

· 高等院校平面设计特色教学实战教材 ·

图形语言

GRAPHIC DESIGN

卢少夫 主编 林芝 著

• 高等院校平面设计特色教学实战教材 •

图形语言

GRAPHIC DESIGN

卢少夫 主编 林芝 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形语言 / 林芝著. —上海: 上海人民美术出版社,
2009.12

(高等院校平面设计特色教学实战教材)

ISBN 978-7-5322-6553-4

I. 图... II. 林... III. 构图学—高等学校—教材
IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第207903号

高等院校平面设计特色教学实战教材

图形语言

主 编: 卢少夫

著 者: 林 芝

责任编辑: 薛建华

封面设计: 汪哲峰

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8.5印张

版 次: 2009年12月第1版

印 次: 2009年12月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6553-4

定 价: 39.00元

序

当下世界，有多少人从事于平面设计行业？这是很难回答的问题。因为从事这一行业的个体平面设计师人数往往数倍于正规公司平面设计师人数。个体平面设计师工作时间较自由，工作场所较分散，且很少主动以平面设计师身份在正规机构作登记，各调查部门和机构很难统计到确切数据。

以美国为例，美国劳工署、劳工统计局及不少专门调查机构的“全美平面设计行业人员统计数据”总是很粗略的和很不一致的，这里根据美国“管理战略有限公司”的较保守统计，全美正规公司平面设计专业人员约有160000人。据此，行业专家们推算出全美平面设计专业人员（含公司平面设计师和个体平面设计师）约有700000人。

在中国，有800余所高等院校设有平面设计系（或平面设计专业方向、视觉传达设计系等），全国在校学习平面设计的大学生有90000余人，全国作为职业的平面设计专业人员（含公司平面设计师和个体平面设计师）约有4000000人。

实际上，平面设计师已遍布于所有的行业和机构。进入21世纪以来，随着数字技术的高速发展和不断进步，特别是近年来电子印刷出版工作系统的革新以及电脑多媒体的发展，平面设计的专业范畴越扩越大，平面设计已不限于传统意义上的诸如海报及广告设计、标志及社团形象设计、书籍及杂志艺术设计、报刊版面及直邮宣传页设计、包装及各种促销设计等等，而已渗透到衣食住行的各个方面。一个经平面设计之后的物质表面、网络页面、产品包装、投影屏幕及其他各种媒质形态，它可以是很古典传统的，也可以是很激进新潮的；可以是简洁单纯的，也可以是复杂繁变的；可以是商业味很浓的，也可以是很具艺术创造性的；可以是静态的，也可以是动态的，或是静动兼有的；这要依传达信息的性质或实际需要来决定。总之，平面设计已具有最广泛的市场前景，它对于整个国民经济发展的作用也越来越大，这使得平面设计师们可以在更为多样的时空活动中大展拳脚，有更多的机会获得各种社会认可的专业成果，创建自己的平面设计事业。但另一方面也意味着平面

设计的专业与业余之间边界已经打破，行业的门槛提高了，竞争也更激烈了，学术标准在加速度地更新，作为一位平面设计师就必须不断地学习、接受和提高；而对于想入行的平面设计学习者来说，这套书正好展示了这个职业的多层面，它是明晰而易懂的，且是前景诱人的和令人兴奋的。

这套取名为《高等院校平面设计特色教学实战教材》的教学用书，突破前人的框架，理论融于实际应用中，删繁取精，图文并茂，应用性强，创新出平面设计教学新路子。通常，初学者一开始都会面对平面设计专业惯常的多达二十多门课程而感受到一种无形压力，不知道先学哪门为好，有些手足无措。这套书准备出的第一批书仅为三本，我们建议初学者先学习这三本书，一只脚先入门，以后再学习其他，后脚顺势进门就不会感觉太难。

林芝老师早年毕业于中国美术学院附中，后考入中国美术学院视觉传达设计系平面设计专业，工作数年后又考入中国美术学院攻读平面设计艺术硕士。她的硕士论文《图形设计课教育方法研究》提出了图形设计课知识模块。论文从教学方式的语言、教学方法的反馈等角度来探讨图形设计，在图形课教学方法的可行性方面很有建设性意义，她的论文获得全体评委的一致通过，她是极少数以图形研究论文顺利获得中国美术学院平面设计艺术硕士学位者之一，并已在浙江工业大学艺术学院视觉传达设计系主教图形六年。这本《图形语言》由她来撰写应是非常合适的。

中国美术学院平面设计专业教授 卢少夫

目录 \ CONTENTS

前言

001 \ 图像化时代的图形艺术

001 \ 图形设计课程的目的

01

第一章 图形的概论

005 \ 图形的概念理解

006 \ 图形设计的范畴

007 \ 图形设计教学的发展

007 \ 20世纪主要艺术流派和艺术家对
图形发展的影响

017 \ 图形的特征

02

第二章 图形的形式语言

021 \ 形式与内容

023 \ 图形的形式语汇

026 \ 视觉图形的基本设计原理

028 \ 材料媒介的表现与拓展

030 \ 表现技法

033 \ 形式语言的课题训练

03

第三章 图形的思维训练

054 \ 图形表现的创意方法

061 \ 图形的想象力

062 \ 联想的特点和方式

065 \ 想象的特点和方式

070 \ 思维方法的课题训练

04

第四章 图形的创造之美

101 \ 创造性思维

105 \ 用儿童的眼睛看世界

106 \ 意念的创造

111 \ 诗意的图形——作品赏析

116 \ 创意图形的课题训练

后记

前言

图像化时代的图形艺术

从20世纪60年代到21世纪初的几十年间，人类越来越切身感受到文化呈现方式的历史性变迁：曾经雄霸世界若干世纪的语言——文字文化正由中心滑向边缘，代之而起的是蓬勃发展的“视觉文化”。视觉文化是影像与形象占据主导地位的文化形态，它突破以往视觉艺术的边界而向整体的生活突围，成为波及人类生活每一寸空间的文化弄潮者——我们生活其间的建筑、居室、服饰、街牌广告、电影电视影像、商品宣传册等充斥着视觉图像。

图形文化

20世纪30年代，海德格尔等人已经敏锐地感到了图像的重要价值，预言我们的时代即将走入一个“图像时代”。匈牙利电影理论家巴拉兹在20世纪之初就预言：“随着电影的出现，一种新的视觉文化将取代印刷文化。”当前明显的文化趋向是语言中心的文化将向视觉图像中心的文化转向，作为阅读符号的语言已经转变为视觉符号的图像，视觉文化的时代已经到来，“图像化的时代”已经到来。

图形设计课程的目的

怀海特在《教育的目的》一书中谈到：“在中学阶段，从智力培养方面来说，学生们一直伏案专心于自己的课业；而在大学里，他们应该站立起来并环顾四周。正因为此，如果大学的第一年级仍然耗费在用旧的态度重温旧的功课，那是致命

的错误。”图形设计课是平面设计课程中的第一门专业基础课，是引导学生进入设计领域的第一步台阶。在这步台阶上要求学生改变过去等待答案的学习习惯，而让他们作为主体的思考能力贯穿于学习的整个过程。图形设计课程的设想即是围绕培养学生的创造性思维，通过阶段性的课题训练，掌握一些学习的基本规律和方法，为进入到专业课程的过渡做好铺垫。在基础训练阶段，它不受设计范围或者媒体限制，可以专注于创造性的发掘上，着重于理性与感性结合的思维方式教育，强调视觉思维、形式语言、表现手法的训练。图形设计课程的最终目的在于启发学生的形象思维、培养创造性思维，培养学生运用图形语言进行创意表达的能力。以强调图形设计特点为基本依据，把形式表现和思维训练结合起来，以解决图形表现和创意的能力为主要目的，拓宽学生学习的机会。设置课题设计，注重设计思维、设计创意能力的培养，要求学生在学会运用图形说话的能力上结合设计方法，解决综合设计的表现能力。

皮埃尔·博纳特(法国) 文化海报

01

第一章 图形的概论

图形的概念理解

图形设计的范畴

图形设计教学的发展

20世纪主要艺术流派和艺术家
对图形发展的影响

图形的特征

一 图形的概念理解

用图形传情达意、记录和表述事物的视觉语言，是一种不受地域、国家、民族和文化程度制约，比较通俗地进行信息传递的超级语言。而且在有些时候，图形语言对于信息的传递甚至比文字语言更为简洁、明了。

一 图形的概念理解

在西方传统的范围里,图形的英文名称“Graphic”源于拉丁文“Graphis”,抚今追昔,在现代视觉传达的学术领域里,“Graphic”在翻译成中文时,有的称为“匠意”,最普遍也是公认的看法是“图形”。综上所述,在今天,“Graphic”或者“图形”是指平面设计,更具体点,指的就是平面设计中运用的形式语言以及语言下面所蕴涵的内在概念。“Graphic”一词本身是多义词。

图形艺术与其他造型艺术不同,它有自己的艺术规律和鲜明的特征。图形作为非文字的世界语,其表象特征是可以通过各种手段进行大量复制;其价值也是通过大量复制的作品在广泛的受众群众中传播后产生的效应来体现;其功能主要是指它传播和交流信息的功能。图形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义。

现代汉语词典中的解释是：a.在纸上或其他平面上表示出来的形状；b.几何图形的简称。新英汉词典中，图形的英文名称是Graphic，解释为：(1)书写的，绘画的，印刷的，雕刻的；(2)图的，图解的，用图表示的，用文字表示的；(3)几何图形的总称。

图形

二 图形设计的范畴

现代的图形设计的传播途径和沟通媒介正趋多样复杂,图形设计在表现形式上也因现代科学技术的加入而变得更加丰富多彩。20世纪80年代以来,随着计算机辅助设计平台的开发与应用,图形设计跨越到了“数码时代”。数码图形设计产生了新的设计美学与设计哲学,而后又形成了新时代的造型语言。

今天的图形设计已从印刷媒介、电子媒介转向多维媒介,如声动图像、光学图像等。它的呈现形式也从平面走向了活动、声光综合和立体。它的涵义也包括了所有能够利用来产生视觉图像并转化为信息传播的技术范畴。现代图形设计已将这一范畴扩展到摄影图形、电影和电视图形、环境图形等方面。科学和技术的发展,使图形设计步入了毫无定式的表现时代。图形设计师们也越来越多追求创意方法的个人风格和自由的方法,也更注重利用新的技术,研究开拓视觉领域的新工具。图形设计由单一的设计表现转向多媒体信息处理。

目前针对平面而言的图形设计,狭义的范围是指海报、杂志、书籍、包装等形式。图形设计是“Graphic Design”的译名,近似名称还有平面设计、印刷设计等。它是指充分发挥图形语言的表现优势和表达能力,有目的、有意识地构建能完整表达信息内容的独特的视觉语句,以有效地进行信息传播与交流。

图形设计作为视觉传达设计的平面设计的专业基础课而言,主要是以视觉传播语言这一定位进行理解的,图形的存在价值就是传达,它是一种语言,是符号化的“语言”,并且是一种“有意味的形式”的语言。用图形所特有的视觉语言将思想的表现传达给受众,作为思想沟通的载体。图形设计更强调图形语言的思想性。

图1-2、1-1 Ralph schraivogel (瑞士) 图形作品

图1-1

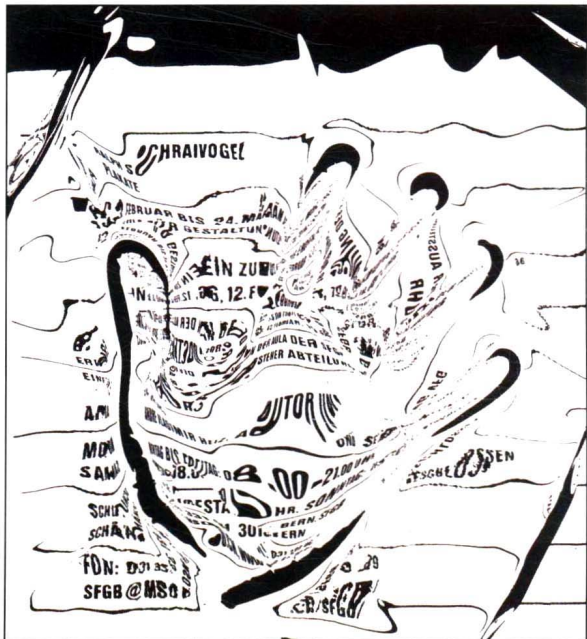

图1-2

三 图形设计教学的发展

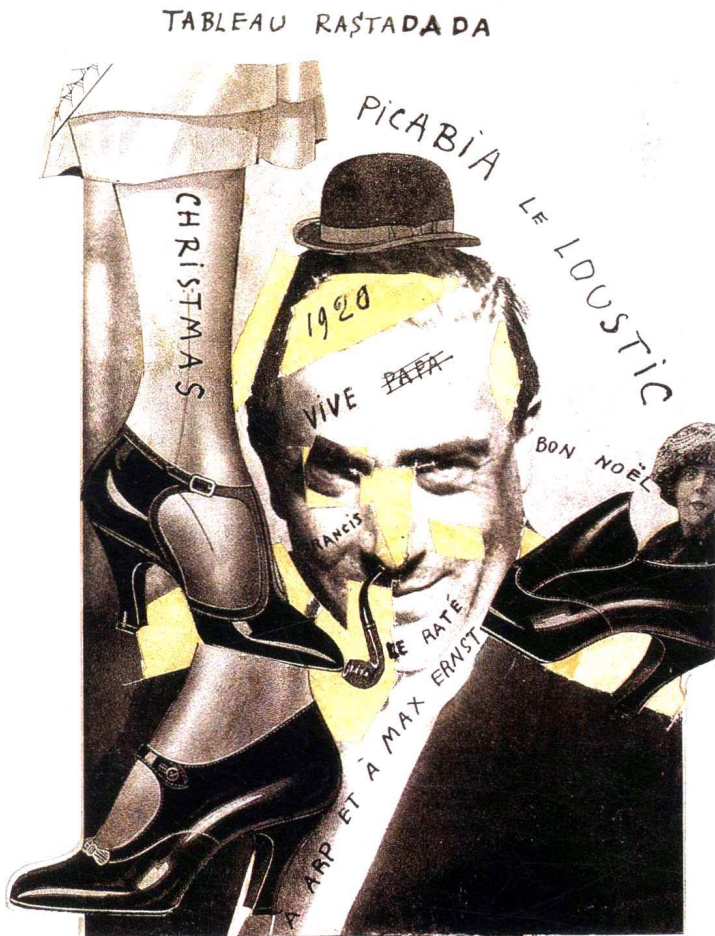
图1-3 Pierre Bernard (法国) “Lavillette, 1986” Villette 公园贺卡, 1986

图形设计作为平面设计专业的主要基础课程,在发达国家的设计院校中的设置已经有很长的历史。20世纪后半期,以构成主义为主导的几何造型和功能主义为宗旨的包豪斯运动,忽视了生活方式的多样性与文化需求的复杂性。科技的进步,引导了经济的复苏,社会生活随之丰富起来,人们不再愿意用冷冰冰的泛几何的机器制品。随着社会需求的改变,取代现代主义风格的后现代风格也就应运而生了。这样,一个新的艺术形式诞生了,这便是图形。“和构成一样,图形也一身兼二职,既是一类独立的艺术,又在设计中大有用武之地,既充分满足艺术的种种审美要求,同时又能解决信息、技术、学习、生活及大众传播的需要。图形可冷可热,而且形、意、情结合充分利用传统的和现代的文化符号,成为20世纪后半期信息传播的主要手段。”这就大大超越了三大构成所能发挥的作用。于是,欧美出现了图形设计学院及系,更大量开办图形设计专业及课程,出现了一批又一批图形艺术家。

四 20世纪主要艺术流派和艺术家对图形发展的影响

绘画对我来讲,既不是装饰性的娱乐,也不是感性现实的造型虚构,它必然总是:创造,发现,启示。

——马克斯·恩斯特

图形设计从开始到现在始终与世界上重要流派和当代艺术的种种变化密不可分。表现主义到立体主义,达达主义到超现实主义,动态艺术到波普主义,光效应艺术到概念艺术等意识流派所蕴含的现代精神和艺术观念深刻地影响着视觉传达领域。这些流派中涌现出来的观念和表现手法为图形设计提供了直接的借鉴,设计本身就是融合了不同类型的艺术语言以及各种思潮和观念的创造性活动,了解这些艺术流派是培养创造性思维的绝好途径。图形设计教学中,更为重要的是引导学生如何从一件好的艺术或者设计作品中看到思维在其间起的重要作用。

现代艺术自19世纪末20世纪初就以一种革命性的姿态,不断地突破传统的艺术体系和美学规范出现在西方文化舞台上。艺术家们试图推翻原有的“艺术”的定义,把各种新的观念、形式和材料纳入到艺术表达的范畴之内。

图1-4 比卡比亚(法国)《阔佬达达的画幅》纸上剪贴作品

图1-5

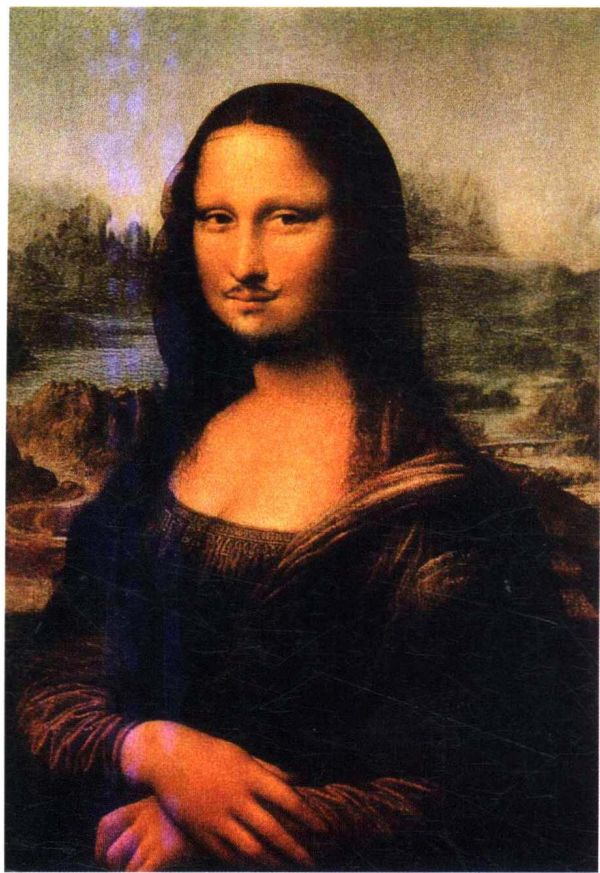

图1-6

图1-5 比卡比亚（法国）《火柴的女子》油彩、黎波兰油漆、火柴、钱币、发夹、发卷、画布

图1-6 马歇尔·杜尚（法国）达达派代表人物，反传统的美学先锋，《有胡子的蒙娜丽莎》

达达派：20世纪在欧洲产生的一种资产阶级文艺流派。第一次世界大战时，它首先产生在瑞士。后来，一群文艺青年又在法国的巴黎组织了“达达派”。达达主义拒绝约定俗成的艺术标准，追求无意、偶然和随性而作的境界。达达主义的创始人之一，反传统美学先锋之一马歇尔·杜尚，他的艺术实践影响了西方二次世界大战之后出现的众多艺术流派。杜尚的贡献在于，他把后继艺术家的视线从作品的物质形式与制作过程等手工技巧方面吸引到了作品的精神表达上。他最引人注目的观念就是他提出的“现成品”的概念，这一概念完全推翻了传统的艺术定义，大大拓展了艺术表达的空间。杜尚的许多作品都能体现出他反向思维的力量，耗费了杜尚八年时间制作的《大玻璃》这件作品从布鲁克林的一次展览会上拆回时被撞坏，杜尚认为这一纯属偶然的效果“完成了”他的杰作，正如革命者米凯尔·巴库宁所说的：破坏也是创造。这种反逻辑，不受到任何表面形式和概念的制约的思维，体现了他要在人们接受的观念界限之外寻求他所需要的视觉符号。这种逆向思维的结果体现了创意思维的本质，集中体现了创造性思维的批判性和独特性，它强调违背已知的规律、方法和内容，从相反的角度去思考问题，寻求解决问题的新方案，表现出超越常规正向思维的创新有效性。这种突破常规，逆异于事物原理，多角度地去思考，从平凡事物中获得不平凡的视觉效果，大大拓展了图形设计的创意语言。

超现实主义流派配合达达主义理念使媒体的创意空间加大,超现实主义以弗洛伊德对潜意识研究为思想基础,主张梦境世界在现实生活无法得到满足时,借由记忆影像追求满足快乐,在梦境中浮现潜意识,具有极其丰富的想象力;也有以潜意识为构思绘画,完全强调内心世界的感受,为了达到效果有的反复描写物象,使其自然变形;有的采用画面空间来作幻觉表现,如图的翻转,视觉错觉、透视、影像群化等从虚实间产生一种独特的美感;有的则以达达主义的颠覆、夸张、综合等各种技法,创造出更具创造意义的想象空间。超现实主义流派用抽象和写实的艺术创造出的梦境般的世界,极大地丰富和启

发了现代图形设计的表现手段。反逻辑、超时空、怪诞感所产生的强烈冲击,正是图形设计经常运用和表现的手段。

超现实主义的代表人物马格里特(比利时画家)的作品以一种“逼真”的效果来颠覆传统的视觉世界。他的作品通过有目的、理性地视觉错置,颠倒了人们对于现实世界的经验,从而产生出精神上的震撼性。马格里特最有名的作品之一《这不是烟斗》,在这幅作品中他用一种写实的手法画了一个烟斗,但是却在下面用工整的比利时文写下了“这不是烟斗”,在这幅作品中,他表明了一个深刻而且重要的观念,即绘画中的物象只是现实中事物的一种形象化

的表现,在本质上它们之间是不能划等号的。马格里特认为:绘画的世界实际上是一个虚构的世界,或者说是“平面上的魔术”,在这个世界中,事物并不遵循物理的规律而是遵循形式、情感的规律,有时候它甚至可以以一种反逻辑的面貌出现。马格里特所做的一切是营造出一种反经验与逻辑的视觉错置的效果,营造出一种奇幻的空间效果,使其违反常规地呈现在观众的眼前。逆向思维打破了图形传达的常规叙述方式,为图形设计打开了另一扇天窗,成为创作图形的另一思维源泉。

图1-7 热内·马格里特,《医治者》,纸、树胶水彩

图1-8 热内·马格里特,《人类的状态一》,油画

图1-7

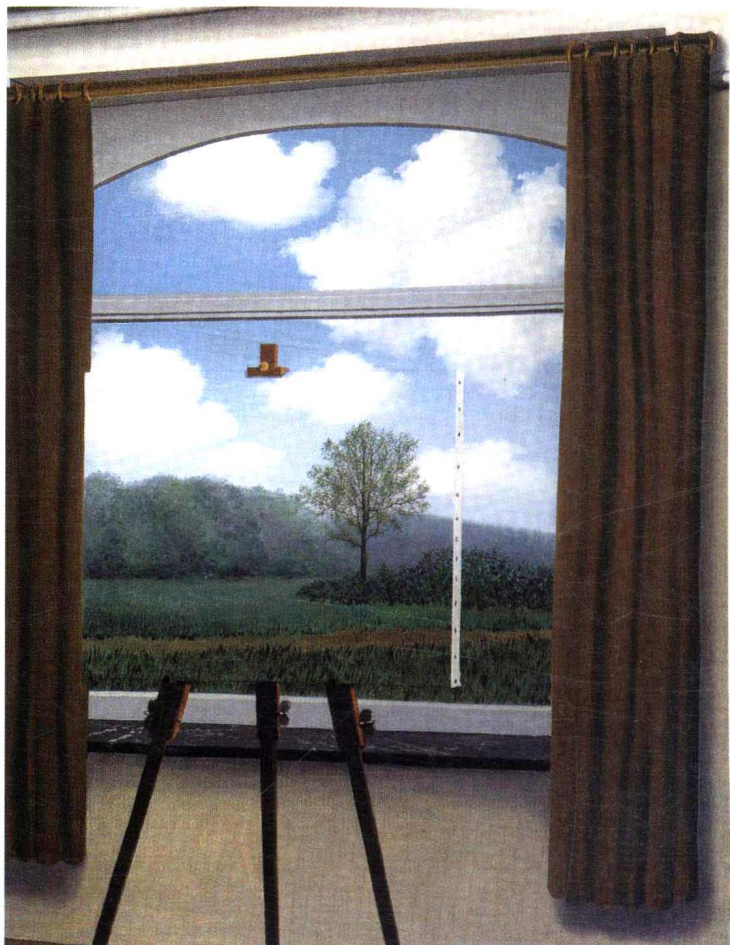

图1-8

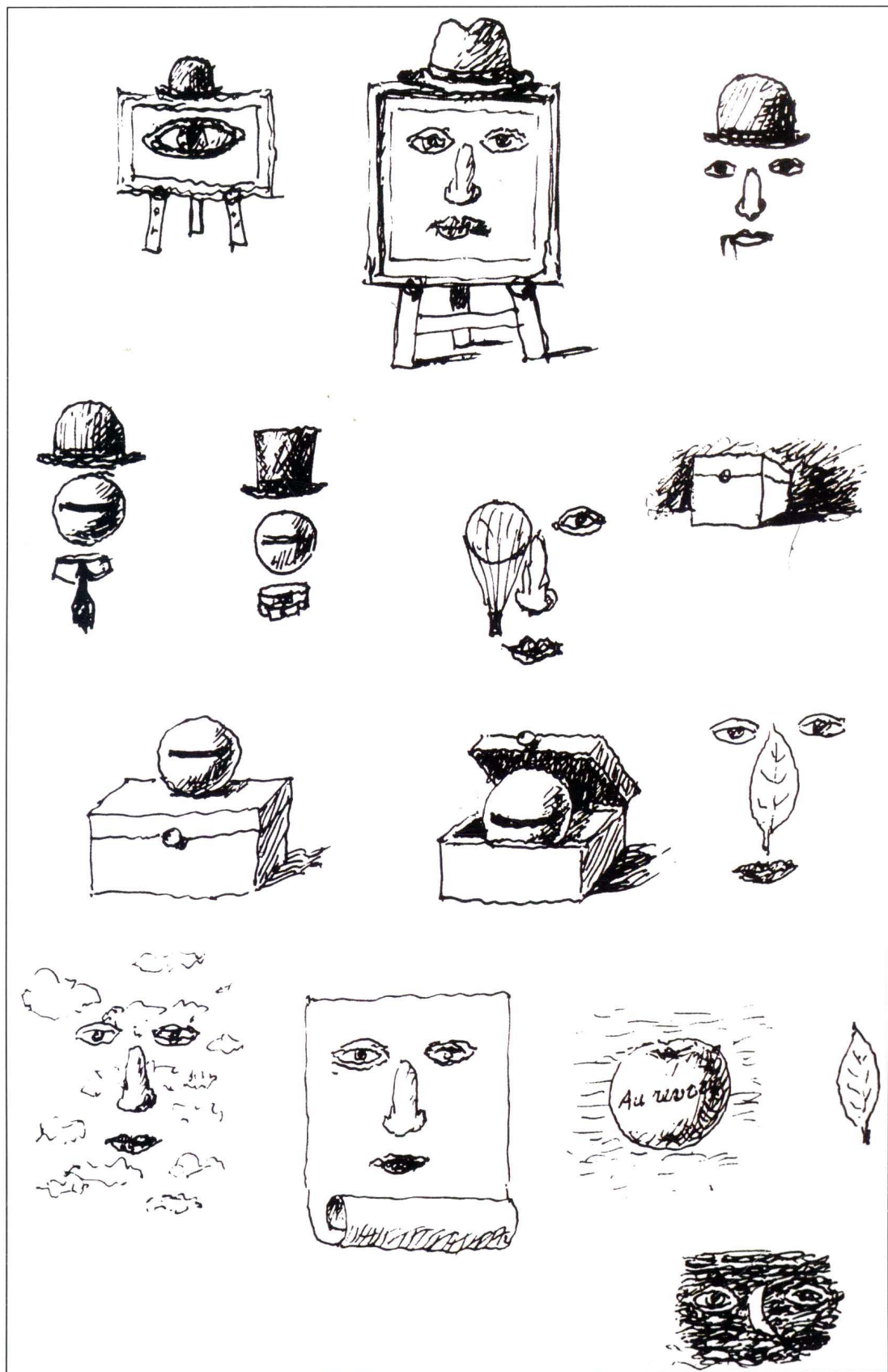

图1-9 热内·马格里特(比利时),《最后的素描》

图1-10

图1-11

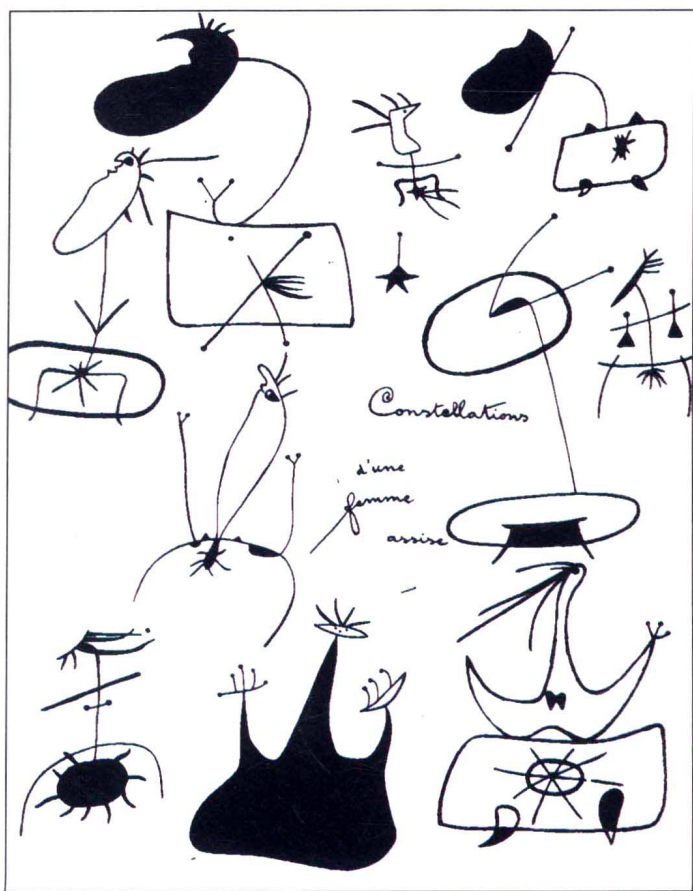

图1-12

图1-10 Joan Miro "Round Plate", Ceramics, 36 cm in diameter, Private collection

图1-11 Joan Miro "May 1968"

图1-13

图1-12 Joan Miro

图1-13 Joan Miro "Seated Woman"