

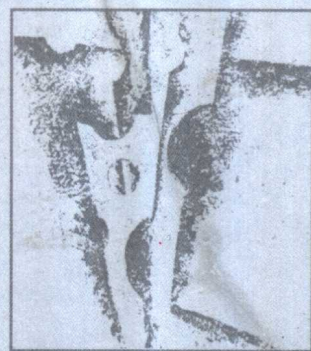
21世纪高等院校美术专业教材

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

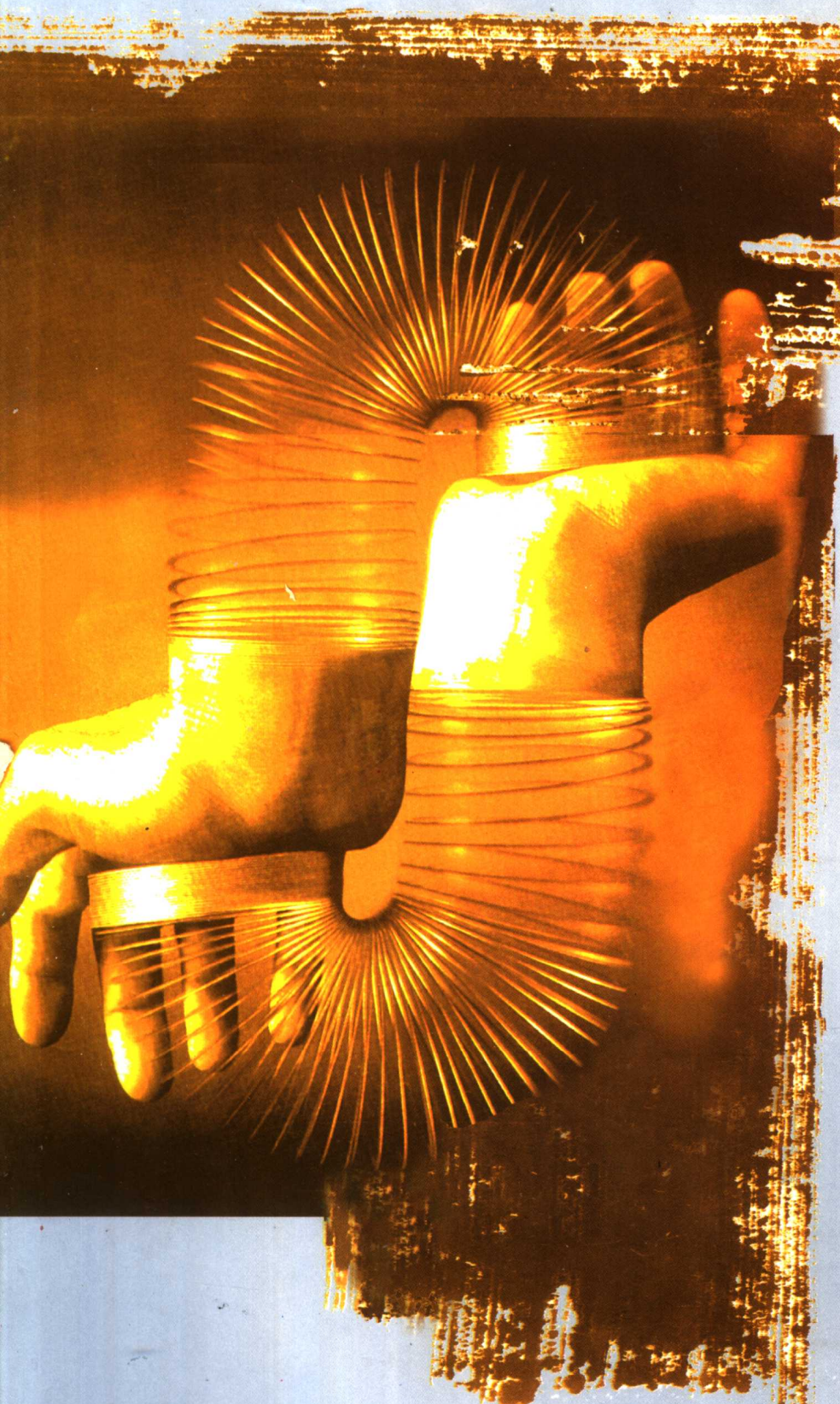
图形创意

编著 张彪

TUXING
CHUANGYI

安徽美术出版社

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

21世纪高等院校美术专业教材

图形创意

编著 张彪

TUXING
CHUANGYI

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业教材编委会

主 任 黄泽秋
副 主 任 牛 昕 武忠平 巫 俊
委 员 (按姓氏笔划顺序排列)

马忠贤 王 健 叶 勇
史启新 巫 俊 张利华
张 彪 李锦胜 李方明
陈 林 吴同彦 吴纯玉
杨大松 高 鸣 高 飞
徐 兵 黄少华 崔基旭
傅爱国 蒋耀辉 翟宗祝
翟 勇

策 划 牛 昕 武忠平

本册主编 张 彪
责任编辑 李树梅
装帧设计 武忠平
封面图 载自《Art Directors' index to
Photography 22》
封底图 瓦尔·柏林克尔浩夫(美国)摄

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 张彪编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2002. 8

21 世纪高等院校美术专业教材

ISBN 7-5398-1013-0

I. 图... II. 张... III. 图案—造型设计—高等院校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第055841号

21世纪高等院校美术专业教材

图形创意

主编: 张 彪

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽美达公司制版

合肥远东印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1013-0 定价: 28.50 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路1号安徽省版权局中国著作权使用报酬收转中心安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进我省高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,我省各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有10余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用全省高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准

要求的前提下,编出本省使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握我省高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材既能真正符合我省教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和安徽地方人文色彩,有一定的区域特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,才能真正在全省推广开来。

由省教育厅高教处组织编写的这套教材,集中了全省各高校一批专业专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我省高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为我省高等院校的艺术教育提供了由安徽学者自己编写的通用教材,为我省高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两个专业,与各地院校的专业设置是相配套的,在全省各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断地修改和完善,使我省教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,我省的高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2002年8月

目录

概 述	1
第一章 图形的起源与发展	3
第一节 图形的演化	3
第二节 传统图形的象征和隐喻	5
一、中国图形的形式语言	6
二、外国图形的形式语言	7
第三节 现代图形的价值和意义	10
一、图形的信息符号	10
二、图形的视觉语言	10
三、图形的视觉传达	10
第二章 图形创意的基础造型	11
第一节 图形基本形态研究	11
一、形态的分类	11
二、纯粹形态系列	11
第二节 基本形态的变化组形	14
一、点视图形	14
二、线视图形	14
三、面视图形	14
第三章 图形创意的表现方式	17
第一节 图形创意特征	17
一、艺术的想像	17
二、超越法则	17
三、一形多义	18
四、重组同构	19
五、适形造型	20
六、异态共生	22
第二节 图形的创意设计	24
一、图形的创造性思维	24
二、图形的超现实主义	25
三、图形创意与格式塔原理	26
四、图形表现分类	32
第四章 图形的商业传播	45
第一节 图形的商业价值	45
一、图形的商业标准	45
二、图形的商业意义	45
第二节 图形的视觉传播	46
一、目标与市场	46
二、主题与风格	46
三、引起注意	47
四、突出个性	48
五、视觉冲击	49
第五章 图形创意的教学要求与课题训练	51
第一节 图形创意课程要求	51
一、图形创意课程教学目的	51
二、图形创意的课程与相关课程的衔接	51
第二节 课程训练类型	51
一、基础造型的创意	51
二、联想构思训练	52
三、主题性创意训练	52
图例欣赏	53
后记	105
参考书目	106

概述

“图形设计”概念的提出是在20世纪20年代,由而正式形成于20世纪60年代。“图形设计”又称“视觉设计”,它由英文“Visual Communication Design”翻译过来。在西方,有时也称其为信息设计。它以图形的视觉传达形式储存信息,为信息带来秩序和清晰性。1922年美国杰出的书籍设计师德维岑斯首先将图形设计的概念用于视觉形式的个人活动中,使图形符号与信息传达有机地融为一体。

图形艺术的主要功能是传达信息,人类很早就懂得如何利用图形符号来进行信息交流。如原始人就曾用过图画、刻木、结绳等方法传递信息,结绳记事这种原始记事法在上古时期的中国、日本、埃及、秘鲁等国都曾盛行过。这种打结的绳是由一种颜色的主绳和多种次要的及更次要的各种颜色的绳而结成,不同的色彩表示不同的意思。另一种传达方式是在树叶或木片上刻画简单的图形,这些图形符号都是为传达某种信息服务的。新石器时代中国大多数器物中都契刻了符号,欧非大陆洞窟多有木炭或矿物颜料刻画的各类图形,中国、埃及早期的象形文字、图画文字,都可以认为是人类最早的图形信息符号,这种传达信息的方式一直延续并影响到现代社会。

随着现代通讯技术与传播技术的发展,人类社会迈进了信息化时代,图形与传达的意义越来越重要,一个手势、一个动态、一种象征、一个符号、一种色彩都可以指导人们的行为,提醒人们注意或给以警示等。现代图形符号无处不有,它具有易记、简洁、明了、易懂、直观等特征,它便于传递各类信息,使具有不同文化背景、不同国家语言的人都易接受和使用。现代图形的世界性越来越强,无论是写实还是抽象图形语言都应更具国际化。如“自然环境保护”这一主题,在视觉传达中主要用于野生动物和森林保护区或建筑物、服务构机、旅游指南、方向指示牌等环境中,那么在创意中如何使用人类共通的形式语言去构思表现这一主题显然变得非常重要。无论是广告、招贴、公共标志都应独创新意、独辟蹊径,这样才能给观众留下深刻的印象。另外,在具体表现过程中我们要很好地研究、运用创造性思维,使图形语言更具独创性特征。这个过程可以是正向、逆向的线性思维,也可以是纵向、横向的平面思维。在构思中可以大胆地进行综合性的联想,而不拘泥于传统思维方式的束

缚,这正是图形创意的灵魂。德国魏玛包豪斯年代(1919—1924年),视觉艺术家伊顿在其教育体系中首先大胆提出的就是解放每一个学生的创造能力,在创作中倡导奇思异想,不受陈规约束,使每个学生的新思维与创造才能充分展示出来。这是包豪斯的教育核心,也是我国现代艺术设计教育中需加强的重要环节。

人类的造型活动是理性与感性及个性化的世界,而创意则更多地展现艺术家所特有的想像魅力和创造性。该教材通过对形态的认识、图形创意特征的了解以及创造性思维的训练,使大家意识到在信息时代图形视觉传播的商业价值和意义。现代图形传播形式越来越多,从电视、网络到报纸、书刊、杂志、招贴、包装等应有尽有,图形的发展也从传统的二维发展到三维、超三维。声、光、电的应用,影像与多媒体交互技术的使用,蒙太奇表现手法的运用,创造了一个前所未有的视觉动力时代。可以说,今天的图形艺术语言已发展到一个后现代时期,一切先进的科学技术成果都可能成为图形艺术的发展动力。科学与艺术在这个时代相互依存、相互补充,这是一种共生观念的体现。共生使创新成为可能,有创造才有艺术性,有创新才有生命力,希望通过图形创意这门课程的学习,能使大家共同走向想像与创新的道路。

第一章 图形的起源与发展

第一节 图形的演化

图形艺术有着悠久的历史,远在旧石器时代的“山顶洞人”已用兽齿串起来作为项饰,在磨光的鹿角和鸟骨上刻有疏疏密密的线痕。这些虽然是非常简单的线条,但已经具有一定的装饰意味。新石器时代的装饰图形主要刻画在陶器上,大体内容可归纳为几何形、植物、动物和人物四类。人们在长期的劳动生产中对形的认识是经过推理和艺术的组合演化而来的。如半坡的鱼纹、彩陶中的鸟形纹(图1-1),其变化从写实到写意、到象征,发展序列包括了一个从发生、发展到逐渐消亡的演化过程,图形从具体形象的鸟形、鱼形等演化为抽象的几何的点、线、面。它们具有独特的节奏和韵律之美,不论大小高低、重合交叉、方圆曲直、疏密繁简,都能随意适应。这种图形在初级阶段的原始陶器上得到广泛的应用,在人物图形中则以彩陶盆上画的舞蹈纹样最为罕见(图1-2)。舞蹈纹为五人一组,人物相互手拉手,面向一致,头侧各有一斜道,似为发辫或饰物。每组外侧两人的手臂画成两道,似反映两臂舞蹈动作较大和频繁之意;人下体三道,为两腿及饰物。寥寥几笔,就把先民们正在欢乐地手拉手集体跳舞和歌唱的情绪表达了出来,形式感非常强。在半坡遗址陶器上的“人面鱼图”(图1-3),头顶上戴有尖状盛饰帽子,面颊两旁和口角绘出鱼形图,人口衔鱼,暗示人们在渔猎季节祈求取得更大量的生产物。这些想像和所有观念形态一样都是来源于生活,它是先民们情感和思想的表达。

欧洲旧石器时代的图形艺术,多见于洞穴壁画中,其造型工整精致,构图宏大,想像丰富。如

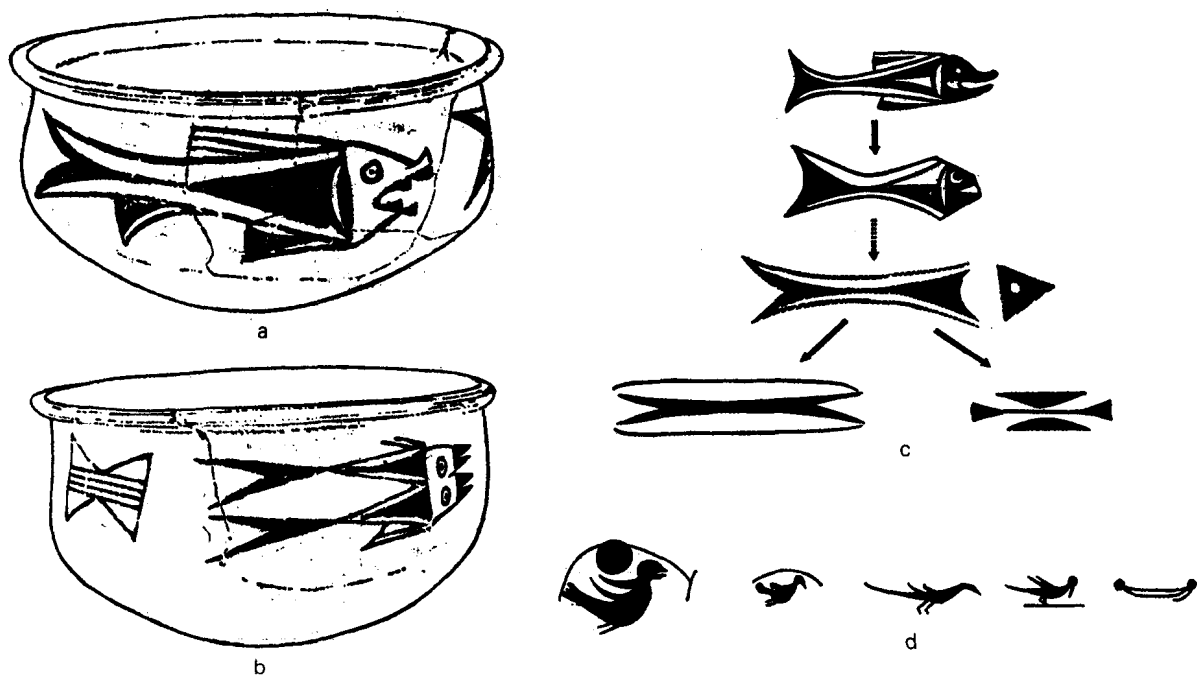

图1-1 图载《中国新石器时代陶器装饰艺术》 1982年版

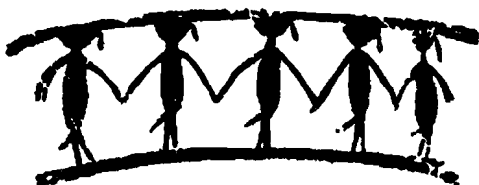
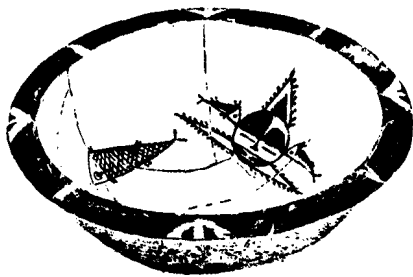

图 1-2

a

b

图 1-3

图载《中国新石器时代陶器装饰艺术》 1982 年版

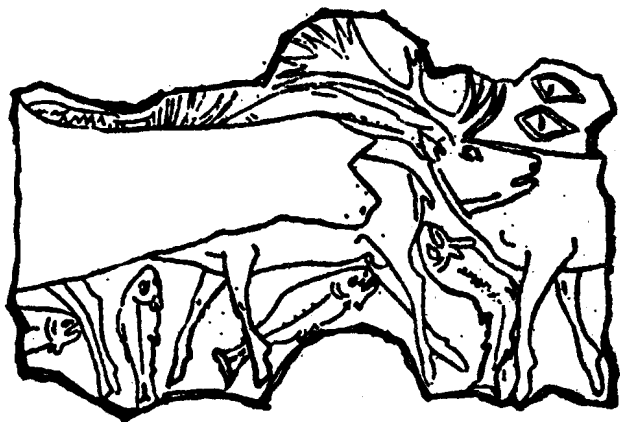

图 1-4 图载《外国美术史》 1986 年版

图 1-5 图载《文化人类学》 1991 年版

法国罗尔台特洞出土的线雕图画《冰鹿过河》(图1-4),借助于在鹿腿间穿行的游鱼来表示水的存在,实在是非常大胆的奇思妙想。还有法国一洞穴壁上的“巫”(图1-5),它具有灵敏、狡猾的头脑。先民们相信它有能力对付冥冥中的可怖的东西,是保护猎人的猎神,因此,在造型上创造了一个半鹿半人的形象。在中石器时代,这些图画表现得越来越抽象化和符号化,它预示着新石器时代抽象图形的兴起。新石器时代大量几何图形的出现,说明人类对大自然观察和认识的进一步深化。从旧石器时代模拟动物形态的写实风格,到新石器时代变化多端的抽象图形,再到青铜时代巧妙地把写实与抽象图形结合起来,这个过程反映了人类创造图形艺术的动机。后来这种原始绘画经过图画文字与象形文字之后,又逐渐形成了两条发展道路,一条是文字,一条是图形符号。特别是甲骨文、金文中的文字是极富表现力与想像力的,如“鱼”字(图1-6),丰满的鱼身、圆圆的眼睛、尖利的牙齿、鱼翅,这类形象构成了象形文字。我们看到了由图画向图形文字的过渡的痕迹。

中国的刻版印刷、埃及的莎草纸抄本、中世纪书稿的装饰和早期欧洲的印刷使图形文字成为丰富的视觉传达遗产和历史文化的组成部分。

随着社会的进步与发展,人类已由农业文明进入了工业文明,视觉艺术也随之经历了一系列的创造性革命。到了20世纪,图形艺术的演化与现代绘画、诗和建筑紧密地连在一起,几乎可以说是立体派绘画和未来派诗之间

的冲突直接酿成了20世纪的视觉传达设计。特别是20世纪50年代于瑞士发展起来的“国际图形运动”，一直扩散影响到全世界，使瑞士设计超越它本国边界，具有国际性的影响。20世纪后期电子通讯、微处理器和计算机的迅猛发展，使视觉艺术经历了前所未有的巨变，在今天，人们已拥有了创造视觉形象与图形符号的大量条件，如印刷术、摄影技术、高效能机械、报纸、影视等各种传媒手段，人们的生产活动极其重要的一部分就是创造、处理、分配和传递信息。信息社会是人们大量生产图形、图像的社会，人们创造信息就是在创造符号。电视、广播、展览、广告、电脑、激光视盘、电子照排技术、报刊、杂志、书籍和其他采用先进技术的种种传播手段，从色彩、视像、声音等方面将不同特质、不同形态的图像符号立体地传递到社会各个角落，而正是在这变化过程中，图形的传统性质有了巨大的改变。如今Internet实现了联络世界各地的巨大功能，网上的每个主页都精心设计过，字体、颜色、图形、背景等都表现出主人对创作的热情。网络打破了少数人对图形艺术设计的垄断，人人都可以不同程度地实现做回图形艺术家的美好梦想，这是社会的进步，也意味着人类新图形时代的到来。

第二节 传统图形的象征和隐喻

象征是指“用以代表、体现、表示某种事物的一种物体或符号”（《牛津英语词典》）。传统图形的象征意义与宗教、崇拜相关。原始社会经历了漫长的发展过程，在这个发展过程中，随着社会生产力的逐步提高和社会物质生活条件的不断变化，原始宗教也随之经历了不同的发展阶段，如大自然崇拜、动物崇拜、植物崇拜、图腾崇拜、鬼魂崇拜、祖先崇拜等阶段，这些宗教形式往往是同时并存、彼此交织在一起的。当原始人的理论思维有了一定发展的时候，人类开始探索大自然的奥秘，思索人类自身的起源。随之产生了以木头、石头、泥土、墙壁洞穴制作的各类图形，图形内容也成为联络信息，沟通、表达情感和宗教意识的媒介。这是当时现实生活中一种特殊的社会意识形态，它随着社会进步而发展变化。

中国的吉祥观念，更是具有一定的社会意识倾向与感情色彩。它隐喻着一种企求心理，上至高门甲第，下及陋巷蓬居，都有其踪迹，如富贵长寿、家宅平安、升官发财、鸳鸯和合、连年有余、万事如意等即是此种心理的反映。这是百姓对生活乐观主义的表现。图形从构思到表现，手法多样，出人意表，象征和隐喻极大地丰富了图形思想内涵。（图1-7）

图1-6 图载《中国图案作法初探》 1979年版

图 1-7 图载《中国民间吉祥图案集》 1995 年版

一、中国图形的形式语言

东方图形的形式语言与东方文化密不可分,特别是中国文化在世界史上占有重要地位,它比印度文化连续性强,比西洋文化来得长久,所以它所包含的内容也十分广泛。

中国文字图形的审美特点 文字是记录语言的符号。中国文字同世界上其它文字比较,在形、音、义三方面都有自己的特性。特别是世界上所有的原始绘画文字都已发展为拼音的音符文字了,只有汉字还保存着比较原始的状态,每一个图形都变成一个方块字,并渗透着深奥的哲理。象形字(图 1-8)是中国文字的基础,它是在图画的基础上发展而来的。它透过实物图形来表达语言中的“语位”,因此,与图画相近,后来发展成以线条表示,略存其形,用作符号。

传统与民间图形常用的造型手法 古代人类图腾崇拜的造像活动以及后来的民俗绘画,许多内容都是采用拟人化的表现形式,把世间万物都赋予人的生命。

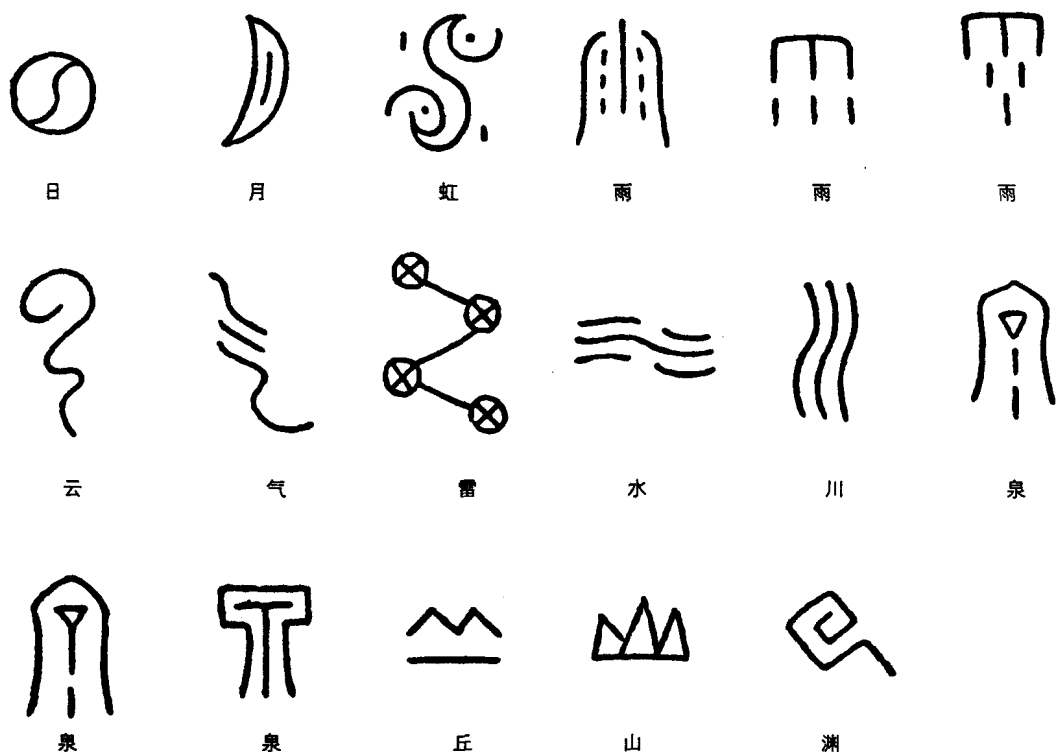

图 1-8 图载《中国图案作法初探》 1979 年版

谐音表意手法 是指借助于文字来完成图像所要表达的另类含义。如：大吉大利，图形以橘和栗纹样组成，借大橘与大吉、大栗与大利同音，象征事事吉利、户户见喜的吉庆祥和的愿望。

象征性手法 是以明确的形象暗示人类的理想或愿望。如：龟与仙鹤表示长寿，石榴表示多子等。

程式化变形手法 是将大自然中的风、云、水、土等现象以程式化的手法加以具体夸张、刻画。

图例分析

阴阳图 这是古代中国人的一种宇宙观，其后传到日本。假想中的二元化的宇宙是基于阴阳即消极和积极的原则之上，而阴阳充斥于宇宙万物之中。阴代表女性、土地、黑暗、月亮及被动性，而阳则代表男性、天空、光、太阳、自然中的积极因素等。它象征万物的起源，图形设计极其简练，共用笔巧妙地将正负形适合在圆中。（图1-9）

结 结象征着永恒、长寿，给人以神秘和无限之美感。它也是佛教的八种幸运标志之一。（图1-10）

龙 龙在东方，特别是在中国象征宇宙之精神，象征遥不可及的大彻大悟。从公元前2世纪始，龙成为帝王的力量与权力的象征。祖先在龙的造型上大胆想像，先后综合了鹿角、牛嘴、羊须、蛇身、鹰爪等特征，在表现形式上不择手段以突出龙的精神内涵。传说公元6世纪，龙随佛教传入日本，并逐渐被融入日本文化当中。（图1-11）

饕餮图 饕餮在中国早期青铜器中是极具特色的动物形象，归为怪兽一类。它是一种恐怖的无形体的动物的面具，造型突出凶恶贪食的一面，对称构图，极具装饰性。（图1-12）

麒麟 麒麟是中国人和日本人喜欢的独角兽，它是吉祥的象征。麒麟长着牡鹿身、龙头、鬃尾和马蹄，这种综合是人类想像力的表现。（图1-13）

二、外国图形的形式语言

从史前时起，人类就探索用各种方法以视觉形式表达想法和概念，以视觉传达形式储存信息。世界的早期文明带动了西方图形艺术的发展，其文化以多种形式向外传播。由于西方诸国的地理环境、历史、民族宗教等因素，决定了其图形文化的开放性、吸收性、创造性、象征性的基本特征。特别是反映多种崇拜的宗教标志、民俗、神话和贸易流通

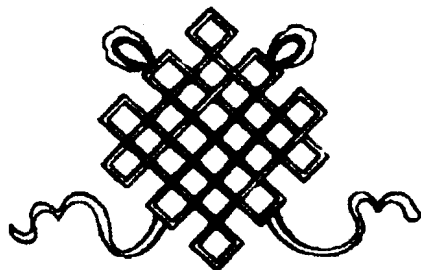

图1-10 图载《东西方图形艺术象征词典》2000年版

图1-11 图载《龙纹艺术》1987年版

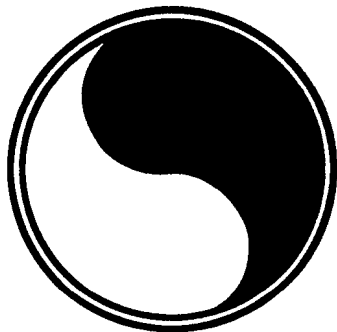

图1-9

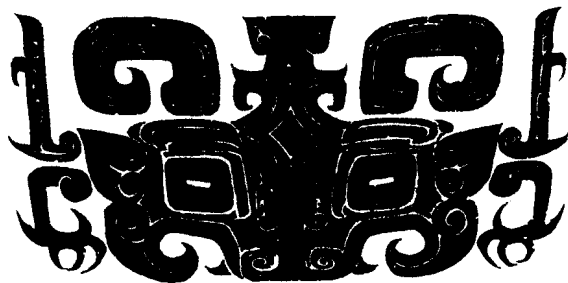

图1-12

图 1-13 图载《中国传统吉祥寓意图案》 1994 年版

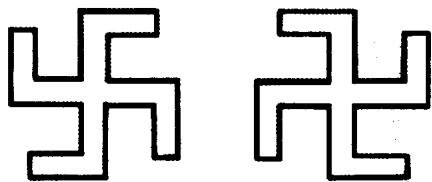

图 1-14 图载《东西方图形艺术象征词典》 2000 年版

图 1-15 图载《古埃及两河流域艺术》 1992 年版

图 1-16 图载《东西方图形艺术象征词典》 2000 年版

中的各类钱币类图形,以及希腊的陶器、埃及象形文字和中世纪的手写本丰富多样,其审美特质完全与实用价值结合,艺术与生活统一成一个紧密结合的整体,形成了早期西方图形文化的形式语言特征。

20世纪初,西方的视觉艺术经历了一系列创造性的革命,传统的客观世界观点被打破,许多艺术家忙于色彩、图形等造型基本概念的探索。现代艺术运动如立体派、未来派、达达派、超现实主义、风格派、构成主义和至上主义在这个世纪直接影响了视觉传达的造型语言和传播。图形艺术与视觉传达通过设计的过程使这一时期的物质需要和精神结合成为整体,其形式语言的多元化在很大程度上对人类社会的生活质量和目的作出了贡献。

图例分析

万字符(梵语“幸福”) 这是一个古老而且流传很广的符号。设计简洁,充分利用正形和方形,空间的变化给人以视觉上的动感。传说中它代表了太阳神战车的轮子或太阳,所以与太阳有些相似的象征意义,如“光明”、“福气”、“富足”等。它最早出现于特洛伊,后来希腊人铸于钱币上而广为流传。(图1-14)

半人半马兽 古埃及两河流域的守护神,人头、狮身、牛蹄、带翼的怪兽在希腊神话和艺术中,半人半马兽是野蛮的象征。(图1-15)

人身牛头怪 美索不达米亚和古埃及常把公牛作为神的象征。它是一种古老的公牛崇拜。(图1-16)

埃及古代象形文字 古埃及的文字和中国相近,都是以象形为基础,每个图形都代表着一个完整的词或完整的概念。由于象形文字的工具作用,每个图形都画得简明且特征突出,一个文字即为一个创意图形。也有一些象形文字装饰化了。(图1-17)

达荷美鳄鱼 画面中间为主的是一条直立平展的鳄鱼,口中衔着两条鱼,周围刻有人物活动和多种动物,有骆驼、熊、猴、马、鸟、鱼、蛇等。由于宗教信仰,古人将鳄鱼视为神灵,在画面构图中鳄鱼形象被置于显露的位置,成为画面主体。西非达荷美鳄鱼图造型夸张大胆,笔法简练,展示出很强的视觉效果。(图1-18)

埃及古代装饰图形 图形为三角形构图,使画面有稳定感。对称式中求变化,其中有动物、人物变化组合,以程式化的图形相联。点、线、面运用得恰如其分。(图1-19)

东西方图形多以传统的直观式思维方法和表现为主,在洞穴壁画、陶器、建筑瓷砖、织物、木饰等方面,都能看到神话、传说、风俗、宗教等内容。表现形式大胆、夸张、变形,画面以对称、重复、渐变、适形为主。相比之下,中国传统的图形文化更强调精神理念,而西方传统图形文化更重器的表现。

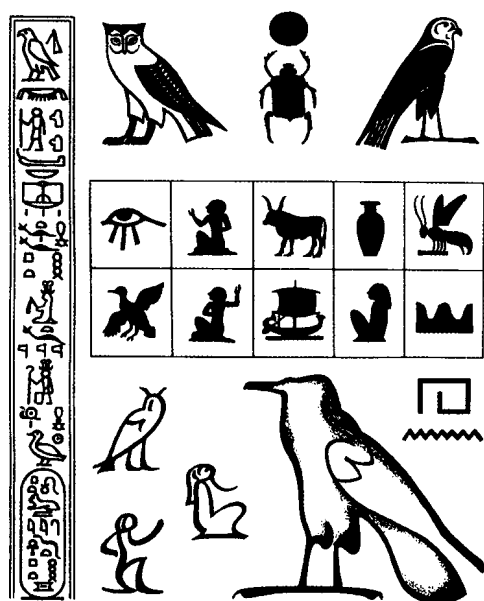
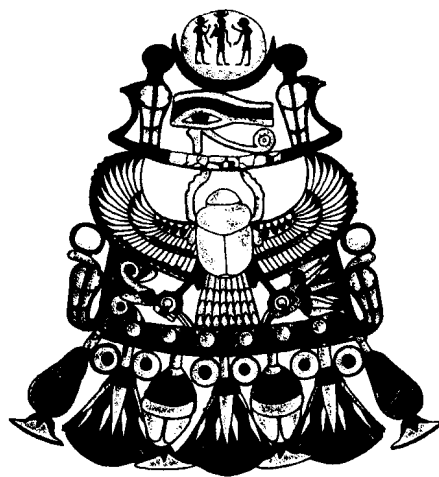

图 1-17

图 1-18

图载《外国图案选》 1982 年版

a

b

c

图 1-19

图载《中外图案装饰风格》 1985 年版

第三节 现代图形的价值和意义

一、图形的信息符号

信息社会与前信息社会的区别在于,以前人类是在原始的环境中,在各自隔绝和自我封闭的情况下创造了文化符号和各种类型艺术,而今天的人类则是在高科技、高信息时代快速地制作符号。信息社会有着自己特殊的图形艺术表现形式。“信息交互式综合艺术”是以前任何单一艺术形式不具有的新型艺术,特别是近几年来,由于数字图像技术的飞速发展,计算机对图形处理的能力越来越强,技术的成熟使计算机图形设计中艺术成分、信息成分的比重越来越大。随着Internet的发展,图形中美的概念发生了巨大的变化,并伴随着人们价值观念、生活方式的改变而改变。信息社会中图形信息已是人们生活中不可缺少的信息符号,无论是以图像、电子技术还是以手绘书写方式呈现,它首先必须符号化。它不仅使信息传递成为可能,也是信息的唯一存在方式。所以信息社会就是人类大量创造视觉符号的社会。

二、图形的视觉语言

图形符号是以图形为主要特征的,图形本身就是它的视觉语言,它可以指导人的思想与行为,对人进行提醒或警告。在图形创意时,要使图形符号具有直观、简明、易懂、易记的视觉特征,使不同阶层、年龄、文化水平和使用不同语言的人都容易接受和使用。目前图形符号已向更广的领域拓展,设计水平越来越高,使用范围越来越广,从国与国之间的交往到个人生活,从工业、农业到交通运输业,从城市环境到机场、车站、码头、高速公路,可以说传递多种信息的图形符号无处不在,它已成为现代社会重要的信息工具。

人在生活中从视觉形象到视觉思维,涉及到图像信息的接收、存储、恢复及处理等过程。当人有意识或无意识地接受图形的视觉刺激时,图形构成与色彩的印象显得非常的重要。文字的作用也是人的视觉对图形、图像感性认识的一个重要方面。

三、图形的视觉传达

传达在拉丁语中意为“沟通”、“给予人们”的意思,视觉传达是人对外界感知、信息摄入、分析、归纳、比较、判断、储存的过程,是以人为起点,把信息通过媒体传播给他人的过程。图形的视觉传达也可以认为是图形视觉信息的传达,它是研究信息媒介符号和视觉语言及传达、接受信息的综合性学科。它以图形、文字、色彩等作用于人的视觉,再由视知觉所获得的效应激发心理产生反应,最终实现信息传播的功能。传达是包括人类在内的所有生物都存在的共通现象。

现代视觉传达是人类进入信息时代最有效的感知和沟通方式,它以较强的信息冲击实现了传达的目的。

第二章 图形创意的基础造型

第一节 图形基本形态研究

形态是图形创意的基本的构成因素,图形创意的基础造型需要从了解形态的种类开始。

一、形态的分类

形态在造型活动中主要分为概念形态和现实形态。其中概念形态多指以抽象符号为主的点、线、面,又称之为“纯粹形态”。它是所有形态的基础,通过分割、对比、扩大、缩小、变形、韵律等手段,可以制造出众多的形态。概念形态是现实形态构成因素和初步表现。

现实形态是指人的视觉、触觉能直接感觉到的形。它是存在于我们周围的一切物象,在现实形态中包括“自然形态”和“人为形态”。自然形态是自然物靠自律而形成,人为形态则完全按照人的意志创造而成。从文化史、美术史等角度来看,对人类活动起支配、指导作用的显然都是自然物及其形态。原始人类创造的岩壁画、象牙兽角、木雕、石雕等图形艺术则全是对大自然的模仿。而如今又是人为形态的时代,包括人类衣、食、住、行在内的所有造型都是通过设计师的设计而完成的,它的发展与变化早已超过了自然形态的发展与变化,它是人类走进新时代的必然产物,体现了社会的进步。

二、纯粹形态系列

点、线、面是人类创造形态的基本要素,它们从自然形态发展演变而来。点、线、面、几何构成的训练是培养人的理智、冷静、秩序、条理的科学教育,是训练理性思维的基础。点在数学上的意义是只有位置没有大小,但在造型活动中点必须具有大小、面积和形态,它是线的界限或交叉。点分规则点与不规则点,规则的点通常具有圆的形状,简单、无棱角、无方向。不规则的点可以是方形、三角形、多角形、椭圆形,或其他简单的形状,它们可相连或排列成线,或组合成较大的形象。在“波普艺术”的实验中,点的重复与变化已超出了装饰的范围,给人一种极端的“不安”,点越小,点的感觉越强,点越大则越有面的感觉。圆点与形通常很难区分,它不能用单独的形来决定,必须与其它形相比较而决定。点和面的界线也同样具有相对性,点的积聚会产生不同效果的面。

线条在造型中是最富有表现力的。当人类开始运用线条来表现形象时,人就已经认识到线条表现力的基本特质及活力。线是点移动的轨迹,点的大小造成了线的宽窄。线是有位置有方向的,不同的线会产生不同的性格。线大致分为直线与曲线两大体系,它是物体抽象化表现的有利手段。线的粗细、浓淡、间隔、透视与曲直都能表现出丰富的视觉效果。如曲线给人一种委婉、温柔、优雅、舒缓的感觉;直线给人一种明确、有力、前进、勇敢的感觉;折线使人感觉到挫折、转变、妥协、疑惑;抛物线有种奔放、方向性、确实与耐性感觉;S形线则有柔软、魅力、顺从、繁杂之感。所以,线有它卓越的造型能力,如欧洲风格派运动中的抽象画家蒙德里安的作品,以黑、白、红、黄、蓝、直线、正方形和长方形等形式手段构成,通过直线分割,构成庄严不对称的平衡构图,使其中元素的紧张感和平衡达到一个绝对的和谐,微妙地表现了三次元的立体效果。

线在直线和曲线两大体系中,还可以派生出三类附加的线条。第一类是存在于这两种基本形之中的曲线与直线的组合,相互连接,给人以无穷无尽的感觉。第二类是指间断的线,又称虚线。它使