

设计艺术丛书

图形·空间·艺术

GRAPHIC · SPACE · ART

魏洁 王枫 编著

东南大学出版社

设计艺术丛书

图形 · 空间 · 艺术
GRAPHIC · SPACE · ART

魏洁 王枫 编著
东南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形·空间·艺术 / 魏洁 王枫编著.

南京: 东南大学出版社, 2003. 6

(设计艺术丛书 / 周浩明主编)

ISBN 7-81089-163-4

I. 图... II. 魏 王... III. 图形-空间-艺术

IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 013393 号

出版发行: 东南大学出版社

(南京四牌楼 2 号 邮编: 210096)

出版人: 宋增民

经销: 江苏省新华书店

印刷: 苏州印刷总厂有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 8.25

字数: 276 千字

印数: 1~3000

版次: 2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

定价: 59.00 元

(凡因印装质量问题, 可直接向发行科调换。 电话: 025-3795802)

魏洁

1999年毕业于南京师范大学美术学院。
1999年至今任教于江南大学（原无锡轻工大学）设计学院，现为视觉传达系教师。
1999年赴欧洲考察，2001年赴韩国学术交流，参加亚洲基础造型会议。

作品先后入选江苏青年美展、中国设计年鉴。在国内专业刊物上先后发表了个人设计作品及多篇学术论文。

■ 前 言

图形是设计作品表现的形式语言，是设计作品中敏感和倍受关注的视觉中心。优秀的设计作品都以自己独特的图形语言准确而又清晰地传述设计主题，蕴含着设计者心灵世界和精神向往的全部情感。现代的图形设计是多种学科交叉的产物，它超越了一般造型的审美限定，集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播等学科于一体。

联想与同构，能够创作出丰富内涵的视觉语言，是设计师进行形象思维与图形想象必不可少的环节。本书从图形的概述、图形的创意、图形的应用等方面，以一个新的角度阐释了图形与空间的关系并通过图例揭示出视觉传达设计中二维、三维空间的巧妙转化，及矛盾诙谐的构成形式。

著者作为高校设计专业教师，深感自身责任重大。在图形设计课程的教学过程中，努力使学生认识和掌握图形创意的方法的同时，加强学生对艺术修养的训练，培养学生对新观念、新事物的认识和接受能力，从而在教学的实践中转变过去一种纯技术的教授，也是当今教学的实质。除此，通过有效的教学手段，加强学生对创造性思维和表现能力的训练，也为学生的未来艺术创作打下基础。

本书的整理和写作，是著者基于对现代图形创意的现状，结合自身的认识和感受并通过具体的教学实践而完成的。本书的付诸出版，始终得到了东南大学出版社的大力支持和帮助。同时，江南大学设计学院的有关领导及同仁也给予了大力帮助，江南大学设计学院视传99级3班、视传02级2班、广告学00级1班、2班的全体同学为本书提供了相关图片，在此一并深表谢意。虽然著者已尽了最大的努力，但毕竟自身能力有限，书中还存在不少不尽人意之处，恳请有关专家、同行批评指正。

作 者
2003.5

目录 图形·空间·艺术
GRAPHIC·SPACE·ART

1 概述

图形的概念 (6)

图形空间的历史演化 (10)

2 图形语言的造型特征

具象与抽象 (12)

图形语言的联想与同构 (16)

3 图形语言的创意

图形语言的思维活动 (24)

图形创意的切入点 (26)

图形语言的表现方法 (30)

创造性思维的培养 (34)

4 现代图形的空间形式

图形语言的空间表现 (64)

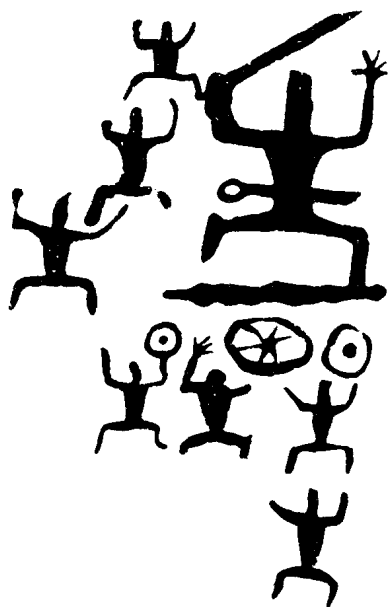
图形语言的应用 (72)

参考书目 (124)

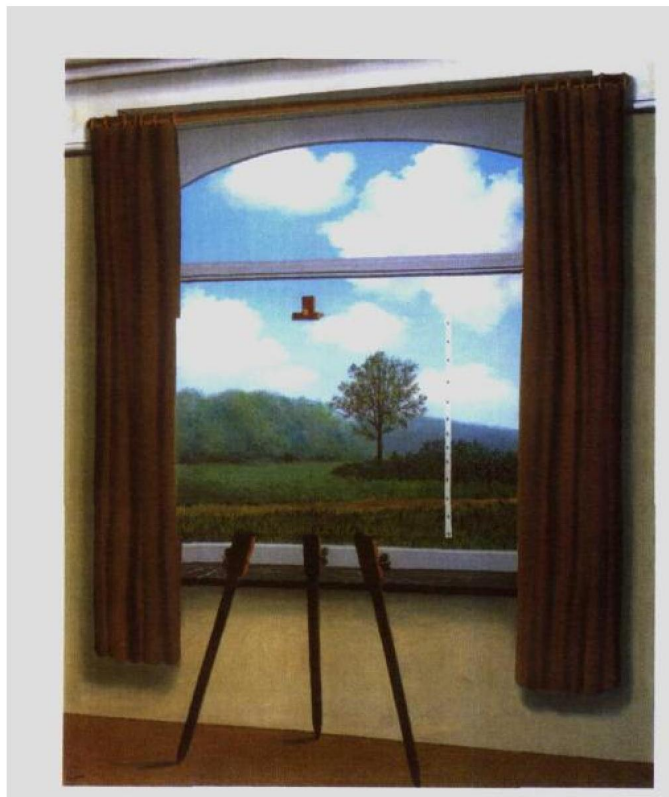
1 概述

图形是一种语言，是人与人之间相互沟通的桥梁。在人类社会，图形被认为是最能传达思想感情的媒介之一。因为它不分国家、民族、男女老少、语言差异、文化差别，能够普遍的为人们所接受和了解，因而，图形成了人类相互沟通的一种表现形式。

在人类的发展过程中，语言的障碍给生活在地球上不同国家和民族的人们造成了交流的不便。思想的隔阂，也给不同文化背景的人们相互沟通带来了阻碍。人类从原始社会开始，凭借着本能，从原始的体悟中把自然现象和对自然感悟所产生的心理印象，通过单纯的、象征性的图形表示出来，创造了用来表达精神、思想的视觉化图形，并逐步形成了稳定的图形样式。在原始社会作为纪录性的原始符号，基本上都是以图形的方式表现出来的。人们将要传达的信息和理念用图画的方法，刻画在自己生活环境周围的四壁、树皮和动物的毛皮上，起到纪录事件和传播思想感情的作用。总之，原始的人类除了使用语言、声音、动作、表情以外，还使用各种原始符号来传达信息。因此，这类图形是最单纯、最原始的纪录行为，也是图形用于视觉传达活动的最早开始。

原始社会的图形表达方式

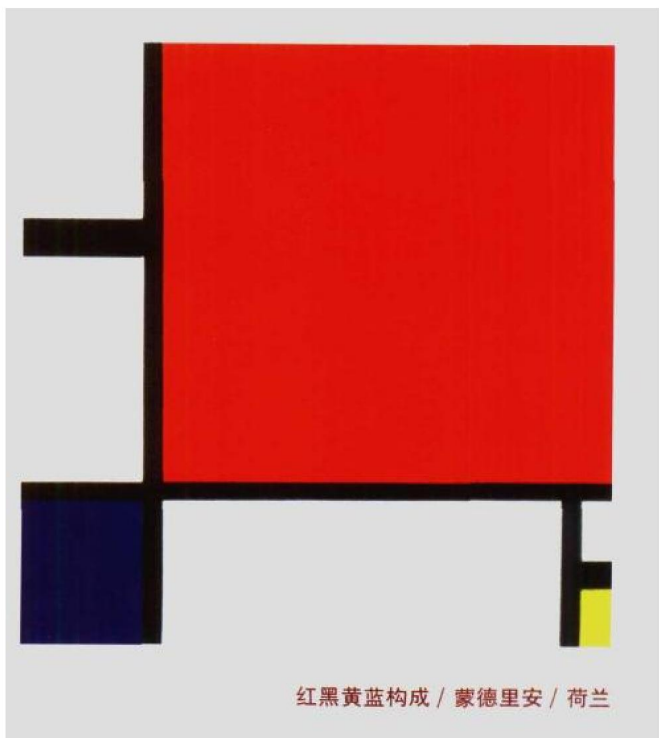

马格里特 / 比利时

图形的存在形式，虽可追溯到原始社会的符号化的图形，但“图形设计”在视觉传达设计中被独立的提出并成为一门学科还是近代的事情。造纸术的发明与改进使知识和信息的广泛传播成为可能，印刷术的出现又加快了视觉设计发展的步伐。大约在15世纪上半叶，德国人古登堡改进了中国人发明的活字印刷术，推出了铅活字印刷术，使得图形设计向大众传播迈出了重要的一步。发展到了19世纪中叶，由于新科学技术的发明，印刷术已由手工生产方式过渡到机械化、

自动化的生产方式。印刷技术的改善，更新了图形设计的传播形式，在传播模式上产生了飞跃性的变化，图形的传播媒体也得到发展。为适应广告宣传的需要，标志、插图、摄影、招贴、包装、样本等各种形式的图形被广泛地应用于商业活动中，图形设计步入了多元化发展的时期。

20世纪是以往任何一个时代都无法比拟的，各种艺术形式在反传统的基础上，呈现出千姿百态的景象。这些都给图形设计带来了想象上的思考和实践上的启示，图形设计在自觉的层次上步入了多元化、自由化的表现境地。设计师可以从不同

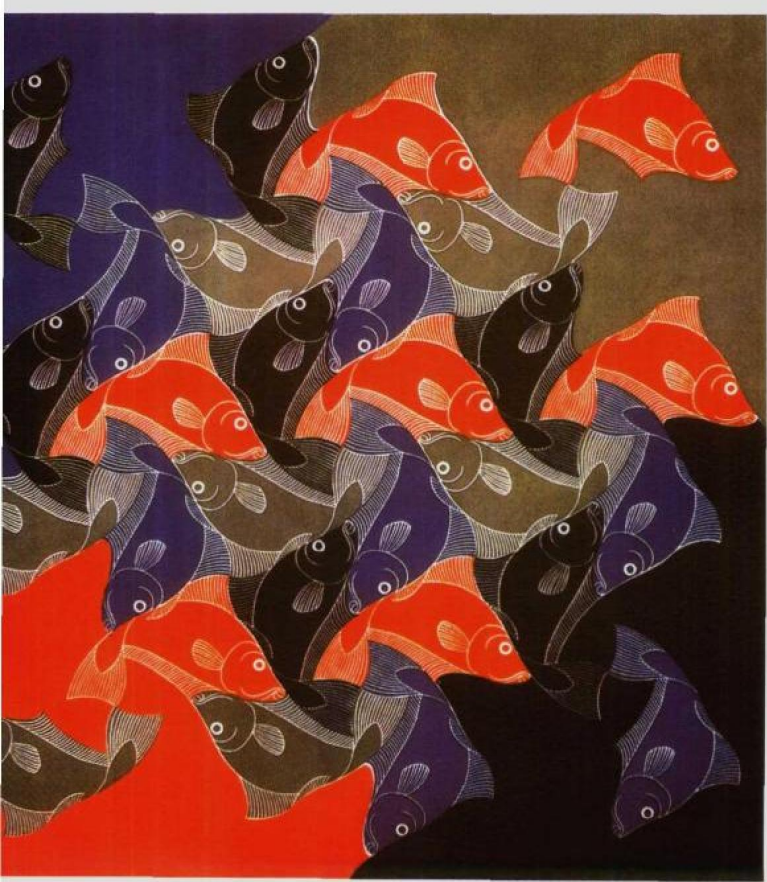

红黑黄蓝构成 / 蒙德里安 / 荷兰

的思维角度和心理趋向表现自己的设计观念，在实际的操作中，广泛借鉴和吸收各种艺术上的成果，使各种设计观念和设计方法得到更为广泛的拓展和应用。

我们可以从图形的设计观念上深深感受到现代艺术对于图形设计所产生的巨大影响。立体派艺术

鱼 / 埃舍尔 / 荷兰

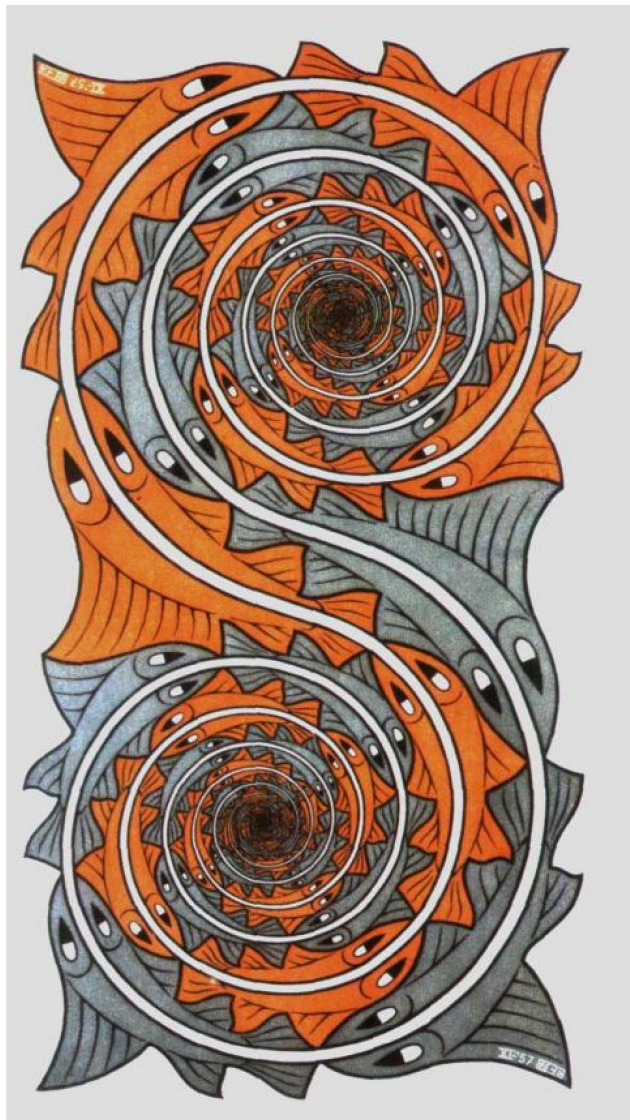

家用块面的结构关系分析物体，表现体面重叠、交错的美感，创造了一个独立于自然的艺术空间概念，主张同一个物体可以从不同的角度、多个视点进行观察分析，构成一个多维的组合空间，这种新的空间观念，开拓了图形设计思维的空间范畴。而未来主义艺术家则在现代工业科技的刺激下，用分解物体的方法来表现运动的场面和物体运动的感觉，改变了传统的静态表现方式，把三维空间的造型艺术引入到了四维的时空环境中，确立了时间和空间的造型新观念。图形设计受其影响，也已不再局限于静态的、程式化的模式，使静态的物体和动态的空间相互融合，形成了主观意念和时空组合的图形。此外，抽象主义对于改变传统的图形设计语言和表现方法提供了理论基础和实践的参照，创造出的抽象图形形式感强、单纯、简洁、明快，视觉特征富有装饰性和象征性，更易于体现时代精神，它是通过设计师的创作意识或完全以艺术家转移其想象力的能力来激发感觉的。最后，达达主义的出现则否定了传统的审美观念和艺术的造型方式，把偶然性、机遇性运用在艺术创造中，这对图形设计有了很大的启发。达达主义把许多表面上不相关的、荒诞的图形有意识的组合在一起，使人在不可思议之中，进入到荒诞的境地。在此影响之下，超现实主义也诞生了，它以超越现实的梦幻般思维方式和自然主义的绘画方法，把突破现实观念、现实观念与本能、潜意识和梦境相融合，进

而达到一种超现实的境界。这种梦幻意识的出现又启迪了一大批图形设计家，因此，表现超现实的、怪诞的图形设计便应运而生。此后的“后现代主义”时期，无论是艺术还是设计都更注重向多元化、个性化的方向发展，所有的这一切都给予了现代图形设计丰富的养分。

目前，在人类生活的周围，时时刻刻都离不开图形信息，图形模式也正逐步成为一种全球性的传达模式。现代设计首先是着眼于视觉的，图形在现代设计中以其独具的魅力，在视觉设计的各个领域反映出来。在视觉设计中既能传达信息，又能表达思想和观念的图形正越来越多的出现。设计师以自身多元化的知识结构和超常的艺术想象力创造各种风格的图形艺术。尤其是如今人类社会已经进入信息时代，图形设计的创造力更是进入了一个新的层面，追求个性表现、强调创意，注重图形的视觉冲击力，给人以崭新的视觉体验，成为现代图形设计普遍追求的表达方式之一。

总之，图形艺术语言具有丰富的内涵和无穷的表现力，它作为视觉语言展示出的超现实性体现在：图形能将自然和非自然、理性和反理性的事物及观念糅合交织在一起。设计师发挥非凡的想象力和创造力，巧妙的利用人们司空见惯的事物稍加变化或重新组合，构筑出完全出人意料的形象。图形语言的这种魅力，是一种打破常规方式

球形表面和鱼 / 埃舍尔 / 荷兰

的矛盾组合，创造出了一种图形化的“空间”。同时这种生动有趣的新视觉语言给观者更大的联想“空间”，从新的角度认识事物，冲破原有的二维空间概念，使视觉设计走向三维乃至四维“空间”。强调空间意识、注重图形语言的视觉冲击力和幽默诙谐的表现手法，是倍受设计师关注的问题。图形以其自身的优势被社会所重视，从而成为视觉传达设计中的主流。

■ 图形的概念

人们常把图形喻为一种“世界语”，因为它能普遍为人们所看懂，并不同程度的了解其中的含义。究其原因在于图形比文字更形象、更具体、更直接，它超越了地域和国家，无需翻译，却能够实现广泛的传播效应。人类在传达信息时不仅靠口头语言或文字，在图形传达方式上也做过很多努力，即通过视觉传达方式，把计划、构思、设想、方案等利用图形传达出去。图形是传达要素中的重要组成因素，图形是平面设计中的关键，它直接影响了作品的整体效果和内在张力，从而也影响了信息的有效传递。

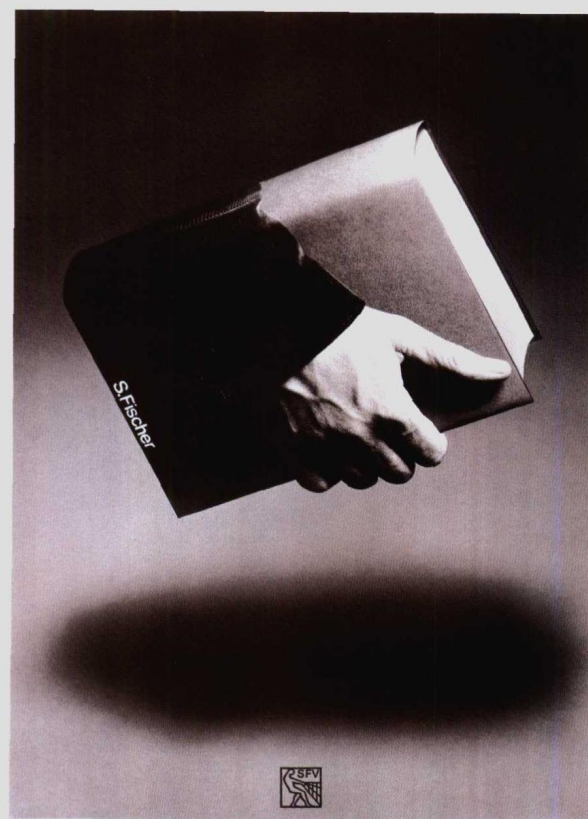
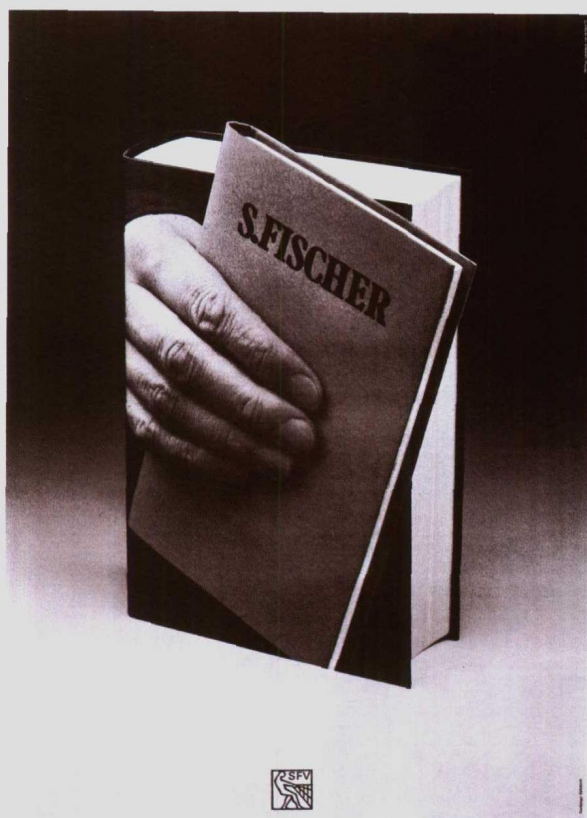
图形一词在英文中称为“graphic”，是一种说明性的视觉符号，是介于文字和绘画艺术之间的视觉语言形式。图形早期的概念是指由刻、绘、写、印等手段产生的符号，是具有说明性的图画形象，以区别于文字、语言形式，这实际上是“图形”的狭义解释。而广义的理解是，图形通过可视性的设计形态来表达创造性的意念，也就是给设计思想以形状，使设计造型成为传达信息的载体，并且能够通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播的视觉形式。即，图形是所有能够用来产生视觉图像，并转为广泛信息传达的视觉符号。

现代图形设计几个大的基本因素是：现代社会、

现代经济和市场、现代技术条件、现代生产条件等。现代图形设计是多种学科交叉的产物，它超越了一般造型的审美限定，集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播、市场营销等学科于一体。它以固有的属性，构成了现代信息传播中的特殊文化现象。加拿大传播理论家马歇尔·麦克鲁安曾说：“现在社会已由文字文化转为图形文化。”图形文化正在逐步地改变着千百年来人们习惯了的文字表述方式，它以超地域、超时空的全球性语汇，给不同语言背景下的民族提供了更为方便的交流方式，几乎成为世界性信息传播的主要交流形式。

现代图形在多元、交叉的信息环境里，有针对性地选择信息源和信息的传达方式，对获得理想化的传播效果是非常关键的。这就要求设计师在设计时首先要明确被传达的对象，了解被传达者各方面的情况，选择恰当的图形表达方式，做到有的放矢的设计，才能够使被传达者清楚地了解图形所传达的意义，从而双方在心理上产生共鸣，起到良好的视觉传达的作用。在现代信息产业迅猛发展的时期，各种图形信息纵横交错，充实着人们生活的各个领域，为使自己的设计能从杂乱的环境中突显出来，强调图形设计的定位显得尤为重要。可以这么说，现代图形既不是一种单纯的标识、记录，也不是单纯的符号，更不是单一的以审美为目的的一种装饰，而是在特定思想意

识支配下的对某一个或多个元素组合的一种刻画和表达形式，有时是美学意义上的升华，有时是富有深刻寓意的哲理给人以启示。

S·费舍尔出版社设计招贴 / 冈特·兰堡 / 德国

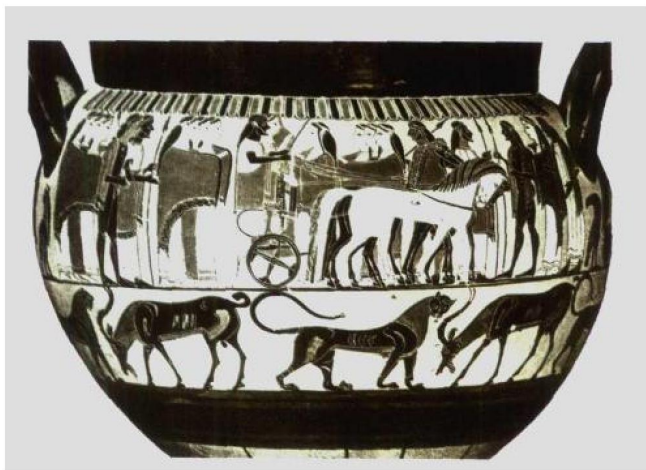
图形 / 法国

■ 图形空间的历史演化

图形是信息传播的视觉图像形式。视觉形式的本质特性规定了图形是关于空间问题的艺术设计,其一切要素都依赖于空间而存在,并产生功能和美学的价值。在具有二维平面形式的图形设计中,空间是虚拟使用的,它实际在一定程度上含糊了空间与其他要素的真实关系,常常容易被理解为是形体余留下来的消极区域。空间概念本身是有积极的、有创造性成分的意思,因此,空间反映了“物体之间的排列和并存关系”。这种排列、并存关系就图形设计来说,我们应理解为:画面为形与形、形体与自身结构、图与底、图与边等诸多关系的总和。因此,图形画面上各个要素的关系本质上都体现了空间关系。当图形设计师在画面上对其中形态的位置、轮廓、大小、方向等因素进行编排处理时,一个视觉的图形空间就同时形成了。这个空间除依靠设计师在平面上经营构架外,还要依靠观者对这个图形空间的视觉感应,进行再次创造,使其取得相互认同。

回顾一下视觉艺术的发展历史,我们便可以看到空间不同语言的时代特征。作为本世纪视觉传播的重要形式的图形设计,其画面空间构成的语言极其丰富,源远流长,根据艺术史按空间构成的类型划分,图形空间形式应用大致经历了两个时期。

瓶画 / 希腊

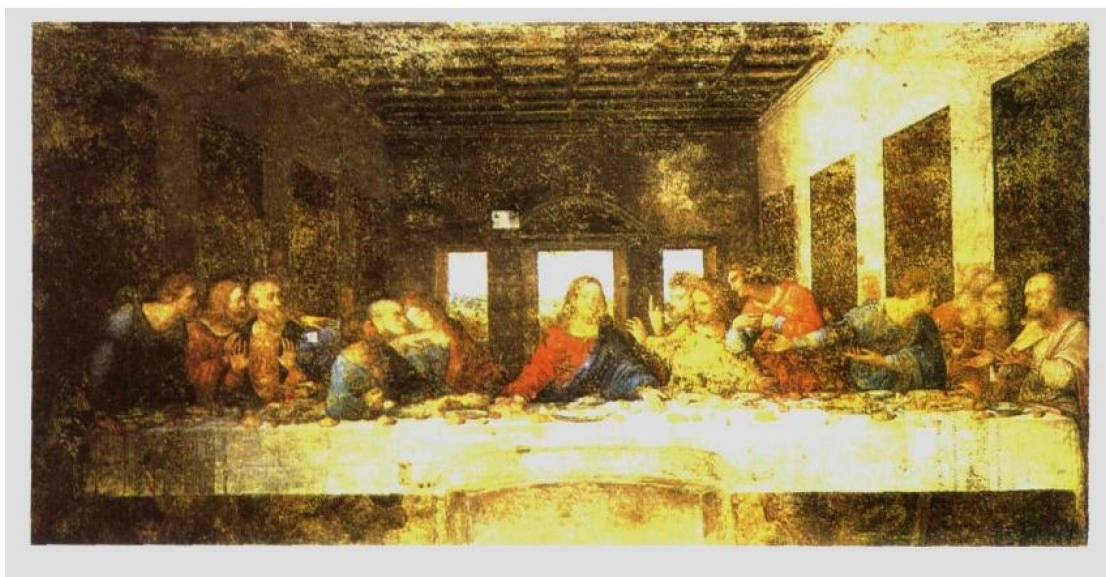
在文艺复兴之前,这一时期的绘画和图形的空间处理是,根据主题意图将形象排列在没有纵深空间关系的纯粹平面之中。在这里,客观世界中沿纵深方向的前后层次关系,演化为在画面中作水平垂直、上下左右的平面层次排列关系,各层间互相避开重叠,形象之间即使有重叠也极力减弱空间的深度感。希腊陶瓶装饰图形如人物、鸟兽,按上下左右排成行列,各个形象之间界限森严,人物体量大小按画面需要或主次而定,器具人物避免重叠。中国宴乐铜壶上的图形还包括中国青铜器、陶器、漆器及埃及图案。这种空间样式,表现对象虽并不完整,但它是按人的主观安排处理,能使画面产生一种秩序美感。

文艺复兴时期开始到后期印象派时期为止,这段时期的空间应用被称之为远近透视。人们考虑的

是如何把三维空间的客观世界转化为画面、能够引起人们产生真实深度感觉的空间。从文艺复兴开始，欧洲人应用透视学研究成果，在平面上用定向投影的焦点透视方法复制自然空间，使画面的空间造成逼真的错觉。焦点透视符合视网膜映像，有严格的数学系统依据，被认为是最科学的方法。达·芬奇《最后的晚餐》图中，室内天花板、窗子、桌子等物象自身的平行线都以辐射状汇集于画面中心，引导观者视线移向画中的主要形象。这种透视的运用在获得纵深的同时突出了主人公，至此空间的运用技巧达到了无懈可击的地步。但是这种空间处理方式在西方几百年的垄

断中，把艺术活动束缚在逼真再现客观世界的基础上，使人满足于纵深空间自身的维妙维肖中，一定程度地忽视了艺术主体的创造性力量。同时这种空间形式也体现了当时将分析性、精神性画法绝对化的倾向。

最后的晚餐 / 达·芬奇 / 意大利

2 图形语言的造型特征

■ 具象与抽象

图形按造型特征可分为具象和抽象两大类。所谓具象图形是指在自然表象的基础上,运用视觉设计的变形法、夸张法、联想法等艺术造型方法,对自然形象进行再创造,即在视觉经验的基础上,对自然物象忠实的再现。抽象图形是指从自然物象中抽取、提炼出其本质属性,形成脱离自然痕迹的图形。抽象是表达自然形象的内质,而不是表现自然中的表象,从对自然表象的体会领悟中,分析出构成艺术形象的造型元素,采用从自然形象中抽取出来的形态,作为视觉语言表述的元素,追求形式美结构和抽象的节奏、韵律,画面简洁、单纯,具有强烈的视觉冲击力。

抽象与具象是对立统一的,具象图形中有抽象结构状况,抽象图形有时也是具象的一种反映。在图形的视觉传达设计里,人们是靠视觉来接受信息和观念的。如果是人的视觉经验中缺乏体验的图形,往往被认为是抽象的图形,只能依靠视知觉的联想来了解所传达的信息。而具象图形哪怕只是抽象构成元素的初步表现,也能让人一目了然地了解其含义。这时,抽象和具象的概念已变得模糊起来,更确切地说,这是一种相对意义上的具象和抽象。

矛盾空间的表现 / 福田繁雄 / 日本

具象图形,因其表现比较客观真实,容易使观者接受。作为现代图形的具象语言形式,常常被用于广告或者包装中,直接展现商品的特征或细节,容易从视觉上挑起人们的需求和欲望,从情理上取得人们的信赖,并在心理上缩短与消费者的心理距离,产生良好的说服力,是一种被强化了视觉语言。具象图形依靠写实性视觉语言突出现场的真实感,夸张变形性视觉语言表现幽默趣味,比喻性视觉语言加强形象的意义,以强化表述对象的特征。