

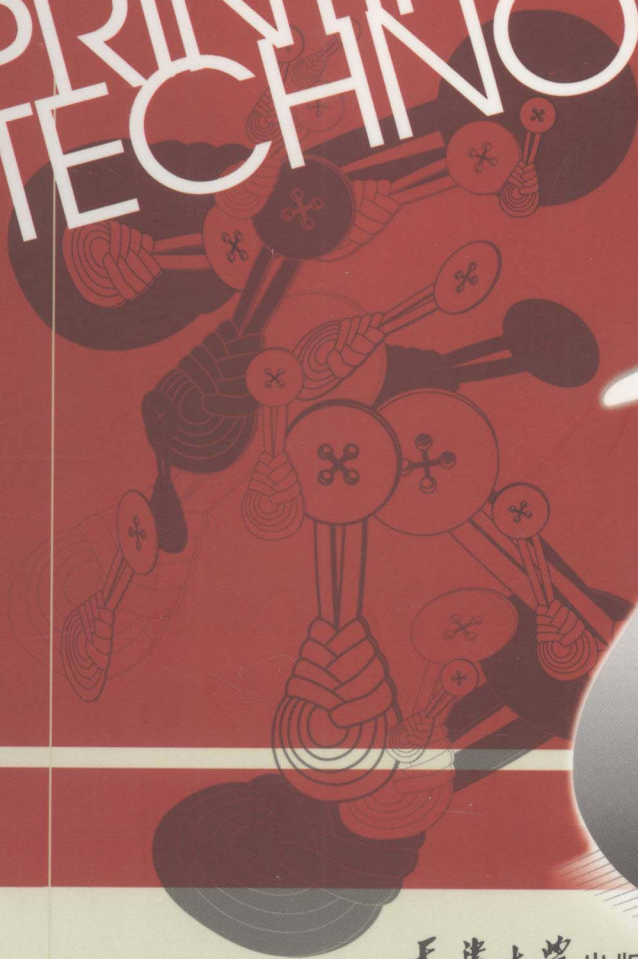
高等院校视觉传达设计系列教材

主编 姜陆 李炳训

图形创意

艾得胜 郑璐璐 编著

PRINTING
TECHNOLOGY

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等院校视觉传达设计系列教材

图形创意

艾得胜 郑璐璐 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 艾得胜, 郑璐璐编著. —天津: 天津大学出版社, 2009.4

(高等院校视觉传达设计系列教材)

ISBN 978-7-5618-2879-3

I. 图... II. ①艾...②郑... III. 构图 (美术) —高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第036752号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部: 022-27403647

邮购部: 022-27402742

邮编: 300072

印刷: 北京广益印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

开本: 185mm×260mm

印张: 8

字数: 226千字

版次: 2009年4月第1版

印次: 2009年4月第1版

定价: 259.00元 (共7册)

凡购本书如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

目录

第一章 图形创意课程设置	002
一、图形创意课程概述	002
二、图形创意课程教学目的	003
三、图形创意课程教学内容与安排	003
四、图形创意课程教学方法与手段	003
五、图形创意课程作业要求与考核标准	003
第二章 图形的基本概念	004
第一节 图形的定义和特征	004
第二节 图形的意义	005
第三节 图形的发展历程	006
一、图形的起源、演变与发展	006
二、创意图形的发展轨迹	007
第四节 图形的功能	010
第三章 创意思维与创意图形	013
第一节 图形创意的思维特征	013
第二节 图形创意的表现形式	017
一、共用线	017
二、公用面	019
三、循环构成（怪圈）	021
四、形与形的嫁接	026
五、文学性创意	030
六、破坏复合	031

七、替换形 ·····	034	二、正确的创意思维 ·····	060
八、组合形 ·····	036	三、独特性和视觉冲击力 ·····	061
九、矛盾空间 ·····	037	四、较强的艺术性 ·····	061
十、影形矛盾 ·····	038	第四章 创意思维与创意设计 ·····	062
十一、欺骗 ·····	039	一、创意思维与现代设计 ·····	062
十二、文字创意 ·····	040	二、创新性与趣味性 ·····	069
十三、空间变维 ·····	044	第五章 优秀设计作品欣赏 ·····	074
十四、梦中灵感 ·····	046	一、主题设计作品 ·····	074
十五、形的质变 ·····	048	二、毕业设计作品 ·····	082
十六、同元素设计 ·····	049	三、综合设计作品 ·····	092
第三节 图形的鉴别 ·····	060	参考书目 ·····	124
一、信息的准确性 ·····	060		

序

“变则通、通则达”。变化是事物存在的重要属性特征，依据不同的环境与需求，人的意识也在不断地变化中而更迭并得以优化，创造出一种新的互生关系，而这正符合设计教育的规律与要求。长期以来，就视觉传达设计而言，由于人们对它的内涵与外延缺乏应有的动态观念，因此难以形成清晰和全面的理解，如传达媒体由印刷向影像及多媒体领域发展；视觉符号由平面向三维和四维形式扩展；传达方式由单向信息传达向交互式信息传达的转化等。

现今的视觉传达设计是以视觉符号通过视觉媒介传达信息的设计。它是设计艺术领域中历史最悠久且发展最为成熟的专业之一，也是艺术设计领域重要的组成部分，具有强烈的时代特征和丰富的文化内涵。设计艺术所涵盖的内容随着时代的发展和科技的进步而不断丰富，逐渐形成了与其他领域相互交叉，与其他视觉媒介关联并相互协作的设计行业。

我国现今的设计教育面临着前所未有的发展机遇，众多高校纷纷开办了视觉传达设计专业。面对社会对人才需求的持续增长和对人才要求的多元化趋势，如何加快培养出更多符合专业发展要求和社会需求的优秀设计人才，是长期以来摆在该领域教育工作者面前的重要课题。由我院视觉传达设计专业教师精心编写的这套系列教材的目的也正在于此。

天津美术学院视觉传达设计系是以中青年教师为主的教学团队，继承了老一代师长的教学经验，把多年的教学研究成果进行了系统的归纳和总结。一方面反映出他们多年来教学探索的轨迹和经历；另一方面也体现出我院在发展与协调中教学改革与实践的成果。本套教材集合了目前视觉传达设计专业的主要课程，课程间相互依托，形成了合理的、独具特色的课程体系，并在多年的教学实践中得到了具体的体现，收到了良好的效果。我们有理由相信，本套教材的出版必将对国内视觉传达设计专业教学水平的提高与专业的发展起到十分积极的作用。

我们的脚步将继续前行，不断为传承中华文化精神，促进社会经济与文化事业的发展，为培养更多富有创新精神的优秀设计人才贡献我们的力量。同时也真诚地希望本套教材问世后，能够听到各位专家、学者的宝贵意见。

天津美术学院院长 教授

2008年6月

第一章 图形创意课程设置

TUXINGCHUANGYIKECHENGSHETZHI

一、图形创意课程概述

图形创意是一门艺术设计类专业的主干基础课程，它可以最大范围地开发学生的创意能力。通过对图形的理解认识和创造，锻炼学生的设计思维能力，它的根本目的是对学生设计思维进行有机的开发，对今后的学习和实践起着关键性的指导作用。

自20世纪末，图形设计作为艺术设计的构成元素，正不断地被高等院校设计学科的教学所接受。作为平面设计关键要素的图形设计为标志设计、包装设计、招贴设计、展示设计、书籍装帧等课程提供了良好的基础和丰富的语言。图形设计突破了以往三大构成带给学生的局限性和与专业设计的距离感；突破了图案设计教学中过分强调的形式法则的局限，以更加丰富的语汇表现了设计内容的深度和广泛性，将学生已具备的造型能力、创造性思维方式引向专业所需的方向，减少了进入专业设计课程以后的学习障碍。

独特的创意成为当今图形设计的基本法则，创造性的思维、超现实思维的应用，都为图形设计提供了行之有效的思维模式。它以开拓思维的想象力，培养设计观念、创造多元的图形设计方法为教学目的。设计理念从以往的唯美主义为审视标准上升到设计的“创新、创奇、创变”。培养学生有意识地观察客观世界，从生活中积累知识，发现创意元素，在学习和创造中构建广泛的知识结构，加深对图形语言重要性的认识，使他们懂得用何种手段让图形更具内涵，以创造性的思维模式寻求审美的现代性，确保向专业设计的自然过渡。

图形创意的教学始终是动态的、多元的，并保持着必要的灵活性和开放性，借心理学理论知识，通过想象的方法，启发学生的思维，引导学生建立“创意”的观念；通过联想、嫁接、象征、比拟等超越现实的想象，训练学生有意识地捕捉生活中的视觉形象，并创造新的视觉形象。

作者：于瀛

苹果熟了

作者：艾得胜

立体的苹果和平面的苹果是两个不同的维度，将这两个概念有机地嫁接起来，是对传统思维形式的颠覆，使观者产生新的思考和视觉愉悦。

无论学生是什么专业方向,图形创意课程都有助于他们获得必需的设计基础知识,提高审美意识和素养。事实证明图形创意不仅是应用于平面设计专业,也可应用于工业设计、环境艺术设计、服装设计、公共艺术设计等专业中,甚至更广泛地应用于建筑、影视、动漫、软件、管理、营销、策划等领域。这门课程的开设使学生更具开拓和创新精神,与经济前沿拉得更近,更加适应社会、市场和国际间的需求。

这是一幅招贴,清澈的水中溅出浪花,寓示纽扣电池对环境所产生的破坏作用。这幅招贴将图形和广告句有机的结合,使读者得到警示并产生思考。

① 一个纽扣电池可污染600吨水,相当于一个人一生的用水。

二、图形创意课程教学目的

本课程为专业方向实践类实训性课程,旨在使学生了解图形的基本概念,图形作为视觉元素在艺术设计领域中的具体应用及在现代社会中的重要作用,掌握图形创意的思维方式和创作方法,并使学生开拓形象思维,增强用视觉语言进行想象和联想的能力,为从事视觉设计奠定一个良好的基础。

三、图形创意课程教学内容与安排

1. 教学内容

(1) 讲授内容

- ① 图形的基本概念;
- ② 超现实思维与超现实设计;
- ③ 图形的发展与演变;
- ④ 创意思维在现代设计中的重要性;
- ⑤ 图形创意思维的特征和构成法则;
- ⑥ 图形创意的基本形式。

(2) 设计实践

- ① 图形基础知识展开的练习;
- ② 命题图形设计。

2. 教学进程

(1) 讲授: 12学时

- ① 理论讲授相关知识;
- ② 进行经典案例的欣赏、分析。

(2) 实训: 16学时

图形基础知识展开的设计练习

(3) 实验: 32学时

完成图形创意设计方案

(4) 考评: 4学时

① 讲评与总结;

② 按下列作业要求与考核标准评定成绩。

四、图形创意课程教学方法与手段

(1) 课堂讲授与作品赏析、专题辩论、课堂辅导相结合。

(2) 板书与多媒体课件教学相结合的手段。

五、图形创意课程作业要求与考核标准

1. 作业要求

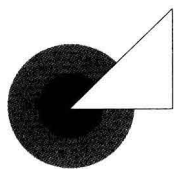
(1) 基础练习

- ① 形的重复2幅;
- ② 形与形的嫁接3幅;
- ③ 文学创意、破坏复合、矛盾符合、折页设计、形的变质练习(各1幅)。

(2) 命题图形设计: 综合图形创意设计1-2组

2. 考核标准

- ① 技法表现: 30%。
- ② 创意构思: 20%。
- ③ 作业整体效果: 40%。
- ④ 学习态度: 10%。

第二章 图形的基本概念

TUXINGDEJIBENGAIAN

第一节 图形的定义和特征

图形(Graph)可解释为能够用来产生视觉图像并可以传达信息的,由绘、刻、写、印及电子图像、摄影等手段来完成的视觉符号。图形可以理解为应用于设计中的一切图和形,它区别于语言和文字。

图形是人类在漫长的发展过程中创造的形象化的“图形语言”,它可以用来交流思想、传递信息,也可作为一种独特的艺术来欣赏。图形是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的表现形式,具有可视性和语义性,通过代表不同语义的形象构成完整的视觉语句。

语言、图形、文字构成了人类三大传播工具。在这三者之间,语言靠声带发音,诞生的时间最久远,传达信息和表达情感最直接和最亲切,是一种有声交流,而声音的交流可传递人性的气息;文字传达信息和表达情感最准确、最概念化,是人类走向文明的产物。与前两者比较,图形传达信息和表达情感有着自己独特的魅力。首先,人类的大脑有60%以上的信息是通过视觉获得,开发和利用图形信息,掌握创造图形的方式方法,将对人类信息的沟通和社会的发展、文明的进步有着重要作用。其次,图形的表现形式、创意构思和传播方式是语言和文字无法比拟的。它构思新颖、想象丰富、手段多样,适合于多种媒体的传播。它可以超越时间、空间、民族、信仰、国界、文字、语言等,在世界范围内进行广泛的、无障碍的和无声的传播,因此图形是“世界语”。另外,图形的创意和设计是艺术和科学的结合,图形的一笔一画都渗透着艺术的感染力和丰富的知识性,好的图形设计不仅使观者赏心悦目,还可以使人获得美的享受和智慧的启迪。再有,图形的表达形式决定了图形的简洁性和表达信息的丰富性,往往是“一形多意”,形式上是单纯的形,在语义上却能够多层面、多角度地反映人的思想和情感,它用简洁的美来表达丰富的内容。

第二节 图形的意义

图形作为创造视觉形象的主要语言,广泛运用于视觉传达艺术设计中,它的时代性、功能性、审美性已渗透到我们生活的每个角落。图形创意是视觉传达艺术设计创造性思维训练的有效手段,图形是设计师手脑并用的产物,是设计师通过可视的设计形态来表达创造性的意念,传达思想,传播信息的载体。

认识图形是人类的本能,创造是人的智能,这是人类与生俱来的感知、悟性所决定的。而如何使学生把人的这种本能有机地开发出来,使学生通过一阶段的创意思维训练,真正掌握创造新图形、新形态的能力,最终的目的是落实到图形的创造问题。

图形创意的训练是在图形的形态训练和图形元素组织的基础上更深层的研究,是在研究图形的发展、演变、规律和构成形式及形式法则的基础上建立起来的,它不仅要符合图形的设计规律、美学规律,而且通过对图形的设计使之升华到更深刻的意义上。

图形可以说是一种观念、一种思想的视觉化。任何一个图形都是思想观念的结晶,通过对图形的分析理解、演化、重构,揭示客观世界的本质及内在的联系,从而构成了视觉上的独特语言。图形是形象直观、生动、准确、有趣,富有特征的设计语言,它比文字更易识别,更方便人们的理解、记忆、交流,这就是为什么图形无法被文字所替代的重要原因。英国学者霍克斯曾说过:“人类也借助非语言的手段进行交流,所使用的方式因而可以说是非言语的,或者是能够扩展我们的语言概念,直到这一概念包括非言语的领域为止。事实上这种扩展恰好是符号学的伟大成就。”

学习图形创意的真正意义在于更新人们习惯已久的思维方式,改变人们传统的认识事物的方法,为创造未来的生活做好准备。我们不是只为了学图形而学图形,而是借对图形的认识和掌握,举一反三,锻炼人的创新思维能力和方法,图形设计属于创造学的范畴,是一切专业设计的桥梁。今天,人类进入了信息时代,人们每天在大量的信息交换中生存,社会中事物的更新和社会的进步正在以前所未有的速度发展,“创意产业”就是在这种观念下派生出的一个新的产业观。而创意产业理念不再是以往单纯依靠能源、资本和技术作为发展的前提,而是发挥人力资源的潜能,靠人的智慧和创新来发展社会,人的创意思维能力在此起着决定性的作用,而创意思维的目的则是对过去经验的突破和颠覆,以建立一种新的思维模式。因此,创意思维是创意产业之母,图形设计是现代设计和创意产业的原点和雏形。

冈特兰堡的报贴艺术组图

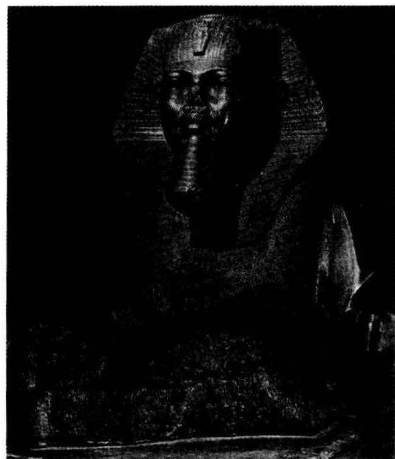
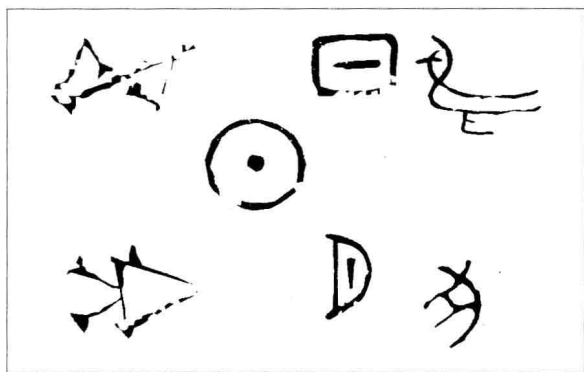
第三节 图形的发展历程

一、图形的起源、演变与发展

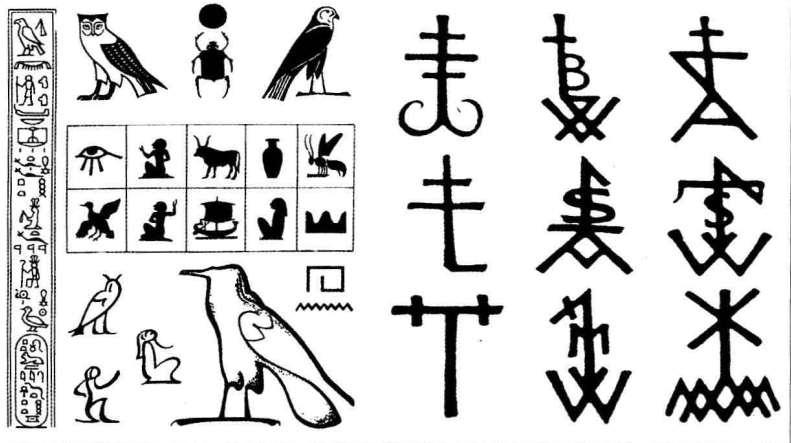
人类最初的精神活动是对图形的认识和创造。当史前人第一次在他们居住的洞穴和岩壁上作画时，标志着人的精神活动与自然之间擦出了火花。图形就成为联络感情、沟通信息的媒介。图形语言是伴随着人类社会的发展而形成的独特的文化。我们的祖先，在漫长的历史长河中，以自己的血汗，认知自然、感悟人生、探索未来，创造了博大精深、灿烂辉煌的图形文化，不仅为我们留下了丰厚的文化遗产，而且为人类历史开创了无限的发展空间。人们对自然界长期的认识，生成了对自然进行描画的能力，由于生存的需要，图形成为了人与人之间交流的重要方式，它同语言携手成为人类传达信息的重要手段。

由于史前人的图形精神活动是对生产、生活、捕鱼、狩猎和种植经验的记载，是人的最原始、最客观的认识，自然为后人起到生活教科书的作用，因此，无从谈起所谓艺术或创意。但这却是人类大脑的第一次飞跃，而这个飞跃的标志是人们把客观的三维空间转化为两维空间。

文字的诞生是人类文明的第二次飞跃。大多数文字都是从象形文字起始的，也就是从写实描摹的图画中开始的。图形与文字比较，更具有形象、直观的特点，而文字则具有准确的特征。两河流域的苏美尔人很早就利用木片在湿泥板上刻画简单的象形文字，并逐渐发展为抽象的字母。因为这种文字是用楔形的木片刻画在泥土上，因此又称“楔形文字”。

埃及狮身人面像

古埃及、中国的象形文字

南安阳殷商遗址出土的大量龟甲兽骨上,刻有大量象形文字,称为甲骨文,这是我国可考的最早文字。这些文字当时是用来记录占卜结果的,也就是记录事件的符号。随着时间的推移,到了数千年后的今天,除了在考古工作者的眼中它还保留有记录事件符号的特性外,在绝大多数人的心目中,这些难于辨认的文字,已成为几千年前那个时代的象征。在大量的平面设计作品中,甲骨文的形象时常出现,它所传达的信息已不再是古人询问命运的结果,而转变为人们对那个时代的追思,在这里这些文字已经成为数千年中华文明荣耀的提示符。

而在遥远非洲的某些地方,由于自然条件的恶劣和生产方式的简单,图形始终没有演变成文字,那里的文化和知识只能靠“说书”和“歌唱”来传播,相当多的本土文明如同被“消磁”一样地丢掉了。

造纸和印刷术的发明和应用为非物质文化的发展和图形的传播起到了重要作用。纸的发明促进了文字和图形的传播与应用,中国画和中国书法就是从那个时候开始的。印刷术的发明使视觉信息可大批量地复制,使受众更多,传播范围更加广泛。

人类进入现代文明,随着计算机的广泛应用,图形真正成为世界性的语言,信息跨越了时空的局限,渗透到世界的每一个角落。

二、创意图形的发展轨迹

20世纪80年代初,伴随着我国改革开放的潮流,外国文化涌入了我们这个闭门几千年的泱泱大国。当时我们对这个世界的认识是何等的陌生,西方、日本的许多诡谲奇妙的图形作品,使人们看了望而生畏。今天当我们冷静下来,回顾这段历史,把本土文化和外来文化加以比较,却惊讶地发现,这种思想和表现形式,不仅在古埃及、古希腊、古罗马或是现代美国和日本存在,它同样在我们五千年的文化长河中源远流长,是人类各民族文化掀起的浪花而汇成的波澜,是人类文化的共鸣。

记得福田繁雄回忆起自己的设计生涯时,曾这样谈到:他的设计思想的建立开始于中国的《西游记》,启蒙于“孙悟空”这个吴承恩笔下的精灵,从那花妖狐魅的世界中,这位世界级的图形大师领悟出超现实思维、创意和设计的真谛。

中国最早的象形文字

创意图形

半坡彩陶手拉手的人物是一幅生动的创意图形,当盆中盛上水以后,人们如同围着小塘边在翩翩起舞。

达利的作品

曼哈顿海报

一幅巨大的海报上,奔腾的“尼亚加拉”大瀑布流过“纽约”曼哈顿的高楼,使我们联想起诗人李白的那首“黄河之水天上来,飞流直下三千尺”的千古绝句,二者是同一思维而运用不同的形式去表现。

从仓颉造字开始，古人就把“图”“符号”和“文字”有机地结合起来，并派生出许多新的字和新的含义。请看甲骨文中的“𠂔”人字，是一个人的侧影，而“𠂔𠂔”从字把两人相跟的含义升成“从”的意思，而明天的明字“明”不再是太阳“☉”与月亮“☾”相加，而是升成“明亮”的含意。鲁迅先生曾这样说：“一只手放在树上是‘采’字、一颗心放在屋子和饭碗之间是‘寧’字”。古人认为：有吃有住就安宁了；画一个屋顶、一串玉、一只缶、一个贝就是“寶”字。创意性的图形设计，很早就出现在中国传统的图案设计之中，只不过我们没有将其进行系统化、理论化的研究、总结和推广。从中外许多事例中看到，东西方文化的不谋而合体现出人类共同的思维模式。

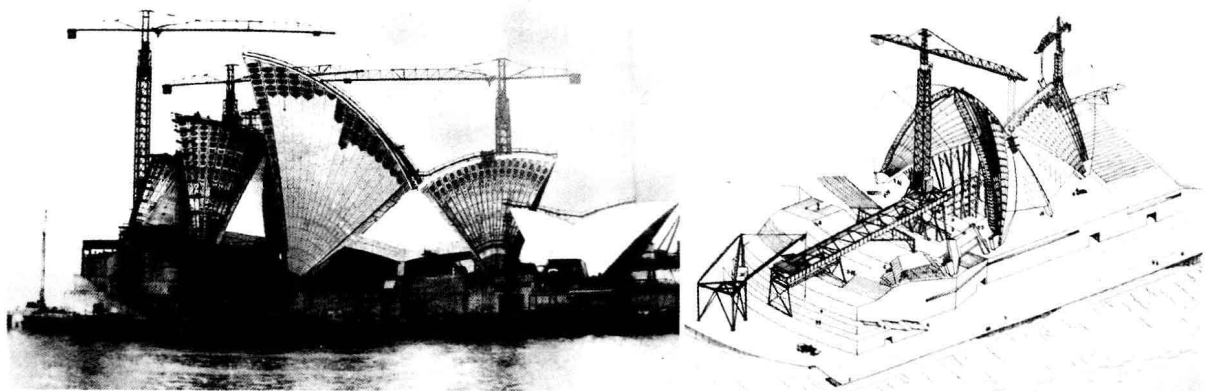
将中国的太极图与鲁宾的经典黑白反转的图形相比较，一眼就可以看出两者之间的关系。

20世纪初欧洲出现了一个画派——达达派。达达派宣布反艺术，并且有强烈的消极和破坏艺术的因素。它的一幅反战的海报：把“神圣教堂”与“罪恶的炸弹”有机地嫁接在一起，使“战争”与“仁爱”这两个相互矛盾的事物出现在同一图形中，具有极大的讽刺性。

最具有代表性的两个天才艺术家——毕加索和达利。他俩都来自西班牙，来自浪漫的巴塞罗那。这两个极具典型西班牙男人性格的天才，深受弗洛伊德思想的影响，以浪漫的生活为依托，大量作品融进他们的思想、情感和潜意识。有人说：“西班牙的男人，早上到教堂；下午看斗牛；晚上逛妓院。”正是这样的背景和独特的人物性格，一个开创了立体派的先河；一个成了超现实主义绘画的大师。他们的《阿维尼的少女》、《玛丽·泰瑞莎的画像》、《塞纳河》、《永恒的记忆》等作品大量吸收弗洛伊德的思想，运用多点透视和梦幻般的超现实构思，影响了许多同行，也影响了后人的创意思维和图形设计。

建设中的悉尼歌剧院

悉尼歌剧院是后现代设计初期的杰出代表，早在20世纪50年代开始构思兴建，1955年向世界公开征集设计方案，丹麦建筑师Jorn Utzon一举中标，歌剧院的设计原理是将球状形体切下几个角，重新组织在一起。整个外形犹如即将乘风出海的风帆，这个设计可以说是后现代设计的先驱。

而在此之前的多年中，许多方面的艺术形式已经经历了多种尝试，电影“蒙太奇”理论的建立就是一个代表。由于电影与文学、绘画、设计、雕塑不同，它是靠连续的画面完成一个场景，一个故事情节，而要叙述一个复杂的故事，就要把不同时空的内容连接在一起，构成一个复杂的情节，有时把两个截然不同或相反的镜头相接，会令观者啼笑皆非，比如：一个镜头是警察镇压工人群众，而另一个是屠场宰牛。它使观者产生联想，引申了剧情的含义，是利用视觉、时间、错视而造成的超现实效果。

后现代设计概念的产生离我们今天的生活更近,今天的创意思维设计、创意图形与之有着紧密的连带关系。

从时间上来分,20世纪60年代到今天属于后工业时代。这个时代与60年代前的现代设计时代均有自己的特征。现代设计时代追求理性功能,风格简洁、明快、实用,而后现代设计时代的设计风格呈多元化、个性化,它较早体现于建筑设计中,并逐渐影响了设计和其他领域。

代表人物罗伯特·文丘里被誉为现代主义之父,他的代表作品有新德里美国大使馆、法国蓬皮杜国家艺术与文化中心、巴西议会大厦、日本代代木体育馆等。

1. 设计中的波普风格

从设计看,波普风格不是一种单纯的风格而是多种风格的混杂,它追求大众化、通俗的趣味,在设计上强调新奇与独特。意大利设计师努力用家具来模仿自然中的某些生命形态,或人身体的局部,使家具体现出软雕塑的特点。吉屋拉坦·德帕斯“乔的沙发”模仿美国好莱坞影星玛丽莲·梦露嘴唇形成的沙发以新奇而闻名遐迩。虽然波普艺术是形式主义,它违背设计的某些规律,但他所进行的有益探索在整个设计史中却重重地画了一笔。

2. 宇宙风格

伴随着人类的登月及遨游太空的影响,设计上追求一种太空的色彩,在设计上模仿太空人的装饰和航天器的造型。

3. 回归自然的风格

由于工业社会的长足发展,使得生活中充满着冷酷的工业产品,人们对长期生活在冷冰冰的钢筋水泥中感到厌倦,因此萌生了回归自然的心态,复兴古老的手工艺、民间工艺编织等,室内装饰也喜欢用原始木材,并大力提倡环保意识。

4. 未来风格

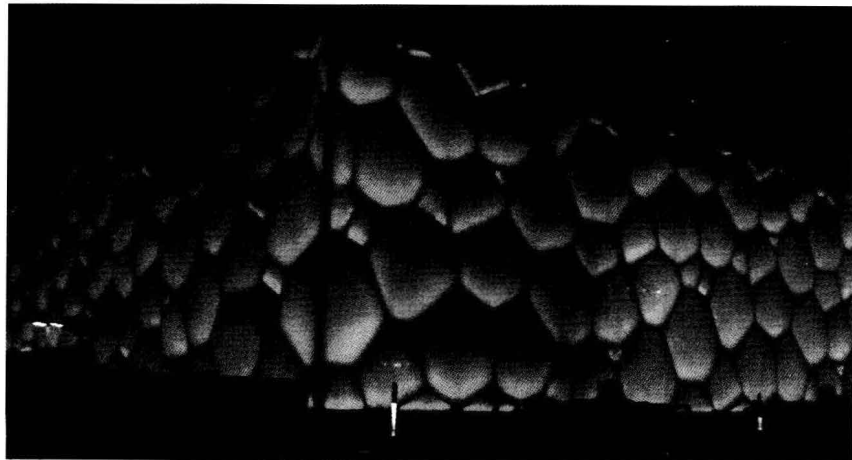
1970年科隆国际家具展,享有当代设计怪杰的意大利设计师卢金·柯拉尼设计出一种“球形厨房”,而后又设计一套能供30个人共同居住的“未来住宅”。在这个住宅中没有独立存在的家具和隔墙,均是充气式的椅子、沙发。

2008年北京奥运会比赛场馆鸟巢

具有后现代设计风格的沙发设计

2008年北京奥运会比赛场馆水立方

第四节 图形的功能

图形的功能首先是图形的认知功能。史前人对自然的认识首先是对自然界各种形态的认知,当时还没有人工的创造,人们只是对自然界的山、水、云、雨、树和土地等客观形态的感性认识,人的思维活动从认识表象开始,在大脑中形成经验和概念,经过实践经验证实,并以视觉符号的方式加以固定。图形是人类认识世界的高级形式,它通过人的感知、映像、潜意识形成了对客观形态的概念。人类社会不断发展、繁衍的过程也是人们逐渐适应自然,以及对客观世界不断深入认识的过程,图形就是在此过程中形成和发展的。在保留至今的岩画中,我们看到人类对火的认识,对动物、树木以及对自身外形的认识,这些就是人类认识自然的轨迹。

我们经常有这样的感觉,当一个新生儿降生以后,从孩子的眼神和表情中可以看出,他对这个陌生世界是如此好奇,而孩子认知和熟悉的第一个形象是妈妈。妈妈的形象和音容笑貌一次次地映像,深深地储存在孩子的脑海里,并在大脑中形成固定的概念。因此,人对形的认识是认识世界的开始。

其次,图形在人类历史的发展中承担着重要的传承作用。人类社会发展的每一个阶段,都会有相应的图形诞生,每一个诞生的图形都是当时社会生产、生活、意识形态、宗教信仰和社会制度的综合反映,它浓缩了人类发展的特定阶段,在人类历史上打下深刻的烙印。四大宗教中佛教的“法轮、莲花”、基督教的“十字架”、伊斯兰教的“明月和启明星”、道教的“太极图”;标志文明社会发展的标识中国的“龙图”、代表国际商务的“赫尔梅斯神仗”、古罗马“母狼育婴”等,它往往通过一个神话、一个典故、一个事件为由头,体现一种思想、一种教义、一种理想,是人们长期从事生产活动所形成的观念的具体体现,是一次思想的升华,这些图形和所代表的思想为后人所传承。

柏林市徽

北京奥运会标志

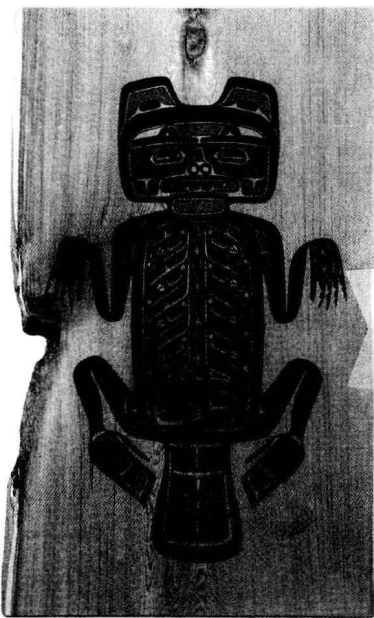
当今世界已进入一个崭新的阶段,在现代社会里,图形不仅对人类起到了认知的作用和传承的功能,而且提升了人的衣食住行的质量,引领了人们的生活,规范了社会的秩序及人的日常行为,对整个社会的规范起到重要的作用。图形可以形成规范化、统一化的视觉语言,成为跨越国家、民族、文字语言无障碍的信息传播形式。并且它可以使生活艺术化,是在规范的前提下所形成的对美的追求,是最具吸引力、感染力和精神享受的信息传播方式。

图形标识成为现代文明的重要组成部分,一个品牌代表这个企业的核心思想和经营理念,它的宣传过程为企业信誉、生存发展起着重要的作用。图形在企业品牌的创立中起到了至关重要的作用,同时也使企业效益不断提高、企业规模不断地扩大。一个企业从创立到发展,应该建立一套符合自身发展的设计理念和企业的精神文化,图形则是企业设计理念和企业文化的一个浓缩,经过不断地宣传与开发,企业品牌会得到广泛的认可。当今著名的商标已成为一种精神的象征,一种地位的标志,一个人价值的体现,一种企业形象的展示。

国际间的重大活动、会议标识已经为越来越多的人所重视。每一届世界博览会、奥运会标识的诞生和宣传发布都为这届会议起到宏扬精神的作用,并成为人类新的文化遗产而载入人类文明的史册。

加拿大多伦多人类学博物馆陈列
这幅作品吸收了古印地安人艺术的精华,用现代手段塑造传统的题材。

加拿大多伦多人类学博物馆馆藏图形

作为现代社会图形标志,应具有如下的基本功能。

1. 识别性

这是图形标志的基本功能,图形标志作为一种特定的符号,是某一事物、人或组织的代号。标志的基本功能是将某一事物、人或组织的特征、精神传递给社会公众,以便社会公众的辨别和认同。

2. 象征性

这是图形标志的本质特征,它是通过具体形象暗示另一事物或某种较为普通的意念,标志的象征性一般表现为暗示、隐喻、联想等。

3. 审美性

这是图形标志的魅力所在,标志不仅应是具有吸引人的图形而且应具有简练清晰的视觉效果。

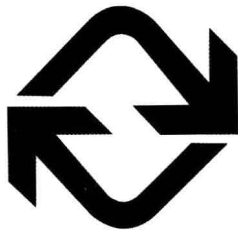
印刷业年度总会(美国)

中国国际航空公司

三立食品厂(韩国)

赫尔辛基交通运输(芬兰)

PALLAS银行

FENICIA银行

中国联通

海洋节(日本)

印地安传统装饰

(1) 简洁美。图形建立了规则和秩序,将复杂的过程简洁化,可以最简捷、最直观地表现事物,是最易识别和记忆的信息载体。现代图形标志把一个复杂的故事用简洁的形式表达出来,图形标志是设计中的“小品”,也是设计中最难的,它具有以小见大,以少胜多,以一当十的特征,标志设计通过文字、图形进行巧妙组合,创造一形多义的形态,比其他设计要求更集中、更强烈,更有代表性、概括性、单纯、简洁、鲜明、形象化等特征,令观者一目了然、准确有趣,是一种精神、文化的浓缩。

(2) 图形美。图形美是图形标志的重要体现,是视觉设计不可忽视的要素,是对设计中打动人的美学规律造型能力和对形体的把握,运用造型的形式法则,如节奏、韵律、疏密、对比、协调、平衡、均齐等等,进行准确的把握。

印地安传统装饰