

现代设计基础丛书

高颖 俞文荣 王晓渊 编著

图形 创意设计

ORIGINAL DESIGN ON DRAWING AND PATTERN

湖北美术出版社

现代设计基础丛书

Original design on drawing and pattern

高 颖 俞文荣 王晓渊 编著

图形创意设计

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计/高颖, 俞文荣, 王晓渊编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2002.7

(现代设计基础丛书)

ISBN 7-5394-1277-1

I. 图…

II. ①高…②俞…③王…

III. 图案—造型设计

IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第051222号

现代设计基础丛书·图形创意设计 © 高颖 等编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路75号

电 话: (027)86787150

邮政编码: 430077

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5印张

印 数: 5000册

版 次: 2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

I S B N 7-5394-1277-1/J · 1133

全套定价: 200.00元 本册定价: 20.00 元

总目

第一章 概 述 /1

- 一、图形的概念 /1
- 二、图形语言 /1

第二章 图形表现 /2

- 一、点、线、面的表现 /2
- 二、空间的图形表现 /8
- 三、字体的表现 /11

第三章 图形基础 /13

第四章 图形法则 /21

- 一、正负形 /21
- 二、影 子 /27
- 三、同 构 /32
- 四、矛盾空间 /42
- 五、元素替代 /44

第五章 欣 赏 /45

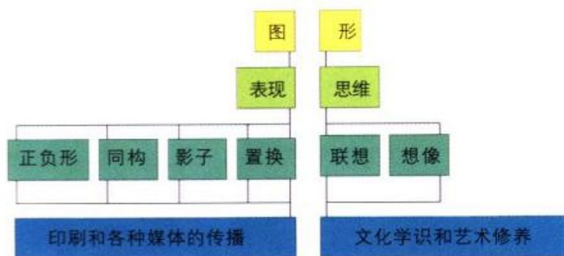
鸣谢

张建春、陈君、时少波、陈岫、王春萍、王美莲、胡冬颖、樊莉、王毅、许燕芬、孔繁取、蔡世涌、胡科嫣、林成、朱莹、李繁、周丽、陈渊、黄宇翔、扬羽籍、毛晓菁、夏权、冯倩倩、雷金舟、葛子微、丁琳、王艳、徐卉、张晓华、金韬、刘盈、黄露洁、解琳彬、顾喆斐、易宝贞、唐乐丹、倪珺、江晶晶、金慧娜、许晓芳、励宇辉、孙璐、崔凯妍、余圣杰、骆晓菁、高蓉蓉、白炜炜、徐辉、周幼培、张婕、吕蓬、陈玉叶、谢汇、邱云娜、陈丹、陈晓峰、李科增、竹建英、沈琦、沈阳、陈秀、沈芸、李萍、李栋等提供图形。

第一章 概述

一、图形的概念

图形一词在英文中的意思为“graphic”，是一种说明性的视觉符号。它起源于本世纪20年代，是介于文字与美术之间的视觉语言形式。最早提出“图形设计”一词的，是美国的图形设计师德维金斯。

“图”即图画、图案，是一种表现方式，具有可视性；“形”即有形式的无形意念，也就是思维方式，不具有可视性。因此，图形的本意应该是通过可视性的设计表现来传达具有创造性的思维，具备视觉设计的原理。

图形可用线条、形状、色彩、印刷等方式，把思维意念转化成可以用来交流和传播的视觉形式。

二、图形语言

语言是我们人类用来相互沟通、相互交流的特殊工具。不同地域、不同种族有着各自不同的语言，如果他们之间需要交流，只有通过翻译才能完成。而艺术的语言则不同，它是一种非文字的世界语言，是大众传播活动的主要手段之一。它以超地域、超时空的语言方式，给不同语种、不同背景的人们提供了交流上的便利，都说“音乐无国界”，其实“图形”更是无国界。

从最简单的表示方向的箭头图形，到种类繁多的公共标志，全世界的人们都知其意，这种独特的图形语言，正逐渐成为世界信息交流的主要形式。在我们的视觉设计工作中，图形语言的地位已越来越重要，评判设计作品优劣的标准，也越来越集中到图形语言的表达是否准确、简洁上。当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯教授曾经这样说过：“一幅好的招贴，应该是靠图形语言说话，而不是靠文字的注解。”

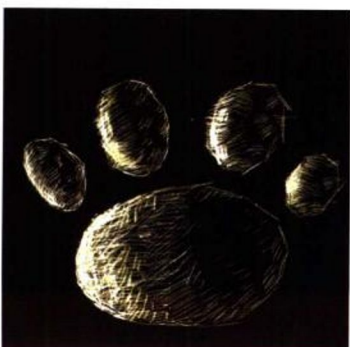
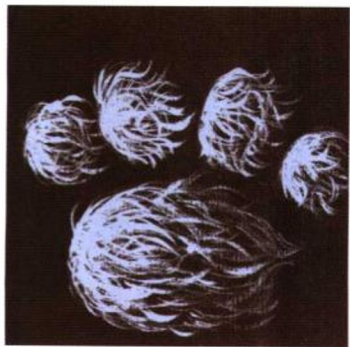
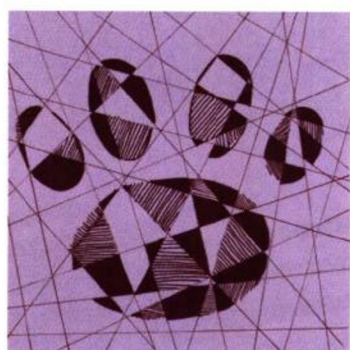
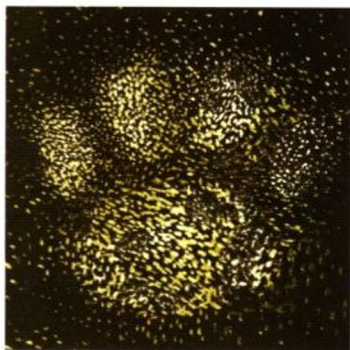
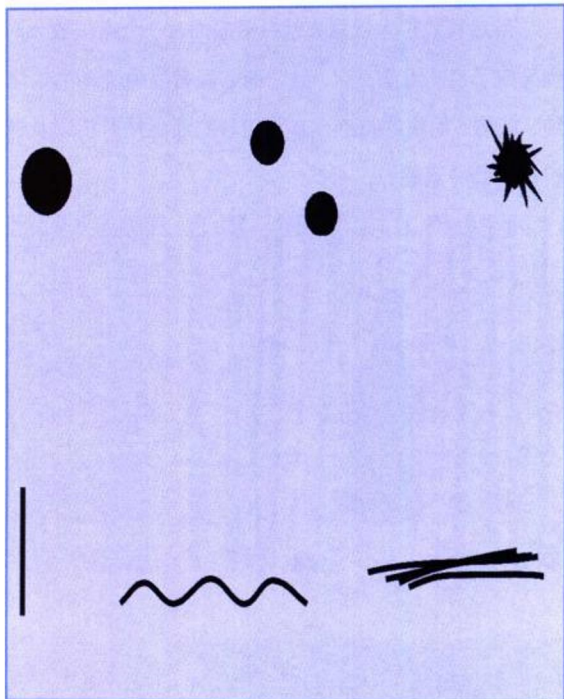
第二章 图形表现

一、点、线、面的表现

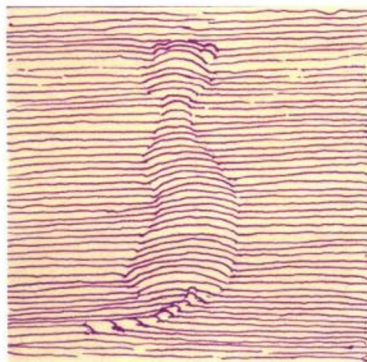
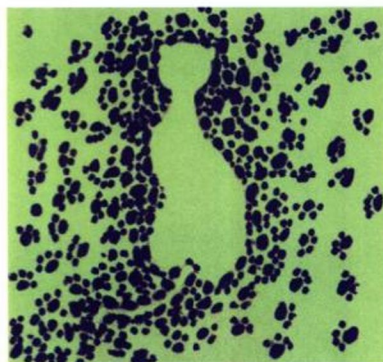
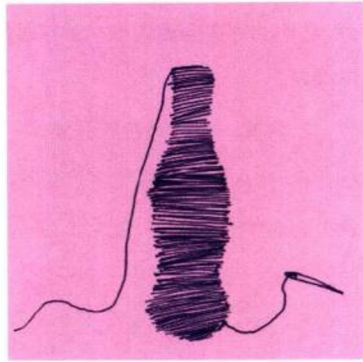
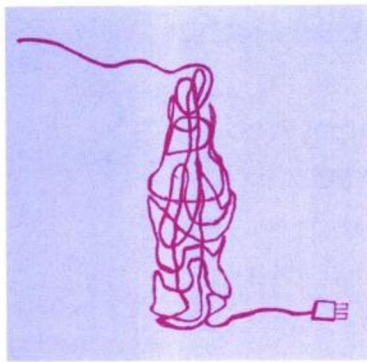
点、线、面是绘画设计的基本元素，视觉中的点、线、面不同于几何学中的点、线、面，它们具备了无限的生命力，它们的存在会因人们视觉经验的积累而产生不同的心理感受。

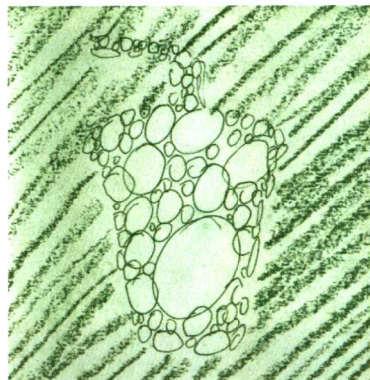
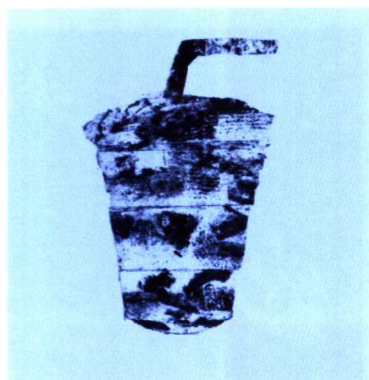
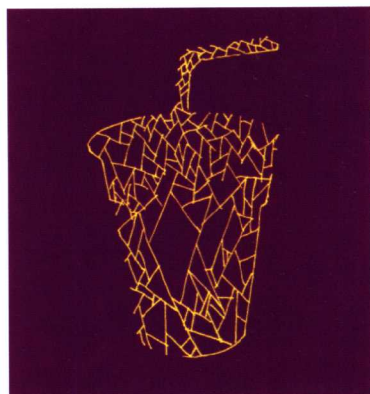
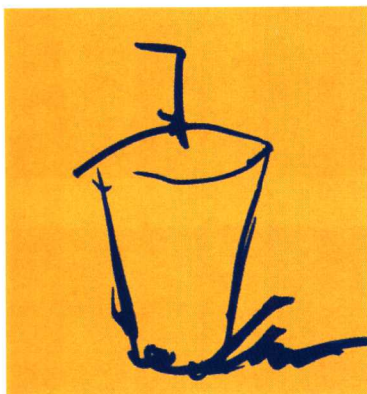
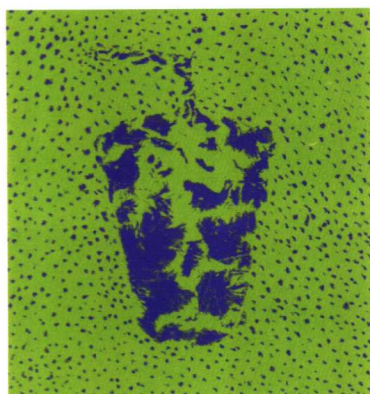
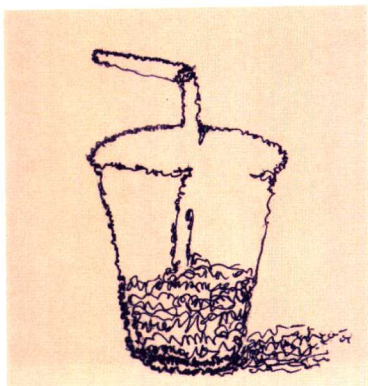
当只有一个点存在的时候，它是静止的，两个以上的点存在时，人们会在视觉上产生动感；当把无数个大点、小点排列在一起的时候，就会产生不同的视觉动向和空间动向。把一个圆润的点和一个干涩、不规则的点放在一起作比较，前者给人以严谨、端庄的心理感受，后者给人以轻松、逍遥的精神体验。

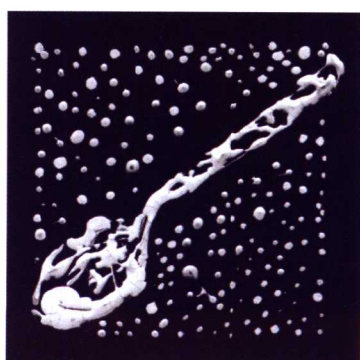
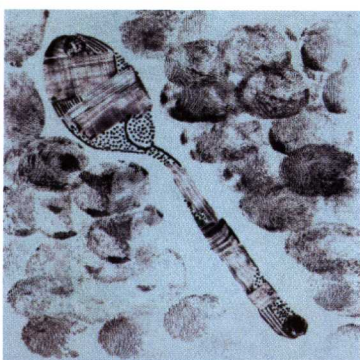
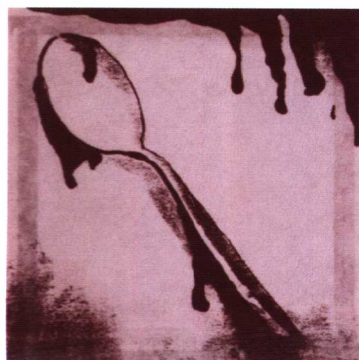
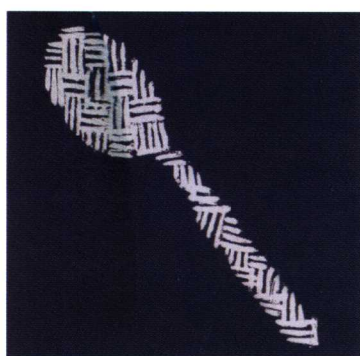
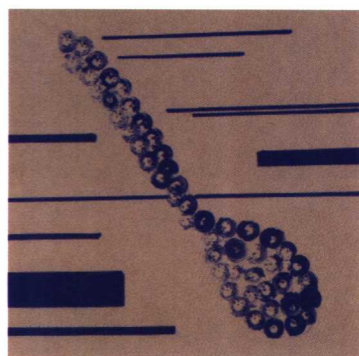
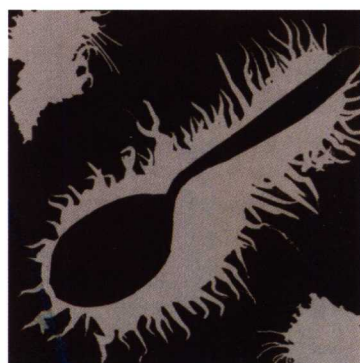
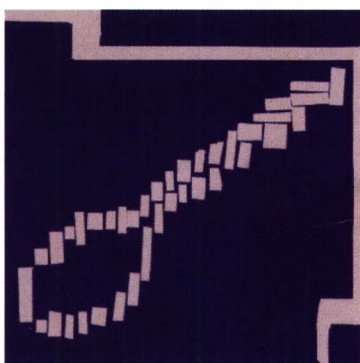
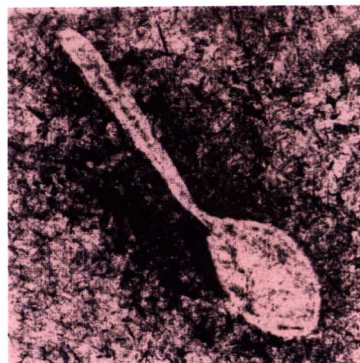
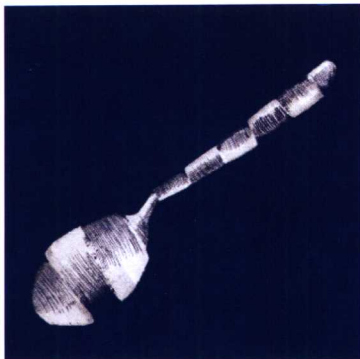
线和点一样，由于粗细、长短及形状的不同，表现的性格也不同。水平线、垂直线、斜线、几何曲线、自由曲线等不同的线条，传递出的情感也不尽相同。直线给人以直接、坚强的感觉，通常代表男性的形象；而曲线给人以间接、优雅的感觉，通常代表女性的形象。

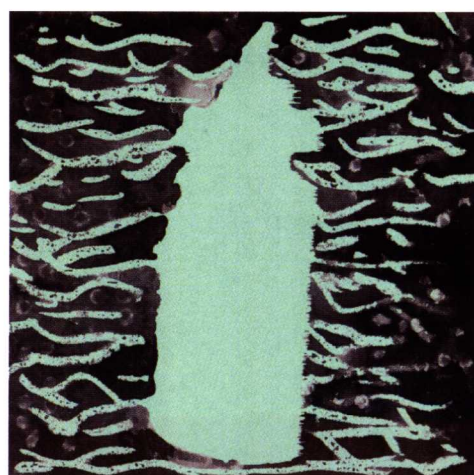
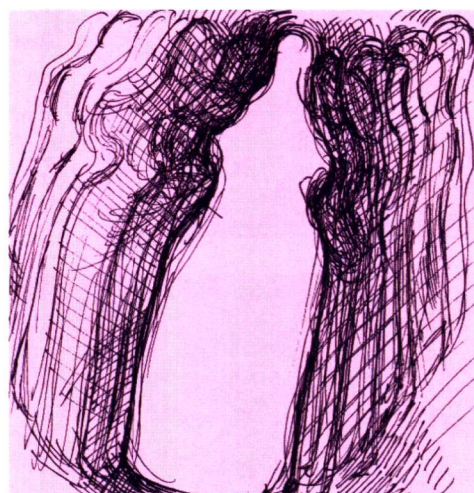
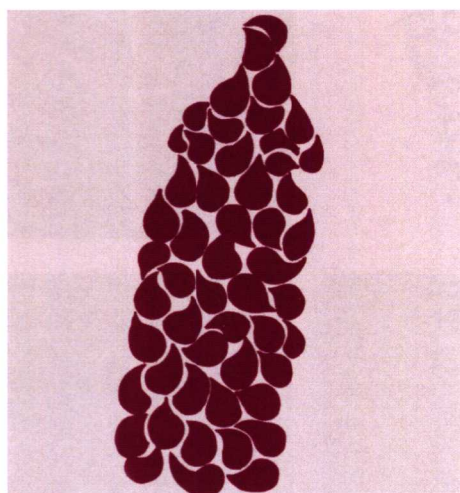
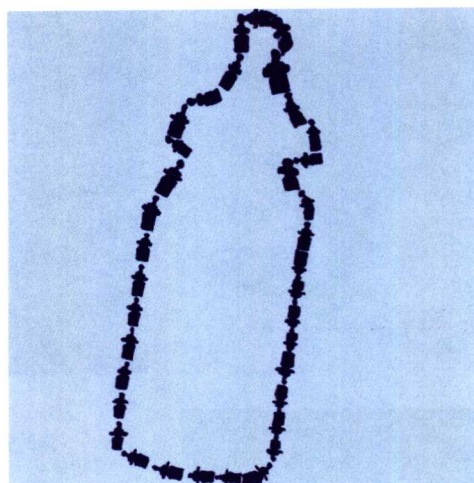

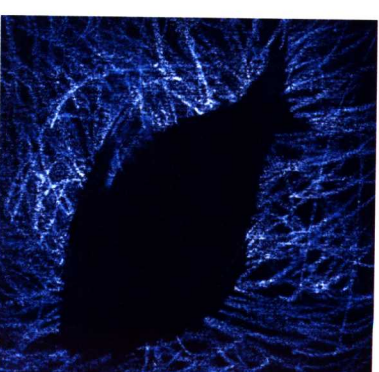
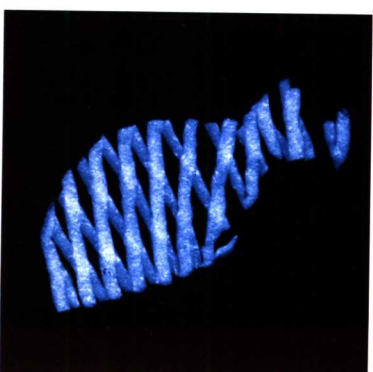
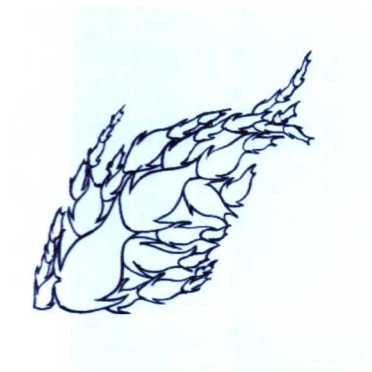
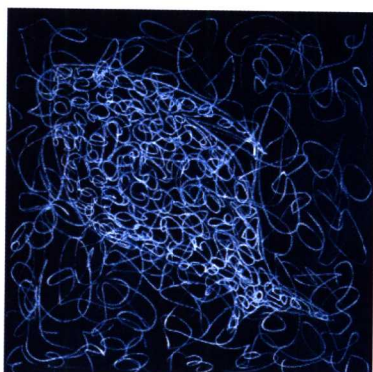
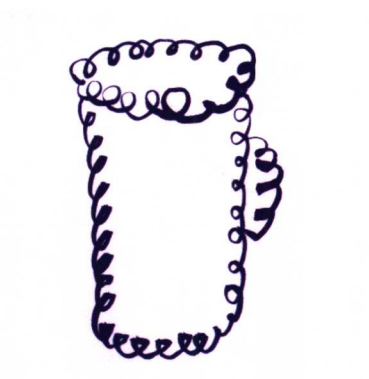
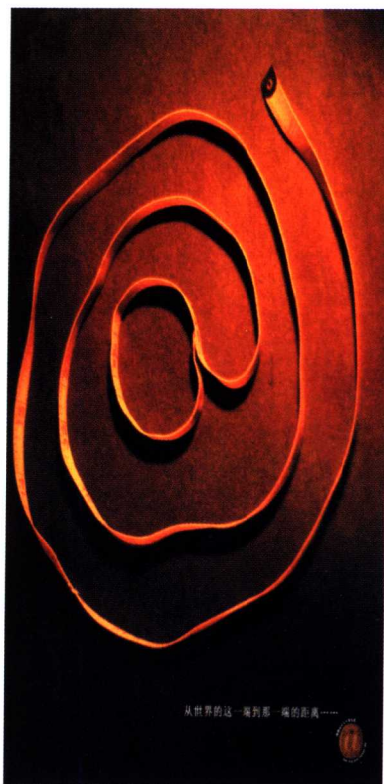
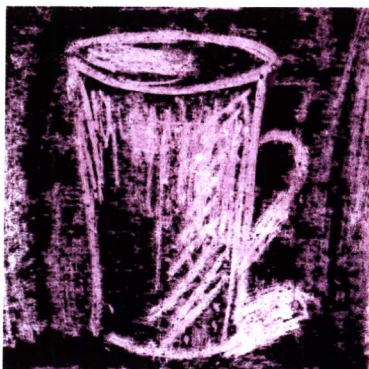
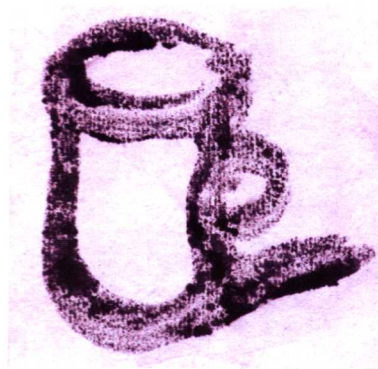
当点和线扩大以后,就会形成面,一个点被放大时有面的感觉,一条线封闭时也有面的感觉,而一个面缩小后则又成了点。因此,点、线、面之间有共通互动的功能。面可分为几何形的面与非几何形的面。几何形的面具有单纯、简洁、明快特点,非几何形的面包括有机形及偶然形,它们具有不规则及富有情感的特点,没有几何形面的机械似的冷漠感。

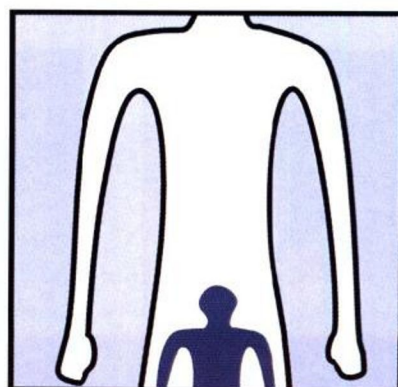
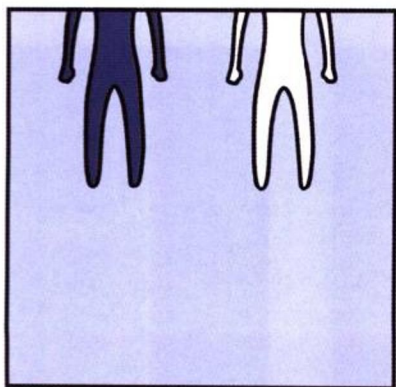
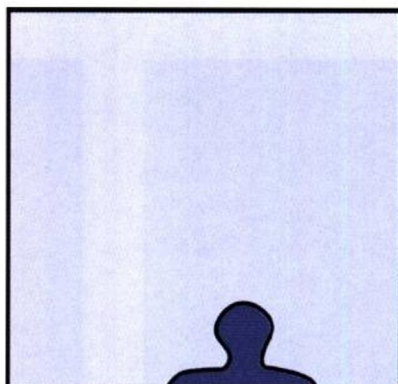
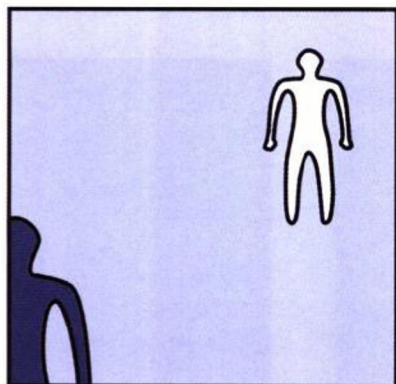
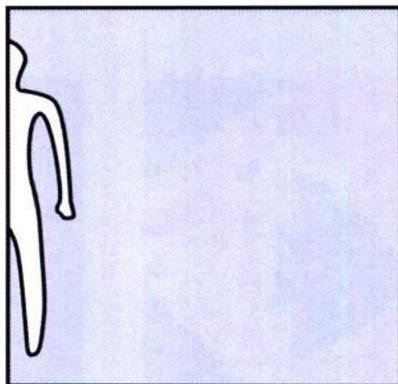
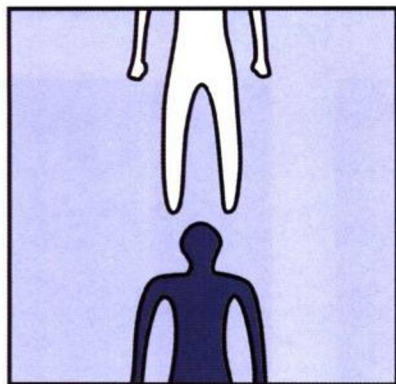

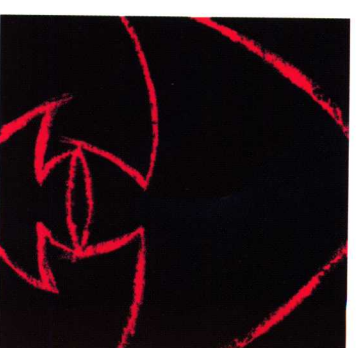
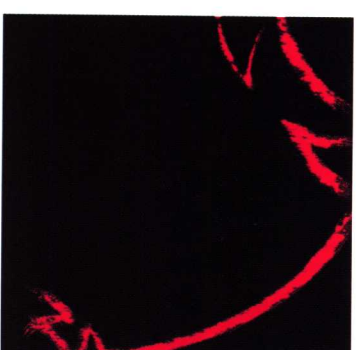
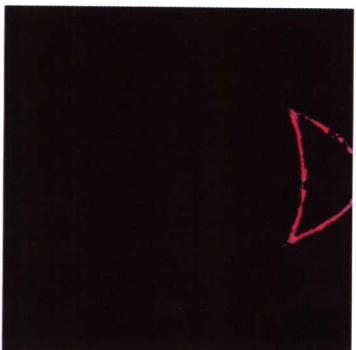
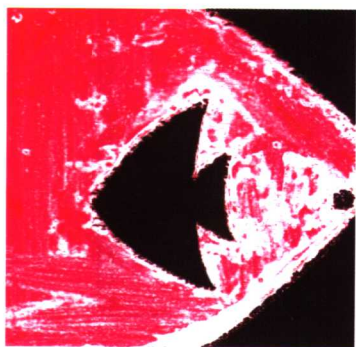
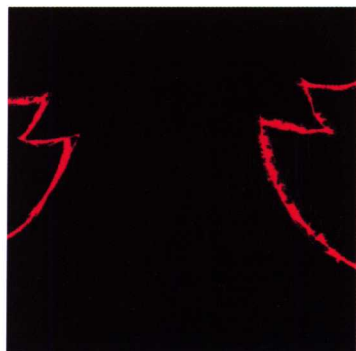

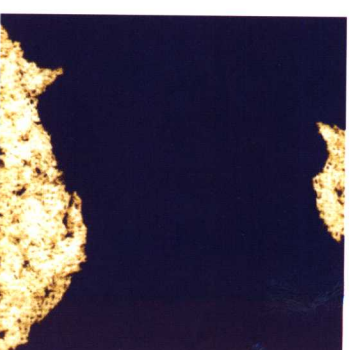
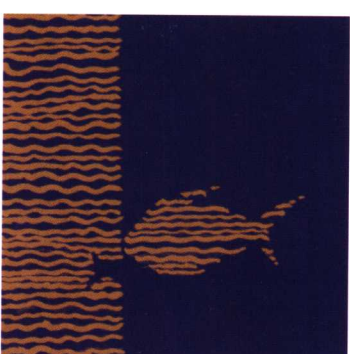
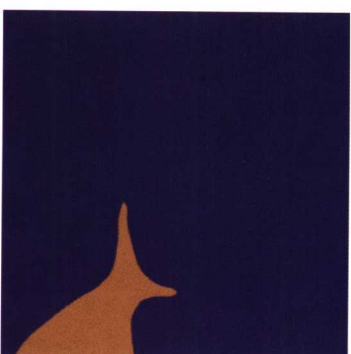
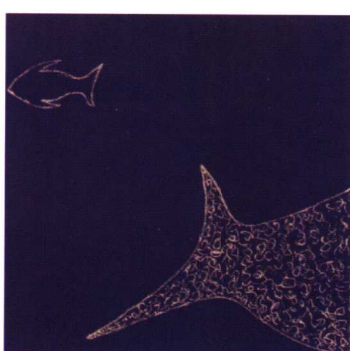
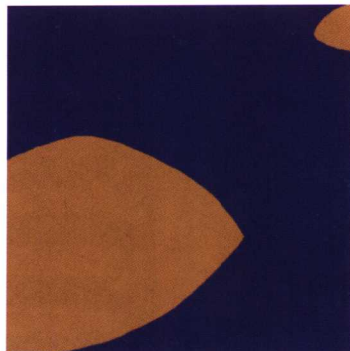
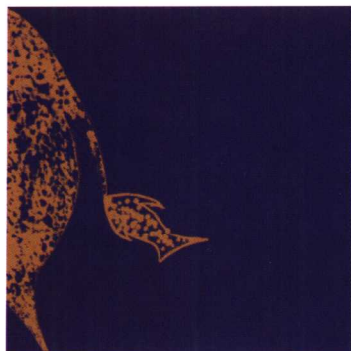
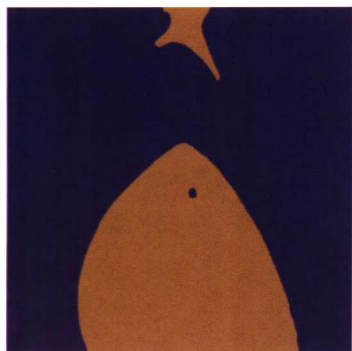

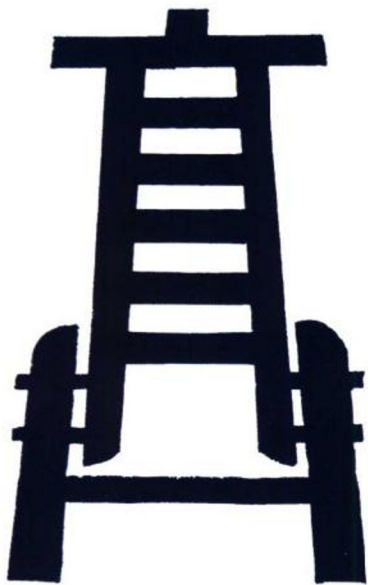
二、空间的图形表现

一幅优秀的图形创意作品，首先得有强烈的视觉冲击力，使人们产生强烈的视觉刺激和印象，从而留下深刻难忘的记忆。空间的图形表现，是强化视觉冲击力的一种有效训练，因为图形创意是在一定版面空间中所做出的奇特的、非常规的版面安排，是带来视觉冲击力的基础。在符合视觉美感的同时，不同寻常、新颖独特的版面空间，能使我们的设计作品具有个性化，给人以新的视觉体验。在现代多层次的信息环境中，倡导图形设计个性化，将更有利于强化视觉冲击力，达到出奇制胜的效果。

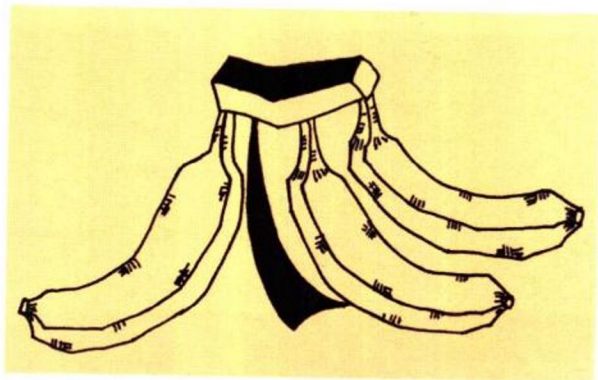
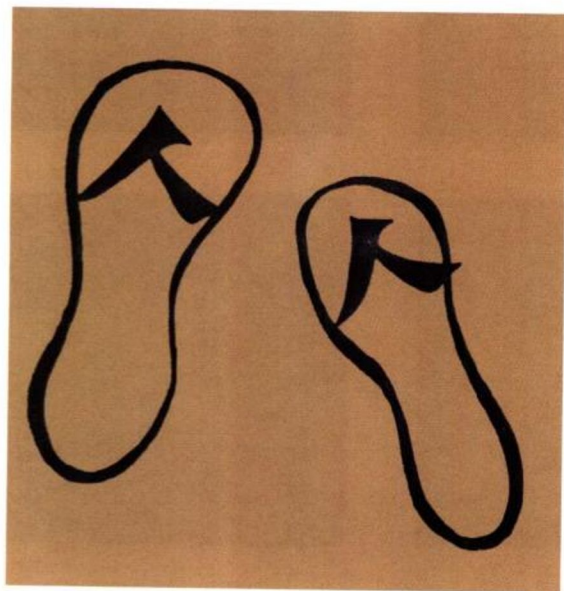

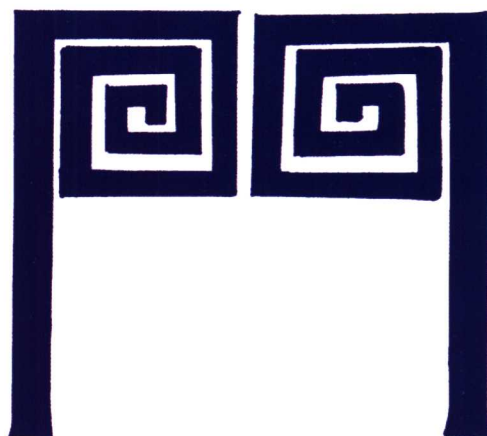
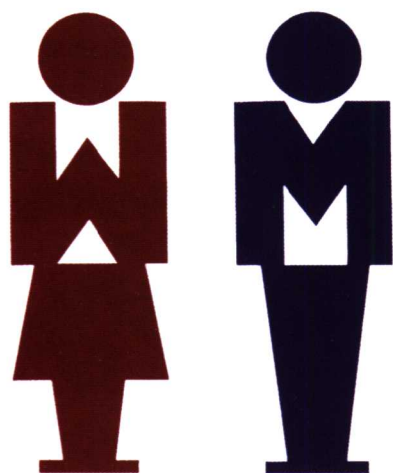
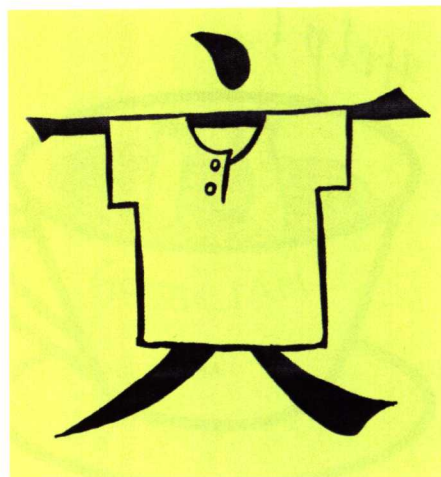
三、字体的表现

文字来源于图画，最初的文字是可以读出来的图画，但图画却不一定能读。只有当图画越来越简练时，它才能成为可读的文字。纵观当今世界各民族的语言文字，归纳起来无非都是以点、线、面的形式来构成的，都是一种抽象的图形，只不过这种图形的意义更深刻更含蓄，是对图形的一种升华。

汉字本身的结构组合就十分严谨，笔形具有统一的规范形式，字的中左右、左中右、上下、上中下、内外、交叉等结体具有一定的规律，笔形中的点、横、竖、撇、捺、钩、折、弯等规范标准。它犹如我们中式的木结构建筑，平稳和谐，相互穿插，是一个完整的统一体。

拉丁字母的点、线、面构成则简练到了极点，就单字来说是简单线形符号形式化的表现，图的概念更为抽象、更为理性。由于字母构造极为简练以及连续组合的特点，它们在图形设计中有着十分突出的表现。

第三章 图形基础

图形创意、设计的过程,是一种运用视觉形象进行创造性思维的过程,而视觉形象的产生却始终依赖于设计师的创造性联想和想像。

联想是指由一个事物联想到另一个事物的心理过程,即将诸多相距甚远的事物,甚至是毫无关系的事物相互连接起来,使之产生新的生命。就图形的设计、创意而言,通过联想,可以开拓创意思维的天地,打开创意思维的通道,使无形的思想朝着有形的视觉形象转化,并创造出新的图形。

而想像比联想更为复杂的一种心理活动,这种心理活动能在原有的感性形象的基础上创造出新的视觉形象。如果说联想是感性的思维过程,那么想像则是理性的思维过程。那些感性的形象经过加工、改造后即形成新的、富有说服力的、哲理性的视觉形象。想像来源于客观现实,并在社会实践中发展,它对于我们进行创造性的思维活动十分重要,能有力地推动我们的创造思维。

根据图形创意的思维特点,可将想像划分为虚实想像、接近想像、类似想像、对比想像及因果联想。

