

华东交通大学教材（专著）基金资助项目

视觉传达

SHIJUE CHUANDA

SHEJI ZHONG DE ZAOXING YAOSU YANJIU
——TUWEN ZHIMEI

设计中的造型要素研究

——**图 文 之 美**

薛 莉◎著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

视觉传达

视觉传达

设计中的造型要素研究

SHIJUE CHUANDA

SHEJI ZHONG DE ZAOXING YAOSU YANJIU

—TUWEN ZHIMEI

——图·文·之·美

韦超现◎著

内 容 提 要

本书对视觉传达设计中的造型要素进行了系统深入的探讨研究,按照从理论到实际应用的思路加以展开,内容包括:初识设计中图形与文字、图形与文字设计的视觉美感、图形与文字的创意表现手法、图形与文字的表现风格与技法、“图文之美”在视觉传达设计中的表现等。本书论述严谨,结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,语言清晰流畅,可读性强,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达设计中的造型要素研究:图文之美/薛莉
著.--北京:中国纺织出版社,2018.7

ISBN 978-7-5180-3017-0

I. ①视… II. ①薛… III. ①视觉设计—研究 IV.
①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 237078 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:18.25

字数:237 千字 定价:76.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

视觉传达设计是整个人类物质文明与精神文明的结晶,也是一个国家科学与文化发展的重要标志。随着人类科学文明水平的不断提高,视觉传达设计越来越科学化,其领域范围也越来越广。图形和文字作为视觉传达设计中最重要造型要素,在功能上具有信息传播性、情感传递性和视觉审美性,在视觉上具有直观性、艺术性和实际应用性。

图形和字体设计是对图形和文字美化的过程,包括二者的选择、形意、编排、审美和装饰等,它需要设计理论知识与实际运用相结合,从而准确传达图文信息,增强图文的审美功能,进而推动图文设计艺术的发展。这也是本书写作的意义所在。

《视觉传达设计中的造型要素研究——图文之美》一书内容共分五章,按照从理论到实际应用的思路展开。第一章为图形与文字的理论基础,是了解这一领域的总体性概述。第二章为图形与文字设计的视觉美感,论述了图形与文字的审美规律和特征。第三章从创意思维入手,进而论述图形文字的创意表现手法,这部分内容是本书的理论核心。第四章论述了图形与文字的表现风格和技法,更加全面地展示了这一领域的艺术风貌。第五章则是从实际应用的角度,从平面广告、标志设计、书籍装帧设计、包装设计、网页设计等方面具体介绍了图形与文字的运用方法。

本书的写作主要体现了以下两方面的特色:第一,详略得当。本书通过简洁通俗的语言阐述了图形和文字的本体理论知识,并重点论述了图形文字的设计方法和实际应用,能够从本质上掌握图形文字语言的创意与表现的实质规律。第二,图文并茂。本书精选了中外图形和字体设计的优秀案例,并进行了深入剖析,包括作品的创意、设计方法、表现手段等,以展示图形文字的语境和

设计师的心迹。

本书在撰写过程中得到了许多专家同仁的指导和帮助,书中参考了一些图形和文字设计的相关研究成果,在此一并表示感谢,引用部分未能一一注明出处的,敬请谅解。

由于本人水平有限,加之时间仓促,书中一定存在不妥之处,真诚希望广大读者批评指正,以便日后修订。

编 者

2017年6月

目 录

第一章 初识设计中的图形与文字	1
第一节 视觉传达设计中的图形	1
第二节 视觉传达设计中的文字	15
第三节 图形与文字在视觉传达设计中的价值和意义	45
第四节 图形与文字在视觉传达设计中的关系探讨	47
第二章 图形与文字设计的视觉美感	49
第一节 图形设计的视觉美感	49
第二节 文字设计的视觉美感	84
第三章 图形与文字的创意表现手法	102
第一节 创意思维	102
第二节 图形创意方法	116
第三节 文字创意方法	138
第四节 文字图形化——图形与文字的创意结合	167
第四章 图形与文字的表现风格与技法	173
第一节 图形的表现风格与技法	173
第二节 文字的表现风格与技法	184
第五章 图文之美在视觉传达设计中的表现	215
第一节 平面广告设计中的图形与文字	215
第二节 标志设计中的图形与文字	234
第三节 书籍装帧设计中的图形与文字	246

第四节	包装设计中的图形与文字	253
第五节	网页设计中的图形与文字	266
第六节	其他设计领域的图形与文字	271
参考文献		283

第一章 初识设计中的图形与文字

视觉传达设计的目的是通过视觉,将各种信息传达给人们。在视觉传达设计中,图形和文字是两个最主要的构成要素,视觉传达设计其实就是通过这两大构成要素,将信息传达给接受者的。本章将探讨视觉设计中的图形和文字在视觉传达中的作用与表达。

第一节 视觉传达设计中的图形

一、图形概述

(一)图形释义

视觉设计的构成要素按其表现形式可分为文字、图形和色彩三个构成要素。作为视觉传达设计构成三要素之一的图形设计是关键的一环。

英文图形一词“Graphic”,源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”。有“写”“绘”“刻”等意义,是一种说明性的图画形象。“图”指图画、图案,是一种表现方法,具有可视性;“形”即有形式的无形意念,也就是思维方式,不具有可视性(见图 1-1)。也就说明图形具有传递信息、交流思想的功能,并且具有可复制性的特点。可以看出,图形具有语意性、可视性、说明性、可复制性等特点。

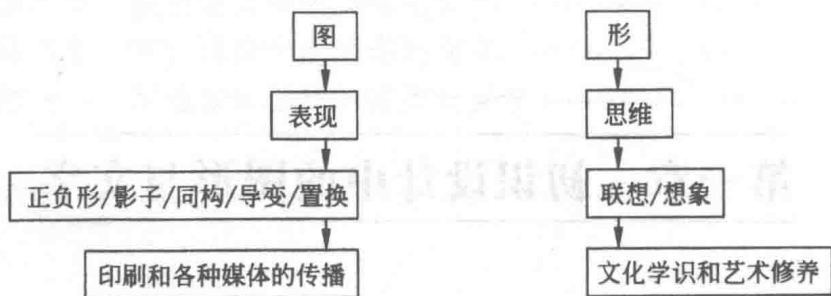

图 1-1 图形

图形是在特定思想意识支配下,对某一个或多个元素组合的一种表现形式,它强调的是视觉符号的语言作用和象征意义。

传统意义上的图形概念很窄,指具有可复制性又有别于文字、词语的一种图形符号,而如今,设计学中所指的图形概念,应该界定为一种可以通过大量印刷、复制和利用媒体高频率传播,能够产生视觉图像,用以传达信息、观念的视觉形式的图像符号。

图形是一种独特的视觉语言,具有生动、直观、准确等特点,在设计活动中,图形往往很难被文字语言等代替,主要归功于图形语言在信息传递,促进交流,加强理解等方面的独特优势。运用图形语言,需要对图形进行分解、重构,解释客观世界的本质以及内在的联系。

总之,图形较之语言、文字这两种人类的传播工具有独特的意义。首先,人脑 60% 以上的信息通过视觉获得,另外,图形的表现形式、传播方式是语言、文字两种形式无法比拟的。

(二) 图形的特征

图形的特征主要体现在以下几个方面。

1. 审美和文化特征

图形的外在形式是受不同审美观念的影响而形成的不同图形组合形式。图形的内在意蕴是受不同文化差异的影响而形成的,不同民族有不同的图形表达方式,图形的不同方式蕴藏不同的文化内涵,但由于图形本身的形象性,使图形解读、沟通变得容易,消除了

时间、地域和民族语言的障碍。艺术家的创作是把对社会生活的审美感受和自我的审美理想融注于艺术形象中,然后物化成艺术作品的过程。人们通过对艺术作品的感知、欣赏、领悟,来满足自己的审美需求,积累审美经验,并在自己的社会实践中实现审美价值。^①

2. 传播特征

图形在传播过程中形成形象性、象征性、符号化三个特征,这三个特征实际上是图形的特点、内容及传播方式。

3. 形象性特征

图形的形象性是指图形以形象为载体,具有简洁、概括、可视、可读的特点,不受地域、民族的限制,是一种世界语言。

4. 象征性特征

图形的象征性是指以某一固定的图形形态或图形色彩表达一定象征的内容。图形在传播过程中逐渐积淀成以一定的固定形式象征表达某种对象的观念和思想特征,这些固定形式都是传统的、大众所能接受的。

5. 符号化特征

图形的符号化特征是指图形具有符号的认知功能,这种符号化的特征使得图形具有一种人们一看到它就能够知晓其所传达的信息的功能。符号化了的图形更加抽象和简洁,因而也便于记忆和传播。

(三) 图形分类

1. 按图形的形态分类

自然界中的一切事物都具备了图形的基本要素,图形最原始的类别就是自然形态,人们凭借感官和经验可以对自然界存在的

① 薛莉.当代大学生艺术素养基础理论研究与探索[J].教育与职业,2013.(11)

各种现象和物质实现认知,再经过形态间的分解与组合,即艺术的加工和修饰,形成具有美感的图形。因此,图形按其产生的来源可以分为具象形、抽象形和偶然形三种。

(1) 具象图形

具象图形是设计师经过观察,艺术的提炼,保留客观物的典型特征,但对其进行一定的变形,加工成为设计造型元素。因此,它不是一般的客观物的简单再现。对形象的整体把握是对事物最直接的具象描述,也是表达事物的极好方法,同时在大体轮廓的勾勒下必然还需要对局部细节的特写。这样对整体起到装饰效果,有助于突出形象特点。轮廓之内的细节部分,只有主要的、关键性的细节才会施以浓墨重彩来描绘。在整体看来要疏密得当,巧拙相生,对比中有统一。从表面看来似乎再现了自然物,实则是经过设计思维的指导而进行改造,是一种有目的的通过创意和技术手段构思的创造性活动。

(2) 抽象图形

抽象图形包括几何形和一些特殊形状。圆形、三角形、方形等各种几何形是由线条按照数理逻辑关系组成的有规律的形态,其中蕴含着外表形式与内在理念的共通性,具有很强的手工雕琢的痕迹,是由不同的形状重新塑造的各种有意蕴的形状。

抽象绝不是具体形象的再现,而是一种艺术的表现形式。抽象形最大的特点就是具有抽象性和规律性。它不再局限于原本的具象形态之中,而是运用抽象思维深刻理解事物,抓住事物的特征和发展规律,不仅表现逼真的外形,而且要寻找物质内在的节奏美,逐渐发展到“神”的表达。从现实生活中存在的具体形象提取元素,经过抽象思维的概括、提炼、变形等形成一种新的图形和画面的格局,创造图形创造美。比如中国文人画包含着文人对中国文化的传承与融合,对客观世界的观察与抽象,对主观世界的传达与表现。^①

① 薛莉,论文人画的精神性符号特征[J].美术大观,2007.(8)

抽象图形是最好表现事物发展规律的形式之一。从形的变化我们可以看到不同的运动、节奏,在设计中,抽象形可以很好地塑造动态或静态,组成一种发射、流动、光效应的节奏感。事物存在的本质和规律,可以通过形的大小、位置的变化而形成某种规律,以抽象的形式表现,从而反映事物本身的运动规律和发展趋向,体现一定的韵律感。

(3) 偶然图形

偶然图形如滴溅的墨迹、破裂的玻璃等是随机产生的形状,虽然来自偶然,具有不确定性及不可重复的偶然性、不可逆性和复杂性,是不可预测的一种形态,但往往能有出人意料的魅力。

2. 按图形的功能分类

图形按其功能分类可分为艺术图形、技术图形和装饰图形。

(1) 艺术图形

艺术图形是通过艺术手段创造的图形。艺术图形以传达信息为目的,用审美形态增强信息的传达。艺术图形的审美特征使艺术图形具有接受面宽、说明性强的特点。艺术图形以鲜明的形象和形式出现,以其智慧性、趣味性、简洁性,直接、间接反映设计师对事物的认知,创造出形态美、内容真、形式生动的艺术形象,来吸引人的注意(图 1-2)。

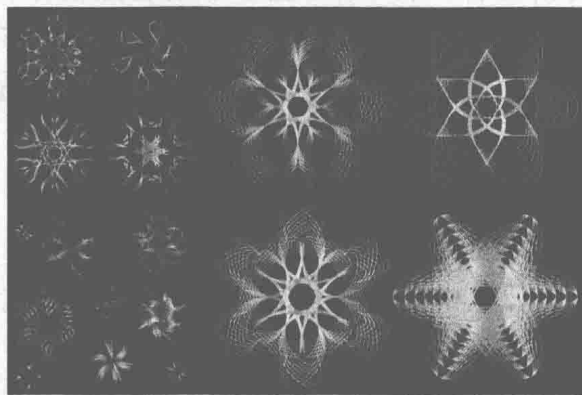

图 1-2 艺术图形

文字图形是特殊的艺术图形,也应并入艺术图形中,文字图

形以文字符号为特征,表达规范的信息,具有认知性强、含义规范、传递信息明确、抽象性强的特点,往往和艺术图形连用。

(2) 技术图形

技术图形是指服务于特定功能的图形。例如,建筑师解读的施工图,医生解读的心电图和 X 透视片,工程师解读的电路图等。这些图是以综合分析、理性表达为特征,使用专用符号表达内容,以传达信息为其根本,不具备审美意义,它们的共同作用是把人们看不见的信息变成能看见的信息(图 1-3)。

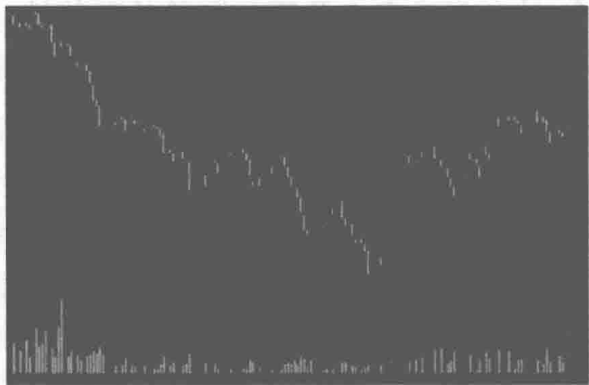

图 1-3 技术图形

技术图形也有介于技术图形和艺术图形之间的图形,这部分图形起着双重作用,如旅游地图、城市交通图,在地图上所表达的设计符号可使旅游者一目了然,能够了解各旅游景区的分布,所使用的符号要求尽可能形象化;又如各种地图,在专用地图上所表达的是专用信息,如海拔、地形、矿产分布、行政区域划分,供专业人士使用,也有让大众使用的。

(3) 装饰图形

装饰图形是以自然形态为基础,经过抽象、概括、重组而形成的适合一定形式要求的特定图形,广泛用于各种形式和实物的装饰设计中。装饰图形所使用的图形往往是经过千百年积淀下来的文化传统,装饰图形以装饰符号和固定的形式搭配体现人们的思想观念和生活态度,往往在图形中蕴含着深刻的文化内涵,尤其在中国传统图形中所蕴含的传统文化更盛(图 1-4)。

装饰图形可以用于器物的装饰,以传达美感为主要目的,也可以应用在建筑物中的门饰、墙饰、柱饰、家具器物上的花边、柱角的装饰,以及平面设计中的底纹、各种产品上的装饰图形中,这种图形以美化装饰为主,所承载的信息为辅。

图 1-4 装饰图形

二、图形与视觉传达

法国著名雕塑家罗丹曾经说过:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”观看是一种能动的活动,视觉在看到物体后,除了物象自动映射在视网膜上,大脑还会对形象进行积极的处理。对于视觉形象,大脑会根据自身的经验、需求、喜好、智慧等进行新的组织、选择、归纳、分析、联想和评判。人的每一次复杂的视觉经验中所看到的大部分内容都不是大脑自主加工的对象。大部分的形象知觉是一种无意识的自发行为,大量形象进入大脑后没有经过处理又出离大脑。由于人们对过于熟悉的事物的信息,会产生视觉和大脑认知的疲劳,形成潜意识的忽略习惯。正是这样的原因,导致了人们的“视而不见”和“熟视无睹”。视觉经验提供我们便利,也造成我们认识世界的屏障,作为一名设计师需要学会观察,而不仅仅是用眼睛去看。平时,我们每个人都看到大量事物,但由于不具有目的性所以不能称之为观察。观察是人们通过感觉器官或科学仪器对周围存在的事物、现象、过程和人在自然存在的条件下进行的有目的、有计划的感知和描述。观察力决定一个人的感知水平和深度。因此,培养观察力提供认识能力,就具有极其重要的意义。

(一)点、线、面构成的图形

发现点、线、面要求观察者在万千世界中找到最单纯、最基本的构成要素,这样的寻找是容易的,因为其大量地存在;同时又是困难的,因为要从纷繁的影像中剥离出最本质的元素,需要对这三大构成要素的特性十分了解(见图 1-5)。

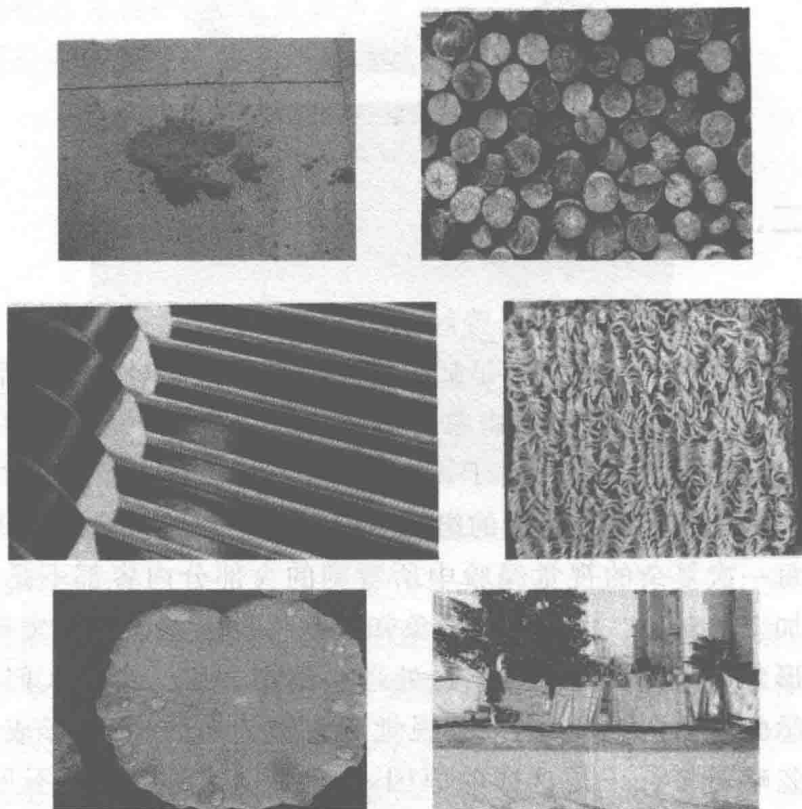

图 1-5 点线面构成的图形

(二)生活中的图形

每个人都十分在意自己的形象,这充分说明形象在人们生活中的重要性。而细致观察寻找生活中存在的图形,在各种渠道中获取信息,从而了解图形的最本质表达(见图 1-6)。

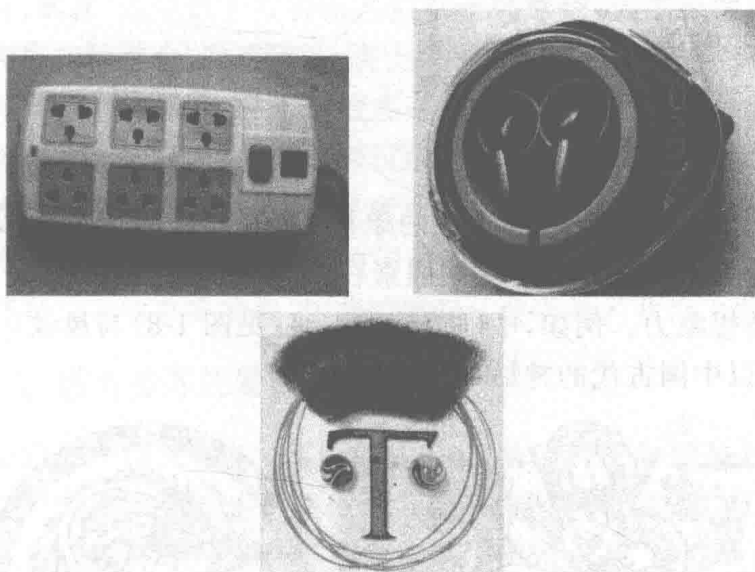

图 1-6 生活中的图形

(三) 常见字符呈现的画面

始终存在并活跃在我们生活中的这些最常见的字符,往往被人忘却。当它们以新鲜姿态出现时,呈现出的画面却那样让人惊讶(图 1-7)。

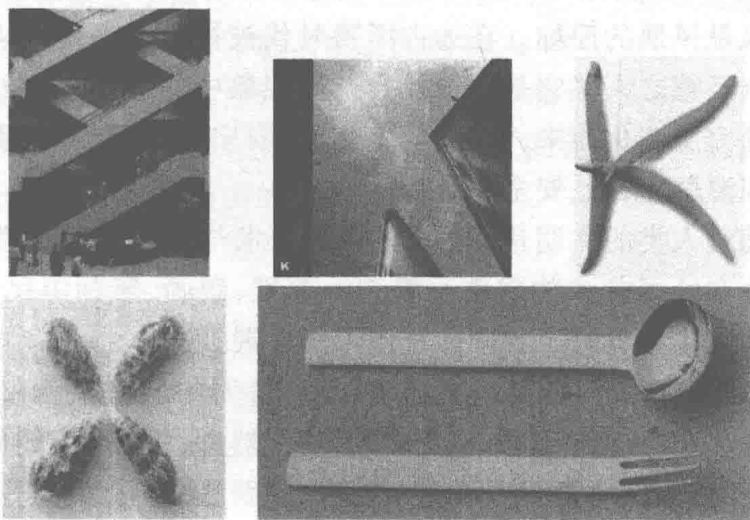

图 1-7 字符构成的图形

三、图形的演变

(一) 东方传统图形

东方传统图形追求独特的象征、通过丰富的造型手段、艺术与设计都更多地体现出主观因素在创作中的主导性,表现出令人惊叹的想象力。例如,中国传统的龙纹(见图 1-8)与凤纹(见图 1-9),是以中国古代的神话与传说起源的。

图 1-8 龙纹图形

图 1-9 凤纹图形

龙是一种神异动物,具有九种动物合而为一之九不像之形象。龙是原始社会形成的一种图腾崇拜的标志。

凤是凤凰的简称。在远古图腾时代被视为神鸟而予以崇拜,比喻有圣德之人。它是原始社会人们想象中的保护神,经过形象的逐渐完美演化而来。凤象征着和美、安宁和幸福,乃至爱情,让人感到温馨、亲近、安全。

随着人类的文明进步,中国的造纸术与印刷术的发明,促进了书法和绘画艺术的成熟与繁荣。剪纸、版画、雕刻等民间工艺的相继诞生也促进了我国传统图形的发展。

中国传统民间剪纸内容丰富,具有鲜明的艺术特色和生活情趣。山水人物、花草蔬果、鸟兽虫鱼,房屋器具、几何图案栩栩如生,民间传说、神话故事、历史典故、戏曲人物跃然纸上。民间剪纸通过“谐音取意”“象征隐喻”等手法将丰富的吉祥追求通过图示的方式直接的呈现了出来。剪纸的图式突出“吉祥”寓意:例如莲花和童子