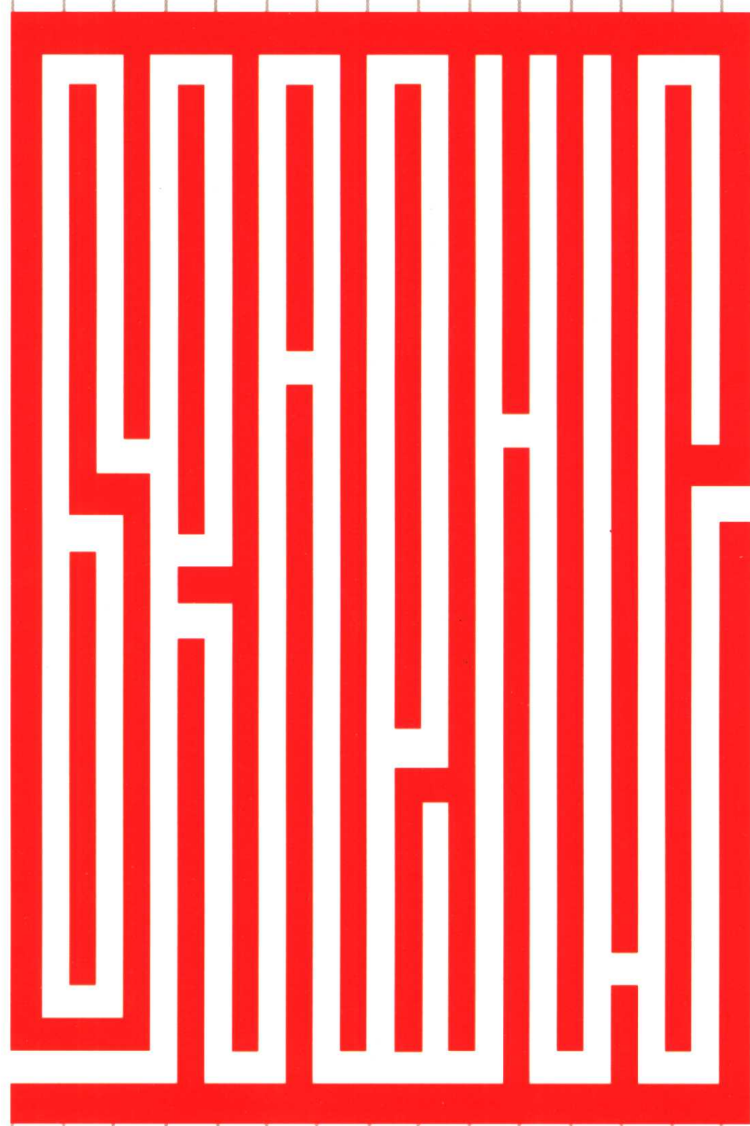

中国高等院校艺术设计专业系列教材

图形设计

崔生国 编著

上海人民美術出版社

编 著 崔生国
策 划 张 晶
责任编辑 张 晶
装帧设计 崔生国
技术编辑 陆圣奎

图书在版编目(CIP)数据

图形设计/崔生国编著. —上海:上海人民美术出版社, 2003. 10

(中国高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 7-5322-3653-6

I. 图... II. 崔... III. 图案-造型设计-高等学校-教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第090373号

图形设计——中国高等院校艺术设计专业系列教材

编 著 者: 崔生国

策划组稿: 张 晶

责任编辑: 张 晶

装帧设计: 崔生国

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 54044520

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳大捷利印刷实业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 8.5

出版日期: 2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

印 数: 0001-8000

书 号: ISBN 7-5322-3653-6/J · 3386

定 价: 39.80元

中国高等院校艺术设计专业系列教材

图形设计

崔生国 编著

上海人民美術出版社

序	4
---	---

第一章 图形设计的概念	5
-------------	---

一 图形的起源与发展	6
二 图形的定义	10
三 图形传播的意义	10
四 优秀图形的评判	14

第二章 视觉创造的开始——联想	15
-----------------	----

一 形象联想	16
二 意象联想	18
三 联想的方式	21
四 创意联想练习	23
五 语言文字的视觉形象化转换	30

第三章 图形设计的方法	33
-------------	----

一 异影图形	34
二 正负图形	37
三 共生图形	42
四 双关图形	44
五 聚集图形	48
六 同构图形	51
七 无理图形	64
八 混维图形	72
九 渐变图形	74
十 减缺图形	77
十一 文字图形	80
十二 其他	89

第四章 图形设计的创意	91
一 图形设计的思维想像	92
二 用同一元素表现不同的主题	110
三 同一主题考虑不同的图形表现	110
第五章 图形设计的文化	111
一 设计源于生活	112
二 设计应创造新奇	113
三 做深度设计——李永铨先生的“冰山定律”	114
四 正确引导观者的想像——虚像知觉的制造	114
五 在观察中创造——将无意形转化为有意形,制造巧合	115
六 图形的视觉文化	118
七 设计应留下思考空间	121
八 简约的设计	121
第六章 图形的系列表现	123
一 连续性的视觉表述	124
二 选择不同的侧重点分别描述	125
三 各方面元素平行展开	126
四 不同时期的连续创造	128
第七章 图形的视觉表现	129
后 记	134
参考书目	135

第一次世界大战之后,万物重生,人民生活渐趋稳定,人口暴增,任何物资需求之大,是人类历史中少见,其后各工业对质及量之要求愈来愈高,欧洲工业革命正为此而生,市场学也随之而起,实用艺术(工业)也在这时候出现,设计学之鼻祖包豪斯工业学院也因而现世,第一代的设计理论也由此开始,并发扬光大。

中国在近代开放政策之初,也如欧洲工业革命时候,任何市场或工业都面对一种脱胎换骨之景况,旧制度及旧文化面临严峻之考验,新思维推陈出新,大家热切渴求一种新方向、新出路,优胜劣败已是市场最好之见证,经济已由政治化转至市场化,什么民间理论、秘绝战略也纷纷出笼,不同的个人设计理论也在世间流传。半个世纪后,电脑革命再令整个设计界加入全新之观点及理论,相对文字图形之功效更由绿叶变为主角,概念之多元化更为“图形设计”增添色彩,世界于是变得更精彩更有趣味,其震撼力更可把所表达的信息,印于观赏者之脑海中,表现手法和技术也可以成为概念之一部分。设计既已盛行,学习者既多,设计理论与教育要求亦应运而生。

打从20世纪60年代初期类似之教材已令初学者认识到书本对设计者的重要性。而实际上一套有系统的设计分析书对入门者确有莫大帮助。已属中年的我,校

园生活已是20多年前的历史。肯定地说今天的我,一切都是由校园开始。当时没有老师为我们出版书籍,没有充足的参考书,没有什么大师讲座,更没有设计展览,一切都是自发而起,兴趣是发自内心,研讨会是发自共同需要。各导师为了繁重的校园制度,连一起讨论的时间也没有。故此当得知崔生国老师为学生们而出版设计书时,心内暗觉现在的设计学生多幸福,既有名作可供观摩,又可借此展示作品。教育界在设计行业得益最小,他们只有靠那仅有的“良心”生存,在此向崔老师致敬及祝福,希望别的老师也能如此付出真知,那么中国设计教育在未来肯定能再创高峰。

李永铨

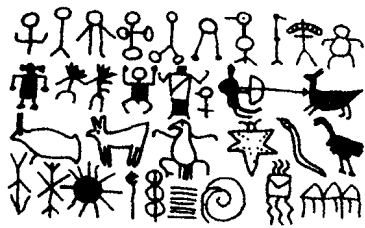
写于香港初夏2003

第一章 图形设计的概念

一 图形的起源与发展

图形的发展可以说与人类历史的发展息息相关。早在原始社会,人类就开始以图画为手段,记录自己的思想、活动、成就,表达自己的情感,进行沟通和交流。当时绘画的目的并非是为了欣赏美,而具有表情达意的作用,被作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。

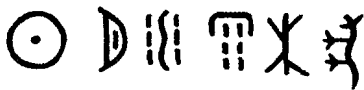
在人类社会的言语期与文字期中间其实还存在着一个图形期,如法国南部的洞穴艺术,据推测,洞穴中的图形要比埃及和中国的象形文字早3万多年。那时的人们为了在生产劳动和社会活动中进行信息传递,设计了许多图画标记,以视觉符号的方式表达思想,并逐渐进行改良简化、相互统一,使它日趋完美。在北美洲印地安人的岩洞壁画当中,我们可以看到非常简练、具有标志化特征的图形符号。

北美洲印地安人的岩洞壁画上的图形符号

随着社会的进一步发展,图形标志也逐渐统一和完善起来,这时,文字产生了。文字的出现使信息可以跨越时间、空间进行广泛而准确地传播,使人

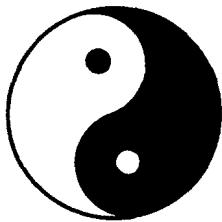
类的文明得以传承和发展。大约在公元前3000年,两河流域的苏美尔人就创造了利用木片在湿泥板上刻画的所谓“楔形文字”,基本属于象形文字。我国的中文汉字也是源于图画的象形文字,早在新石器时代的一些陶器上,已经出现了类似文字的图形,如:日、月、水、雨、木、犬等等,与其代表的物象非常相似。古埃及也发明了以图画为核心的象形文字,这是原始图形向文字发展的一次质的飞跃。随后,单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质文化生活的需要,为表现更广泛、更抽象的含义,人们开始采用表音、表意等其他手法来创造更多内容的文字,形成了自己独立的文化体系。

甲骨文上的象形文字

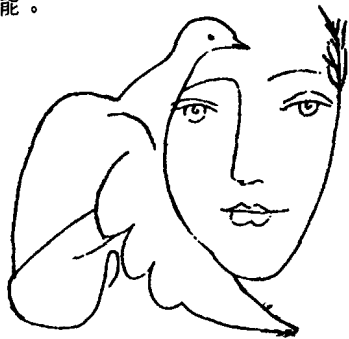
与此同时,图形的发展空间却更加扩展了,各种标识、标记、符号、图样的产生,丰富了图形的内容。从西班牙古代摩尔人留下的建筑和镶嵌图案中,我们可以看到许多“虚实相生”的图样。中国的“太极图”是流传至今的典范图形。在我国民间还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形,如:双喜、四喜、连年有余、五福捧寿……印刷术和造纸术的发明更给现代图形带来了广阔的天地,使其真正实现表

述信息的广泛传播。

太极图

19世纪末20世纪初,现代立体派绘画大师毕加索创作的《和平的面容》利用同构手法将和平的概念体现得淋漓尽致,而同处一个时代的荷兰著名版画家埃舍尔(1898-1972)更是对绘画的可能性作了大量的探索,以极大的兴趣研究和再现交错型图形,使一些语言无法表现的思想得以再现,创作了许多“智力图像”,如:曲面带、魔镜、天与水、昼与夜、瀑布、上升与下降等(部分图像见第64、69、76页),对形态虚实的共存互换、平面和立体的空间转化、变形与写实的交错语言等现象进行了创造,扩展了视觉艺术的表现空间,表现出埃舍尔特有的视像思维才能。

和平的面容 毕加索 法国

图形以其独特的想像力、创造力以及超现实的自由创造,在版面设计中展

现着独特的视觉魅力。在国外,图形设计已成为一种专门的职业,图形设计师的地位已伴随着图形的表达方式所起的社会作用,日益被人们所认可。20世纪中期,世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师,如日本的福田繁雄、德国的视觉诗人冈特·兰堡等等,他们的作品充满了智慧,促进了视觉语言的多元化发展。

我国的香港、台湾地区由于没有经历“文化大革命”的冲击,与国外设计界一直保持着很好的交流,尤其香港的平面设计,凭借其得天独厚的东西方交汇的地理优势,在商业需求的刺激下得到长足发展,出现了许多优秀的设计大师,如:石汉瑞、靳埭强、陈幼坚、李永铨等。

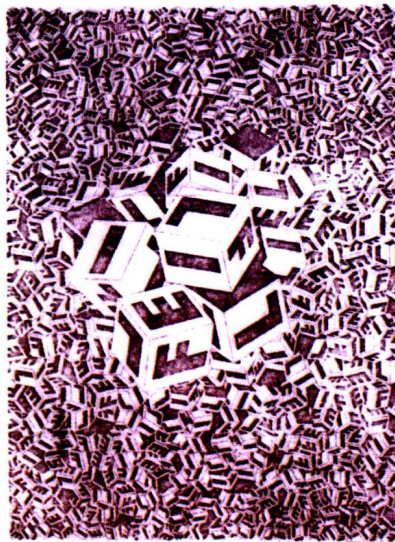
我国大陆地区图形设计的发展主要在20世纪90年代之后。1992年,由深圳平面设计师协会发起的“平面设计在中国”,揭开了中国平面设计的序幕,也开始了图形设计的新篇章。1996年的第二届“平面设计在中国”及中国工业设计协会主办的“首届华人平面设计大赛”,再次掀起了平面设计的新高潮,其中尤其重要的就是业内普遍认识到了图形设计的重要性。其后几年,中国的平面设计持续快速发展,继深圳平面设计师协会成立之后,上海、宁波、苏州、南宁等地先后成立了平面设计师协会,活动频繁。一些有理想、有抱负的设计师留学归来从事图形设计的教学或研究,带来了国外设计教育的先进思想,使我国的设计水平大大提高。一些设计师参与各种国际设计大展,捷报频传,获得了许多世界级的奖项,表明中

国平面设计正逐渐接近世界级水平。中国汕头大学教授陈放先生的作品《胜利》(见130页)赢得了法国第九届肖蒙大奖一等奖,同时还获得美国科罗拉多海报展金奖、香港国际海报设计三年展金奖。广州著名设计师王序主编了《设计交流》、《平面设计师之设计历程》、《薪火》等设计新颖、专业性强、高质量的系列丛书,加快了中国与世界的沟通交流。林家阳先生率先在无锡轻工大学设计学院开始了系统的图形教育,随后,中国各地设计院校也纷纷加强图形设计的教育改革。中国正进行着一场新的图形革命。

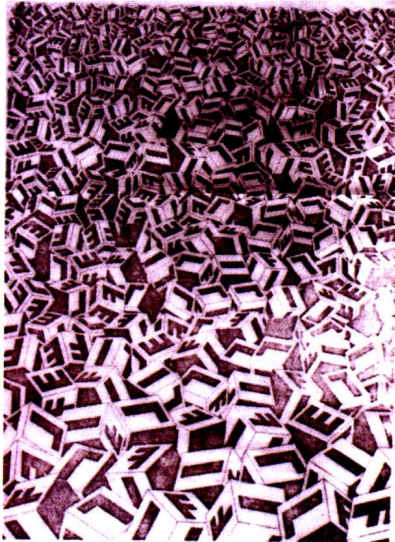

1 音乐戏剧招贴 冈特·兰堡 德国
兰堡先生在24岁时做的招贴,今天看来仍具有非凡的魅力。

2 互动海报 李永铨
用感性的图像直接体现所要表达的意念。

3 生命 Sadayuki Nakazawa 日本
抽象、黑白的图像造就生命的意境。

4 Michal Batory
米歇尔·巴托利 法国
用很普通、很常见的叶子和耳朵组织在一起，充满新意地表达音乐主题。

5 音乐招贴
皮欧特里·米罗多兹尼克 波兰
随意生动的造型，直观地表现音乐动感。文字和图像融为一体，成为图形表现的元素。

6 社会和政治招贴
阿里克斯·爵登 法国
极为简洁、生动地表现了规则的不合理性。

7 东京——礼仪
Tsukamoto Akihiko 日本
形象生动地表现主题。

4

5

6

7

REFUGEE

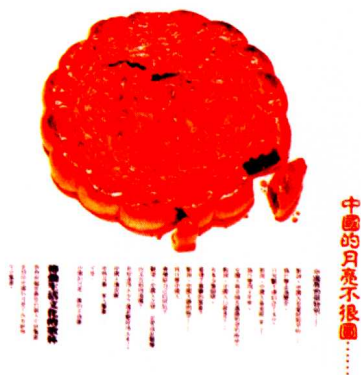

8

9

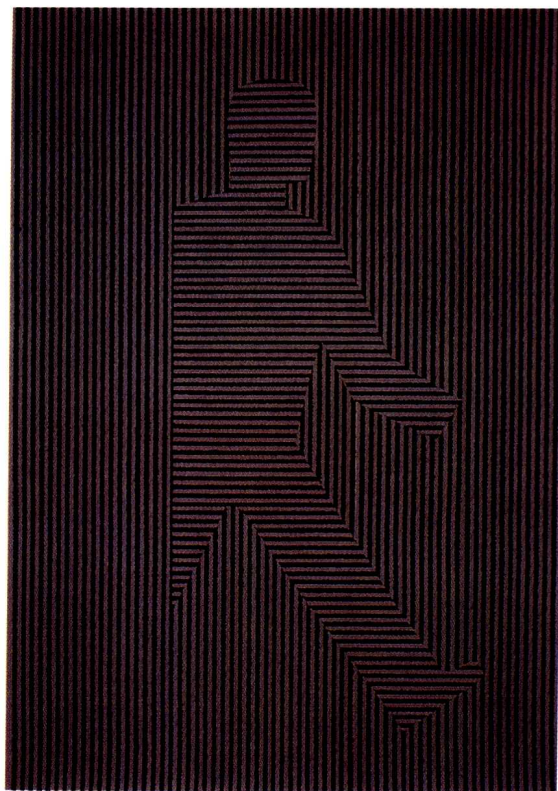
KOLIN

10

11

12

8 难民 莱克斯·德文斯基 德国

极简抽象的形态，夸张的表现，将“难民”生动地展现。

9 Galina 莱萨克·泽布诺斯基 波兰

大胆的视觉表现带给人无尽的想像。

10 中国的月亮不很圆 何清辉

（'92 平面设计在中国获奖作品）

不完整的月饼，不完整的中国！

11 日本男士服装 皮埃尔·门德尔 德国

日本的和服与日本的国旗同构一体。

12 步行者 Gerard Paris-Clavel 法国

以黑白相间的线条简洁地表达形象。

二 图形的定义

图形的英文拼写为“graphic”，其定义是指由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号；是说明性的图画形象；是有别于词语、文字、语言的视觉形式；可以通过各种手段进行大量复制；是传播信息的视觉形式。

著名设计理论家尹定邦先生在《图形与意义》中指出，“所谓图形，指的是图而成形，正是这里所说的人为的创造的图像”，而图形存在的价值就是传达。

由此可见，图形首先是作为一种交流信息的媒介而存在的，这与我们常说的美术、图案作品有本质的区别。美术作品主要是为了创造美、反映社会和生活，它通过描绘来展示画家对生活的理解、对社会的看法，有时会是作者情感的宣泄。它一般以画家原作的价值为最高。而图形有很强的功能性，和文字语言等媒介一样，必然要有一定的信息量在里面，是为了传播某种概念、思想或观念而存在。大多数的图形要通过在社会上大量复制、广泛传播而达到其最终的设计目的。正如美国图形设计理论家菲利普·梅洛斯所说：“如果图形不具有象征或词语含义，则不再是视觉传播而成为美术了。”对图形的评价应该从图形的本质要求出发，看它是否能够很好地表达观念、语意，清晰准确地传递信息，实现其艺术价值。

当然，图形的视觉美也是重要的，它

需要通过美好的造型、艺术的构图，吸引人们去观看解读，从而在欣赏画面的同时，接受图形所要传达的观念信息。图形的视觉美是为图形传达功能的更好实现而服务的。

图形在传播中要兼具美术与信息传递的双重功能，以提高人们的生活品质，满足人们日益增长的文化要求。这就给图形设计者提出一个更高的要求。图形的发展是无限的，新一代的图形设计师应站在历史的高度，从我国深厚的传统文化土壤里，仔细研究总结图形的创意方法，并在掌握前人手法的基础上，进一步拓展图形的表现空间和表现手段，丰富图形的内容，推动图形的发展，使其更好地为我们服务。

三 图形传播的意义

假若语言可以用来表达图形所包含的所有信息，我们便不用创作图形了。图形的存在具有它独特的价值。

我们习惯于用语言文字来表现情感、传达思想，习惯于用语言文字把我们的感受、想法加以转变而概念化，使其得以保存。但事实上，我们头脑中60%以上的信息是通过视觉获得的。因此开发我们的图形表达能力，掌握图形创意的方法，对整个社会的发展、信息交流、观念沟通都具有更为广阔的意义。图形不同于图画，它的最终目的是为了传播信息、进行交流，所以针对性很强。我们可以通过图形的对话，感受到一种文

化、观念和沟通，它和语言、文字等交流媒介一样是人们生活中不可缺少的交流手段，而其鲜明的视觉特点又有着语言文字所无法比拟的优越性。从某种意义上讲，我们可以称图形为“视觉通讯”。图形超越文字、时间、空间的限制，通过某种媒体传达信息，不但赏心悦目，更可洗涤心灵，极具感染力和教育功能，可向人们普及多方面的知识。

1. 传递信息直接有力

语言文字是抽象的和线性的，它传递信息要首先经过耳或眼，再传到大脑进行分析转换为形象判断想像，比较理性。而图形源于图画，非常直观，通过眼睛直接进入大脑进行判断，无需分析转换，比较感性。我们在“读”懂一段文字和“看”懂一幅图形之间的感受过程是明显不同的。事实胜于雄辩，看情景、观图像，一目了然，可以直观感受它的意念和氛围。我们形容某人的长相，描绘得再详尽仔细，相信十个人听到会有十种不同的想像，但如果展示他的相片，那个人的形象特征就一览无遗了。可见图形在传播信息中占有直接有力的优势。

2. 传递信息生动准确

图形传递信息直接有力，因属形象传播，可将其代表的信息生动、准确地投射出来。语言文字用来表情达意，记录生活经验和感受，要传递准确信息，把问题说清往往要长篇大论，且不同的

人对同样的语言文字信息会有不同的理解。而好的图形设计意义明确、意味深长,既可准确表意,又带给人们更深的回味和无尽的想像,揭示着情感内容和思想观念,使意念表达得充分、形象、有深度,可达言有尽、意无穷的效果。

3. 易识别和记忆

观形看像是人类理解现象的本能,是人们与生俱来的一种需要,人们在此基础上了解社会,发展文化。文字也正由图形发展而来,但图形形象直观,生动准确,富有特点,比语言文字更易识别、方便人们理解记忆。因此,尽管有了文字这种沟通交流的工具,我们很多的视觉传达还是要配上图形才更能说明问题。人们看到禁止符号,就会条件反射般地停下来,只因为那简洁有力、表意准确的视觉形象符号已深入人心,比任何文字都来得直接。另如:一个带有箭头指示的路牌标志,完全可以把一个身处异地而有语言障碍的人送到目的地,达到一种“此时无声胜有声”的视觉效果。图形所具有的识别能力使得标识产生并推动其迅速发展。

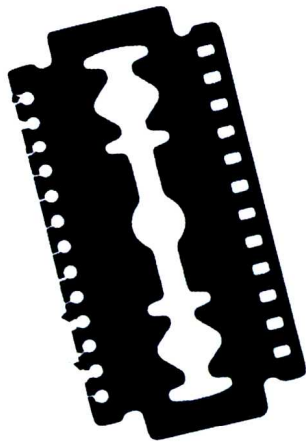
图形在当今高度发达的信息社会中的作用显得尤为重要。周围的人们每天要面对大量的信息,如何使自己发射的信息脱颖而出,不被信息的海洋淹没,恰如其分的图形设计将显示其巨大的效力。

4. 可以超越国家民族间的语言障碍

语言文字具有民族性、地域性,各

JULISTEMUSEO 1975-1990

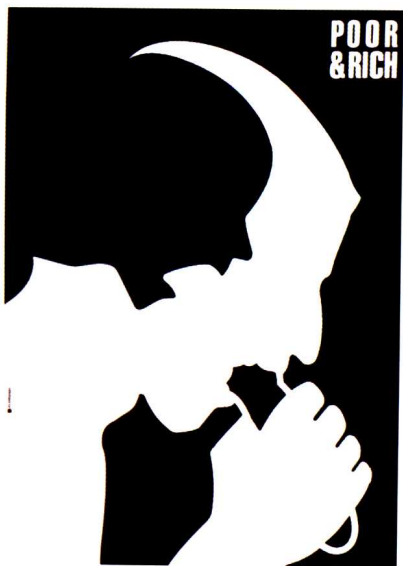
POSTER MUSEUM LAHTI FINLAND

民族都有自己独特的语言,这已成为世界各族人民沟通交流的一大障碍。而图形是具有世界性的,它可以超越国家民族间的语言障碍进行广泛的交流传播,因为构成图形的视觉元素大都源于人类的生活或生存环境,它们是相同的或相似的。但也因源于不同的生活经历,图形有时也会具有一定的民族性,如文字图形、民间图形等等。

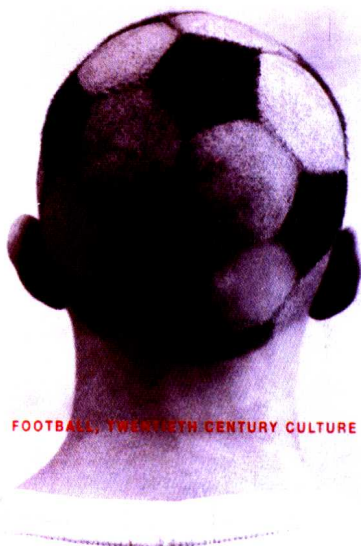
1 施维兰纳·法黛纳 亚历山大·费丁
这是一幅视觉力量强劲的海报。满嘴的香烟头代替了牙齿的位置,使人触目惊心、不寒而栗,吸烟危害的严重后果被直观地表达出来,无需一个文字已唤起人们对吸烟的警觉。图形具有文字说明所不能达到的震撼力,且传递信息快而准确。读一篇同样类型的说教的文字需要一些时间,而读这幅海报只需瞬间,且给人们留下了深沉的思考空间。

2 毒品 皮埃尔·门德尔 德国
看! 那用“白粉”摆出的骷髅造型带给你什么? 相信它有极强的视觉冲击力,给你带来强有力的震惊与深思。

3 招贴博物馆成立海报 博凯伶 芬兰
大师将刀片、纸、菲林胶片完美地构合为一体,用最简练的图形来说明杰出海报的功效——是锐利的视觉武器、是稍纵即逝的宣传媒介,正如刀片给人的感觉。

4

5

4 穷与富 莱克斯·德文斯基 德国
运用朴素直接的图形把存在于社会中的深层尖锐的问题形象生动地揭示出来，耐人寻味。

5 Rita BERGER 奥地利
这是在第十四届世界杯足球赛海报比赛中夺得第一名的海报作品。画面图形利用人物的发型将足球和人结合在一起，视觉感受强劲有力，让人一目了然地感受到足球的快乐、足球的魅力。

6 音乐招贴 尼古拉斯 瑞士
画面捕捉了一刹那的灵感，用极其生动、酣畅淋漓的墨水形态将音乐的感觉描绘出来，使其节奏跃然纸上，让观赏者一眼看过去，便情不自禁地进入它的音乐状态之中。这种生动的视觉语言营造出极其浓郁的感官氛围，渲染力强，单纯感人，具有文字语言所难以达到的想像空间。

7 和平招贴 青叶益辉 日本
两只张开的手组成一只展翅欲飞、象征和平的鸽子，表达出世界人民渴盼和平的愿望。

8 2002 DESIGN SHOW 崔生国
用眼睛看，用耳朵听（“2”通“耳”），体验新设计带来的视觉震撼。画面图形表现了观赏者看展览时在设计作品精彩的创意、大胆的表现前面所显露出的目瞪口呆的神情。

9 翻译公司海报 梅泽·基斯度·施考 丹麦
这是一幅体现翻译意念的图形，布满画面的是一个粗糙的人物头像的剪影，作者仅在此人物剪影的双耳上勾画以不同的色彩，用这个简单的构图准确地传递出翻译的意义和过程。这种语义不分国界、民族。

10 环保招贴 尼古拉斯 瑞士
大面积的绿色映衬着被砍伐后的树桩，形成强烈的对比，展示出震撼人心的景况。

11 Luba Lukova 美国
树、人，绿化才有生命，这是对整个人类的忠告。

Jazz Festival Willisau 2000 Aug 31-Sept 3

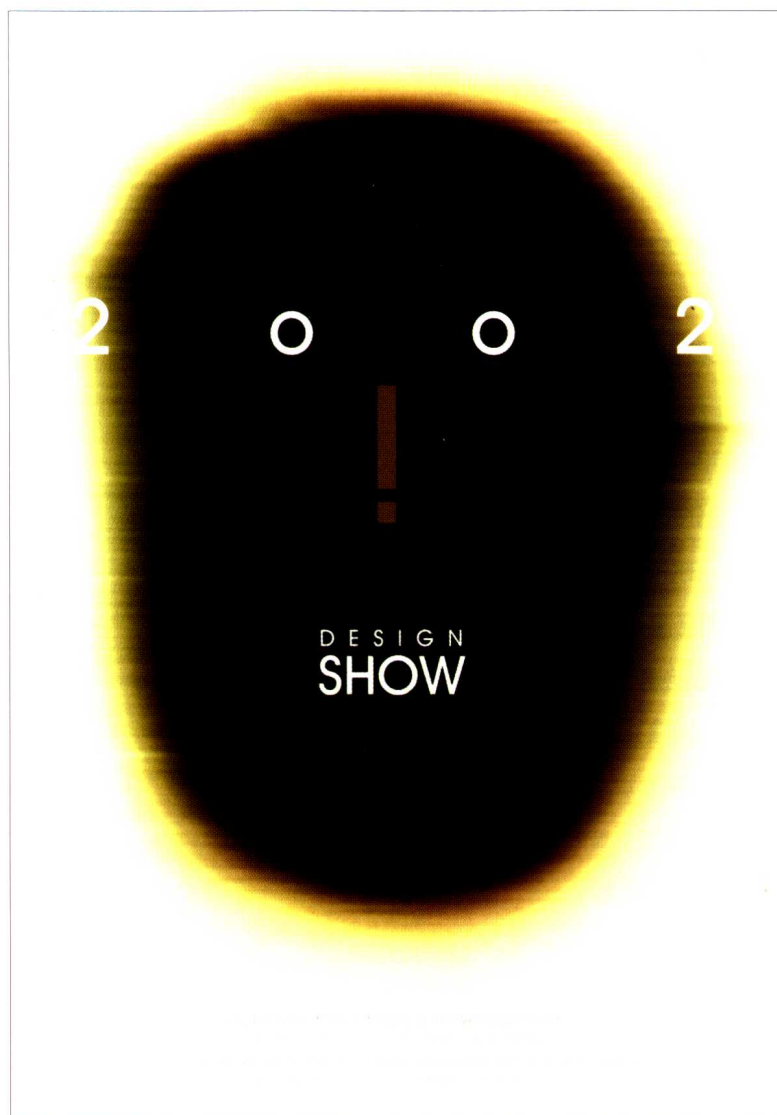
6

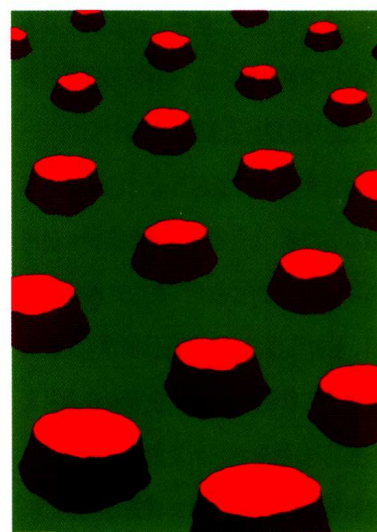
7

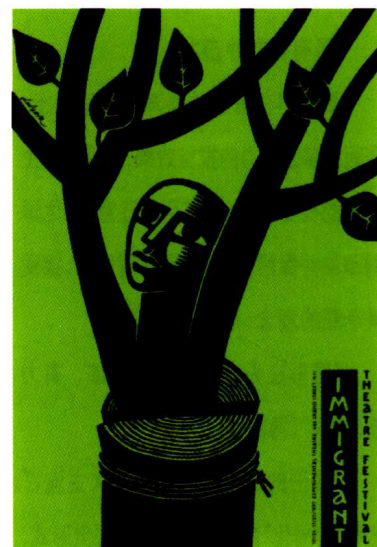
9

8

10

11

四 优秀图形的评判

我们生活在一个高度发达的信息时代,周围充斥着大量的图形,我们会从中选择接受,这直接影响着我们的生活。选择必然要择优,那什么是优秀的图形呢?这是设计师应该注意和把握的。作为视觉传达的工具,优秀的图形应具有以下几种特点:

1. 准确传达信息

这是图形的核心所在,是其存在的根本意义和价值,所有图形的视觉表现创造均是围绕图形根本的设计目的——准确传递相应的信息而进行的,这是其根本的功能。优秀的设计师会选择合适的角度,用自己的“图语”表达对事物的认识、理解和看法,传达自己的意念,从而实现其信息传达的目的,使观者在观赏图形的同时,接受图形所发射的信息。所以,好的图形观念鲜明、意义深刻、反映准确。

2. 具有视觉冲击力

图形要在信息的海洋中脱颖而出,必须具有强有力的视觉效果,对观者产生强烈的视觉冲击,使其引起注意,产生深刻印象并保留记忆,进而理解图意,接受其承载的观念、思想、信息。

“图形应无言而自语,简练、有力而明确。”(博凯伶语)

“图形的符号化是设计的大主流。”这种“符号化”就是用最简洁的视觉形式,包容复杂、丰富的信息内容。形式简

练,能让人一目了然的图形,会得到人们更多的关注,并实现信息快速而准确的传播。

3. 表现独特、富有个性

在准确表意的基础上,图形要“求新”、“求异”,求与众不同。

人皆好奇之心,喜新厌旧是人类的本能,在信息众多的今天,只有表现独特、富有个性的设计才会引起人们的注意、优秀的图形设计师会别出心裁地寻找独特的表现视角,用与众不同的手法,去创造新奇的视觉感受,以加强人们对图形的注意和印象。

“具有独创性和新意的图形设计最能引人注目而达到深度传播的目的。”

4. 艺术性强

过于直接的图义表白虽能直接表达意念,但因其只是一种简单的图解或看图说话,会让人感到乏味、无趣,而不能实现传播目的。高明的图形设计会选择最佳的表现角度,新颖的图形构合方法,围绕图形的最终创意,艺术地将图形信息表达出来,吸引观者并引发其无尽的想像,从而借助图形的表现,真正实现信息传递。

好的图形应以最简单、最清晰、最夺目的方法传递信息。

参考作业:

欣赏大量的视觉图形,研究广告招贴、插图、标志、书籍装帧等专业设计的图形应用。

第二章 视觉创造的开始——联想