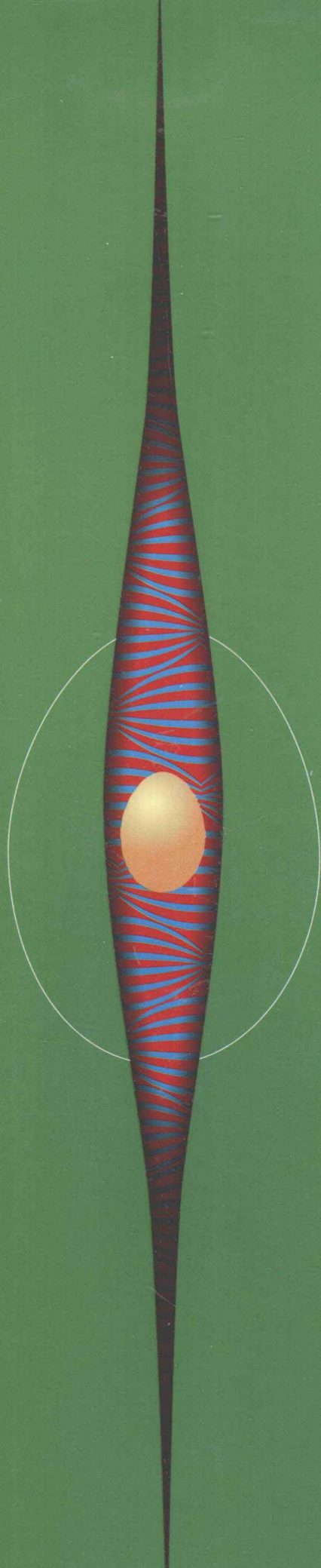

ARI

高等院校设计艺术基础教材

图形创意与应用

主编 黄志华

湖南大学出版社

图形创意与应用

黄志华 主编

李海娜 陈同基 副主编

内 容 简 介

该书介绍了图形的分类、图形语言的特征及应用、图形创意的思维方法及训练方法,重点介绍了图形创意在视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、动漫设计和建筑设计中的应用,并附大量经典的、有代表性的作品对其进行评价与分析。书中列举了很多学生的创意作品,注重融理论性、科学性、实践性于一体,理论知识与典型案例相结合,适合艺术设计基础的实训教学,实用性很强。

高等院校艺术设计基础教材,亦可供设计爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意与应用/黄志华主编.——长沙:湖南大学出版社,2011.10

(高等院校设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-5667-0034-6

I. ①图... II. ①黄... 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165979号

图形创意与应用

Tuxing Chuangyi yu yingyong

作 者 黄志华 主编

责任编辑 胡建华 胡 玥

出版发行 湖南大学出版社

地址 湖南·长沙·岳麓山 邮 编 410082

电话 0731-88822559 88821251

E_mail: 30231307@qq.com

印装 湖南亚光投资实业有限公司

开本 889×1194 1/16开 印张: 9.75

印数 1~5 000册

版次 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5667-0034-6/J·224

定价 48.00元

黄志华，男，1968年4月生，江西石城人。江南大学设计学院硕士，赣南师范学院美术学院副教授，硕士生导师，江西省高校中青年骨干教师。江西省平面设计艺术委员会执行委员。主持负责的图形创意课程获“校级精品课程”称号。

多次参加国内各种设计比赛和展览并获奖。其中获“中国优秀品牌形象大奖”一项，省级各类设计作品大赛一等奖六项，二等奖七项，三等奖四项。主持国家级横向课题二项，省级科研课题三项，校级科研课题二项，全国核心期刊发表学术论文十一篇、发表设计作品十二件，省级学术期刊发表论文十四篇。获省级教学成果三等奖一项，校级教学成果特等奖二项、一等奖二项，二等奖三项。指导学生参加国内各级专业竞赛共计获奖四十余次，其中全国大学生广告设计大赛全国优秀奖一人次，全国大学生广告设计大赛江西赛区一等奖四人次、二等奖七人次。指导学生获全球金犊设计大赛优秀奖及以上奖项二十四人次。

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞	卞宗舜	方四文	丰明高	田卫平	朱和平
何人可	张夫也	张小纲	张羿正南	李中扬	李志平
李轶南	肖 飞	何 辉	周 旭	林 伟	陈 杰
赵江洪	胡 锦	程宇宁	蒋啸镝		

参编院校

清华大学
湖南大学
中南大学
东南大学
东华大学
江苏大学
福州大学
南华大学
浙江工业大学
长沙理工大学
华南理工大学
湖南师范大学
哈尔滨师范大学
内蒙古师范大学
株洲工学院

首都师范大学
湖北工业大学
广东工学院
大连轻工学院
青岛建工学院
郑州轻工学院
杭州商学院
湖南商学院
中南林学院
华北水利水电学院
江西科技师范学院
黄河科技学院
许昌学院
长沙民政学院
湖南科技职业学院
深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中存在的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

概述	1
1.1 图形的概念	/2
1.2 图形的发展、演变轨迹	/3
1.3 创意与图形	/8
1.4 图形创意的概念与训练目标	/9

图形的分类	2
2.1 点线图形	/12
2.2 重叠图形	/18
2.3 切割图形	/20
2.4 趣结图形	/22
2.5 趣透图形	/24
2.6 趣弯图形	/25
2.7 趣影图形	/26
2.8 正负图形	/34
2.9 共生图形	/37
2.10 悖理图形	/39
2.11 混合图形	/42
2.12 同构图形	/44
2.13 置换图形	/49

图形语言的特征与作用	3
3.1 图形语言概述	/52
3.2 图形语言的特征	/53
3.3 图形语言的作用	/60

图形创意的思维方法	4
4.1 联想	/62
4.2 想象	/67
4.3 联系	/72
4.4 综合	/74

图形创意的训练方法	5
5.1 具象：形的联想——形到形的训练	/76
5.2 抽象：意的联想——意到形的训练	/90

图形创意的应用	6
6.1 图形创意在视觉传达设计中的运用	/94
6.2 图形创意在环境艺术设计中的运用	/99
6.3 图形创意在工业造型设计中的运用	/101
6.4 图形创意在服装设计中的运用	/104
6.5 图形创意在动漫设计中的运用	/106
6.6 图形创意在建筑设计中的运用	/108

作品分析与评价	7
	/111

参考文献	/144
------	------

后 记	/145
-----	------

1

概述

21 世纪是一个信息大爆炸的时代。我们生活在一个丰富多彩的世界里，每天接受着来自各方的信息，如来自平面媒体的信息、网络媒体的信息、影视媒体的信息、音频媒体的信息、口口相传的信息，等等。相关研究表明：人类每天接收的信息总量中，有约 65% 来自视觉器官的感知……在人类进行交往、思想交流和信息沟通中，图示形态的表述是最直接、最有效的。这种图示形态就是我们通常说的图形。而图形的概念究竟是什么，它的发展、演变轨迹怎样，它在现代设计领域具有什么地位和作用，图形与创意的关系怎样，图形创意的概念是什么，图形创意的训练目标是什么，这些将是本章主要讨论的问题。

1.1

图形的概念

图形的英文是 graphic，源于拉丁文 graphicus 和希腊文 graphikas，原意为图解、图示的意思，同时还有印刷的含义。由此可见，图形概念与信息传播有着密切的关系。正如著名设计理论家尹定邦教授在《论图形的产生》一文中所指出：“所谓图形，指的就是图而成形，正是这里所说的人为创造的形象”，图形的价值就是传达。

图形是一种带有特定信息的视觉符号，能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。它通过一定的形态来表达创造性的意念，将设计思想可视化。它是信息传递系统中最基本的“语言”，是视觉传达的基础之一（图 1-1 ~ 图 1-3）。

图 1-1 《保护水资源》海报 / 空杯和破烂的雨伞暗示水资源的匮乏，警示世人节约水资源。

图 1-2 《浪费的罪恶》 / 水龙头与手的同构，水滴变成了血滴，告诫人们节约用水。

图 1-3 《伐木者自伐》 / 带血的斧头和四溅的血滴以及被砍的树桩，充分地表达了主题。

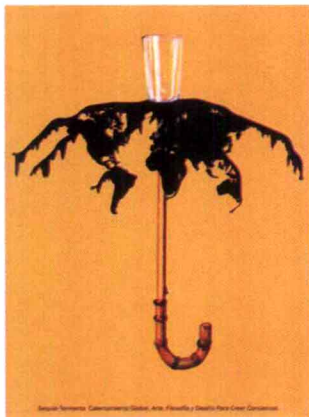

图 1-1

图 1-2

图 1-3

1.2

图形的发展、演变轨迹

图形以其传递信息、方便沟通、反映思想等诸多特点在人类发展历史上起着举足轻重的作用，它随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而发展。

就时代变迁及传播方式而言，图形经历了以下几个发展时代。

1.2.1 远古时代的图形

早期人类正是以原始图形为媒介，将人们当时的生活场景、意识观念和群体化生活的场景符号化，并将它们刻画在居住的洞穴、岩壁上，作为相互联络沟通、表达情感意识的重要方式。这个时候的所谓图形，还只是原始意义上的图形，所起的作用仅限于记录事件和传播意念。

纵观远古时代的图形，我们可以得出一个结论：远古时代的图形，造型简练，表达手法单一，是易于识别的特征符号（图1-4～图1-9）。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-4 奥克孜拜克-杜拉特岩画，地处阿尔泰山系低山带。
图 1-5 哈萨克斯坦远古岩画。
图 1-6 云南普洱市墨江哈尼族自治县远古岩画，生动地表现了远古人类的活动。
图 1-7～图 1-9 哈萨克斯坦远古岩画。

图 1-7

图 1-8

图 1-9

1.2.2 奴隶社会时代的图形

在随后的岁月里，远古时代的人们逐渐发现，原始图形已经不能满足人们日益频繁的交流需要，于是，他们不断地对原始图形进行改进和完善，使之不断简化、抽象，因此，这个时代的图形显现出一个鲜明的特点，就是有些原始的图形简化成为文字的雏形，进而演化为另外一种符号——象形文字。由此可见，这个时期是图形向象形文字转化的时期。

文字的发展，推动了图形的发展，出现了文字和图形相结合来传达、发布信息的形式。古代西亚的《汉谟拉比法典》（约公元前1795年到公元前1750年），堪称现代视觉传达设计方式的先祖。

奴隶社会中后期，图形得以发展，逐渐出现了具有象征意义的图形符号，并成为统治阶级和贵族阶层热衷的信息传达工具而被广泛使用（图1-10～图1-15）。

图 1-10

图 1-11

图 1-12

图 1-13

图 1-14

图 1-15

图 1-10～图 1-12 我国古代的象形文字。

图 1-13 石雕《汉谟拉比法典》。

图 1-14 战国楚墓帛画《龙凤仕女图》，长沙楚墓出土。

图 1-15 古埃及神殿中君王与公主浮雕。

1.2.3 造纸术和印刷术发明背景下的图形

中国西汉时期发明的造纸术和北宋毕昇发明的印刷术，使图形的表现载体得到空前进步，图形复制和传播的途径得到极大的拓展，也繁荣了中国唐代、宋代的文化。中国的发明传到欧洲，有力地促进了欧洲文艺复兴时代的提早到来，带来了图形设计的变革。这个时期的图形由于新技术的产生和运用，图形的制作较以往更为逼真和精致，并得以大批量复制，其效果越来越讲究大众化和普遍性（图1-16~图1-24）。

图 1-16

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

图 1-21

图 1-22

图 1-23

图 1-24

图1-16~图1-18 墓室壁画，中国汉代。

图1-19、图1-20 壁画作品/中国唐代。

图1-21 《金刚经》/现存世界上最古老的木版印刷品，现藏于英国大英博物馆。

图1-22 欧洲的印刷作坊。

图1-23 欧洲骑士/中世纪印刷品。

图1-24 欧洲中世纪作品。

1.2.4 摄影技术发明背景下的图形

19世纪源于欧洲的产业革命，特别是摄影技术的发明，使图形的逼真度和清晰度得到空前提高，为图形的变革创造了坚实的物质条件。摄影术与印刷、造纸工艺相结合，使图形传播的途径进一步扩大，有力地提升了图形的覆盖面和影响力，是图形发展的重要转折点（图1-25～图1-33）。

图 1-25

图 1-26

图 1-27

图1-25～图1-27 19世纪英国工艺美术运动时期的设计作品。

图1-28～图1-30 中国上海老月份牌设计。

图1-31～图1-33 美国第一次世界大战时期的海报设计。

图 1-28

图 1-29

图 1-30

图 1-31

图 1-32

图 1-33

1.2.5 电子、数码、网络等高科技背景下的图形

20 世纪八九十年代,随着电子计算机的普及,信息化、数码化、网络化浪潮迭起,给图形设计及运用带来了一片新天地,冲击着传统图形的传播和处理方式。计算机的普及增强了图形传播信息的能力;互联网的建立,使图形成为真正的“世界语言”,图形信息超越时空限制,加快了传播的速度,加大了传播的信息量,扩大了传播的范围。在数码技术的保障下,现代视觉图形由原来的实物信息媒介向虚拟数码信息媒介转变,图形从单一的视觉传统媒介转变为多维传达媒介,从静态媒介转变为互动多媒体(图 1-34~图 1-39)。

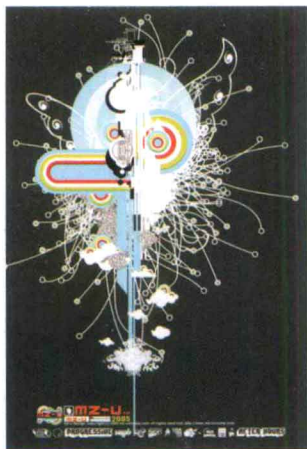

图 1-34

图 1-35

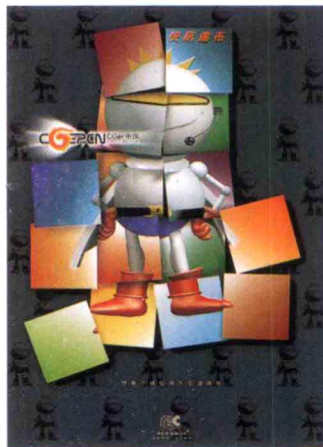

图 1-36

图 1-37

图 1-38

图 1-39

图 1-34~图 1-36 现代平面设计作品。

图 1-37~图 1-39 现代数码设计作品。

1.3

创意与图形

在视觉传达设计中，图形与创意如同孪生兄弟般不可分离。创意是现代设计的灵魂，没有创意的设计是味如嚼蜡的设计，毫无吸引力；而图形又是创意的最好表现载体，巧妙、有趣的创意可以通过图形以视觉语言的形式展现在受众的面前，使受众感知它、解读它、接受它。可以说，创意是内容，是内在的灵魂；图形是形式，是外在的表现（图1-40～图1-43）。

图 1-40

图 1-41

图1-40 禁烟招贴设计 / 主题是告诫人们香烟对人类产生的巨大危害，用冒着黑烟的烟囱暗示香烟的危害。

图1-41 节水招贴设计 / 夸张的图形形态说明沉重的社会问题。

图1-42 《天涯若比邻》/ 联邦快递广告设计 / 巧妙的图形与明确的诉求相得益彰。

图1-43 环保公益广告 / 与森林保护有关的元素组成一个惊叹号，告诫人们要注意保护森林。

图 1-42

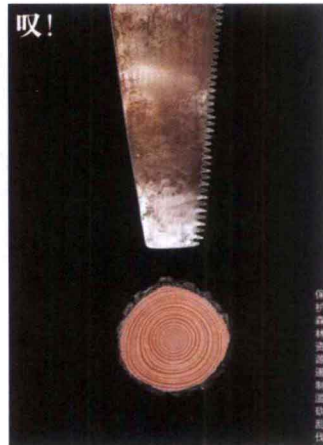

图 1-43