

现代创意设计丛书 / 主编 李中扬

创意源

图形创意

谢卉 谭昕 编著

湖北美术出版社

现代创意设计丛书 / 主编 李中扬

谢卉 谭昕 编著

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/谢卉, 谭昕编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.8

(创意源)

ISBN 7-5394-1400-6

I. 图…

II. ①谢… ②谭…

III. 图案—设计

IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第060945号

责任编辑/王 乔

装帧设计/汪尚麟 王 乔

版式设计/汪尚麟 李姜玉

书名文字设计/汪尚麟

督 印/程业友

创意源 图形创意

© 谢卉 谭昕编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城C座

电 话: (027)87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 5.25

印 数: 5000册

版 次: 2003年8月第1版

2003年8月第1次印刷

ISBN 7-5394-1400-6/J·1208

定 价: 28.00元

全面认知广阔的世界，持续关注独特和有穿透力的想法和创意，执着于对创造的追求。

—— 福田繁雄

作品传达的意思不是“知道什么”，而是“发现新事物的喜悦”。

—— Ysuo kamon

一种逆于常理的理念给单调乏味的生活注入活力与激情。真正好的作品不是特别提升了复杂性，而是提升了简单性，看似简单却富有创意。

—— Kunio yanagida

只有当你尝试了每一种可能的表达方式，探索了每一处地方时，你才应该停下来。

—— Bruno Munari

参 考 书 目

1. 第二届华人平面设计大赛参赛作品
2. 王 序：《平面设计师之设计历程》，中国青年出版社
3. 林家阳 车 其：《国际广告设计大师》丛书，河北美术出版社
4. 陈 放：《特尔纳国际海报三年展》，人民美术出版社
5. 朱 镔：《新世代平面设计家》，湖北美术出版社
6. 曹 方 肖 蕾：《脸的图形》，江苏美术出版社
7. GRAPHIS POSTER 1996 SWITZERLAND
8. GRAPHIS POSTER 1998 SWITZERLAND
9. GRAPHIS POSTER 2000 SWITZERLAND
10. GRAPHIS POSTER 2001 SWITZERLAND
11. MASTER OF THE 20TH CENTURY
THE ICOGRADA DESIGN HALL OF FAME 2000 AMERICAN

说 明 与 鸣 谢

本书在编撰过程中，由于时间紧，工作量大，无法及时与部分作者取得联系，在此深表歉意，并欢迎作者与我们联系，我们将按国家稿酬标准付酬。最后，特别感谢第二届华人平面设计大赛组委会给予我们的支持与鼎力帮助。

— 编 者

目 录

一、图形设计概述

二、图形语汇

1. 符号

2. 图案

3. 摄影

4. 绘画

三、图形语法

1. 分解重组

2. 元素异化

3. 矛盾空间

4. 置换

5. 同构

四、图语修辞

1. 比喻

2. 夸张

3. 对比

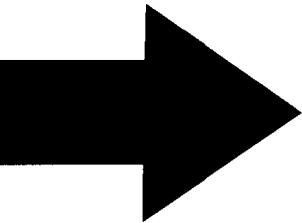
4. 拟人

五、优秀图形作品赏析

一、图形设计概述

“言为心声，图为心画”，图形作为现代视觉传达设计的主要元素，长久以来一直是信息传播过程中一种重要的表达手段。这种基于平面稳定的影像和图式，并不局限于某种图案化的装饰表达，而往往充满情趣、智慧和视觉的感染力。它可以是摄影、绘画、平面设计、图案、符号等二维空间内静止的各种影像形式。

设计是将信息重组和再造的过程，图形设计一旦脱离了信息的表达便“不具有象征和语词的含义，则就不再是视觉传达而成为美术了。”（PHILIP MEGGE语）而这种所谓象征性的表达和语词的意义，是建立在它被众群体相对准确接受的基础之上的，并同时能够完成某种特定功能和辅助作用的视觉传播。这种传播形式的价值正是通过大量的复制或传播媒介的推广而得以实现。比如标志，作为一个群体代表性的图形符号，借助大量的复制和重复使用，使之在社会生活中深入人心，其意义就在于此符号在传播的过程中，将其承载的信息较为准确的为人们所接受而成为视觉识别的有效载体。因而是否具有大众传播的特性和意义，是区分图形设计和纯艺术作品的根本所在。也正是由于图形设计在现代信息传播功能上的不同效用，因而并不等同于一般概念的图像和装饰图案，而作为一种普遍的设计语言与有效的传达形式，充当着信息传达的视觉载体，以达到大众传播的目的。

箭头，其公共的约定性使得具有视觉感知能力的人，无一不能极其迅速地识别这个再简单不过的符号。作为指示系统的视觉载体，它所传达的信息清晰明了，极易被接受。简洁的造型和精确的视觉传播效用使之被称为人类最伟大的图形设计之一。

现代图形设计随着时代的发展和设计手段的不断更新，已不再是简单的视觉因素的感性选择，在设计上也不是单纯的装饰构成，而是建立于对人的视觉经验、心理经验以及行为活动较深层次的研究理解和创造。因而富有感染力的图形往往是源于生活和对生活的感性理解，在创作过程中，通过理性思维对主题进行视觉化的表述。社会文化形态、经济活动方式、科学技术条件和信息传播媒介的发展，推动着图形设计在功能、形式和审美方面的不断演化。设计的方法和手段在信息化、数字化等现代因素的渗透下，使视觉效应产生全新的图式。因而图形设计家们往往热衷于对充满想像力、富有情趣和形式美感的图形样式的探讨。是否能引起情感的共鸣和具有强烈的视觉冲击力，往往是设计家衡量图形设计作品优劣的重要标准，也是有效传递信息的关键所在。因此，优秀的图形设计作品必定是在有效传播信息基础上极富形式美感和审美趣味的表达。

图形作为视觉语言，无疑具有超越国界和没有语言障碍的优越性，它是一种能够直接传播信息、交流思想的特殊语言形式。与文字语言的组成方法相似，图形语言也可以看作是由图形语汇和语法所搭建的交流平台，图形设计师则在这个平台上利用各自的图语习惯和构成规律组织文脉，探求对信息和事物最精辟的表达。本书将就图形语言表达的特定组织规律作为线索进行分类，分别对图形语汇、图形语法和图语修辞几方面进行探讨。

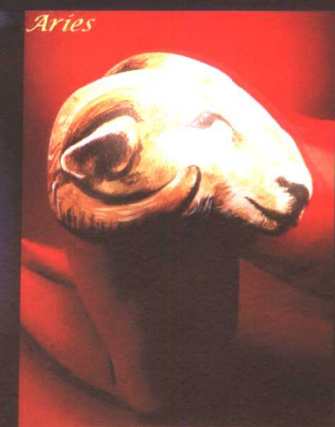
Capricorn

Aquarius

Pisces

Aries

Taurus

Gemini

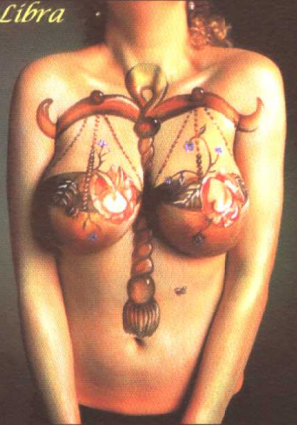
Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

一组颇具特色的十二星座的图式，有力地说明了现代图形艺术，通过头脑的想象和创造，借助于优美的自然形态、精湛的摄影技术和纯熟的绘画技巧，最终的形式可以是如此的富有情趣和魅力。当观者在解读每一个画面时，都将被画面别具一格的超凡想象，优美又形象的造型所折服。更重要的是，这些图式似乎在情理之中，却又都在常人的想象之外。恍然大悟之间，视觉和心理上都获得极大的满足和快感，而这也正是图形艺术的魅力所在。

二、图形语汇

图形语汇是图形设计中的基本元素，如同文学语汇当中的字、词构筑着整个句子和文章一样组构着画面。不同类别、不同性质的图形语汇，通过图形设计所独有的组织方式，依靠设计师的形象思维，融入其个性和对主题的理解，以及表达方式的偏好，最终表现为风格迥异的图形设计作品。图形语汇的类别是和人类科技的发展紧密联系的，不同技术的产生可以创造出完全不同于历史既有的语汇，比如摄影的产生和计算机的运用。时值今日，图形设计语汇已相当丰富，并且相对稳定。总体而言，大致可以分为以下几类。

图1 标志设计 外滩会馆餐厅标志

作者：陈天生 叶长春

将装饰性的图案、具象的造型、怀旧的色彩

作为符号的标志性特点，叙事性的图形表达增强了标志的个性和感染力。在提倡极度简洁和高度概括的设计时代，这种近乎烦琐的表现手法无疑开辟了新的

构想空间，采用图形设计基本语法，构筑了新的设计语言，使信息的表达更富于人情味

1. 符号

符号作为最基本的信息传达单元，自远古时代就伴随着人类文明发展的全过程，如象形文字就是基于信息符号的使用和传播而发展起来的。在当今信息时代，传播方式和传播媒体的迅速发展，图形符号更是集功能性、艺术性为一体，成为人类共用的、直观的视觉联系工具。

图2 标志设计 大赦国际警告

作者：伍迪·帕尔特

图形以简洁的符号形式，突出表现了在子弹支撑的跷跷板上的士兵形象，而这些针锋相对的士兵无疑都是些孩子。作者用简练的图形喻示了一个沉重而深刻的主题——儿童充兵的问题，进而呼吁全世界保护儿童权益，在世界范围内禁止让儿童去充当士兵。

图 3 标志设计 马年标志

作者：邓辉华

作为马年的符号，作者采用了拟人化的表述，概括的造型，将生动的形象和诙谐的嫁接效果融为一体，充满了趣味感。

图 4 标志设计 布拉格英语学校标志

作为文化相融的载体，此标志将捷克和英国两国的代表性文化浓缩到一起，象征捷克的查父斯塔桥和象征伦敦的大笨钟有机地组构在一起，整个标志外形又构成了表现英国皇家王冠的形象。

THE ENGLISH COLLEGE IN PRAGUE

图 5 标志设计 伯明翰艺术博物馆标志

标志采用象征的表现手法，寓意艺术博物馆藏品丰富。标志中的柱头代表历史建筑、车轮代表科技、调色板代表美术、蜥蜴代表自然、面具代表少数民族、花瓶代表工艺美术。

Birmingham
Museums & Art Gallery

图 6 标志设计 E时代网络标志

作者：朱德才

作者采用极其简洁的手法，将纽扣的造型和富有时代感的“E”字母组合成一体，标志的符号感和识别性极强。

Creative Times

图 7 标志设计 创意时代策划公司标志

作者：房宽伦

作为一个策划机构的标志，智慧和创造力的表现是关键。此标志用极其感性化的意象化表达，将创意做锋利的尖刀，战无不胜，以智慧征服世界。

图 8 标志设计 陈杰设计公司标志

作者：陈杰

采用图形设计的基本规则——共用与同构，使“C”、“K”、“D”、“C”几个字母巧妙地穿插在简洁的点与线的造型中，疏密有致，体现了富有节奏和韵律的形式美感。

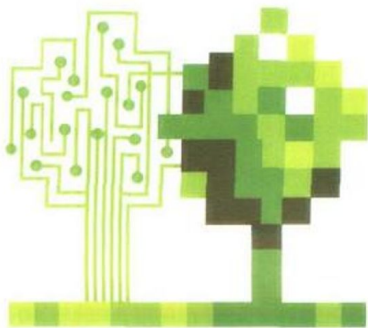

图 9 标志设计 数码城标志

作者：毕凯民

分别采用电路板和电脑马赛克的装饰造型，形象化地表现数码科技的概念。这种利用典型的图案表达抽象概念的形式，是对抽象概念视觉化表达的重要方法。

图 10 标志设计 一个欧洲一个苹果

作者：登贝设计

采用元素替换的手法，将欧洲的版图和苹果的标识这两个典型符号穿插其中，表形更表意，作为苹果电脑公司欧洲展览会的标志，直观、形象并且贴切。

2. 图案

(1) 抽象图案

抽象图案是指从自然物象中抽取事物的本质属性而形成概念的过程，并利用点、线、面的形式构成意象化的图式，可以是几何的抽象形或偶发的抽象形。抽象的形式具有广阔的表现余地和想像空间，通过富有变化的视觉元素引导观者的联想和感受。特别对于某些抽象概念的表达，采用抽象的形式会更加贴切和富有美感。

图11 招贴设计 出入口广告画展2000

图 12 招贴设计 JAGDA广告画展览2000

作者：浅井美光

画面采用偶发的自然泼墨形态作为海报的主体图形，看似随意的肌理和造型，却组成了富有形式感的图式。

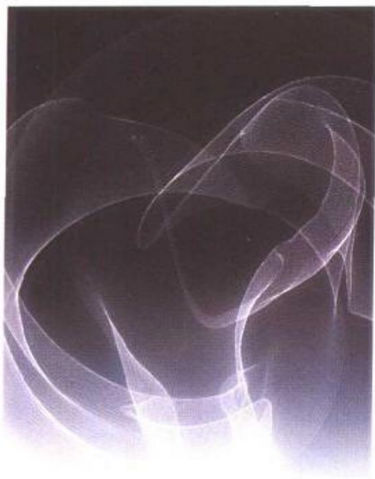

图13 招贴设计 和平

图14 招贴设计 自由

作者：汤忠谦

自然优美的线条组成富有弹性可塑的造型，向上腾飞和扩展的趋势预示着和平和自由的无限扩展，画面精美细致，富于动态的美感，抽象的造型给人以无限的遐想空间。

和 平

自 由

图15 招贴设计 释放

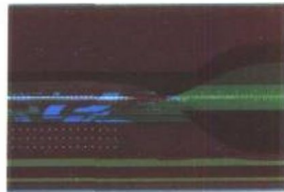
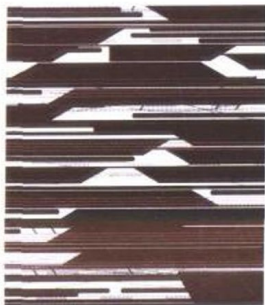
作者：CHRIS CHUAN

电脑技术的进步无疑大大推动了设计方法的变革，使设计的想像空间无限扩大，也大大丰富了设计的表现手法。这幅作品借助计算机绘图，表现出强有力的工业化张力，无论造型和质感的表达，都体现了计算机绘图的机械美感。

图16、图17、图18、图19 桌面贴图作品

点、线、面等基本元素组合成富有变化的画面效果。顺应信息、网络技术的发展，这种抽象的点、线、面的结合借助计算机丰富的合成手段，形成新颖的视觉样式，并成为高科技抽象概念和新信息时代心理的代表性图式。

(2) 具象图案

具象图案是指人们可以凭借感官和知觉经验直接感知的影像，并且经过艺术化的提炼和加工得到相对完整的装饰化、工艺化图式。比如中国传统图案，高度概括了浓厚的民俗背景和生活色彩，富有强烈的装饰意味和形式美感，它常常被图形设计师创造性地应用到图形设计中。

图20 商业广告 联通商业海报之一

图 21 商业广告 联通商业海报之二

利用民间剪纸图案的装饰造型并取其意，借代表现中国联通“亲情联万家，如意通天下”的主题。将传统图案赋予时代意义，并使用比喻的修辞手法使所表述的信息更加明确。

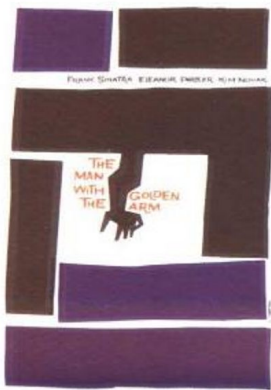

图 25 招贴设计 金手指电影招贴

粗犷抽象的线条形成富有装饰美感的几何造型，一只具象手的剪影撕裂了空白，打破了平衡，造成了特异的神秘感，形成不可转移的视觉焦点。

图22·图23·图24 招贴设计 生态系列海报
作者：柯和根

此系列招贴设计有力地提出了生态平衡正日益遭到人类破坏的问题，并呼吁人类必须从自身做起，共同来保护自然，保护生态。通过对传统图形的创造性应用，形象化的表现了动植物被人类吞噬的状态，从视觉上加深了画面的说服力。黑白的影像，简洁的造型，更增强了图形的视觉美感。

3. 摄影

摄影在现代图形设计中的应用十分广泛，用摄影语言表达具体的真实事物，不仅直观而且准确。利用摄影技术和暗房技巧合成影像效果表达特定的信息，也是图形设计师惯用的手段。摄影技术与计算机技术的结合更是大大丰富了平面设计的表现手法，为设计者提供了更为丰富的表达手段。

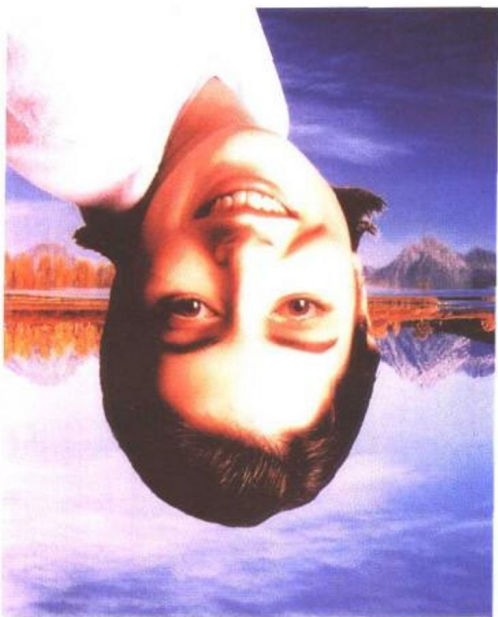

图 26 印刷杂志 我们相信旋转

作者：迈克·尼克

将摄影图片倒置，再将女人的双眼倒置，在一个看似合理又包含矛盾的现实世界中，你是否就相信它的合理性呢？人们也许太习惯于从常规的角度观察和审视身边的事物，但是一旦从一个非常规的方面解析，也许就会被假象所迷惑而分不清孰是孰非。这幅作品的意义就在于用一个近乎真实的影像表现了这种矛盾，用画面阐述了这个富有哲理的现实问题。

图 27 招贴设计 鱼和楼房

作者：薛博兰

图形的视觉欢娱往往源自于对物象的非常规表现，以造成人们心理上的视觉差异而达到令人愉悦的视觉冲击。鱼和楼房两个毫不相关的元素嫁接到一起，形成了强有力的视觉冲击力。

图28 摄影 网袋人群

图29 摄影 心的公路

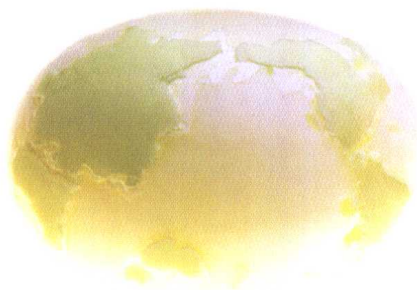
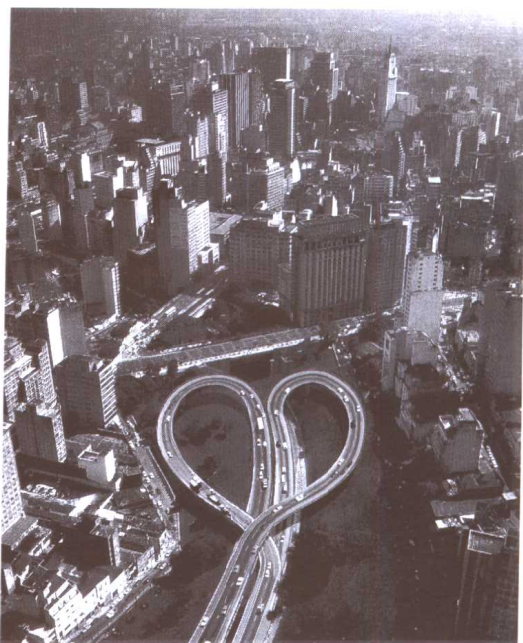

图 30 招贴设计 我们的地球

作者：刘 成

画面采用写实摄影的手法，突出表现了一只塑造成地球形状的鸡蛋，体现了地球极其脆弱的特点。摄影图片的应用增强了画面的真实感，加强了画面的感染力，从而激发了观者的视觉感受和心理共鸣。