

中国高等院校设计类专业教材

图形创意

■ 刘懿 陈刚 林芝 编著

 吉林美术出版社

■ 中国高等院校设计类专业教材

图形创意

吉林美术出版社 ■ 刘懿 陈刚 林芝 编著

THE FIRST CHAPTER

OVERVIEW

THE SECOND CHAPTER

**THE PERFORMANCE OF
THE TWO-DIMENSIONAL
GRAPHICS**

THE THIRD CHAPTER

IDEOGRAPHIC GRAPHICS

序

艺术设计是非常宽泛的学科范畴,涵盖人类生活各个方面,不论着装、饰品、包装形象还是居家布置,房屋建筑又或者我们日常使用的各式工具,几乎与衣食住行相关的所有方面都渗透着设计的因素以及设计师对设计的思考。

我国的艺术设计教育在经历几十年的发展之后,现已形成相对完善的教育环境,艺术设计院校也如春笋般遍布各地,院系之间的专业划分更是鳞次栉比,不胜枚举。然而相较业已发展近百年的欧洲现代设计教育而言,不难发现我们的教育无论从观念意识亦或方法、手段都存在着相当的差距。这种差距既有先天的不足,亦有后天“拿来主义”所成的冒进。而悉数国内目前艺术设计类的教科书更是林林总总、种类繁多。但遍阅之后,却又颇感未能切实反映设计原本,急于凑数者甚众。

本套艺术设计教育丛书,正是基于对目前问题和种种考虑之后再做编撰,其中丛书撰文者又以活跃在教学一线的青年教师为主,力图以贴近课堂的方式供读者研读。此外,丛书所涉内容也尽以符合当下设计教学时需,辅以大量最新教学案例,皆望以此成为高校艺术设计教学活动的有益补充。

浙江工业大学艺术学院视觉传达设计系主任

目 录

C ONTENTS

第一章 概述

- 第一节 图形语言的概念 /10
- 第二节 图形的演变 /11
- 第三节 图形语言的教学 /17

第二章 图形的二维表现

- 第一节 点 /20
- 第二节 线 /25
- 第三节 对物象的表现 /31
- 第四节 形态语法 /40

第三章 图形的表意

- 第一节 图形的表意功能 /54
- 第二节 意象的分类 /55
- 第三节 意象的图形表达方式 /55
- 第四节 图形表意的训练目标及程序 /57

前言

我们今天的社会生活，只能用“信息爆炸”来形容每天主动接受与被迫接受的资讯信息。各种信息通过不同的载体，不胜其烦向受众进行疯狂轰炸。很多时候我们无暇顾及由文字所创造的信息传递方式，语言在这一时刻也略显苍白。快速吸引观众眼球，并进行信息有效传递的重担更多地交由影像、图形与符号所构成等传播载体来完成，而如何创造出既富吸引力，又传达准确的图形设计作品，更成为信息传达设计者的巨大挑战。

今天我们所探讨的“图形语言”，是一门专业基础课程，课程的目的是学习并掌握将“概念”发展成“图像”的综合造型表现能力，并且在此过程中提升艺术感受与审美能力。设计者在此过程中需要根据自己的经验感受以及基础设计能力对相应的主题进行有针对性地处理与表达，从而创造出美感与实用性相结合的作品。

图形之所以能够成为信息时代主要的传播元素之一,在于其自身所具有的跨国界,超地域的传递方式,归纳起来有以下几个特点:

一、单纯性

图形作为一种艺术化的信息传递方式,通过将复杂抽象的信息概念提炼与整合,在确保信息传达准确性的基础上,通过艺术化的表现方法,使概念信息由“复杂混淆”变为“简单明了”。图形设计最大的魅力在于优秀图形设计作品总能够做到“言简意赅”,当我们阅读世界知名设计师的作品时,我们可以欣然发现那些看似复杂抽象的信息是如何在他们手中通过巧妙的设计轻松转化成简洁的图形符号。

二、共通性

由于我们生活的客观环境具有广泛的相似性,而作为信息载体的图形,来自于对客观世界的提炼与整理。在知识背景相同的条件下,图形的传播更容易让不同地域的人们进行解读。

三、审美性

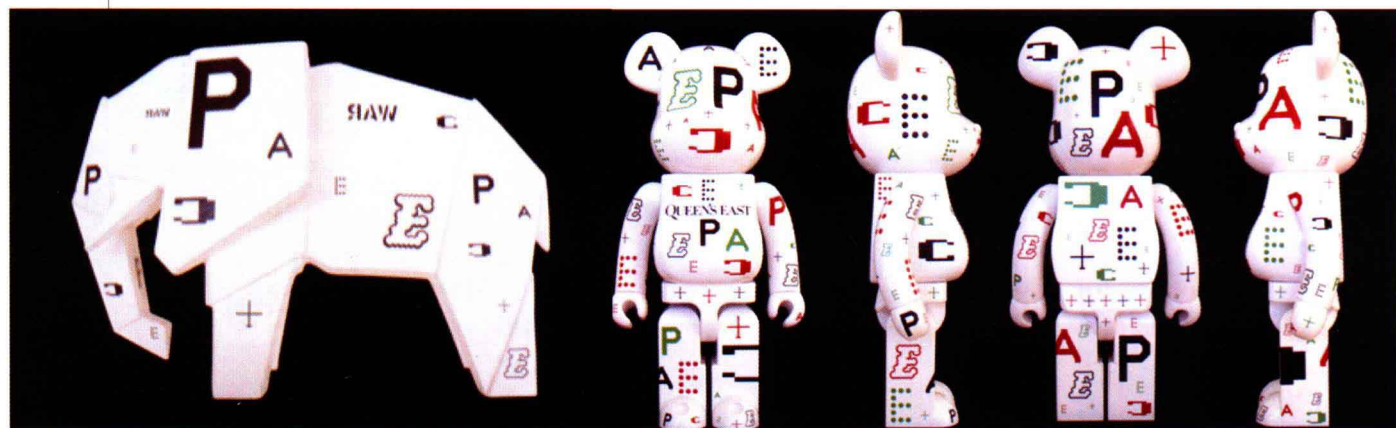
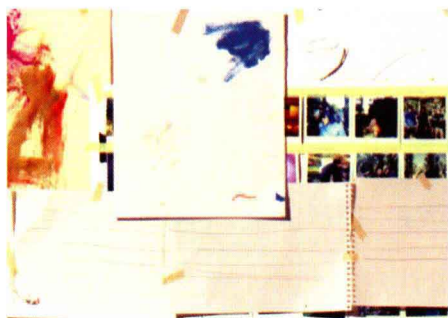
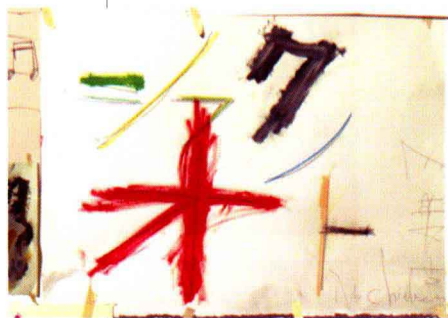
人类对美有着本能的渴望,不论是在客观世界里还是在精神追求上,人们都不曾放弃找寻“美”,并在“找寻”的同时不断建立起“美的标准”。图形是艺术化的信息传播方式,图形自身所具有的独特美感与表现力能够快速而有效地吸引观众注意力,调动观众积极性,使其主动去发觉图形背后所传递的信息内容。

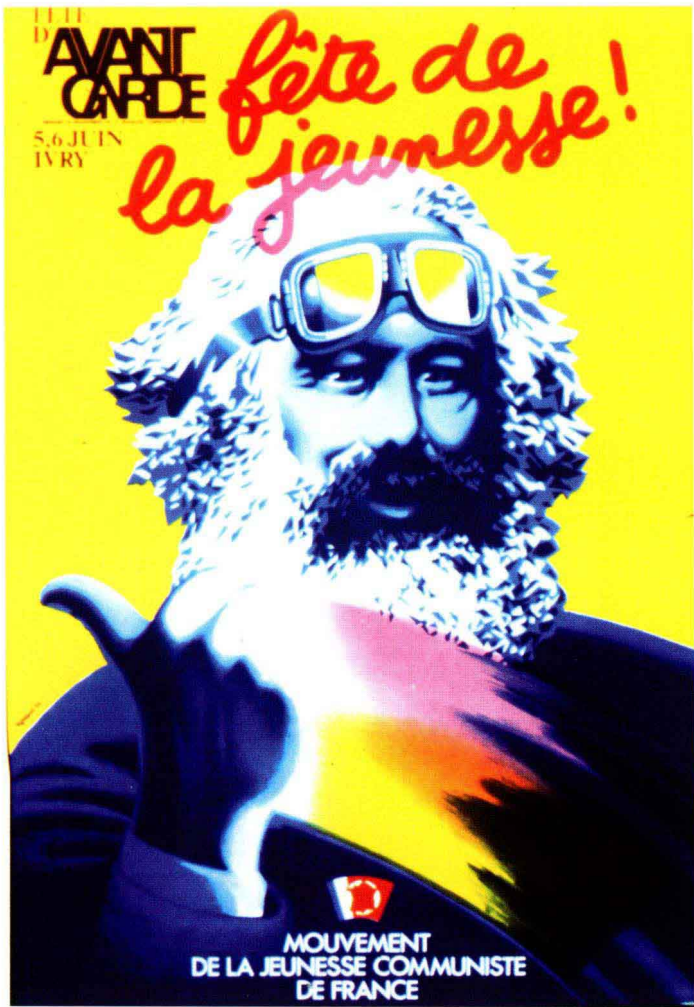

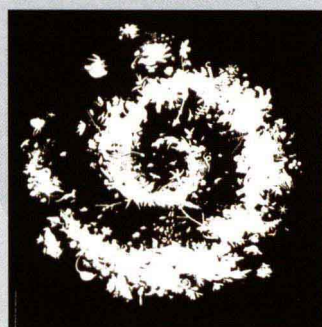
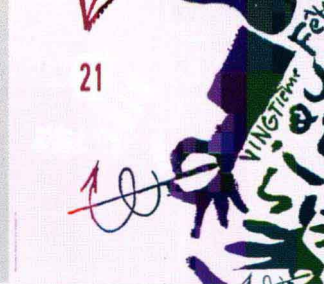
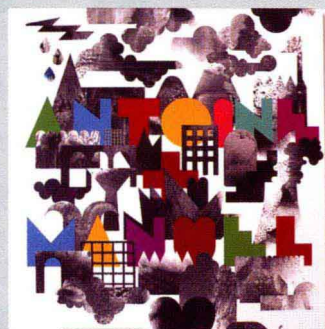
四、象征性

图形的表现，通过联想将两种或两种以上的元素，利用其相关性整合在一起。将原始元素打散、重组，使其产生幽默、暗指、借喻等效果，从而增强观众注目度、加深印象。

作为平面设计构成元素之一，图形广阔的延展性与丰富的表现方式，逐渐成为平面设计师研究与探索的重要领域，同时也成为衡量平面设计师专业素养的基本标准。图形的表现语言是平面设计综合能力的体现，无论是作为设计基础还是专业设计来讲，图形设计均是平面设计师一种必要的设计能力。

第一章 概述

THE FIRST CHAPTER
OVERVIEW

第一章 概述

我们所生活的世界物种万千，每一物种间的交流，都是构成其群态稳定、不可缺失的根本。上帝赋予每一物种以独特的方式来沟通、交流，例如：蜜蜂通过跳“8”字舞通知同伴发现食物，而蚂蚁则通过触角来传播敌人进攻的讯号。作为高等动物的人类来说，我们不单可以用肢体动作来表达一些浅显的含义，我们还能够通过使用语言与文字来传达更为复杂的信息内容。

在视觉传达设计领域，“图形语言”作为一种图形设计的创造法则，决定着在信息传递过程中，能否更好地将视觉信息准确且有效地传递给观众，并且通过艺术化的造型方式愉悦观众。在面对不同的设计需求，以及不同的设计载体形式时，图形语言更可以指导设计者将精力集中在主要的核心信息上，从而做到有的放矢。

第一节 图形语言的概念

我们的语言由单词与词组构成，并按照一定的法则组织在一起。这种法则即是我们所熟知的语法。整个语言交流的过程，就是通过语法规则将词汇进行编码与解码的过程。

一定量文字 + 语法 = 语言

为了达成有效的沟通目的，就需要信息发出者与信息接受者具有相同的知识背景与相似的理解力以及对客观世界共有的感知经验，只有满足以上条件，信息传递才能被有效完成，编码与解码的过程才有可能实现。

“图形”一词译自英文“graphic”一词，指在一定幅面中所传递信息的符号化视觉载体。而“图形语言”则是利用图形这种视觉载体通过一定的“语法规则”，达成在平面设计师与观众之间进行信息交流的一种语言表现规律。这个过程即是利用图形及其表现规律进行“编码”与“解码”的过程。

通过联想构成的图形符号 + 形式法则、表现规律 = 图形语言。

平面设计的灵魂是信息传达的有效性与准确性，这也被认为是平面设计的灵魂所在。犹如一个作家笔下的文字，可以将读者诱入他虚构的时空中，

让读者徘徊于作者所设置的情节里。此时,作家笔下的文字以及书写方式所构成的文章,决定着能否将作者的意图完整地传递给读者,并达到预期的共鸣。我们的平面设计作品就如同作家笔下的小说作品,只是作品中的文字转换成图形符号,而对作品中图形语言的拿捏与推敲,则体现出一个设计师的水准与功力。

图形是构成平面设计作品的基石,换句话说,如果一幅平面设计作品的图形表现不成功,那就仿佛一座摩天大厦的地基不稳,在这样的情况下无论你选取多么丰富的表现形式,尝试多么个性化表现的手法,都将无法挽回大楼倾塌的事实。

第二节 图形的演变

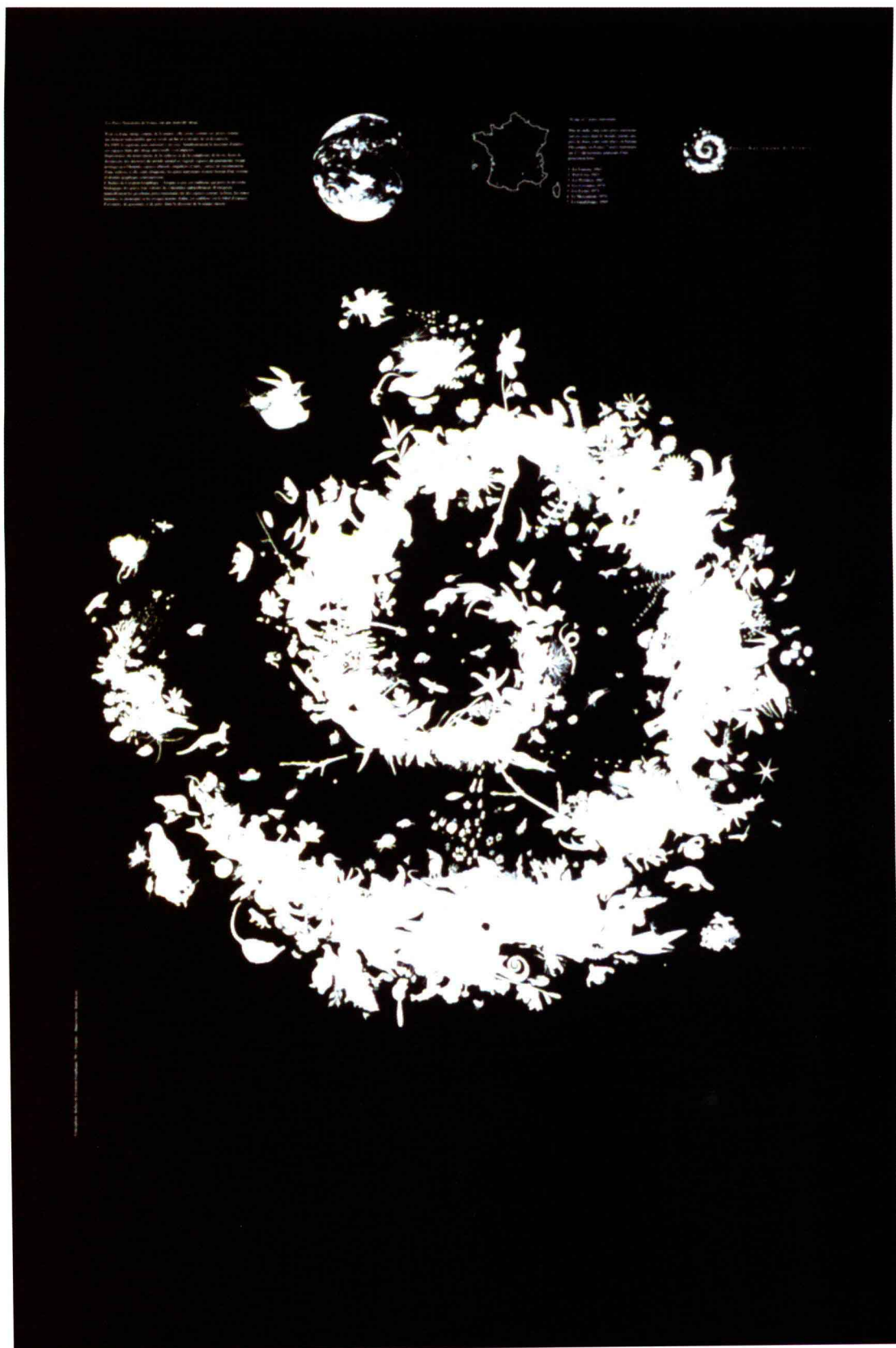
最早的图形作品出现于洞窟中的原始壁画中,作为对当时现实生活的记录保存下来。随着历史的推延,这种象形图案逐渐衍化成文字,并成为人类主要的交流载体。随着时代的变迁,人类不再局限于文字的单一表达,舞蹈、绘画等艺术形式陆续出现并逐渐成为人类沟通交流过程中不可或缺的重要补充形式。正是由于人类诞生至今持续的探索精神,才使我们没有简单地沉醉于物质层面的满足中故步自封。在不断探索对未知事物的答案时,随着人类历史的演进,图形最终登上人类信息交流的历史舞台,并在此过程中扮演起举足轻重的重要角色。

近代的设计启蒙运动,推动了图形设计的进一步发展与完善。在约翰·拉斯金(John Ruskin, 1819—1900, 维多利亚时期最重要的艺术家、科学家、诗人与哲学家,英国工艺美术运动的理论指导者)与威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896, 英国设计师、作家、印刷家和社会主义者,英国工艺美术运动最重要的代表人物)所倡导的工艺美术运动缔造了近代“设计”概念之后,在工业化浪潮的共同作用下,人们的社会生活逐渐摆脱对“维多利亚”时代的依恋,转而投向对生活用品功能性的关注。此时的图形设计也应势摆脱了以往过分的装饰性表现,强调功能性与实用性的平面设计作品逐渐成为主流。

音乐会海报设计 / 作者：皮埃尔·博赫纳（法国）欧洲著名形象观念设计风格代表人物之一
设计师通过将音乐会演出时不同时空、不同角色的代表性动作打散重组，结合涂鸦式的表现风格，利用图形的魅力戏剧化地再现了音乐会热烈的场面。

法国国家公园标志形象推广海报 / 作者：皮埃尔·博赫纳(法国)

设计师采集了该公园的物种类别，并将其进行背景图形化处理，利用螺旋形的动感特征，很好地表达了公园内部所形成的犹如星系般的生态环境，也暗示了其物种的丰富性。

