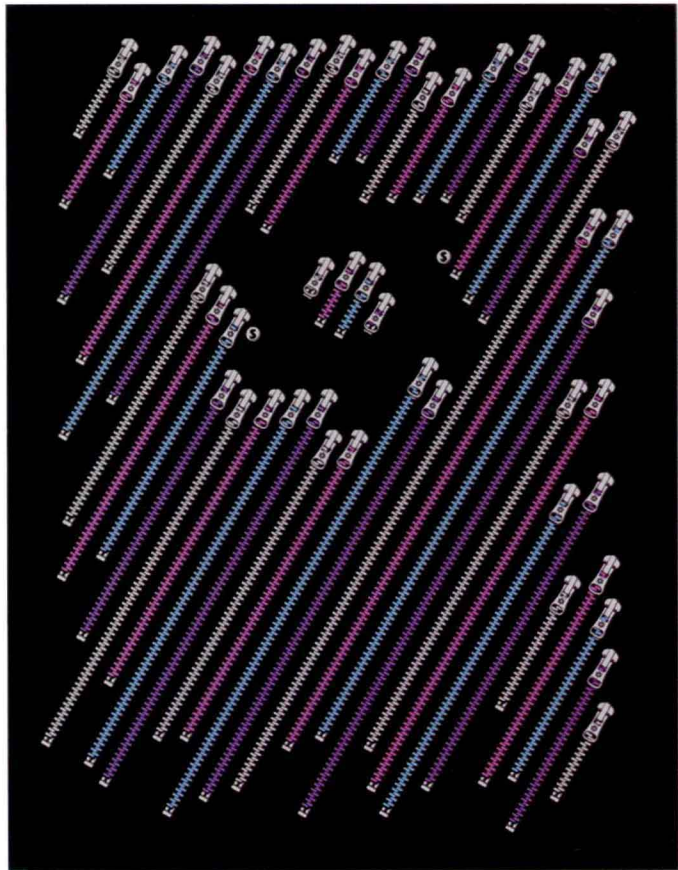

图1-13 T恤图案设计_法国

热的专业基础课程。

目前,学界对图形的分类各持己见,有按表现方法分的,有按构成方式分的,有按传达内容分的,有按图形客观形象类别分的。尹定邦先生在《图形与意义》一书中认为,图形分类最适当的做法就是顺其自然,把图形的概念指向图画、图表、图案和图片、图纸、心电图等,限于以形象载信息,让信息发挥作用这样一个范围。这既批评了学术扩张主义,同时又指出概念收窄的局限。这样一来,所有的自然风光与人的举止神采,他都确立为前图形的领域;所有的通讯、机械、武器和医疗仪器,他又纳入后图形的领域,构建成一个分类框架,突出四条标准:第一个是按图形与前图形的关系细分(图1-13),有镜映图形、肖似图形、集中图形、概括图形、夸张图形、装饰图形、比喻图形、相像图形、象征图形、检测图形、统计图形、综合图形;第二个是以图形与文字组合关系细分,有

图1-14 生日购物_俄罗斯

文字图形、配字图形、以图结字、文字附图、用字绘图、图文综合;第三个是以图形要素及其相互关系细分,有平面要素构成图形、立体要素构成图形、运动要素构成图形、色彩要素构成图形;第四个就是以图形与受众的关系细分(图1-14),有直觉图形、三秒图形、含意图形、会意图形、随意图形、通俗图形、情感图形、理性图形、智趣图形、专业图形、受欢迎图形、不受欢迎图形。分到最后,尹先生也只能感叹力不从心。他发现图形唯有用大百科全书的方法,条理分明,系统完备,方能展现出它的完整。因此他最后把目标定在满足语义图形化和可供思考的图形网络上。

其实人们在这些大师总结图形分类的同时,又不断创造了很多新的图形样式,也就是说尹先生的这种分类也有他的局限,因为他的框架还是不能框出来未知。在笔者看来,人们创造图形的同时,图形也在提炼教育人类

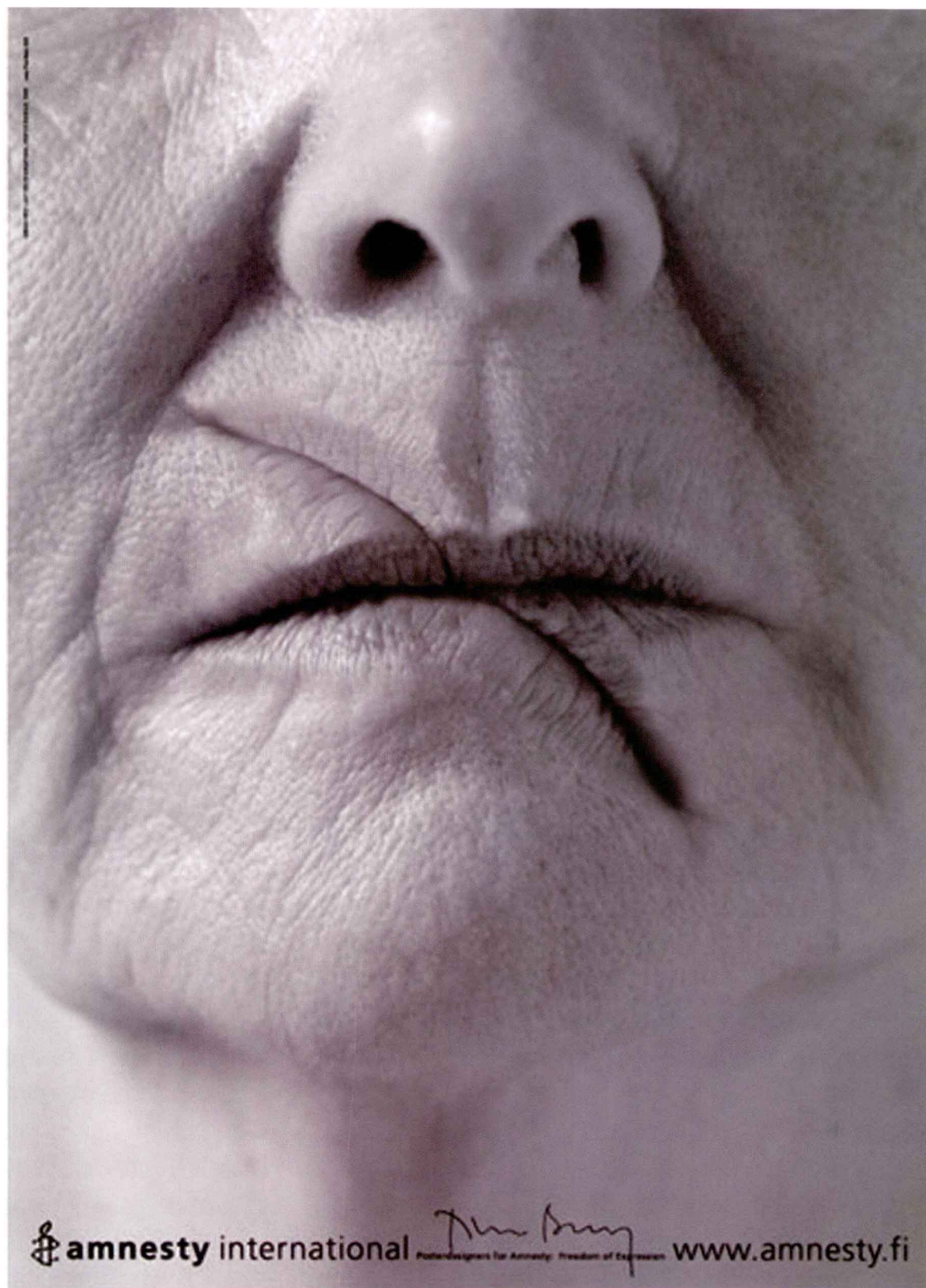

图 1-61 自由表达, ... 卢布雅那海报节 | 蒂莫贝瑞 · 芬兰

自身。那么,人的这一图形创造活动就是存在于以人为本的原始动力上的,人本的原始动力或称之为动因,不外乎两个方面:一个是精神的(图1-15),一个是物质的。因为图形的创造过程也是图形的设计过程,人为什么要创造设计这样或那样的图形?这些图形想达到什么目的?这个设计过程的目的性何在?杰尼斯(Jones)在《设计方法纵览》中有这样一句话:“设计是表达一个精神信念的活动。”李斯威克(Reswick)在《工程设计中心简介》中提出:“设计是人从无到有的创造,创造新的、有用的事物。”佩奇(Rage)在《给人用的建筑》中则说:“设计是从宏观现实向未来可能富有想象力的跨越。”这些都表明设计是为人自身的物质需求和精神需求而客观存在的一种活动。

那么,人们创造设计种种图形的目的就不难断定了,一个是为物质需求活动而创造设计,另一个则是为精神需求活动而创造设计。也就是说图形的分类应该分成精神需求而创造的图形和为物质需求而创造的图形两大类。在这两大类中,再根据不同表现形式或构成特征进行设计。

三、图形特点与学习意义

图形作为一种创造设计活动的产物,它有其独特的语言特征,即以图说话。视觉语言清晰可辨,往往设计师会费尽心思突破一般和视觉习惯的东西,以集约化、符号化的形式来表达最丰富的内容,通过高度精练的图形语言传达预想的意义。因此其特点大致可以这样概括:

(一) 图形具有可视的便捷性

人们通过图形来获得信息是未来世纪国际文化大融汇最便捷的渠道,如(图1-16)国际通用图形标志,无论是哪一国家的人都能看懂,可“对号入座”。又如电脑的普及,能让不识字的儿童可以操纵鼠标来任意学习,这都说明了图形可以超越国界语言的差异和年龄限制,超越学识的限制,最大限度、最大面积地传达信息(图1-17)。

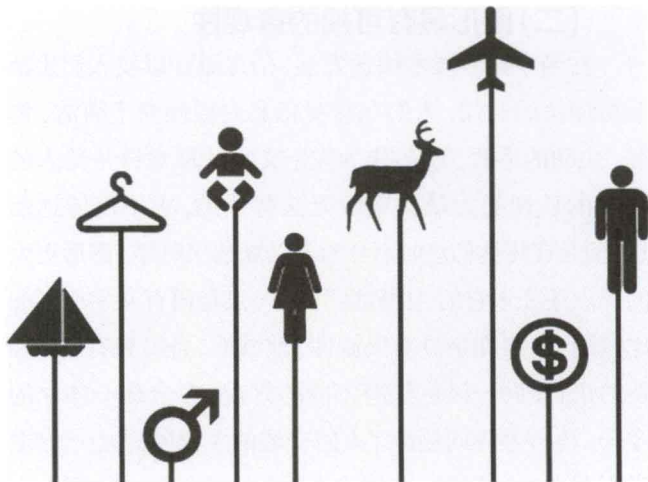

图1-16 国际通用图形标志

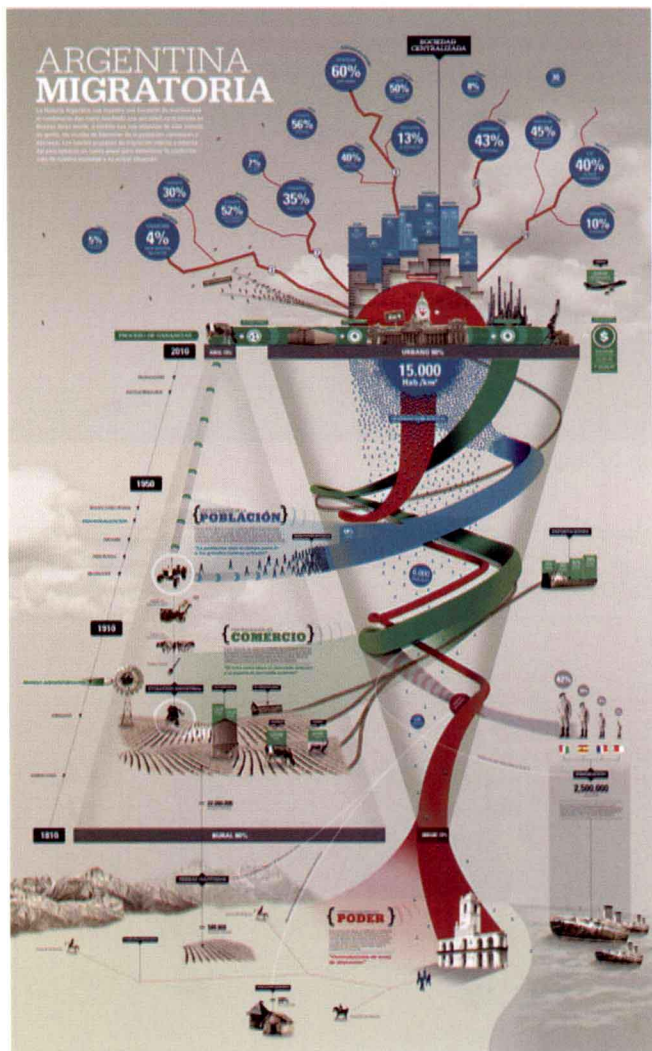

图1-17 阿根廷移民信息图表设计_安德烈·布洛易斯

（二）图形具有可视的直观性

在当今科学技术快速发展、信息爆炸以及人们生活节奏加快的时代，人们在接受信息时更倾向于简洁、鲜明、生动的形式。图形作为先于文字的视觉符号给人的直观的认知能力是文字所无法替代的，它不仅传达信息，而且在传达信息时不会给人以复杂深奥感。图形更大的优点还在于它的“世界性”，这一点是语言文字所不能比拟的。语言文字具有民族性、地域性，各民族有自己独特的语言，同一民族还有不同的方言。在全球一体化的今天，语言差异问题成了人们交流的主要障碍之一，但图形不存在这种障碍，英国人不识汉字“山水”，中国人不

图1-18 海景写生_罗汉

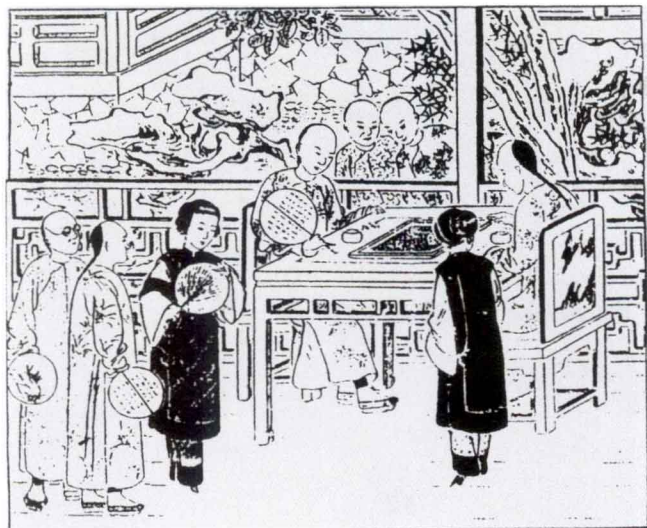

图1-19 点石斋画报_上海

识英文“mountain and river”（山水），但都能认识并欣赏一幅山水画（图1-18）。故晚清时期，各种画报流行，其中以《点石斋画报》为最，所谓“名家画报售纷纷，销路争夸最出群。纵是花丛不识字，亦持一纸识新闻”。（图1-19）

（三）图形具有可视的情趣性

语言文字符号能准确传递信息，但却难免给人生硬感，人们在认知其传达的信息时，必须顺从它的符号固定式与规划式；相对而言，图形因表现形式的多样化在传递信息时，能给人留下轻松愉快的情趣感（图1-20），如鸳鸯表示中国传统的美好爱情等等。

（四）图形的其他特征

与其他艺术门类一样，图形也具有强烈的民族性，以图形对一代又一代的本国人民进行传统民族文化的教育，这是艺术家的一份责任。当然，图形作为人类共识的传达媒介，一方面继承和发扬某一民族的传统文化，让其光大；另一方面是离不开多民族、多国家文化的大交融的，也只有这样才能推动全球化信息的互动传达；其次，图形本身作为艺术家的一件作品，一旦创作成功，它就有可能超出民族的概念，属于全人类，如图1-21~1-26，设计师分别来自不同国家，代表了不同的文化，但其设计的图形亦能为其他民族的人们所认知。和平是当今社会的主题，科学技术又是当今社会进步的标志，图形样式也将越来越多地服务于这样的社会，图形的时代性也就自然产生。图形的创造反过来又启迪科技的开

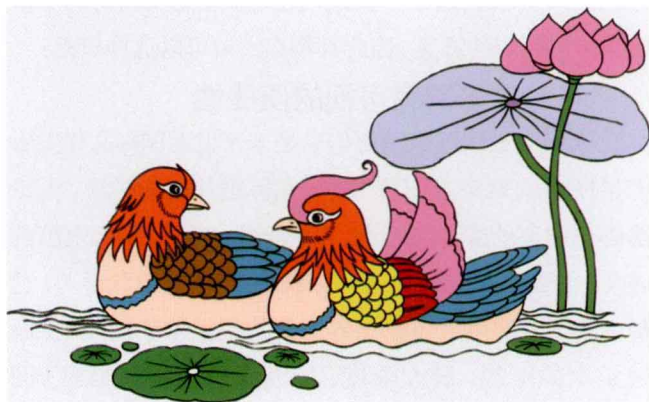

图1-20 中国传统鸳鸯图

图1-21 亨里克·托马泽维奇旅行手稿

这幅插图描述了波兰著名设计师亨里克·托马泽维奇1981年在法国巴黎的一次经历。他在巴黎不幸得了一场病，去药店求医时，由于语言不通，几次求医都失败，最后在一家药店突然想起来用图形进行交流，于是就画了这张图，原来他患了急性腹泻，泻得控制不住，泻得像打开阀门的水龙头一样。结果借助这幅画准确的视觉语言，药剂师对症下药，使他终于恢复了健康。

图1-23 意大利皮雷利轮胎公司海报

图1-22 可怕的海! _俄罗斯

图1-24 拯救行星最快的路_玛丽亚·欧亨尼娅·莫斯克拉·加尔萨_墨西哥

