

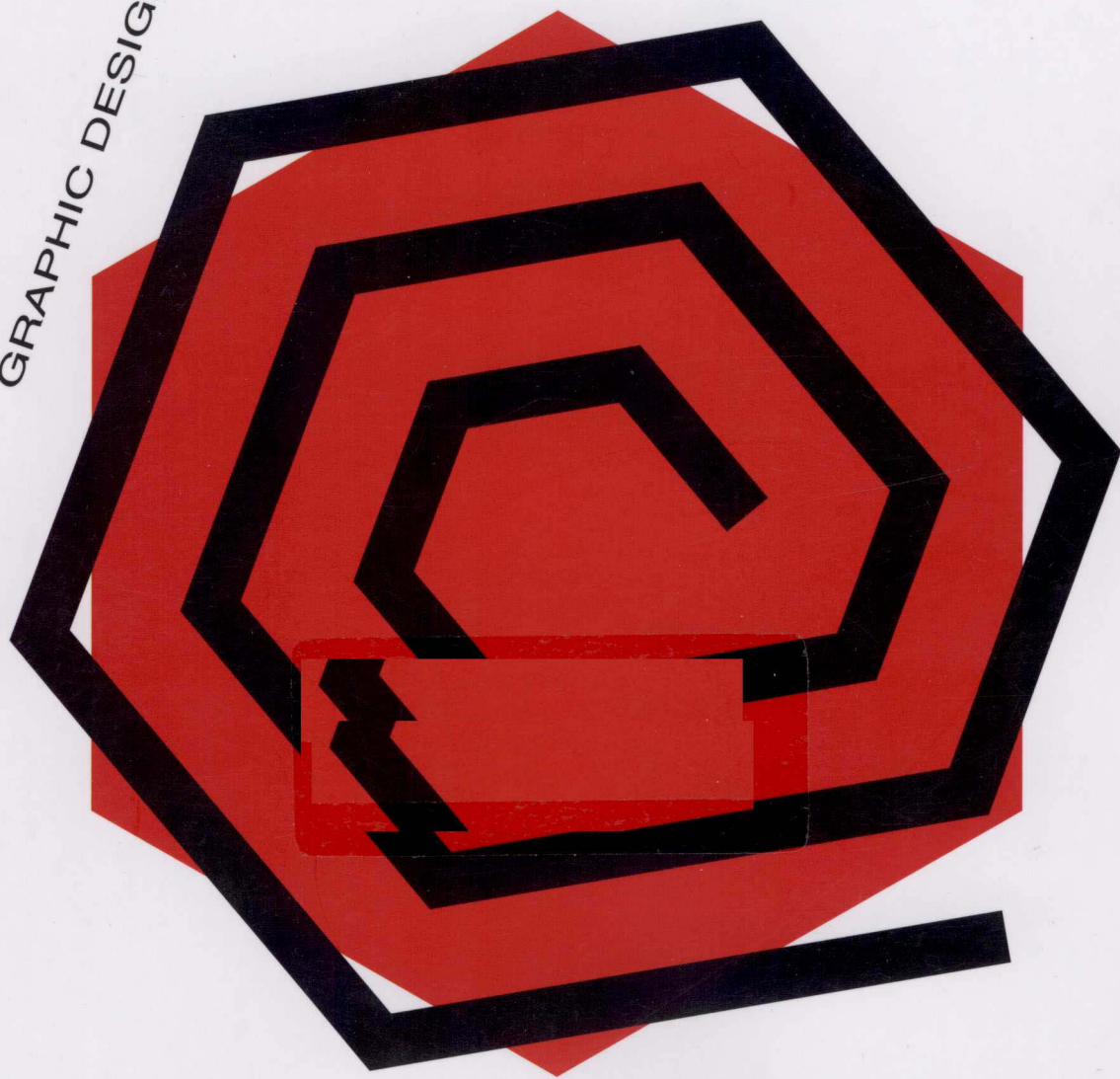
中国高等院校艺术设计通用教材

现代图形设计

■ 王南杰 主编

■ 张光祥 汪铭 丁刚 冯显静 编著

GRAPHIC DESIGN

合肥工业大学出版社

中国高等院校艺术设计通用教材

现代图形设计

■ 王南杰 主编

■ 张光祥 汪铭 丁刚 冯显静 编著

GRAPHIC DESIGN

合肥工业大学出版社

中国高等院校艺术设计通用教材

总顾问 张道一

顾问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授

清华大学美术学院品牌传播设计研究所所长

中国包装联合会设计委员会副秘书长

中国广告协会学术委员会委员

赵 燕 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授

教育部艺术设计指导委员会委员

张 抒 南京艺术学院设计学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授 博士生导师

胡 平 东南大学艺术设计学院 教授

国家非物质文化遗产专家

李亚军 南京理工大学艺术与传媒学院副院长 教授

江苏工业设计学会 秘书长

李安东 南京职业技术学院艺术设计学院副院长 教授

邢晓刚 南京三江学院艺术学院院长 教授

江苏工艺美术协会 副理事长

宗珉玄 中国传媒大学 南广学院艺术设计系主任 副教授

班 石 浙江万里学院设计艺术与建筑学院 教授

许建康 滁州学院美术系主任 教授

周 斌 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

主 编 王南杰

副主编 李文国 郑 静 杂家手札 王 俭 方学兵 张 明 徐 超 丁 刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁 力 王 远 王全杰 王宁梅 王 健 王 霖 王宜川 王利娟 王 楠 马联飞 甘 亮
邓颖霞 尤 红 毛 明 刘明来 刘 柯 刘剑波 刘金彩 朱胜甲 朱 鸣 江永明 沈 兰
吕平凡 李 克 李安东 汪 铭 沈亚威 吴京红 吴 静 吴 渊 宋青原 苏 澄 张一东
张光祥 张书霞 张玉新 周 培 周 斌 郑 杰 陆晓彪 金 东 武 恒 林翠芳 杨 军
罗 宣 陈 颖 孟一青 闻建强 曾 佳 赵孟懿 赵 刚 赵金海 胡成明 顾永帜 钱 涛
殷玲玲 徐丽萍 徐 辉 袁自龙 梁 伟 曹德斌 童江涛 傅颖哲 裘 凤 詹 超 蔡德优

序

艺术设计在社会需求大幅增长的背景下，愈来愈受到人们的重视和青睐。设计作为一门学科受到越来越多的关注，各类院校纷纷创办艺术设计专业，设计类的生源呈现无比繁荣的景象。如何训练和培养优秀而出色的设计人才？这是始终萦绕着设计教育的话题。理想的教育实践，应该是在浓郁的艺术氛围中，形成凸显人文价值取向和美学追求的现代设计教学体系，培养学生解决实际问题的能力，使学生有一定的思想力和实践力；也就是强调艺术思维的训练和人文素质的培养，使学生在“道与器”、“艺术与技术”的关系平衡中获得思想的解放和创造的自由。只有创立和丰富审美意识、技术意识、人文意识，他们在以后的设计道路上才能始终保持追求理想的开放心灵和积极姿态。

今天，艺术设计无论数量还是质量都发生了巨大的变化。随着东西方文化交流的日益频繁和加深，在设计国际化、民族化的进程中，我国的设计教育更应该胸怀世界、放眼未来。

设计是什么？为谁设计？如何设计？这些一直是设计家和教育者关注和争议的问题。但艺术设计重理论和实践结合，重科学和艺术结合是不争的事实；艺术设计必须在此基础上追求独特性、独立性也显而易见。中国的艺术设计教育脱胎于传统的美术教育体系，与美术依然也永远有着千丝万缕的关系，它们不容割裂；但是今天它又面临着更丰富的世界艺术文化的挑战和选择。厚此薄彼、抛弃和忽视哪一种文化之源都无益于艺术的进步。当今新观念、新技术、新工艺、新手段日新月异，不断改变正在前进和发展中的设计事业，我们应及时吸纳、充实和融合，打造和丰满优良的艺术设计教育体系，促使艺术设计向更广更深的层次推进。

“中国高等院校艺术设计通用教材”系列对基础教育和专业设计的教学课程、培养目标、教学目的进行了新的梳理和探索，注重传统与现代理论的衔接，更强调教学的一致性和贯穿性，利于学生掌握传统知识和现代设计手法，培养崭新的设计理念，以适应社会的需求。希望本套教材能为大家提供设计教学与实践的思考和参照，为设计教育大业添砖加瓦。

2011年1月

目录

6

24

40

58

第一章	概述	7
第一节	图形创意课程的基本内容	7
第二节	图形创意课程的目的和意义	7
第三节	图形创意课程与其它课程的关系	8
第四节	图形的定义	10
第五节	图形的起源和发展	12
第六节	图形传播的意义	19
第七节	现代图形的特征	21
第八节	现代图形的设计原则	22
第二章	图形创意思维	25
第一节	突破思维定势	25
第二节	直觉思维	26
第三节	发散思维	27
第四节	集中思维	30
第五节	类比思维	31
第六节	逆向思维	32
第七节	联想	33
第八节	想象	37
第三章	图形创意方法	41
第一节	同构图形	41
第二节	重构图形	48
第三节	解构图形	49
第四节	共生图形	51
第五节	异变图形	52
第六节	异影图形	55
第七节	正负形	55
第四章	平面设计中的图形	59
第一节	图形化的字体设计	59
第二节	标志设计中的图形应用	63
第三节	招贴设计中的图形应用	65
第四节	商业广告设计中的图形应用	68
第五节	包装设计中的图形应用	74
第六节	书籍装帧中的图形应用	81
	参考文献	87
	后 记	87

1

概述

什么是图形创意，图形课程与相关课程的区别与联系是怎样的？

本章节通过对中、西图形发展脉络的阐述，找出现代图形的基本特征与设计原则，为后面章节的学习理顺关系。

第一章 概述

图形创意基础课是一门学科基础课程,是艺术设计专业视觉传达方向学生必修课和其他专业方向的选修课。通过本课程的学习和训练使学生掌握创造图形新形式和有效传达信息的视觉语言的基本技能、技巧,促进创新思维,培养现代设计的艺术观和审美观。

今天我们看到越来越多的图形作品,它们奇特的形态吸引着我们的目光,意味深长的符号给我们无限遐想。这些睿智的图形不仅让我们赞叹,更让我们产生创作的冲动。图形设计课就是让我们了解如何去欣赏图形、理解图形、创作图形。

第一节 图形创意课程的基本内容

图形创意研究的是图形语言,从教学内容来看,主要分为理论知识点和实践方法论两个部分。其中理论知识点包括:图形的概念,图形发展的历程,现代图形的特征和创作原则,创意图形的构成形式等,同时穿插介绍与图形相关的视觉心理学、符号学、思维模式等方面知识。方法论部分则包括:图形创意的思维方式,现代图形语言的表现形式、创作技巧以及图形的延展运用等。(图1-1、1-2、图1-3)

第二节 图形创意课程的目的和意义

我们都知道21世纪是充分展现视觉表现力的读图时代,人们更加崇尚简洁、明快的生活方式,更加欣赏直观、简洁、清晰的图像带来的视觉冲击。图形作为一种已经为人们所熟悉的表达方式,正好满足了现代人类的审美需求,也正是它装点 and 诗化了现代生活,维系和连接了公共空间,拓展和延伸了人类智慧,净化和提升了社会情趣。如今,一些新兴媒体如二维画面、三维画面、静止画面与动感画面都要求富有创新的理念,以此吸引人、感动人、达到传播的目的。而现代图形创意正是培养解决艺术设计问题方法和现代设计教育训练的重要

图1-1 公益海报

图1-2 加加酱油之餐巾纸篇（刘晓敏）

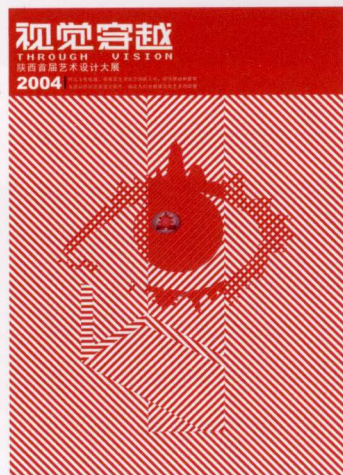

图1-3 视觉穿越主题海报

基础课程之一。它的训练对于广告设计、工业造型设计、平面设计、环境艺术设计、建筑设计、服装设计、装饰设计等提供丰富的创造性思维保障。因此,开设图形课程的目的是双重的,一是培养学生创作图形想象的能力,包括构思和表现两方面的能力,建立起一种全新的视觉想象与呈现的手段;另一个目的,也是意义更深远的目的,则是训练学生进行创造性的思维,学习如何在面对问题时通过恰当的思维过程多方位地挖掘解决问题的新方法。

图形创意作为一门基础课有其重要的意义,它与其他课程共同构建起学生较为完整的基础知识和能力。在传统的艺术教学基础课程中,素描、色彩意在培养学生描摹表现世界的绘画表现能力,构成意在培养学生对形态的概括和演绎能力,制图意在培养学生立体感觉和技术表现技巧,而现代的图形创意课的重点则是培养学生创造视觉语言形象的思维和表现能力。

图形创意在艺术设计教学过程中处于一种承前启后的过渡位置,它引导学生将前期已经具备的表现能力转向后期的专业设计中,而这个过渡就是通过创意思维来实现的。

因此,学习图形创意对于我们认识生活真谛、美化生活环境、提升生活品位有着极为重要的意义。目前各个学科领域都在提倡创新,创造活动的核心——创造性思维不断受到重视,并得到广泛的运用。国内外已经掀起了对创造性思维的研究热潮,随着国内对设计要求的不断提高,我们必须培养学生设计中运用创造性思维的能力。好的图形离不开好的创意,好的创意离不开创造性思维。创意是设计作品中永不干涸的生命源泉,是设计的核心内涵与灵魂。

第三节 图形创意课程与其他课程的关系

由于图形课程在整个教学过程中的特殊位置,决定了在修学这门课之前学生应该已具备一定的能力,特别是基本的造型能力,并具备一定的审美能力,这样才能在图形创意课程中有能力将自己想象的图形生动准确地表现出来。图形课程所表现的元素是具体的事物形态,而以此为研究内容的课程还有一些,它们之间容易产生混淆,因此搞清其中的区别将有利于我们对图形的正确认识。

一、图形与素描

素描课是所有艺术院校的设计学科必然要开设的一门基础课。无

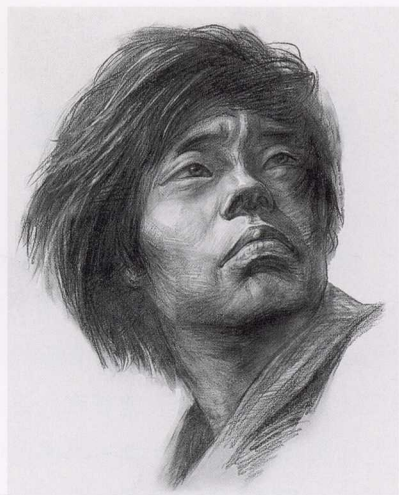

图1-4 素描头像

图1-5 头部创意图形

论是传统素描课还是创新素描课，它们虽然在作品的形式上与图形课有时会有类似，但其课程的根本目的和创作出发点是不同的，素描课培养的是动手表现的能力和技巧，而图形课研究的是视觉想象的过程和方法。（图1-4至图1-5）同样有头部位表现主体，在素描作品中以再现对象物状态为目的，追求的是形态、结构、肌理、光影等表现手法。在图像创意的表现中将头转化为其他事物，以非现实的形态借助其他物象的结构和象征意义将所要表达的内涵呈现出来，可以看出此时的创意表现的重点与素描的不同。

二、图形与图案

在视觉传达领域，还需要分清的一对关系是图形与图案。应该说图案在创作中有时会用到图形创意的手法，而图形在表现上也会借鉴图案的形式，但并不能将二者混为一谈。图案强调的是装饰效果，虽然是对具象事物进行抽象概括的表现，但仍是在现实形态的基础上进行夸张、变形，追求视觉上的审美效果；而图形创作的是以主观需要为出发点的形态，根据一定目的重新构建创造新的形态，这种新形态较之于图案对形态的变化在视觉上更为写实，但在内容上则更为“荒诞”，这是两者的根本区别。（图1-6至图1-9）这几幅作品均以龙作为主体，龙纹图样其关注点在于形态和装饰效果；而其他的几张运用图形手法创作的招贴，作品中龙的形态清晰可见，但在肌理、材质上都有变化，并与其他形态进行了组合，生成了全新的视觉图形，传达出特定的情感和信息。

三、图形与插图

在现代插图中，有许多作品都是以图形创意的语言来表现的，一些插图作品也经常作为成功案例在图形课上示范给学生看，同时图

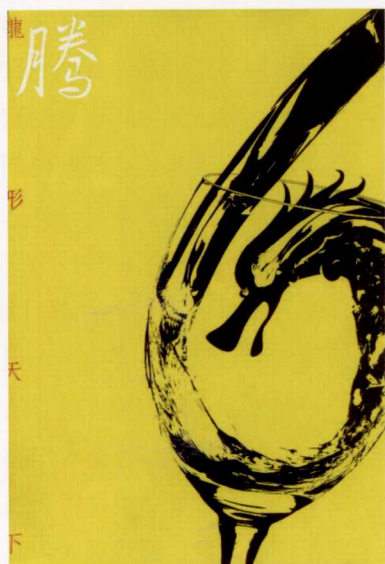

图1-8 《腾》海报（范巧微）

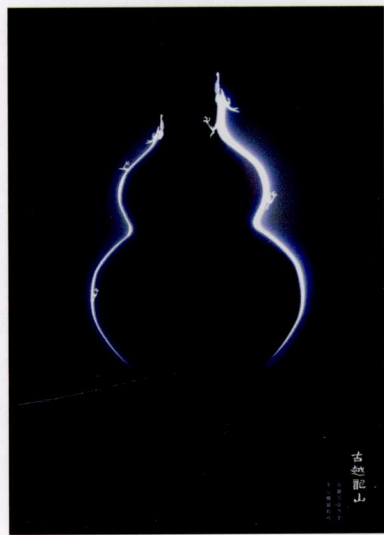

图1-9 《腾》海报（林桐 郭佳悉）

图1-6 龙纹图案

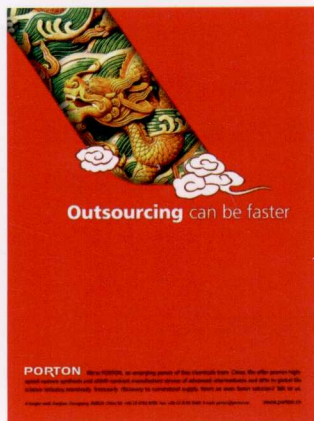

图1-7 外包可以更快

图1-10 插画（官纯）

形作品的表现形式也非常像插图作品,但这并不等于两门课程可以等同视之。插图课是一门独立的设计专业课,它研究的是插图创作中的各种思路、技巧、风格,图形创意知识是其中一种思维方式、表现手段。而对于图形课来说,插图是图形语言应用到实际设计中的领域之一,是将基本思想方法结合具体媒介的后续实践,两者间是一种交叉与延续的关系。(图1-10至图1-13)

插图艺术是介于绘画和设计之间的艺术形式,它不是纯粹的绘画,有独特的绘画符号,侧重于设计感和视觉效果。反过来说它又区别于单纯的设计,构图和表现手法等都属绘画范畴。

四、图形创意作品与美术作品

美术作品的主要功能是审美性,美术家进行美术创作,主要是着眼于美术作品本身,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。而图形创意作品的主要功能是说明性,设计师进行图形设计,主要是着眼于传播,设计师通过图形的大量复制和传播,来传达特定的信息、思想和观念,希望为传播对象所广泛接受。

第四节 图形的定义

图形是表达人的意识的东西,是一种非文字的形态,用通俗的话说是一种图画,那么是否所有视觉传达设计中的非文字的形态都是图形呢?答案当然是否定的。图形的英文是Graphic,原意为图解、图示,引申为说明性的视觉符号。现在比较公认关于图形的定义是这样的:图形是介于文字与美术之间的视觉传达形式,能够在纸或其他表面上表现的、能通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播,它通过一定的形态来表达创造性的意念,将设计思想可视化,使设计造型成为传达信息的载体。可以这么说,图形无处不在,无处不有。图形能表现人的意识的形状,它们可以用任何事物做载体,可以出现在任何时间和空间,甚至它们完全不会出现,而只是存在着,一些人会发现它,更多的人对它毫无知觉。图形作为人类认识事物和沟通信息的重要媒介具有以下属性:

- (1) 用平面表现的、靠视觉传达的形象。
- (2) 用形象语言表达,而不是文字语言表达的符号。
- (3) 通过描绘、摄影、印刷、光电等媒介载体形成的视觉形象。

这里我们了可以看出图形的定义是从表达方式、空间维度、媒介

图1-11 插画 视觉幻想日记——《碎想》(林徐攀)

图1-12 招贴设计 城市让生活更美好

图1-13 招贴设计

制作上进行界定。一般来说,我们第一印象中的图形是在纸上或其他平面上表示出来的形状和色彩,这只是狭义上的图形。广义上来说,图形是指一种视觉化的传达信息的符号性语言,它必须具有视觉语言的特征,用特定的媒介制作和传播。

图形可以分为以下几类:

概念图形:存在于感觉中并非实体的图形,如在桌角处感觉的“点”桌沿的“线”和桌面的“面”。(图1-14)

自然图形:未经人为加工过的图形,如自然物的形状、肌理等。

人为图形:人为创造的图形包括利用所有媒介制作出来的图形。(图1-15、1-16)

图形可以是具象的,也可以是抽象的;可以是感性的,也可以是理性的。有些来自自然,有的产生于设计师的头脑。人为图形从自然图形中抽象而来,图形的创造与组织又受到概念图形的引导与制约。设计图形借助的是视觉要素——点、线、面、色彩以及所构成的某种状态和形象,这些要素单独存在时,本身并不具备确定、清晰的语义,只有在特定的要求下,设计师将其构成一定的组织关系,表达一定的审美内涵,并用一定的媒介交流时才构成设计语言。

图形语言作为独特的人类语言一种,是设计师为了传递某种信息、表达特定内涵的中介体。在现代社会,人们越来越认识到图形对于思维的重要性,图形能够承载大量的信息,比文字更容易识别和记忆。图形语言已经成为人与人之间相互交流与沟通的一种重要形式。与语言文字相比,图形语言更形象、更直观、更具体,能把难以用语言文字表达清晰的意念淋漓尽致地传达给信息受众,在图形认知过程中,也可以读出深刻的思想内涵和丰富的内容,激发观者的心理反应,使受众产生联想,交流感情,触动心灵,这种传达也能方便地超越国界和语言交流的障碍。(图1-17至图1-22)

图1-14 公益海报 纪念汶川地震

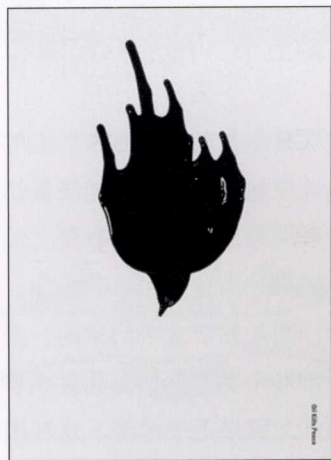

图1-15 公益海报

图1-16 商业广告

图1-17 公益海报 禁烟

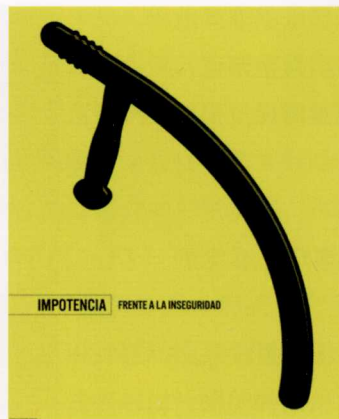

图1-18 文化类海报

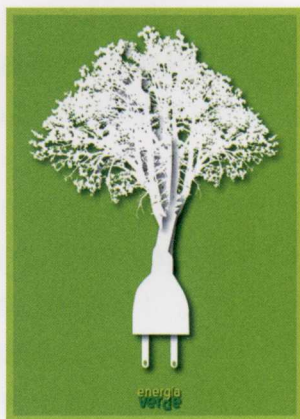

图1-19 环保类海报

图1-20 文化类海报

第五节 图形的起源和发展

从根源上来讲图形的产生可以追溯到远古时期的图腾纹样、岩洞壁画等原始图形符号。绘画最初产生是出于现实的需求，为了记载事实、表现思想，古人在岩壁上绘制图案并不仅是为了装饰，更重要的是寄托某种精神与宗教的信念，具有一定的实际目的。在人类的传达史中，图是先于文字产生的，是最初记录和传递信息的手段，包括早期的象形文字也是在描摹客观事物以表达抽象概述的原则上产生的，在形式上更接近于绘画。这种图画的形式不断发展、分化，逐渐向几个方向演变：一是日趋抽象，从具象形态的描画中脱离出来，最终形成以特定的点线组合结构指示一定发音、表示特定意义的文字，二是逐渐弱化信息传递的实用功能，侧重于追求表现形式上的风格技巧的发展、强调精神领域的情感价值和审美价值的绘画艺术；三是强调装饰作用、大量运用于生活之中的装饰图案艺术，这一分支所描绘的形态或具象或抽象，创作遵循的是形式美的法则；四是成为独立于文字

图1-21 公益海报

图1-22 公益海报

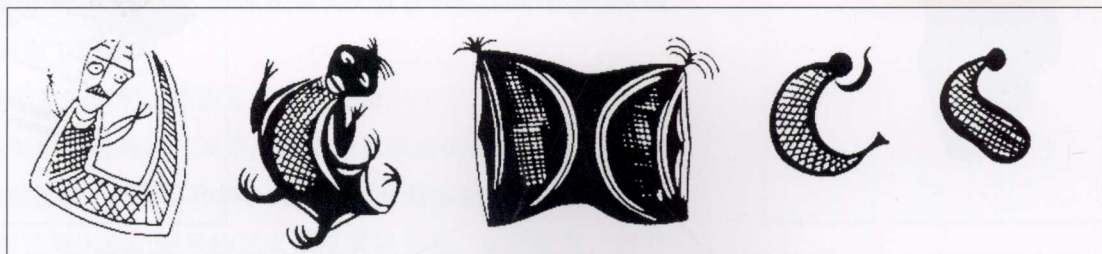

图1-23 马家窑文化彩陶中的鲛鱼纹的发展演变图

语言之外的视觉形象语言，它们是以传达为目的的设计语汇，图形、标志符号都属于此类，它们遵循的是传播学、符号学的原理，同时兼顾美学需求，利用象征的手法表情达意。（图1-23）

在图形的发展史上，从最初的雏形到今天丰富成熟的现代图形语言经历了几千年的风雨，它的发展并不是孤立进行的，它受到人类社会经济、文化、科技等全方位的影响，伴随着整个社会前进，与科学技术、哲学、艺术等交织在一起，互为启发。在此，我们将图形的历史分为东西方两支进行梳理。

一、东方传统图形

东方文明，特别是中国文化强调的是“天人合一”，追求的是“形神兼备”，在这种思想的引导下，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。如女娲、伏羲——我们祖先创作出的人蛇合一的形象，半坡彩陶上对“鱼纹”的抽象概括等，都显示出一种有意识的组合、创造超越了现实世界的束缚，蕴含了图形创意的精髓——以创新的形象表达特写的含义（图1-24、1-25）。

1. 独特的象征

在民间艺术中，美好吉祥的祝福往往是创作的出发点，而这些愿望有时通过象征图案得以表现。这些象征有些是借用了自然世界中的某种事物（特别是动植物）本身的特点，如鱼繁衍快速象征了多子多福，牡丹花雍容华贵象征了富贵；也有一些也通过谐音形成了象征的关系，这种方式明清尤为盛行。在实际运用中，这些象征形通常不

图1-24 女娲伏羲图

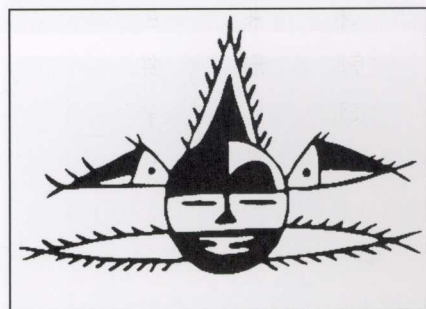

图1-25 半坡类型彩陶上的人面鱼纹

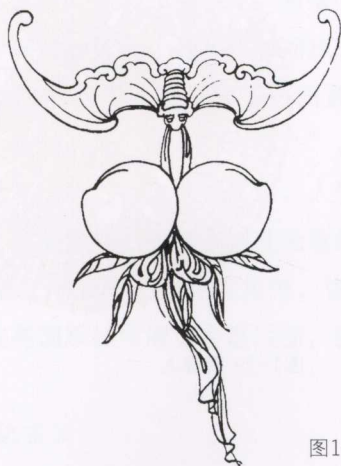

图1-26 福寿吉祥

图1-27 子孙万代

是单独使用,或是将表达某一喻意的几个象征形态组合,或是将多个吉祥喻意的象征形态叠加,将丰富的画面效果和强烈的情感诉求完美结合。如图(图1-26)“福寿吉祥”是由蝙蝠和两个寿桃组成,是福和寿的代表。图中以蝙蝠示“福”,以寿桃示“寿”,合为福寿吉祥。双桃又有双亲长寿之意,喻父母长寿,全家吉祥。再如(图1-27)“子孙万代”就是用“葫芦”与“福禄”的谐音,葫芦为男女合体,且多子,表示“子孙”。“蔓带”谐音“万代”,寓意子孙万代吉祥。

2. 求全思想

所谓求全是希望在一幅画面中将事物的方方面面都交代清楚。为了达到这个目的,许多作品抛开了显示世界中的观察障碍,将主观意象中对事物的多时空的认知展示出来。具体可以通过多视点透视、遮挡物透明化、多时态组合等方法来实现。如虎食五毒的剪纸将老虎的身体变成透明,露出腹中的五毒。如图1-28“母虎护仔”中母虎腹部隐藏着小虎抬首长啸,好像对着敌人示威,母子深情尽显无疑。

3. 丰富的造型手段

在许多民间艺术品中,对于形态的塑造都表现出了艺人们丰富的想象力和自由的表现手法,创作出的形象不仅富有装饰美感,更具有超越现实的新鲜气质,主要手法有:

超现实组合。根据一定目的将现实中无必然联系的元素组合在一起成为一体。在传统造型中往往是将各种吉祥符号组合成一个形态表达美好愿望。这种造型手法与现代图形中的拼置同构非常相似。

适形。通过变形等手法将元素塑造在特定的形态结构中。这种适形是因为功能和制作上的限制,如虎纹围嘴的刺绣因为要贴合小孩胸处的形状而对老虎的造型进行变形。适形的手法在现代图形创意中依然被采用,它的造型效果与置入图形有着一定的相似之处。

共生同构。将不同元素通过共用一些部分组合为一体,形式巧妙,富有装饰性。这种造型方法不仅增加了图案的装饰效果,有时也为表达信息起到作用。时至今日,许多设计师依然在通过共生手法创作设计作品。如图1-29“四喜人”。四喜:一为久旱逢甘雨之喜;二为他乡遇故知之喜;三为洞房花烛夜之喜;四为金榜挂名时之喜。四喜人,象征着四件喜事。图案以两儿童相互颠倒组成,巧合成四孩童的效果,故名“四喜孩”。寓意吉祥如意,美好幸福这些也是今天图形创意表现的重要手法。

图1-28 母虎护仔

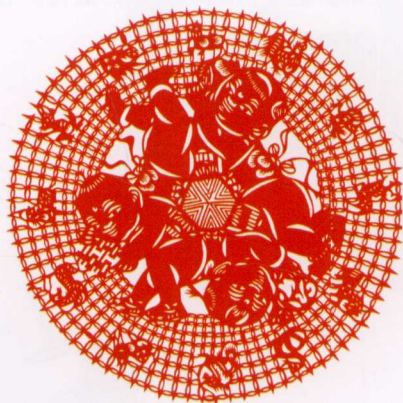

图1-29 四喜人

二、西方图形发展

在西方早期文明中,理性的思想占据较为主导地位,直至文艺复兴时期欧洲艺术一直以摹写和客观写实为主流,所以创造性的视觉形象不像东方那样俯拾皆是。尽管如此,古希腊神话中的人马兽之类的形象还是让我们看到了图形创意的影子。在中世纪,书籍成为重要的设计领域,精美的羊皮书虽然多以宗教内容为主,但其中也不乏创作者创作灵感的展示:首写字母为达到装饰效果被进行了精细的图案化设计,其中有些形象运用了图形创意的手法。

1. 现代艺术思潮的影响

西方图形的真正发展和飞跃是在19世纪末到20世纪初。这一时期工业发展迅速,社会动荡,由此带来思想最为活跃的年代,现代艺术空前繁荣,涌现出各种流派,在艺术思想和表现手法上都对传统艺术的写实主义进行了大胆的超越和否定,它们从形式语言、创作观念和美学思想等方面对现代设计产生冲击,其中有些流派对现代图形影响深远,使图形的思维角度和实践都得到了很大的启示。

2. 立体主义

它开启了现代艺术之门,抛弃了人们的视觉经验,放弃客观物象的描绘,朝更加主观的方向发展;从多角度重新审视世界的真实性,创作不再主要依靠感性认识,而依靠理性和观念,将不同视点、不同状态下所观察理解的事物形态去构成一个独立于自然的艺术空间。这种对原形的分解、综合、重组,挖掘事物的内在真实成为图形思维的重要途径之一。(图1-30、1-31)

3. 未来主义

艺术家更趋向于表现对速度、激情的崇拜,用线条和色彩描绘重叠、连续、交错的形态,将不同时间状态的画面组合在一起,这种融入了时间维度的创作思想引导图形创意走出静态的模式。《下楼梯的裸女》:曾被讥为“木材厂大爆炸”,杜尚的这幅作品被认为是未来主义的先驱之作。在这幅作品中,人们看不见什么裸女,也没有完整的楼梯,只能见到一些看来杂乱无章的线条。杜尚后来把这幅画送交第28届独立画展时,被评委拒绝,说它超出了人们所能忍受的限度。它曾在美国军械库展览会露过面,被当时一些人讽刺为“木材厂大爆炸”。

4. 达达主义

以调侃和滑稽荒诞的形式表达自己“反对一切”的观念,其不受

图1-30 毕加索作品

图1-31 乔治·布拉克油画

法则约束、在偶然机遇中和有意选择中发掘灵感的方法使图形获得更自由的创作空间。它们的拼贴画、照相剪辑则直接为图形创意提供了具体的表现手法,沿用至今。

未来主义运动和达达主义的设计家们将他们的理论运用在设计实践上,刮起了一阵不大不小的旋风。强调自我、非理性、杂乱无章和混乱是其设计风格的基本特征。他们打破传统的编排和阅读规律,将版面、文字和图形作为一种游戏因素,进行非常随意的编排,突出表现效果。未来主义设计家有时将文字组合为具像的图形,将文字任意地直排或斜排,大小不一(见图1-32);文字不再只是表达内容的工具,在未来主义艺术家的手中,成为视觉因素与类似图形式的构成素材,可以自由安排、自由变化。马里涅蒂以抛弃和谐作为一种设计特征,在一个版面上可以有3~4种油墨色彩和20种字样,用动态的、非直线的构图,把词和字粘在需要的位置上供照相复制。斜体代表快的印象,黑体代表剧烈的噪声和声音,可以使词的表达能力加倍,可以使赋予自由、活泼的言词以星星、云、飞机、火车、波浪、炸药的感觉和分子、原子的速度印象。他们的作品与其说是平面设计,更不如说是一幅绘画。

由于其自身观念的局限,未来主义运动和达达主义的设计家们显然不可能创造出一套完整的可以实践的设计方法,但他们革命性的大胆尝试,对当时及以后的设计家们产生了巨大的影响。从现代主义到后现代主义等各种流派的创造实践中,我们可以时时见到未来主义运动和达达主义的一些影子。

在众多艺术流派中,对图形设计影响最深远同时也是最直接的应该是诞生于20世纪20年代的超现实主义。它受到弗洛伊德思想和存在主义哲学影响,主张发掘未开发的想象、幻想、潜意识和心灵的世界,使人的思想全面解放。流派的重要代表人契里柯、马格里特、达利的作品中变形的透视空间、细腻写实的绘画技法、充满隐喻意味的形象、梦境般的场景,形成了现实与梦幻、真实与虚构间的交错。在超现实主义的众多绘画中对形态的大胆变形、违反自然法则的光影描绘、物体材质的错位、不同物形的嫁接、一形多意的处理等都极大丰富了现代图形设计的表现语汇,使图形获得令人意外的视觉效果。

(图1-33至图1-35)

5. 现代设计思想的影响

除上述流派外,其他一些艺术与设计思想如俄国的构成主义、荷

图1-32 马里涅蒂设计作品

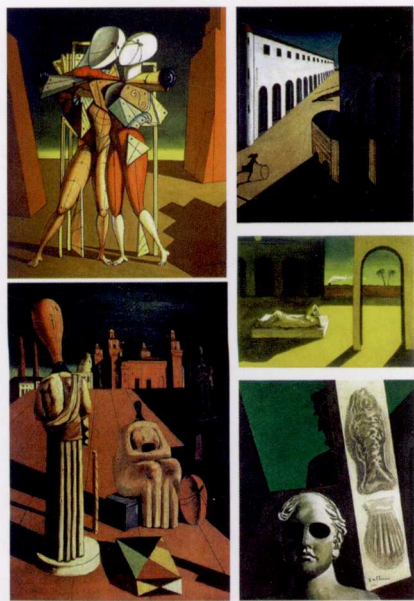

图1-33 契里柯作品