

全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材

图形与字体设计基础

宋冬慧 主编 / 罗

宙

山

全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材

图形与字体设计基础

主 编 宋冬慧

副主编 吴化雨 黄 毅 班丽旋

参 编（以姓氏笔画为序）

王 念 李 群 李 佳

主 审 罗兴华

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书主要包括图形设计的设计基础、现代图形创意表现、图形设计的表现方法、字体设计的设计基础、字体设计创意与表现、文字与图案的形式归类与拓展、文字与图形的创造与组合、图形与字体设计程序分析、优秀图形及字体设计作品赏析。

本书为高等院校艺术设计专业教材,也可作为专业设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

图形与字体设计基础/宋冬慧主编. —北京:机械工业出版社, 2011.4
全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材
ISBN 978-7-111-33253-4

I. ①图… II. ①宋… III. ①构图(美术)—造型设计—高等学校—教材②美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J061②J292.13③J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第015733号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:宋晓磊 责任编辑:吴超莉

责任校对:刘志文 封面设计:鞠 杨

责任印制:杨 曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011年4月第1版第1次印刷

210mm×285mm·10.5印张·300千字

标准书号:ISBN 978-7-111-33253-4

定价:38.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821 封面无防伪标均为盗版

出版说明

为配合全国高等院校设计艺术创新型人才的培养和教学模式的改革,提高我国高等院校的课程建设水平和教学质量,加强新教材和立体化教材建设,深入贯彻《教育部、财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》精神,我们经过深入调查,组织了全国四十多所高校的一批优秀教师编写出版了本套教材。

根据教育部“质量工程”建设的目标和评价标准,创新能力的培养是目前我国高等教育急需解决的问题。本系列教材的编写与以往同类教材相比,突出了创造性能力培养的目标,从教材编写的风格和教材体例上表现出了创新意识、创新手法和创新内容。

本系列教材的编写考虑了环境艺术设计、平面设计、产品设计、服装设计、视觉传达及新媒体设计等专业方向的兼容性和可持续性,突出了艺术设计大学科的特点。有利于学生掌握宽泛的艺术设计学科的基本理论和技能,具有一定的前瞻性。

本系列教材是针对普通高等院校的艺术设计专业而编写的,但是在“普及”的平台上不乏“提高”的成分。尤其是专业理论和基础理论,深入探讨和研究的学术问题在教材中进行了启迪式的介绍。

本系列教材包括22本,分别为《设计素描》、《设计色彩》、《设计构成》、《设计史》、《设计概论》、《人因工程学》、《设计管理》、《形式语言及设计符号学》、《设计前沿》、《图形与字体设计基础》、《计算机辅助平面设计》、《计算机辅助产品造型设计》、《视觉传达设计原理》、《环境艺术设计图学》、《工业设计图学》、《工业设计表达》、《环境艺术设计表达》、《环境艺术设计原理》、《景观规划设计原理》、《产品设计原理》、《计算机辅助动画艺术设计》、《计算机辅助环境艺术设计》。

本系列教材可供高等院校环境艺术设计、平面设计、产品设计、服装设计、视觉传达及新媒体设计等专业的师生使用,也可作为相关从业人员的培训教材。

机械工业出版社

前言

在信息多元化的时代背景下，在经济与文化交流日益频繁的今天，图形、文字在设计中扮演着重要的角色，成为设计竞争的重要推动力。图形设计、字体设计是现代设计的一个重要组成部分，也是高等院校艺术设计专业必修的设计基础课程。

本书作为艺术设计专业教材，以教学大纲和教案的形式编写。本书将图形设计、字体设计、图案设计三者相结合，分别讲述了图形及字体的设计基础、图形及字体的设计规律与表现方法、图形及字体的创意与表现、文字与图案的形式归类与拓展、文字与图形的创造与组合、图形与字体设计程序分析、图形与字体设计作品在现代视觉设计中的应用。

本书通过学习目标、学习重点、教学实例、设计点评等教学内容的理论表达，使师生明确具体的教学要求。同时为了使读者能有深刻的认识，书中采用了大量的优秀设计范例图片，集知识性、实用性于一体。

本书是一项集体成果，编撰者都是具有一定教学经验并长期从事图形、字体设计的高校教师。本书的编写工作由桂林电子科技大学宋冬慧主持，具体分工如下：大纲和体例的拟定，第1章、第2章、第9章的编写，以及全书的统稿工作由宋冬慧完成；第3章由云南民族大学吴化雨编写；第4章、第5章由云南师范大学黄毅编写；第6章、第7章由桂林电子科技大学班丽旋编写；第8章由南京农业大学王念编写；西北农林科技大学李群、云南师范大学李佳进行了部分图片的收集和文字的校对工作。同时还要感谢参与教学实例设计的方月芬、杨雅婷等桂林电子科技大学艺术与设计学院视觉传达专业的学生。本书由桂林电子科技大学的罗兴华教授主审，在此表示深深的谢意。

由于编者学识和经验有限，本书难免有偏颇与不足之处，希望能得到专家和同行的批评指正。

编者

目 录

CONTENTS

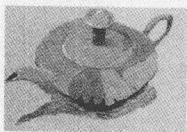
出版说明 前 言

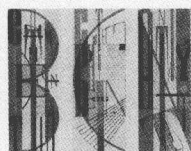
第1章 图形设计的设计基础	1
1.1 图形设计的基本概念	2
1.2 图形设计的起源与发展	2
1.3 图形设计的基本特征	9
1.4 图形设计的意义与作用	13

第2章 现代图形创意表现	15
2.1 图形创意	16
2.2 图形创意性思维表达	20
2.3 图形发散性思维表达	23
2.4 图形逆向性思维表达	25
2.5 图形连带联想思维表达	29
2.6 教学实例	31
2.7 设计点评	31
2.8 课后练习	33

第3章 图形设计的表现方法	36
3.1 同构图形	37
3.2 置换图形	39
3.3 联想图形	39
3.4 游戏图形	42
3.5 民族图形	42
3.6 影子图形	42
3.7 现代图形设计表现方法的继承与创新	44
3.8 教学实例	49
3.9 设计点评	52
3.10 课后练习	53

第4章 字体设计的设计基础	57
4.1 字体设计	58
4.2 现代字体设计的特征	63
4.3 字体与图形	65
4.4 字体与图案	66

第5章 字体设计创意与表现	68
5.1 汉字与拉丁字母字体的分类、风格特征	69
5.2 字体创意设计的构思方法	73
5.3 字体创意设计的思维表现	80
5.4 当代视觉设计中的字体设计表现风格	81
5.5 教学实例	86
5.6 设计点评	89
5.7 课后练习	92

第6章 文字与图案的形式归类与拓展	94
6.1 图案元素的形式归类	95
6.2 文字与图案元素的形式拓展	107
6.3 教学实例	108
6.4 设计点评	110
6.5 课后练习	112

第7章 文字与图形的创造与组合	115
7.1 文字与图形的创造方法	116
7.2 文字与图形的排列组合	122
7.3 文字与图形的符号表现	126
7.4 教学实例	127
7.5 设计点评	129
7.6 课后练习	131

第8章 图形与字体设计程序分析	135
8.1 准备期	136
8.2 字体设计的操作步骤与注意事项	137

第9章 优秀图形与字体设计作品赏析	140
--------------------------	-----

参考文献	160
-------------	-----

第1章 图形设计的设计基础

学习目标

通过对图形设计的基本概念、起源、基本特征、意义和作用的学习，正确理解图形设计的基础和新民族图形的特征。

学习重点

图形设计的基本特征。

学习建议

- (1) 结合课程讲授，借鉴和参照中西方各时期图形的发展过程，加深对图形概念的理解。
- (2) 结合图形在设计中的具体应用案例，系统了解图形设计的基本特征。

1.1 图形设计的基本概念

1.1.1 图形的定义

图形设计作为一门新的专业学科提出是在20世纪的20年代。美国的设计师德维金斯第一个用“图形设计”一词来表明他所从事的书籍装饰、广告设计等专业活动。这实际上就是一个讯号，它意味着当代的设计家当时的工作意义就是在进行“视觉传播”。“图形”一词，从此与“信息”、“传播”有了密切的联系。

“图形”英文的翻译是“graphic”。它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”，其词义是：由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号；是说明性的图画形象；是区别于词语、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。

1.1.2 图形与美术作品

graphic是指具有广告性质的图画作品，具有人为设计性、着意于说明某种概念的视觉符号。总之，它明显和美术作品具有差异。为便于对图形含义的理解，可以将“图形”和“美术作品”进行比较和解读。

1. 美术作品

美术作品在文献中被解读为用线条、色彩描绘的形象，后来用来指各种绘画形式，包括国画、油画、版画、水彩等。美术作品的主要功能是审美，其价值体现在原作上，其创作目的是对视觉表现形式进行探究，进行视觉语汇和话语模式的创建；其创作过程多是表达个人思想、情感和精神意志的过程。

2. 图形

图形是具有“说明性”的语言，其目的是向别人阐释某个概念、传达某种内容，其价值通过大量复制的作品在面对相当数量的观众并在产生传播效应之后而得以体现，并且是受雇于社会——某个企业、单位或国家部门来实施的行为。所以，在创作过程中必须考虑很多客观因素，如雇主要求、观众接受心理等。简而言之，图形就是信息媒介。

美国图形设计师赫伯·卢巴宁指出，设计师的责任是“利用图像投射信息”，从实质上指出“图形设计”就是通过对视觉形象进行信息内容的有序组织，快速、方便、准确地传达信息。今天人类社会可以利用各种媒体传送信息，媒体时代促使沟通方式的新变革，并制造出更为丰富的图形世界，人们将进入一个全新的以图形传播为主流的传媒时代。图形设计作为这个新视觉领域的基础要素之一，起着极其重要的作用。对图形艺术的研究和运用有利于视觉形式表现的最大化，有利于视觉信息的有效交流和传播。

1.2 图形设计的起源与发展

1.2.1 图形的起源

人类作为一个社会群体，在其形成的初期，群体成员之间的交流与交往是不可缺少的社会行为。人类语言形式归纳起来大体可分为三种：第一种是口头语言，即通过口腔和声带发声形

成的口述语言。第二种是肢体语言,即利用身体、四肢的动作和面部表情进行信息传递的隐性语言,如图1-1和图1-2所示。第三种为图形语言,也就是制作出各种不同样式的图形符号进行信息传递的一种语言。在这三种语言形式中,前两种是人的生理本能先天造成的,后一种则属于视觉语言形式的范畴。前两种语言形式有一个共同点:都是在人的动物性本能的基础上发展起来的。许多动物,如鸟类、兽类及昆虫等都具有发出特定的声音或通过体态动作发出信息进行传递的能力,这就是动物的“语言”。但是动物语言并不是严格意义上的语言,只是一种广义的语言形式,它被应用于信息传递。在这三种语言形式中,唯独图形语言是除人类以外的其他任何动物所没有和不会运用的。图形语言是人类借助身体以外其他媒介进行信息传递的形式。归根结底,图形是人类独有的一种语言形式。

图形的原始形式最早可以追溯到史前时期。早在洪荒的旧石器时代,人类的先祖就开始用木炭或矿物颜料在他们居住的洞穴中的岩壁上作画。这不仅是人类艺术天性的反映,也是他们相互交流的一种方式。这些形象符号就是他们在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介。在新石器时代由于生产力落后,人们对世界的认识也是有限的,人们会对本能的生存和繁衍,还有理想作出期盼。当人们遇到自然灾害或需要有愿望实现时就会对周围的事物发生疑问,就通过结绳的方法记录事件,如图1-3所示。那时的人们要依河而居才能生活,因此人们将河视为神进行礼拜,将河水创造成各种图形画到陶器上,以视对河水的崇拜,它具有图腾的意义。图形包括水纹、鱼纹、蛙纹,都有象征寓意的视觉传达含义,如图1-4~图1-6所示。从图形的审美价值看,它有很强的装饰性和艺术性,因为它的造型都是经过装饰图形和抽象几何图形演变处理的,所以图形和陶器的造型非常和谐地融为一体,整体表现出视觉传达

等候
一手横伸,手背贴于颌下。

图1-1 手语解释

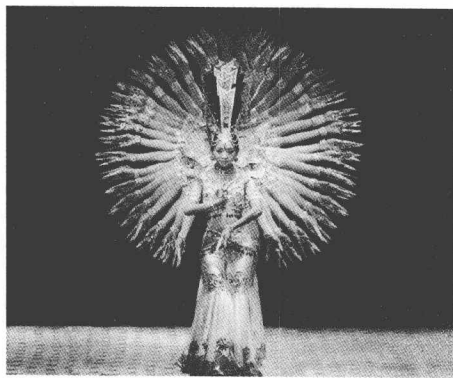

图1-2 由聋哑人表演的著名舞蹈“千手观音”

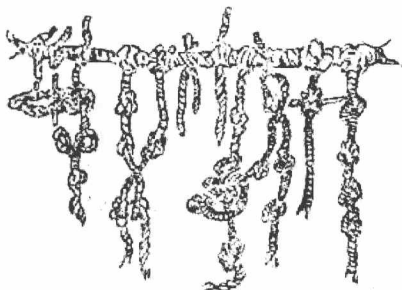

图1-3 结绳记事

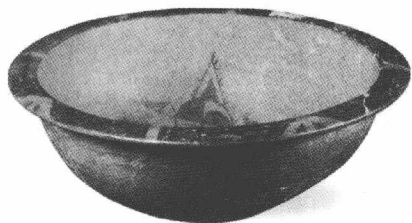

图1-4 半坡鱼纹盆

图1-5 阿尔塔米拉石窟的野牛图

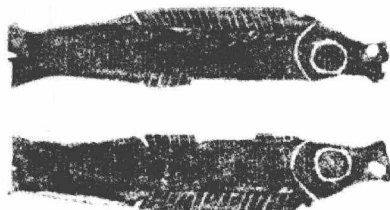

图1-6 鱼纹图

的魅力。在新石器时代也出现了许多图形艺术,如果说旧石器时代是模仿自然形态的写实风格,那么新石器时代就是抽象图形的装饰变形风格。在欧洲,新石器时代是巨石建筑时代,原始人类用重达数吨的大石垒建成的石门、石廊和石台等,都是因具有某种宗教目的而兴建的纪念性建筑,是原始人类举行宗教仪式的场所,如图1-7~图1-9所示。总之,这些图画有语言的成分,是现代图形的原始雏形。

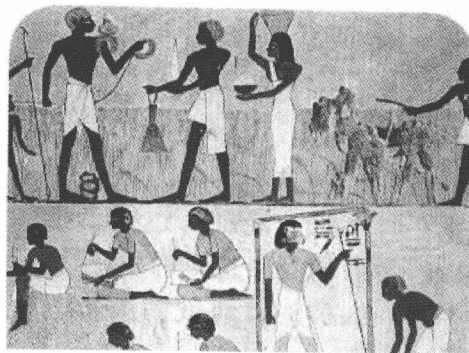

图1-7 公元前3000年记载了埃及人的壁画

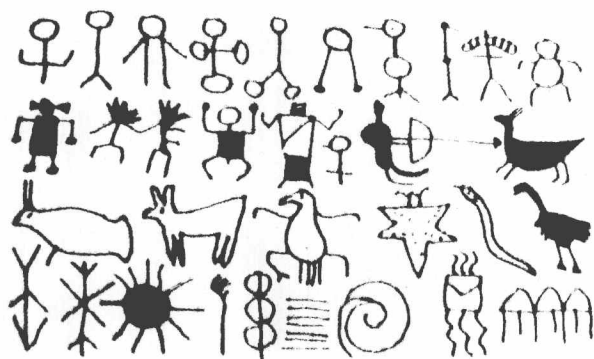

图1-8 北美印第安人的岩洞壁画

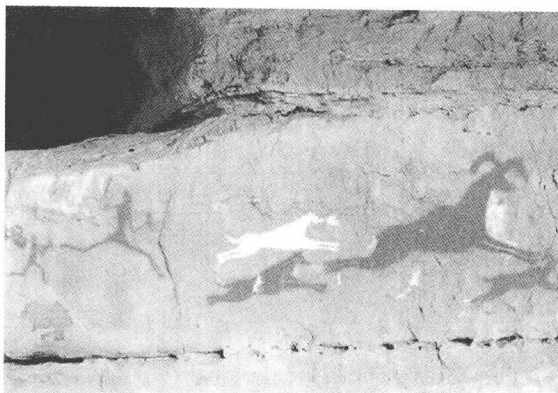

图1-9 韦泽尔峡谷壁画岩洞

人类创造的图形从具象写实到意象变形再到抽象几何,又到组合图形。组合图形是人类艺术史上的飞跃,是人类智慧的结晶,打开了图形想象的大门。例如,“日”、“月”、“云”、“雨”几个文字的变化,就明显地体现出图形到文字之间的变化过程,如图1-10所示。随着人类意识的进步,人类生存空间的扩大和对交流重要性的进一步认识,使一部分原始图形开始向文字演进。文字,这种具有一定规范性、标准化程度(指在一定范围内)的视觉传达形式,使信息可以在更加广阔的范围内准确传播。可以说,文字的产生使人类向文化传播迈出了伟大的第一步,这是图形设计史上的第一次重大革命。它意味着人类已开始寻找一种能综合复杂信息内容而大众又极易领会的视觉传达方式。

在文字的发展历程中,象形文字起到了承上启下的作用。但随着现代社会的飞速发展,由于象形文字书写的复杂性和不易传播性,人们极力简化象形文字的笔画和字形,而成为现代社会中我们所运用的这一套独立的文字系统。例如,远古时期刻在红砂岩上的象形文字,如图

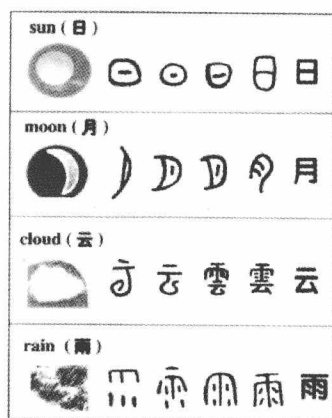

图1-10 日,月,云,雨的象形文字演变过程

1-11所示。东巴文中的“舞”、“爱”字，以及丽江市古城区幼儿园门牌上的东巴文很好地印证了图形与文字的关系，如图1-12和图1-13所示。中国汉字也正是这种思维的产物，是中国先人“观物取象”而造的产物。所以汉字更优于“描绘”，更优于展现自然景物未牵涉概念的原貌，而不同于西方的表意文字。表意文字就是概念的书写（表意文字由希腊语Ιδεα（概念）和γραφω（书写）组合而成，直译即概念书写），因而更优于“描述”，如图1-14所示。

图1-11 远古时期刻在红砂岩上的象形文字

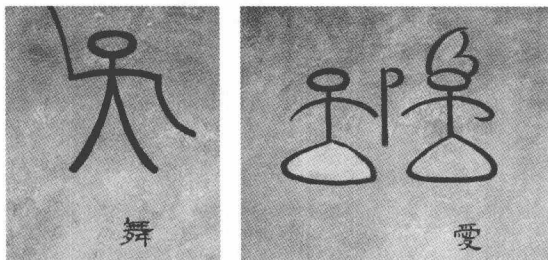

图1-12 东巴文中的“舞”和“爱”字

图1-13 丽江市古城区幼儿园门牌

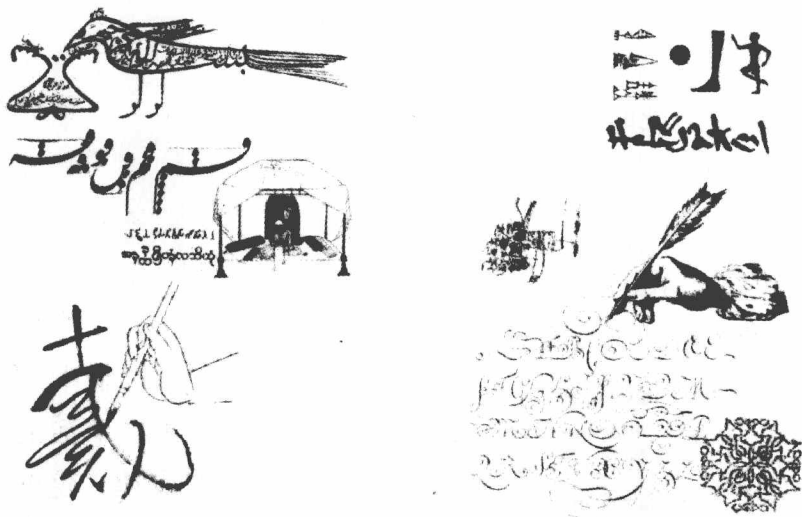

图1-14 文字的书写

中国造纸术和印刷术的发明，给人类的视觉传播活动带来了第二次重大革命。这两大发明使人类的视觉信息可以大量复制而面向更多的受众，使人类的传播范围更加广阔，走向大众传播。

同时，印刷术的广泛运用和发展进一步促使了图形设计的发展。首先，它使各种文化知识、科技知识大量传播从而使社会的文化教育得以相对普及，使各种学术经验得以广泛交流，从而使整个社会文化得到迅速发展。社会文化发展所带来的各种文化、科技成果又反过来成为

图形设计的发展动力。另外,不断发展的印刷技术和因此所产生的许多印刷工艺,使图形种类和风格不断增加,如图1-15和图1-16所示。特别是1870年平版印刷的改进,使图形设计作品获得了更加精妙的色彩效果和图像效果。设计与生产工艺的结合也是因印刷的产生而开始的。

随着社会的进步与发展,人类已由农业文明进入工业文明,图形作为视觉传达形象语言有了新的内涵。视觉图形传达设计在20世纪成为人类生活、工作等不可缺少的一部分,它使人类走向了秩序化,图形成为人类行为的向导。20世纪50年代瑞士掀起了“国际图形运动”,直至扩散到全世界,使瑞士设计超越本国边界,具有了国际性的影响。现在人们已经拥有了创造视觉形象与图形设计的许多条件,多媒体(信息高速公路)技术把照片、电视、电影、录音同电话、光纤电缆连接起来,融通信、数据、传媒、娱乐、教育、医疗、服务和商贸于一体,形成了崭新的文化格局——网络世界。图像、语言(声音)、文字是这个新文化大厦的三根擎天柱,其中图像又是最为重要的。当代高科技的飞速发展,为图像的制作、储存、传播提供了先进的手段,使其创造既能与时空同步发展,逼真记录现实,又能天马行空超越现实。现代数码技术“不怕做不到,就怕想不到”,不论是激烈悲壮或平淡恣肆的纪实图像,还是瑰丽多姿、亦幻亦真的创意图像,都恰恰适应了现代人快节奏、多情感的心理需求和审美需求。现代图像成为最具通俗性、最为大众化的艺术文化是时代的必然,如图1-17~图1-20所示。“设计”二字的观念从“绘、写、刻、印”转化为“所有能够用来产生视觉图像并转化为信息传播的技术”。设计与科学在这个时代里紧紧地拥抱在一起,并密切配合开创着图形设计的理想未来。“图形科学家”可能是未来人们对“视觉信息设计者”的全新称谓。

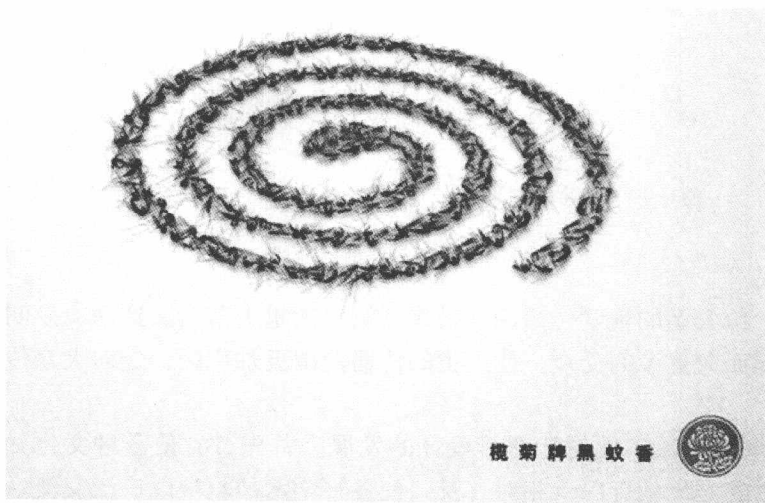

图1-17 榄菊牌黑蚊香 广东东旭广告有限公司

图1-15 耐克篮球联盟系列海报

麦肯

图1-16 书籍插图之一 陈霜

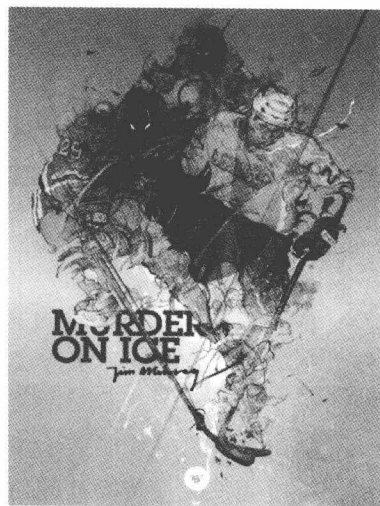

图1-18 书籍插图之二

图1-19 书籍插图之三
加里费尔南德斯 (西班牙)

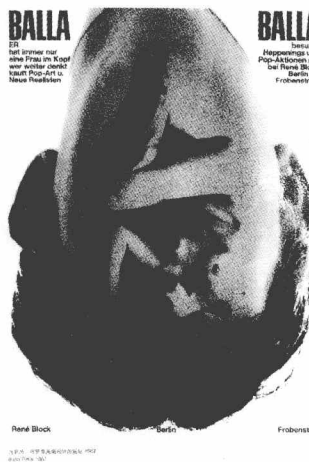

图1-20 海报设计
冈特·兰堡 (德)

1.2.2 当代新民族图形艺术

图形艺术史也是一部民族文化史。中国传统的图形历史悠久，以其独立别致而又统一的格调，显示了独特、深厚并富有魅力的民族精神和视觉文化。传统图形主要是指传统图案、吉祥纹样等，它还包括古代绘画、文字符号以及其他民间艺术形式，如剪纸、脸谱、皮影等。

今天，在文化全球化的环境下，人们通过对现代视觉设计新材料、新工具、新思想的吸收、消化和学习，创造出具有中国韵味的当代新民族图形，不仅为中国设计指示了正确方向，也为国际图形艺术的丰富与发展提供了东方的智慧和灵性。

1. 中国传统图形的寓意

(1) 祈福吉祥性

在生产力低下的漫长农耕时期，人们迫于自然、社会外力的影响，将平安、富裕作为重要的精神依托。表现在图形风格样式中，即通过借喻、谐音、暗喻、巧合第一手法，求得精神的慰藉。如“福禄寿禧”以蝙蝠、鹿、寿桃、喜鹊为指代物。“招财进宝”以赵公元帅（财神）和招财童子作为财富象征。“年年有鱼”中的“鱼”为“余”之意，如图1-21所示。由此还衍生出许多经典图形，如观音菩萨、寿星、八仙、阿福，以及喜鹊登梅（见图1-22）、五子登科等。这种精神渴求的心理趋向逐渐演化为大众的文化性格和民俗信仰。

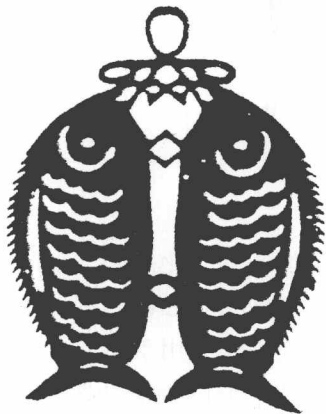

图1-21 年年有鱼 甘勇

图1-22 喜鹊登梅 甘勇

(2) 文化象征性

象征性图形的内容丰富，意味深长，涉及了宗教信仰、哲学观念、道德伦理、民俗文化等层面。贡迪南德·莫森说：“中国人的象征语言以一种语言的第二形式贯穿于中国人的信息交流之中。由于它是第二层交流，所以它比一般语言有更深入的效果，表达意义的细微差别以及隐含的东西更丰富。”象征图形有伏羲、女娲、四神兽（青龙、白虎、朱雀、玄武）等，如图1-23所示。图形符号所展示的是事与像的象征对称，在造型上以自然流畅的手法表现出平衡生动、圆满连绵的文化特征。

图1-23 朱雀和青龙

(3) 精神向往性

源于理想人格的需求动因，人们在传统图形的创造中以形象的方式表述对事物美好品质的追求，获得美好精神意向的达成。如“岁寒三友”（松、竹、梅），如图1-24所示。在宋朝时就有“即其居累土为山，种梅百本，与乔松、修篁为岁寒友”（林景熙《霁山集》）的说法。在这里指示人的意志、品格，而在大量的文物器皿、戏剧脸谱中，其对象也包含了深厚的文化趣味，对当代图形设计具有重要的启示。

图1-24 岁寒三友之松、竹 甘勇

(4) 哲理性

传统图形中包容了许多富有中国哲学、宗教、宇宙观和价值观的文化思想，如阴阳中的太极、易经中的八卦都是动静结合，讲究“天人合一”的自然和谐观念。如在影响着中国文化艺术的道家哲学思想中，其阴阳、刚柔、动静与虚实都是艺术创作中的常用手法。“阴阳”这个运行回旋不息的符号，其简洁的“S”形态以现代造型的基准来看，它的确很早就奠定在一个超凡而又具有独特个性的艺术时空位置上。

2. 民族图形的传承与开新

(1) 化繁为简

传统图形历经岁月锤炼,具有典雅的风格与深度的内涵,它蕴涵着先人的无限巧思与心智。在现代图形创意中,发扬其图形精神风貌,借助现代设计观念,予以精简提炼,保留原创的部分,必然呈现新的样态。

(2) 技术创新

现代图形与加工技术日新月异,在创意后的技术层面上可提升作品的精致度与可看度。现代设计讲究版面构成原理美的原则,除了主题的表现外,版面的考究也是重点之一,两者相辅相成。所以,好的设计观念,加上精湛的技术,必能增加视觉强度。以十二生肖邮票为例,邮票由于设计活泼又多样化、印刷精美,因而颇获好评,如图1-25所示。虽是传统题材,但因为表现手法大胆创新,所以能突显时代新貌。

(3) 中西贯通

将传统的图形与西方图形巧妙地融合,自成一格。创新需要兼容并蓄,但务必要有合理的组合构成与色调处理,从而呈现视觉新意。很多设计师敏锐地观察到了这一点,尝试将汉字与英文进行中西合璧的同构设计,引人玩味。中国香港设计师靳埭强设计的作品《香港喜事》很好地把“喜喜”字和“HONG KONG”(香港的英文名称)结合起来,让中文和英文的结合又一次大放异彩,如图1-26所示。

(4) 色彩脱俗

传统图形因使用矿物性颜料,色彩大都暗沉;新绘制的图像则过于俗丽,且表现技巧常局限于平涂和渲染,缺乏突破,导致色彩偏向媚俗,形成守旧的印象。要使传统图形焕发光彩,除了简化原型、重塑现代色彩意象外,还应跳脱既定的用色囿限,描绘出新的气象。

(5) 意象新意

确定创意主题的传统表现趋向后,依照对创意对象的构思方向予以新的诠释,作意象化的刻画。现代图形画面经传统反刍消化吸收后,再借助个人创作特色产生意象化的作品,势必有其难度,而这就是挑战、突破。

图1-25 十二生肖邮票

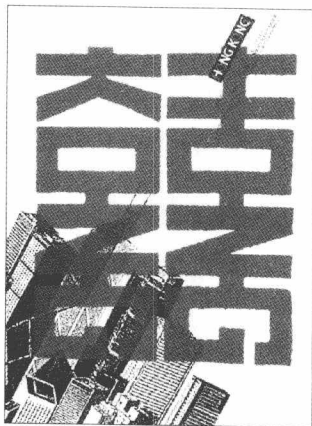

图1-26 香港喜事 靳埭强

1.3 图形设计的基本特征

图形是设计作品的表现形式,是设计作品中敏感和备受关注的视觉中心。它区别于标记、标志与图案,既不是一种单纯的标志、记录,也不是单纯的符号,更不是单一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主观刻画和表达形式,有时是美学意义上的升华,有时是富有深刻寓意的哲理。在众多的艺术形式中,图形设计是最具符号化特征的艺术形式之一。在现代设计领域里,图形设计主要以视觉形象承载着信息

传递的职能进行文化沟通。图形艺术作为一种特殊的符号,既有抽象功能,又具有表现性,是一种深受个人情绪影响,反映审美意象的认知。图形作为一种特殊的信息传递方式,在其艺术表现上有着自己的特点,形成了独特的文化审美价值。

1.3.1 图形的直观性

图形语言本身就是视觉语言,视觉语言对人的心理刺激与影响是文字所不能替代的。图形语言具有直观展示某种事物客观存在的说明性,而且还可以运用形象、色彩、质感、事实、情节等诸多因素,使人们确认信息的准确度,增强信息的说服力。

1.3.2 图形的生动性

图形语言的构成元素生动有趣,构成形式多变,视觉因素能让人一目了然、心领神会,使大众的心理受到刺激,产生心理上的共鸣,在心悦诚服的心理状态下接受图形所传播的信息,如图1-27所示。现代图形设计依托先进的物质条件和高超的计算机处理技术,综合运用各种构成元素,调动一切图形表现手段,使图形视觉效果具有很强的渗透性和投射性。

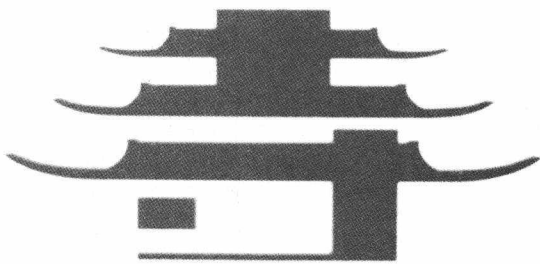

图1-27 “寺”字的文字象征设计

1.3.3 图形的象征性

简明的图形包含着宽泛而深刻的文化信息,且从人们的心灵深处产生说服力,达到征服人的情感的目的,这就是图形设计的象征性产生的力量。图形的象征性在信息和观众之间建立了一条连接纽带,通过特定的传播媒介展示出来,它除了用图画式语言直接表叙主题内容外,还以人的视觉经验、文化积累为基础,透过图形的表象去暗示其深层的属性,揭示人们内在的思想观念和精神内涵,如图1-28所示。尽管表现手法是间接的,但所构成的形象是直观的,并给观众留有遐想的空间,拨动观众的心理感应之弦,激发联想,达到情感的融会与思想的沟通。

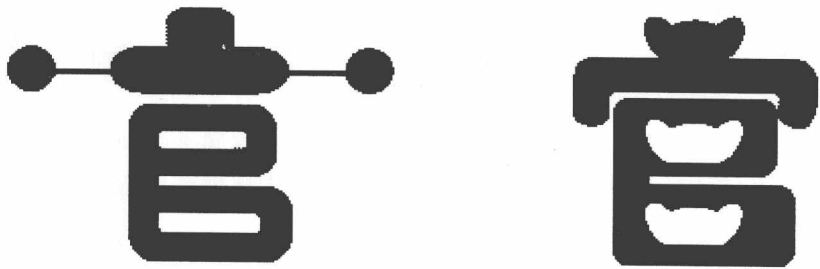

图1-28 “官”字的图形设计

1.3.4 图形的准确性

图形设计以传播信息为首要功能,这也是图形存在的根本意义和价值,所有图形的视觉表现与创造均是围绕其根本目的——准确传递相对称的信息进行的。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