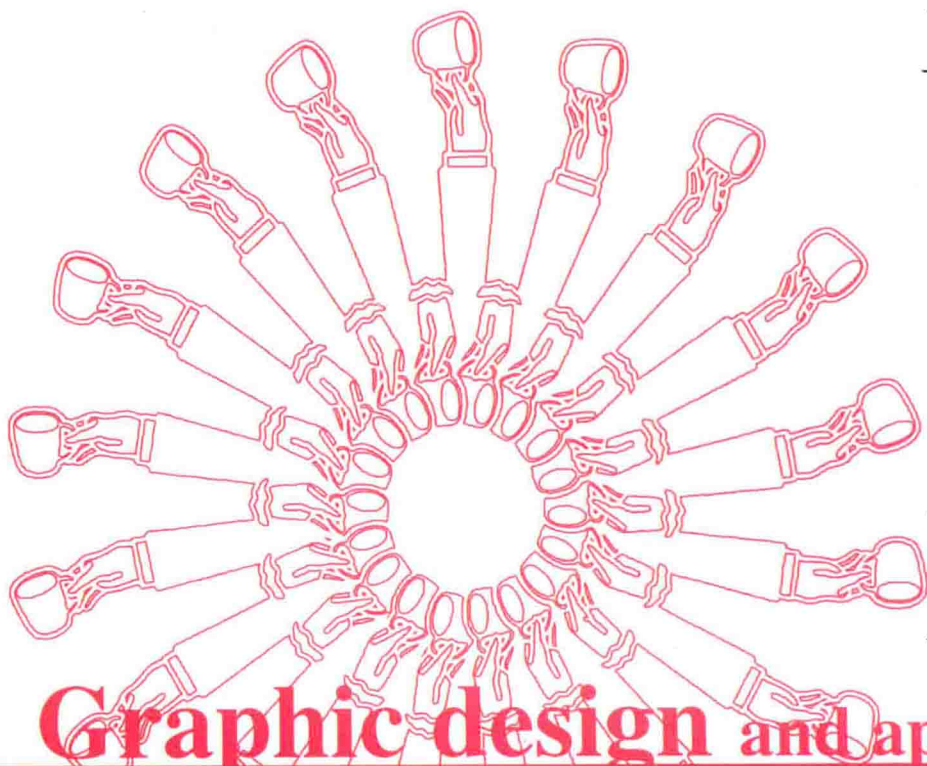

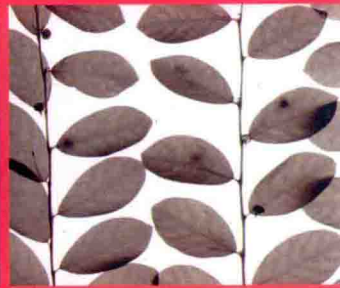
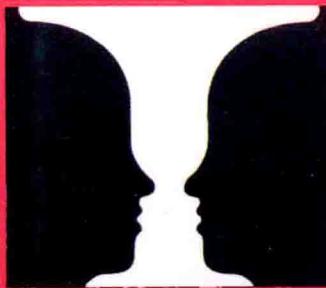
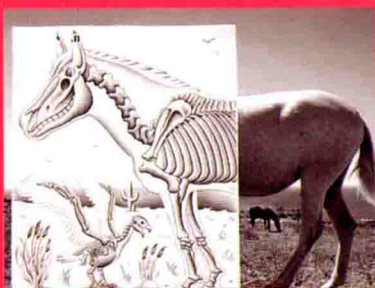
黄松涛 编著

21 世纪高等院校设计专业教材

图形设计与应用

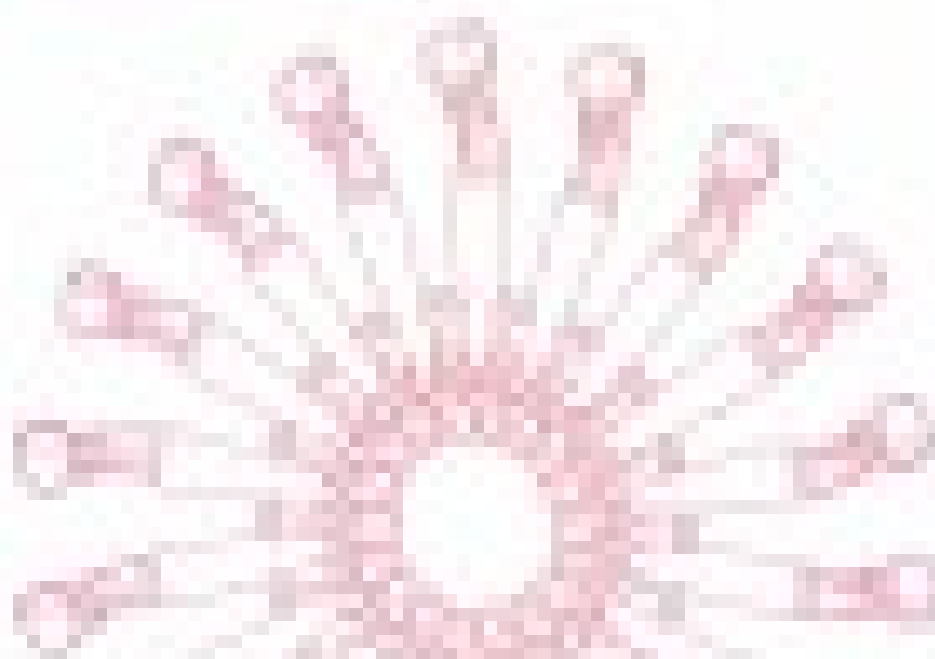
Graphic design and application

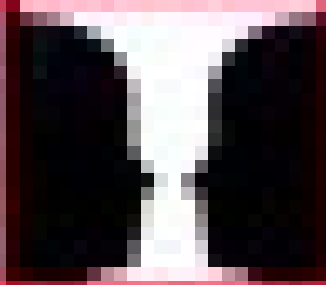
江西美术出版社
全国百佳出版单位

第 2 版

图形设计与应用

ISBN 7-309-05212-9

中国美术学院美术考级教材

世纪高等院校设计专业教材

图形设计与应用

黄松涛 编著

Graphic design and application

主 编：包礼祥 罗时武
副主编：李 民
编 委：黄松涛 彭建斌 况宇翔 陈 敏
韩吉安 刘 卷 张相森

图书在版编目(CIP)数据

图形设计与应用 / 黄松涛编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2014.8
21世纪高等院校设计专业教材
ISBN 978-7-5480-2800-0

I. ①图… II. ①黄… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第093889号

责任编辑：陈 军 李 佳 蒋 博 许越敏

责任印制：张维波

装帧设计：先锋设计+郭 阳

书 名：图形设计与应用
编 著：黄松涛
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号 邮编：330025
电 话：0791-86566241 0791-86566097
网 址：www.jxfinearts.com
经 销：新华书店
印 刷：江西千叶彩印有限公司
版 次：2014年8月第1版
印 次：2014年8月第1次印刷
开 本：787×1092 1/16
印 张：6
ISBN：978-7-5480-2800-0
定价：35.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
赣版权登字-06-2014-163
版权所有，侵权必究

目 录

第一章 理解图形 / 4

第一节 现代图形创意设计概述 / 5

- 一、图形的起源 / 5
- 二、图形的概念 / 9
- 三、现代图形创意的意义 / 12

第二节 视觉图形的设计要素 / 14

- 一、色的要素 / 14
- 二、现代图形创意设计的基本元素 / 16

第三节 图形创意设计的有效途径 / 21

- 一、“夸张”与“忽略” / 21
- 二、图形的联想 / 24
- 三、现代图形创意设计的创新思维过程 / 27

第二章 创设图形 / 32

第一节 几何形、有机形的分割与组合 / 34

- 一、直线与曲线的分割与组合 / 34
- 二、几何形与自然形的组合 / 36

第二节 现代图形创意设计艺术手法 / 38

- 一、图形的共形与共线 / 38
- 二、图形的黑白反衬 / 44
- 三、图形的重复与渐变 / 46

- 四、图形的异形与异影 / 53
- 五、图形的视错觉 / 57
- 六、图形的破裂与扭曲 / 61
- 七、图形的拟人化(卡通图形) / 64

第三节 相关学科对图形设计的启示 / 66

- 一、来自音乐、舞蹈的启示 / 66
- 二、来自诗词曲的启示 / 69

第四节 现代科技对图形设计的影响 / 71

- 一、电脑图文辅助设计 / 71
- 二、拍摄图形 / 73

第三章 名家介绍 / 76

- 一、荷兰视觉大师——埃舍尔 / 77
- 二、日本视觉大师——福田繁雄 / 79
- 三、西班牙画家——达利 / 81
- 四、德国视觉大师——冈特·兰堡 / 83
- 五、美国视觉大师——西摩·切瓦斯特 / 85
- 六、波兰画家——吉斯凯·尤科 / 87
- 七、比利时广告创意摄影大师——克里斯托弗·吉尔伯特 / 89

参考书目 / 91

后记 / 92

图形作为一种视觉语言，是有文化内涵，有内容、形式、审美观念的艺术表现形式，它是一种有目的性的艺术符号创造。

图形设计是艺术设计家通过对线条、色彩和空间进行组织，使之构成有内涵的艺术形式，以表达出丰富的概念、思想、情感，并通过一定的视觉形式进行传播。传统的设计往往是把对视觉形象的应用作为文字信息的辅助说明手段，多偏重于自我艺术表现和装饰功能，通常把“成像”和“设计”混淆，以为只要用图画形式对将要传播的信息中的某些内容予以展示或作图解，就完成了设计。而现代图形创意设计则要求做到充分发挥视觉形象的独特表现和表达能力，有意识地建构，能完整表达信息内容的视觉语句，能有效地进行信息传播并兼有审美价值。

近年来，现代图形的表现形式呈现多样化发展趋势且日趋符号化，时代在召唤创造，一切没有独创性和新意的设计作品很难引人注目，人类的好奇天性使人们总在永不停息地追求新意之美，现代人类的文化素质和独立的人格、个性使得人们最喜爱聆听具有技巧和创造性的乐章，最喜爱聆听极富智慧和灵感闪光的“话语”。

因此，在本书中，我们以创造性为最高要求，把创意作为设计灵魂，我们希望通过书中的对创意原理的剖析、对创意途径的列举与总结及对名家名作的分析与鉴赏，激发读者的创意，使读者从中获得启迪，引起读者的思变，进而抉择、探究……

目 录

第一章 理解图形 / 4

第一节 现代图形创意设计概述 / 5

- 一、图形的起源 / 5
- 二、图形的概念 / 9
- 三、现代图形创意的意义 / 12

第二节 视觉图形的设计要素 / 14

- 一、色的要素 / 14
- 二、现代图形创意设计的基本元素 / 16

第三节 图形创意设计的有效途径 / 21

- 一、“夸张”与“忽略” / 21
- 二、图形的联想 / 24
- 三、现代图形创意设计的创新思维过程 / 27

第二章 创设图形 / 32

第一节 几何形、有机形的分割与组合 / 34

- 一、直线与曲线的分割与组合 / 34
- 二、几何形与自然形的组合 / 36

第二节 现代图形创意设计艺术手法 / 38

- 一、图形的共形与共线 / 38
- 二、图形的黑白反衬 / 44
- 三、图形的重复与渐变 / 46

- 四、图形的异形与异影 / 53
- 五、图形的视错觉 / 57
- 六、图形的破裂与扭曲 / 61
- 七、图形的拟人化(卡通图形) / 64

第三节 相关学科对图形设计的启示 / 66

- 一、来自音乐、舞蹈的启示 / 66
- 二、来自诗词曲的启示 / 69

第四节 现代科技对图形设计的影响 / 71

- 一、电脑图文辅助设计 / 71
- 二、拍摄图形 / 73

第三章 名家介绍 / 76

- 一、荷兰视觉大师——埃舍尔 / 77
- 二、日本视觉大师——福田繁雄 / 79
- 三、西班牙画家——达利 / 81
- 四、德国视觉大师——冈特·兰堡 / 83
- 五、美国视觉大师——西摩·切瓦斯特 / 85
- 六、波兰画家——吉斯凯·尤科 / 87
- 七、比利时广告创意摄影大师——克里斯托弗·吉尔伯特 / 89

参考书目 / 91

后记 / 92

第一章 理解图形

我们生活在一个多姿多彩的世界，我们的先人在长期的生活实践中创造出丰富地图形。图形设计也随着人们生活的变迁经历了从无意识到有意识再到学科化、艺术化的发展历程。我们不禁要追问：什么是图形？图形从何而来？现代图形的价值何在？随着追问的深入，那些承载着人们丰富情感、意识、意志、形态的图形无不以其原生态的原始动力冲击着我们的内心情感，引发我们深层次的探究欲望：这些图形由哪些元素组成？它们是如何表现并引发人类情绪、情感变化的？而对图形创意这门视觉艺术，我们试图探寻表现其形式美与内涵美和谐统一的有效途径，于是便有了“夸张与忽略”“浮想联翩”及不断地求新、求异、求美、求同、求变等创新思维，逐步建构和完善图形创意思维的经验和理论，使图形创意设计更贴近人性、贴近文化、贴近时代。

本章教学目标：

- 1.本教学进程通过探究图形的起源、解读图形创意的设计要素、剖析图形创意的思维途径，为学生建构立体化的设计思维模式。
- 2.解读“夸张”“忽略”“联想”的思维表现手法，让学生尝试求新、求异、求美、求同、求变的创新思维模式，并帮助学生体悟有方向的、有目的的有效思维途径。

一、图形的起源

长期以来,地球上大到宏观世界,小到微观世界,其自然形态的形成和变化都是按自然固有的规律运行的,直至人类的出现,这一规律才开始改变。人类为了生存,在适应自然的同时,学会了用自己的眼睛观察自然和审视自然形态,在长期与自然做斗争的过程中,人类尝试着利用自然、改造自然。正是在一次次与自然的碰撞和交流中,人们的创造性思维日趋成熟,设计性的活动屡见不鲜,他们逐步了解到自然世界的发展规律,并将了解到的发展规律用自己的方式记录下来,为今后的发展提供依据,这种记录通常以视觉性的标记符号、图形纹饰乃至后来的视觉文字等形式出现。标记符号、岩画、图形纹饰和后来出现的文字记载着人类从原始文明逐步向现代文明演变的历史轨迹。

通过对原始人类遗留下来的物品进行考古研究,我们发现以平面形式所表现的图形视觉变化多样,人文因素奇特,造型别致丰满,图形、图案设计具有重要艺术价值。如果说人造形态的出现是原始人类与自然的偶然对话所获得,那么图形的出现则完全全是缘自人类自己的心理需要、生存需要和精神需要。原始人类对太阳、月亮、雷雨闪电、火、洪水等当时无法理解的自然现象,充满了畏惧与崇拜,可以说,图形的出现是原始人类族群对自然崇拜的结果。原始图形的最基本形式是通过点与线组成规则和 irregular 符号、几何形和有机形来展现的,有的则是直接用粗色条和各种形状的色块来填实呈形。早期最常见的图形的表现形式有图腾、符号与标记、岩画、纹饰等,通过这些图形表现形式,人们可以追溯图形的起源。

1. 图形源于标记符号说

随着原始人类狩猎范围的不断扩大,标记的重要性就突显出来。第一,标记可以为出去狩猎的人指明回家的路;第二,标记可以为狩猎者指明方向;第三,标记可以为分组狩猎提供增援和救援信息;第四,标记可以在危险地段和危险区域做警示记号,告诉后人不能进入;第五,标记可以标明原始人类族群间的领地和狩猎范围。氏族间的标记特点明确,因此,符号与标记带有很强的民族特征。随着社会实践的进一步深入,符号与标记种类不断地丰富,符号与标记的分类及分工开始明确,有的用于标记、有的用于记事。至此,一些特殊的标记,符号在祭祀中得以运用,符号与标记的隐蔽性也进一步加强,只有本氏族的能人才能看懂。笔者推言,氏族间不同的符号与标记应该是最早的

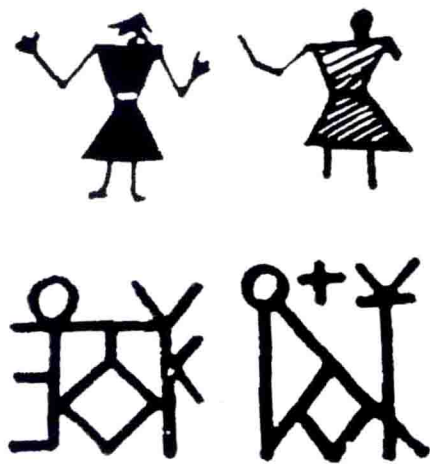

图1

文字雏形，只是苦于时间久远，无法考证（图1）。

2.图形源于岩画说

岩画的原始用意是记录猎物数量，即原始人类族群狩猎所获取的猎物无论多少，都要在自己所居住的地方附近的岩石上记录每次打猎的数量，并根据需要分配给族群的每一位。后来，原始人类为了区分猎物的品种及大小，为了纪念在狩猎中最为勇猛的战士，为了记载每一次重大的、残酷的狩猎场面，为了庆祝丰收、祭奠先人、祭祀天地，他们开始让氏族中最能干的人（巫师）根据需要将当时的场面摹刻在岩壁上。岩画除了具备记录与纪念的意义之外，其对后人的教育意义不容忽视。后人在敬仰岩画中的先人之余，更多的是学习勇士勇猛的精神，狩猎的各种方法以及祭奠与祭祀的规矩。

远古时期的岩画，是远古先民崇尚自然，记录史事的“精心”之作，它们在经历了世事沧桑和时间的洗礼之后，已成为震惊后世的艺术珍品。岩画是人类唯美想象的奇妙艺术，是人类最为隐秘的文化符号，是人类文化艺术的结晶，是洪荒时期的艺术杰作，是研究人类远古生活与文明进程的标本。奇妙的岩画散落于世界各地，其中最具代表的岩画分别是：

- (1) 绮丽多姿的大型岩画“撒哈拉沙漠岩画”，岩画中动物形象居多，千姿百态各具特色；
- (2) 意大利著名的石雕画廊“卡莫尼卡谷地岩画”；
- (3) 消失了的民族家园“圣弗兰西斯科山脉岩画”；
- (4) 卓越的洞窟艺术——阿根廷“洛斯马诺斯岩画”；
- (5) 远古印第安人“涂鸦”创作的“印第安山脉岩画”；
- (6) 记录相互征战的不同民族生活方式的岩画——利比亚的“塔德拉特阿卡库斯岩画”；
- (7) 形态细致生动、颜色丰富多彩的岩画“韦泽尔峡谷壁画岩洞”；
- (8) 我国已发现的岩画中分布最为广泛的岩画“阴山岩画”；
- (9) 最早的人类灿烂文明“古埃及岩画”；
- (10) 中国古代游牧民族文化的遗存“新疆岩画群”等（图2）。

3.图形源于图案

纹饰说

在打制石器和磨制玉器、制作陶器、浇制青铜器的过程中，古代先民都要在所制造的器物上铭刻纹饰和浇铸铭文。纹饰是装饰在包括陶瓷器、青铜器、漆器、玉器、金银器、画像石、画像砖、雕

图2 岩画

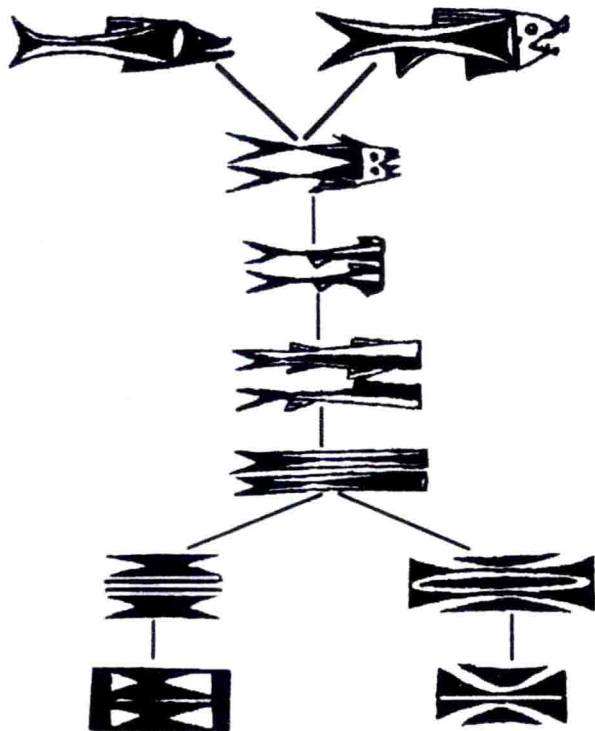

图3

刻、刺绣、剪纸等器物及载体上面的图形、图案、符号、记号，有的平面，有的半立体。纹饰的发展特点主要集中体现在陶器、玉器、青铜器以及后来发展最为鼎盛的瓷器上。值得一提的是我国历代纹饰形式多样，生动传神，具有浓郁的民族传统特色及工艺装饰效果，纹饰图案设计的研究对传统艺术以及现代图形创意设计与创作具有很高的参考价值。（图3）

陶器上的纹饰分为两大类：一是仿生性的人、动植物纹样，主要是鱼纹和蛙纹等有机形纹样；二是以直线、三角形的边之间平行排列为为主的几何形纹样。

玉器上的纹饰丰富多样，具有明显的时代特征。其纹样主要以

模仿自然形态为主，对玉器进行摹刻与雕刻。其中包括折线纹、重环纹、对角方格纹、双连弦纹、三角纹、兽角纹、兽面纹、龙纹、鸟纹、云纹等（图4）。

青铜器上的纹饰以动物纹饰装饰较多，兼带一些几何纹，以较明显的浮雕形式出现，其中包括夔纹、龙纹、蟠螭、鸟纹、蝉纹、蚕纹、象纹、鱼纹、龟纹、贝纹、云雷纹、勾连雷纹、乳钉纹。

瓷器、漆器上的纹饰是以平面描绘的方式进行的，瓷器、漆器上的纹饰到了明清时代已发展得十分丰富。如龙凤呈祥图、二龙戏珠图、鱼龙变化图、鹤寿龟龄图、松鹤延年图、鹤

图4

鹿同春图、岁寒三友图、福寿双全图、三星高照图、流云百福图、一路平安图、八仙过海图、玉堂富贵图、八骏图、天马图、岁岁平安图等等，具有很强的民族文化代表性。金银器、画像石、画像砖、雕刻、刺绣、剪纸等载体上的纹饰基本属于以上纹饰表现形式。传统纹饰对现代图形创意设计的影响是深远的，传统纹饰应是民族设计的灵魂（图5-1、图5-2、图6）。

图5-1

图5-2

图6

二、图形的概念

1. 什么是图形

图形是一种视觉语言，在视觉研究领域已存在了很长一段历史。图形创意设计在现代艺术设计和艺术设计领域与其他概念一样得到了广泛运用。图形英文为“graphic”，源于希腊文“graphikos”，其词意为：（1）由绘、写、刻、印等不同艺术手段产生的图画、标记和符号；（2）视觉形式具有说明性的图画形象；（3）视觉形式与文字有很大的区别；（4）视觉形式具有传播信息的功能；（5）在大量加工复制过程中视觉形式和信息不会丢失。

“graphic”通俗地讲就是指具有广告意义和广告性质的图画作品，具有说明性和设计性的视觉作品。

图形创意是用艺术的幽默、艺术的夸张和艺术的忽略等手段来强化设计作品的视觉冲击力，以此吸引观众的视觉注意，达到传递信息的目的。简而言之，图形设计艺术就是信息传播的艺术。

2. 图形的基本特征

图形的图像通常表现为几何形、有机形、偶然形和文字等。图形可以从不同的视觉角度展现出客观事物的不同的面，所呈现出的视觉图形也不一样。根据不同的审美要求和不同的表现目的，运用不同形式的处理手法，视觉图形就会展现出绚丽多彩、形式多样、层次丰富的不同风格的图像。

几何图形：其概括客观物体外在的基本特征，涉及客观事物边界线的长与宽，可将客观物体繁杂的轮廓线变得整体概括与规范，有效地展示客观物体的整体特征。在平面设计中，如何将平面几何形的视觉效果表现成视觉立体效果，是现代图形创意设计研究的重要方向（图7）。

有机图形：其所表现出的是客观物体原有基本特征，通过对客观事物基本特征的描绘，将客观物体最美的一面表现出来，与几何形相比，有机图形表现客观物体更直接到位，更接近自然，人们很容易理解和接受，挖掘与研究有机图形可丰富现代图形创意设计内容（图8）。

偶然图形：其具有不规范的偶然性，在生活中处处可见却容易被忽视。由于偶然图形呈现出的是随意性和不确定性，为现代图形创意设计带来许多灵感，因此，人们在现代图形创意设计中不断寻找偶然图形的成形规律，以达到设计创新的目的。自由形态的偶然图形是很容易寻找和被获取的，但是要将其运用到现代图形创意设计当中，就必须要求设计者从审美的角度，兼顾使用功能和社会效益，使偶然获得的现代图形创意设计能够达到视觉效果上兼

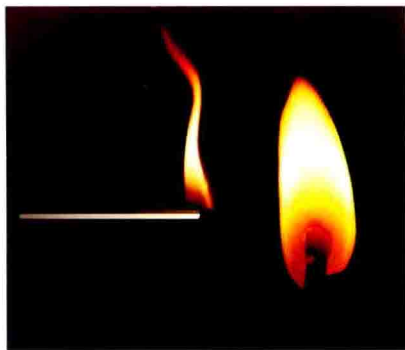

图7

图8

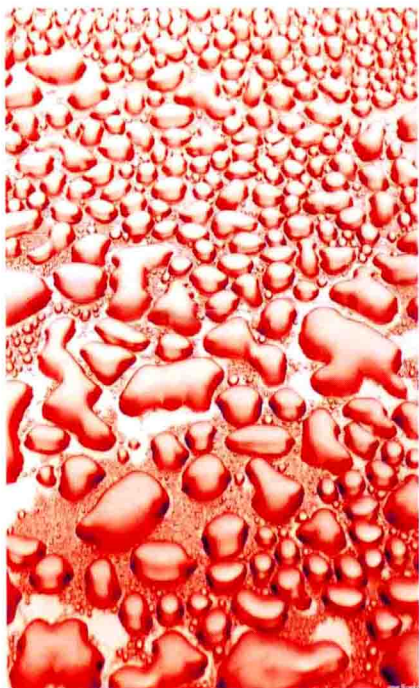

图9-1

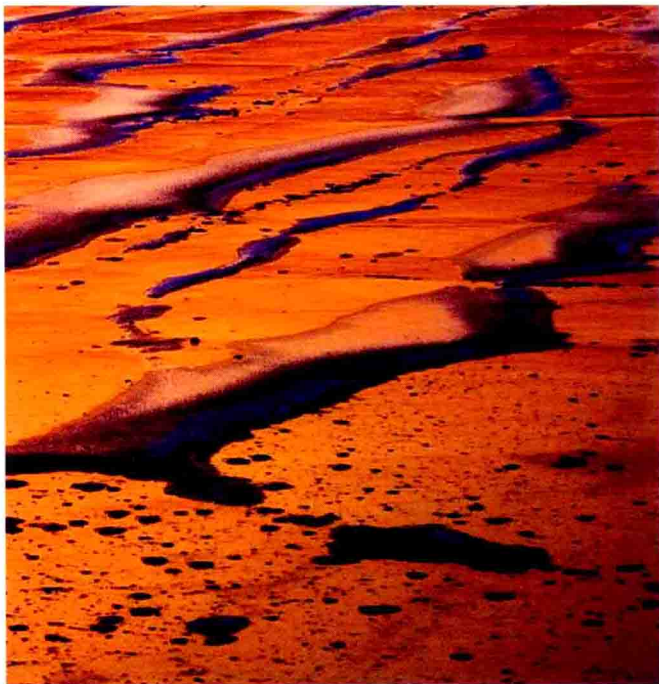

图9-2

具美感、功能、社会效益的完美图形（图9-1、图9-2）。

文字，是人类创造出的最为独特的视觉图形（图10）。

3. 象征图形与寓意

象征图形是指用以代表、体现、表示某种事物的一种物体或符号（《牛津英语词典》）。具有象征意义的传统图形与宗教崇拜相关，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

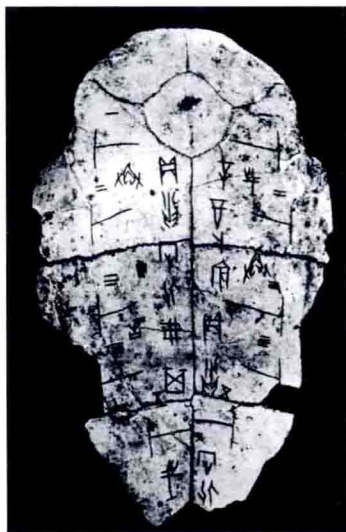
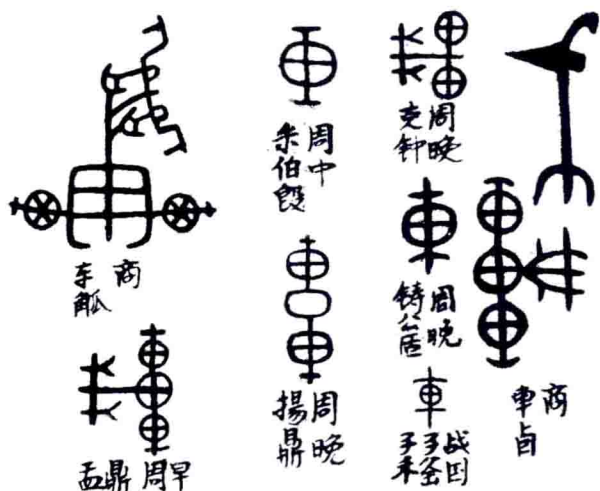

图10

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。

象征图形会因为时间的不同、空间和地域的不同而具有不同的象征意义。如蝙蝠在中国古代因为谐音“福”而广泛应用在各种图案中,而现代这种意义则日渐消失,有关图形越来越少。而在西方,蝙蝠却是邪恶的化身,在西班牙画家戈雅的《加利普乔斯》组画中,蝙蝠就作为邪恶的象征出现。另外,象征图形具有规范性,一旦一个象征确立,就会有一系列的应用、规范来约束、保护它。对很多人来说,这时这个象征图形已经是它象征意义的一部分,对它的任何破坏、诋毁都会遭到来自各个方面的反对(见表)。

中国传统图形的象征与寓意	
图 形	象征与寓意
龙	王权、吉利
龙凤	吉利、爱情
喜鹊	吉利、喜事
狮子	喜庆
蝙蝠	幸福
鱼	富有
麒麟	多子多福
梅花	坚强
青松	长寿
竹	坚贞
牡丹	富贵
茶花	爱情

国外图形的象征与寓意	
图 形	象征与寓意
树	生命
皇冠	高贵、荣誉
十字架	神权、受难赔罪
钥匙	神圣
贝壳	基督教洗礼、象征维纳斯诞生
蛇	罪恶
猫头鹰	智慧
太阳	最高的神
星辰	至高无上
羊	基督
海豚	复活、救世
狮子	力量、权力