

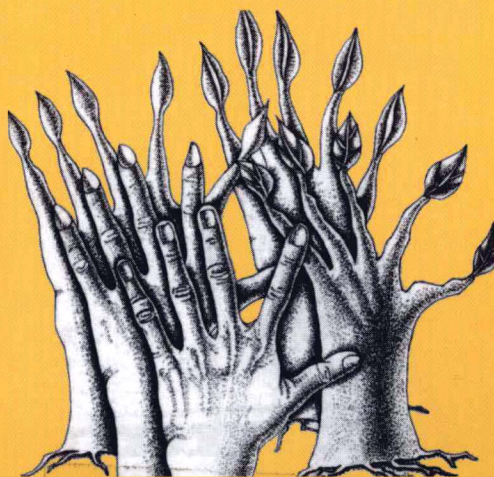

21世纪艺术设计基础教材

第2辑

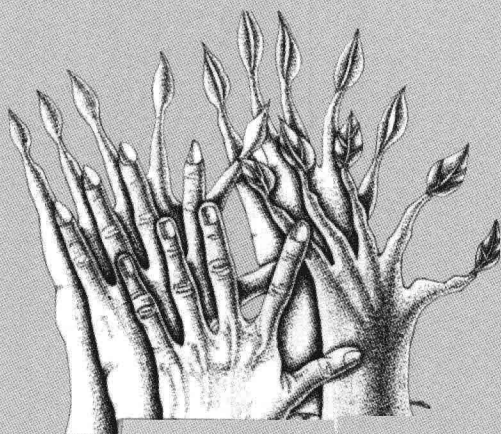
图形设计

■ 杨娜 红方 编著

图形设计

■ 杨娜 红方 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计/杨娜, 红方编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2010. 12

丛书: 21 世纪动画专业核心教材

ISBN 978-7-5657-0115-3

I. ①图… II. ①杨… ②红… III. ①构图 (美术) —造型设计—
高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 241422 号

图形设计

编 著 杨 娜 红 方

策 划 冬 妮

责任编辑 张 旭 唐 颖

责任印制 范明懿

封面制作 飞 翔

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 7.75

版 次 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5657-0115-3/J · 0115 定价: 39.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录

第一章	概 述.....	1
	一、图形的定义	3
	二、图形的起源与传播	5
	三、图形的特征	10
第二章	创意图形的运用	17
	一、图形在广告作品中的运用	19
	二、图形在服饰上的运用	22
	三、图形在建筑中的运用	25
	四、图形在包装设计中的运用	28
	五、图形在字体设计中的运用	32
第三章	图形设计与创意	39
	一、创意及图形设计的概念	41
	二、创意理念	43
	三、联想	47
	四、想象	52
第四章	图形设计的逻辑性	57
	一、平铺直叙性	59
	二、螺旋性	60

第五章	基本元素训练	63
	一、意识流联想	65
	二、单位元素的训练	68
第六章	图形创意的表现形式	75
	一、同构图形	77
	二、异构图形	87
	三、反构图形	90
	四、混维图形	94
	五、错构图形	98
	六、渐构图形	102
	七、替构图形	105
	八、异影图形	109
	九、增构图形	110
	十、断构图形	112
	十一、弯构图形	116

第一章 概述

一、图形的定义

从词义上理解,图形一词是指由绘、写、印、刻等手段产生的一种图画形象,也是能在人的视觉系统中产生视觉印象的客观对象。图形形象不同于一般的美术作品,美术作品具有“审美性”,我们需要用审美的眼光从不同的角度去欣赏,我们可以通过作品去了解作者的思想感情,也可以通过美术作品来反映自己的思想感情,以引起欣赏者的共鸣。而图形则不同,它的出现不是让观者去体会作者的心理,而是一种“说明性”的语言,是向别人说明某种观念、传递某种信息,其形式通过大量的复制传播得以体现。

Ballerina o carote?

ESSELUNGA

Da noi la qualità è qualcosa di speciale

图1-1

意大利超市广告

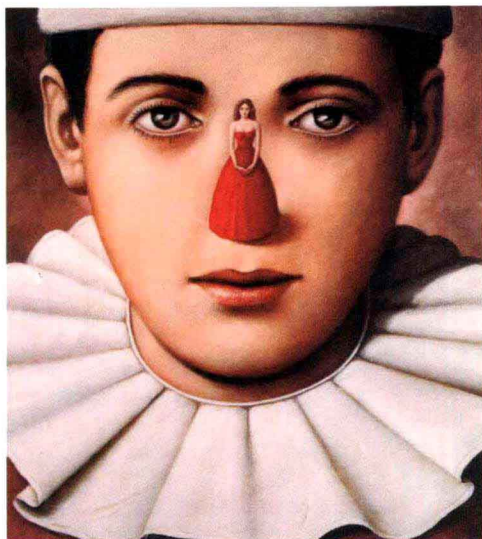

图1-2

波兰列格尼卡国际幽默艺术节十年漫画海报

图1-3

福田繁雄的作品 HAPPY EARTHDAY

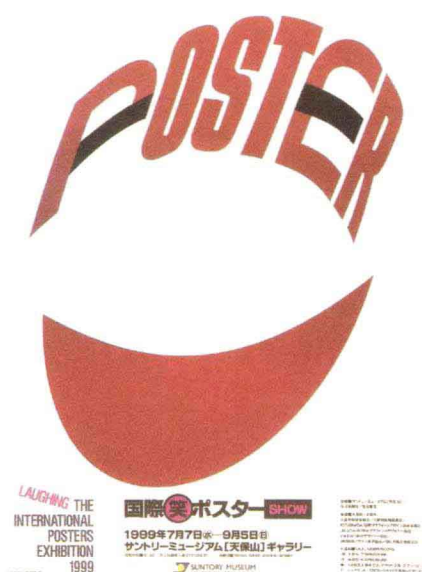

图1-4

福田繁雄《国际“笑”海报展》招贴设计

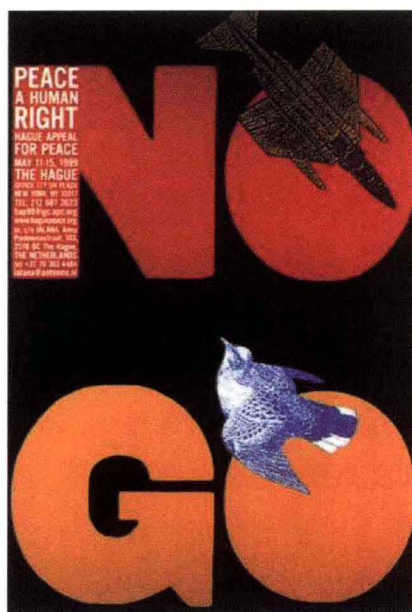

图1-5

国外招贴

图1-6

波兰列格尼卡国际幽默艺术节十年漫画海报

图1-7

Francesco Biasia手提包广告

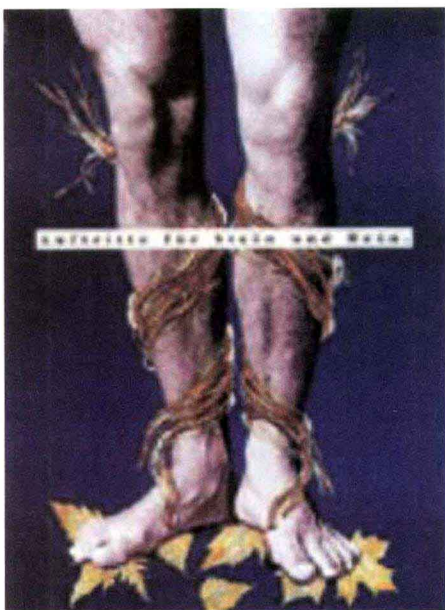

图1-8
威尔蒂希鞋广告

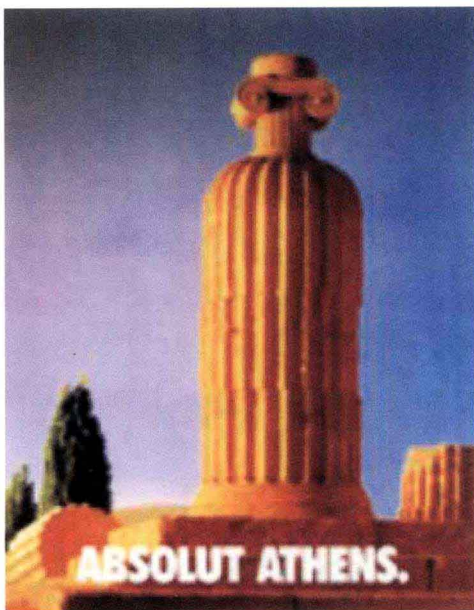

图1-9
绝对雅典

二、图形的起源与传播

图形反映的是现实生活中的事物，是我们对自然界的客观认识和经验的体现。图形的产生源于人类认识和改造世界的需要，最早的图形形式可以追溯到史前时期。从远古时代起，中华民族的祖先就劳动、生活、繁衍在祖国的南北各地。恩格斯说过：“有了人，我们就开始有了历史。”图形的历史也由此产生了。

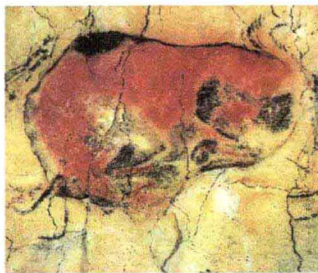

图1-10
洞穴壁画

早在旧石器时代，人类的先祖们就在他们居住的洞穴的岩壁上作画，在一些幽暗的洞穴里，描绘了各种动物形象以及人类狩猎的生活和战争场面。法国

的拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉洞,是最为著名的旧石器时代晚期洞窟壁画遗址。在这些洞穴里,原始时代的人们用木炭、红土以及动物脂肪油与黏土调制成的颜料,精心描绘了野牛、鹿、山羊等许多动物,其中最大的野牛长达5米。狩猎是原始人主要的生产劳动,他们把野兽当作认识自然的主要对象。阿尔塔米拉洞内有一幅受伤的野牛的壁画,它怒目圆睁,伸出双角,力图作最后的反击。奔放的线条和鲜明的色彩,刻画出野牛顽强的生命力,观看时甚至会感觉到它的肌肉在颤动。与这只受伤的野牛并列的还有30多个动物形象,都是先勾线条后涂颜料。很难想象这些生动的形象竟是由那些手握石斧捕食野兽的原始人类创作的。

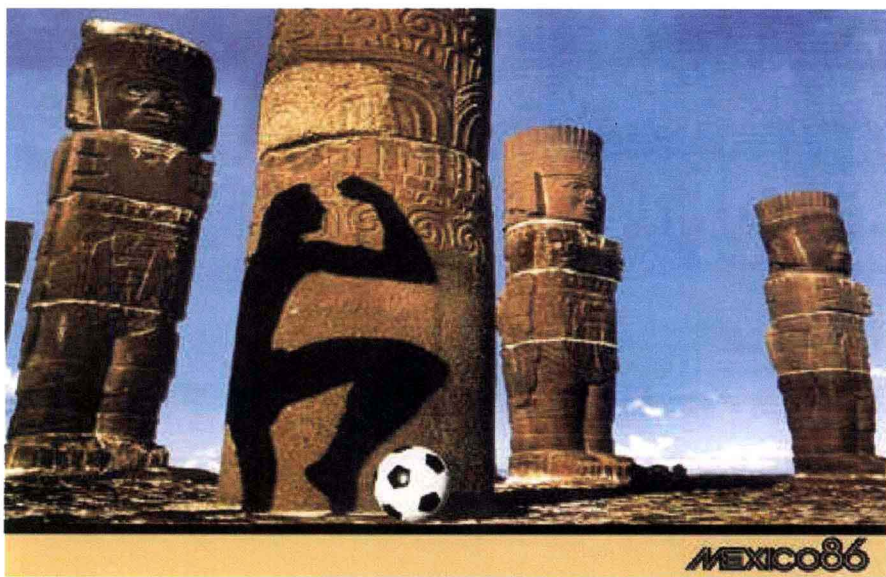

图1-11

1986年墨西哥世界杯海报

在山洞里描绘图形也是他们相互交流的一种方式。据推测,人类可能有近百万年的语前期,近十万年的言语期,近八千年的文字期,在言语期和文字期之间还存在一个图形期。图形期的先民们把他们的狩猎生活描绘于岩壁上,这不仅成为一种传播媒介,而且也是为了祈求上天保佑他们捕到更多的猎物,生活平安。这些岩画就是原始图形。

图1-12

雷尼·马格里特的作品

同时，部落的图腾也是一种原始图形。在原始人的信仰中，他们认为自己的祖先来源于某种动物或植物，或是与某种动物或植物发生过亲缘关系，于是某种动物或植物便成了这个民族最古老的祖先。图腾在原始社会中起着重要的作用，它是最早的社会组织的标志和象征，具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和互相区别的职能。同时，人们还可以通过图腾得到神灵的认同，受到神灵的保护。所以它不仅仅是一种简单识别的图形，还包括人们对它的信仰与膜拜。

随着人类的进化，图形也不断演进，其中经历了几次大发展：

1. 文字的出现

随着人类社会的发展，人与人之间的交流日益频繁，仅用图形已经不能适应这种交流的需要，于是，人类的祖先就把原始图形简化成一种新的符号，即我们所说的象形文字。

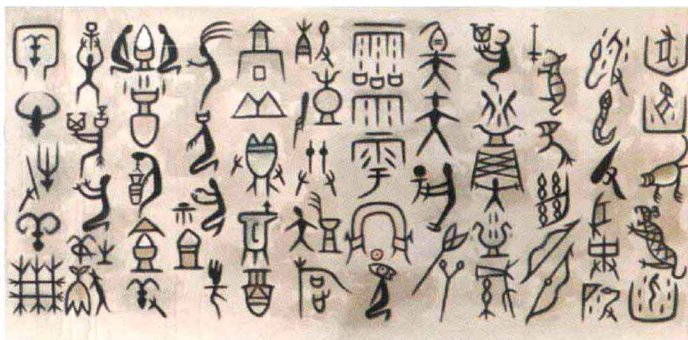

图1-13

古代岩洞壁画的图形符号

象形文字是一种最原始的造字方法，它来自于图画文字，但是图画性质有所减弱，象征性质得以增加，纯粹是把图形当作文字使用，而这些文字又与所要代表的东西形似。象形文字用线条或笔画，把要表达的物体的外形特征具体地勾画出来，如“月”字像一弯月亮的形状，而“日”字就像一个圆形，中间有一点，很像人们在直视太阳时所看到的形状。

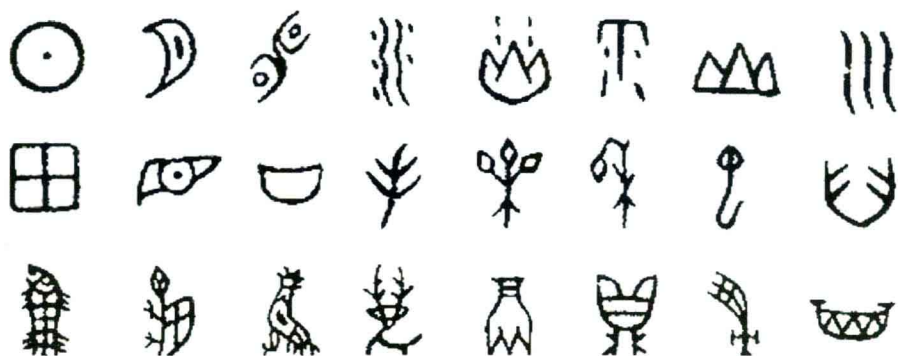

图1-14

象形文字

2. 造纸术和印刷术的发明

造纸术的出现对文化影响巨大，使整个社会有了很大的发展，而印刷术的发明，使图形或文字不仅仅是在特定的地方被少数人看到、认识，而是可以进行印刷，被更多的人认识。这不但让图形传播速度大大提高，还促进了各地方文化领域的空前繁荣，为人类技术的进步作出了重大贡献。

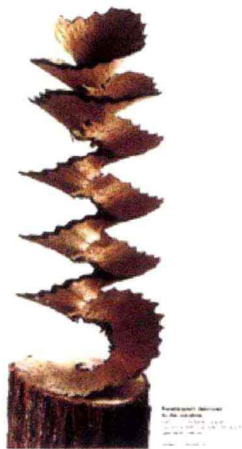

图1-15

印度达西孟买广告公司作品《保护森林》

图1-16

Ego!Bt杂志招贴

图1-17

大众轿车公司形象

图1-18

慕夏出版社形象图形

3. 19世纪的产业革命

图形传播的第三次革命源于19世纪席卷欧洲的产业革命,以大机器生产代替手工业生产,以此带动设计事业的飞速发展。随着生产力和商品经济的迅猛发展,社会信息量大幅度增加,以前的印刷术也不能够适应社会发展的需要了。这一时期应运而生的摄影术成为人类视觉传播史上的又一次革命,使图形的传播变得更加方便快捷。

而今,人类社会正由工业化社会向信息化社会过渡,一切先进的科技成果使我们的传播技术获得突飞猛进的发展。作为大众传播的重要工具和视觉传播的手段,现代图形设计也应运而生,并蓬勃发展起来。

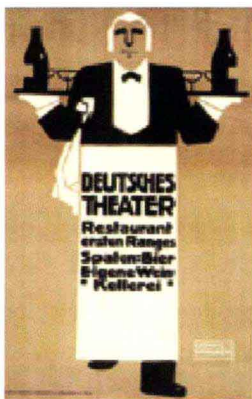

图1-19

德国戏剧宣传作品

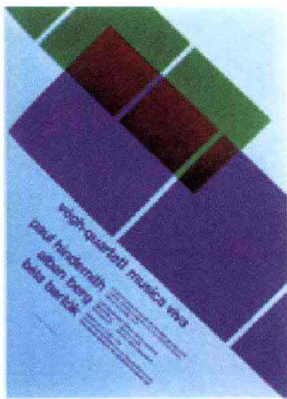

图1-20

勒·布罗克曼的作品

图1-21

梅尔·卡尔曼斯的作品

图1-22

1992年巴塞罗那奥运会招贴

图1-23

波兰(歪屋)

图1-24

美国(桶形屋)

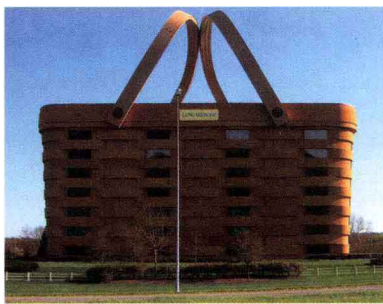

图1-25

美国(篮屋)

图1-26

费舍尔出版社招贴

三、图形的特征

在现在这个信息社会,信息的传播形式主要分为两类,即图形信息与文字信息。据调查,图形对视觉的刺激作用大大高于文字,一般阅读图形及其文字说明的读者是阅读正文的两倍,人们对图形和文字的注意力分别是78%、22%。据信息学家考证,文字信息在表达理解上很容易出错或失真,加之地区的不同和语言的不同,也容易造成交流障碍,而且文字的信息量远不如图形,因此,总的来说,图形已经在我们这个信息化社会中占据了很大的优势。

图1-27
公共标识

作为一种信息传播媒介,图形的直观性是指其提供的信息能使人们一目了然,准确地记录和理解信息所传达的内容。如同样是描述一个人的特征,用文字信息描述的“高高的鼻子,大大的眼睛”等有可能会产生信息的失真,还不如给出一张相片来得直观。

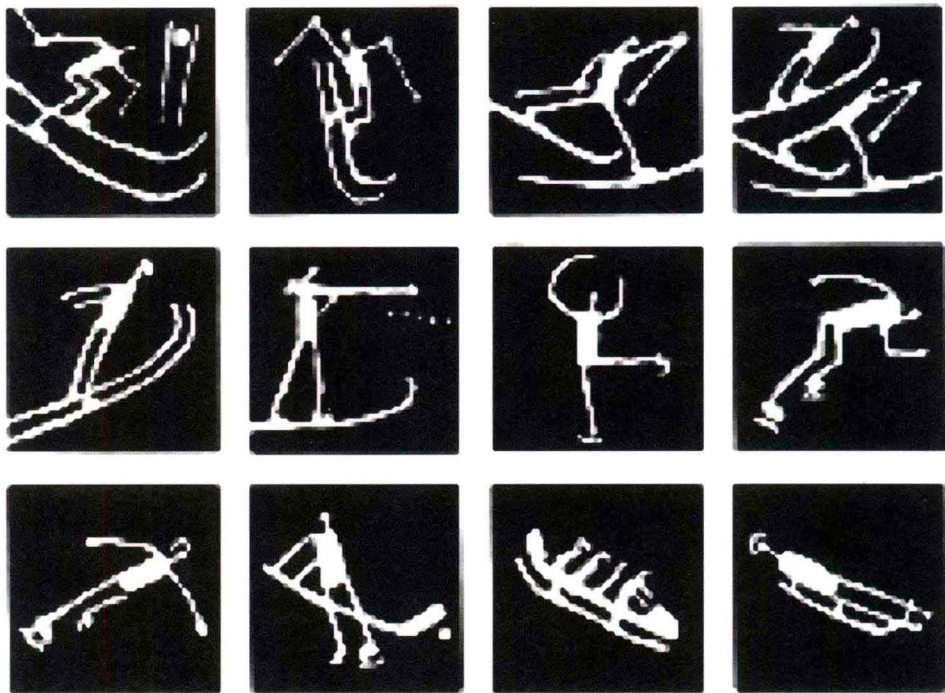

图1-28

1994年利勒哈特冬季奥运会体育图标系统

图1-29

2008年北京奥运会体育图标系统