

平面设计中的图形

武珊 编著

GRAPHIC DESIGN

平面设计中的图形

武珊 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计中的图形 / 武珊编著. —北京: 中国纺织出版社, 2005.11

ISBN 7 - 5064 - 3542 - X/J · 0187

I. 平… II. 武… III. 平面设计 - 教材 IV. J506
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 106612 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 俞坚沁
责任设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强 周文雁

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9

字数: 110 千字 印数: 1—6000 定价: 28.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

序

《平面设计中的图形》一书即将出版，非常高兴。虽然此类图书市场上很常见，但能深入浅出，结合图形创意的教学实践训练，并涉及平面设计中图形多方面应用的书并不多见。因此，对于平面设计专业的教师、学生来说，本书的出版显得尤为及时。

作者武珊毕业于苏州大学艺术学院，1987年起任教于陕西科技大学设计学院，主要教授装饰图案设计、色彩构成设计、图形创意设计、版式设计与书籍装帧设计等平面设计的基础课程，有多年的教学经验，曾参与多种艺术设计项目的设计与制作。

平面设计涉及的范围非常广泛，但总体看来，它的重点则是图形的设计与应用。此教材正是围绕这一中心，研究图形的艺术规律，旨在提高学生在图形创意及艺术表现上的能力。

本书在着重讲述图形创意基本规律的基础上，配合图形设计的课题训练，图文对照地进行讲解，实践过程一目了然，其图例大部分都是作者和她的学生的作品，也有一部分是国内外优秀的设计作品。本书内容丰富多彩，注重设计知识和实践经验的积累，具有较高的实用价值和欣赏价值。

西安美术学院教授

目 录

第一章 图形设计概论	1
一、创意图形 /4	
二、标志图形 /11	
三、纪念性图形 /14	
第二章 图形的构成基础	15
一、图形设计的要求 /15	
(一) 共识 /15	
(二) 创新 /16	
(三) 形态美 /17	
二、图形的形态因素 /18	
(一) 定形与不定形 /19	
(二) 正形与负形 /20	
(三) 平面形与空间形 /21	
(四) 单一形与复合形 /22	
(五) 具象形与抽象形 /23	
三、图形的形式美法则 /30	
(一) 变化与统一 /30	
(二) 条理与反复 /31	
(三) 对比与调和 /32	
(四) 对称与均衡 /33	
(五) 节奏与韵律 /35	
四、黑白关系 /36	
(一) 黑白色调 /39	
(二) 黑白结构 /47	
五、画面结构 /48	
(一) 结构分析 /51	
(二) 结构形式 /54	
第三章 图形的表现手法	61
一、写实表现法 /61	
(一) 点绘 /61	
(二) 归纳 /65	
(三) 线绘 /66	
(四) 综合 /67	
二、变形表现法 /73	
(一) 图案式变形法 /73	
(二) 象征式变形法 /74	

目 录

三、抽象表现法 /76	
(一) 文字变形抽象法 /76	
(二) 自由构成抽象法 /81	
四、漫画表现法 /86	
(一) 形象再塑造 /86	
(二) 符号拟人法 /89	
第四章 图形的创意与表达	102
一、图形创意的思维特征 /104	
(一) 有感而发 以情观物 /105	
(二) 观物想像 营造虚构 /105	
(三) 类似关联 逆向思维 /106	
二、图形创意的构成要点 /107	
(一) 构思 /107	
(二) 布局 /107	
(三) 主题 /108	
(四) 空白 /108	
三、图形的异变 /110	
(一) 重构 /110	
(二) 共用图形 /111	
(三) 图与底 /112	
(四) 常规反思 /113	
第五章 图形的色彩处理	115
一、图形的色彩关系 /115	
(一) 色相的对比与调和 /117	
(二) 明度的对比与调和 /118	
(三) 纯度的对比与调和 /119	
二、图形的色调选择 /120	
(一) 认识色彩的表现力 /120	
(二) 色彩三要素的协调关系 /121	
三、图形的色彩结构 /122	
(一) 对比色的呼应 /122	
(二) 对比色的协调 /122	
(三) 明度对比的运用 /122	
学生作品	124
参考文献	135
后 记	136

第一章 图形设计概论

人类自诞生起，在生活的环境中，就自觉不自觉地进行着创造性活动，其目的方面是为了满足生活的需要，另一方面则是为了传达某种信息，即为了生存，为了装饰自己，为了表达情感等。在自然界万物中，惟有人类具有美的需求和感受，并有足够的智慧来创造美。

图形在人类社会的早期就与人们的生活息息相关。纵观人类发展的历史，图形最初就是人们传递信息、表达情感和思想意识的特殊语言。它的传播早于文字，是一种可直接传递信息和交流思想的特殊传达媒介，易为多数人理解和接受。在我国古老的文化中，图形亦是文字，文字亦是图形，一个图

形文字，例如“寿”字，甚至可以变化出上百种类似的图形文字，其丰富和智慧可见一斑。由此我们可以看出，图形不仅与文字的意义相关联，而且它还具有其本身的特征，即可变性和象征性，可表达出更深刻、广泛的含义。

随着人类社会的发展，图形已从一种朴素而单纯的形式逐步拓展为一种人类通过视觉传递信息的特殊的艺术语言。它能够超越不同的文字和语言的限制，最大限度地发挥沟通作用。特别是在现在科技高速发达的信息时代，人类的传达方式和传播媒介飞速发展，更需要快速和直接的信息语言，而图形正具备了这种传递的功能。

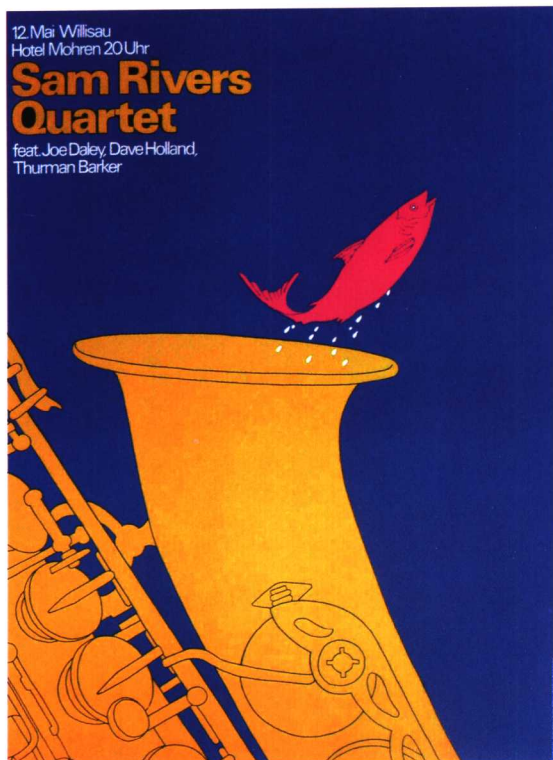
土豆 / 冈特·兰堡 (德国)

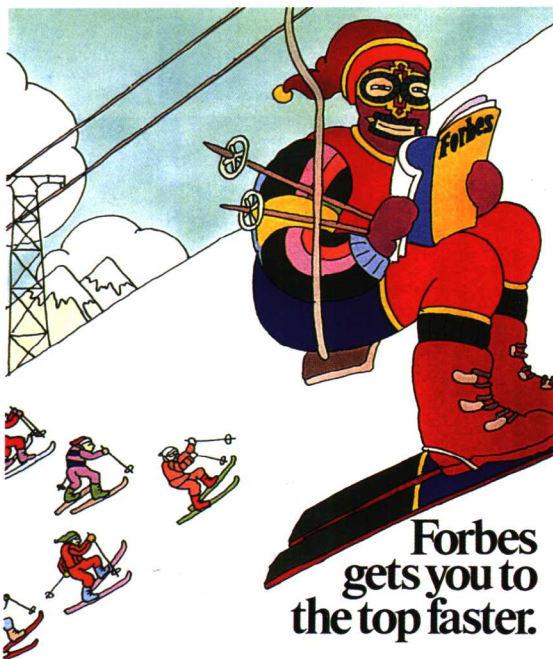
文化招贴 / 冈特·兰堡 (德国)

国外招贴设计

山姆河四重奏招贴 / 卓斯乐 (瑞士)

Forbes
Capitalist Tool

招贴设计 / 契瓦斯特 (美国)

在平面设计中，信息的核心一定是图形，最吸引人、打动人的也常常是图形。美国著名视觉传达设计师赫博·卢巴宁一语道破地指出：视觉传达设计师的天职是用图形传达信息。另一位美国著名的视觉传达理论家菲利普·布麦格斯也指出：如果视觉传达设计不具有象征性和词语的含义，就不是视觉传达，而是美术了。由此可知，视觉传达的设计过程是将观念转换为视觉图形，然后根据需要以不同的视觉传递形式复制出来，从而使信息得以更充分、更准确、更广泛地传播出去。所以，图形设计已成为视觉传达设计中一个非常重要、而且是必不可少的组成部分，成为一种集造型、语言、传播、社会、市场、心理、生理、符号、美学、哲学等诸多学科知识为一体，包容性极广的文化现象，其表现和运用的范围非常广泛，渗透到政治、经济、文化和生活的各个领域。

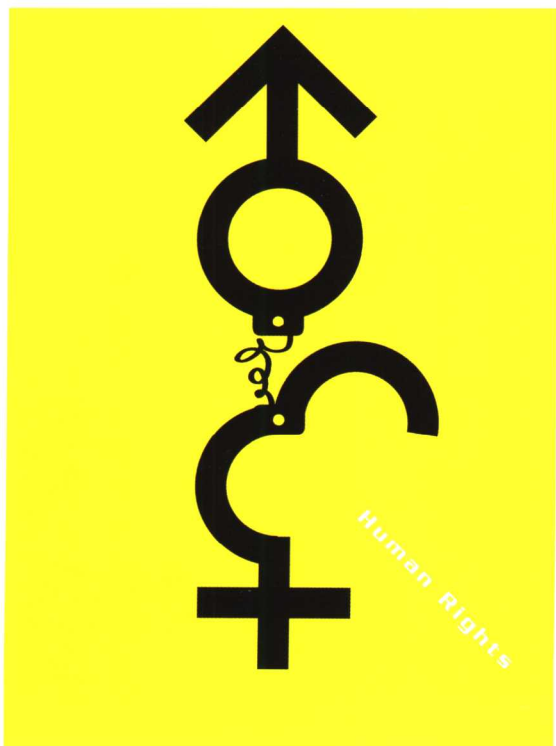
简洁明了的图形，以超越时空、民族和文化阶层界限的巨大优势影响和丰富了现代人的生活。

电脑绘图、图像合成技术的发展,不仅为设计者开辟了新的创造空间,而且也要求不断探索和展现新的设计理念,这给他们提出了更深层次的研究与创作的要求。因此,对图形构成规律的认识、形式语言的掌握和运用对广大设计者来说就显得尤为重要。

平面设计涉及的范围非常广泛,在这个信息飞速传递和科技迅速发展的时代,各种各样的信息充斥着人们生活的方方面面,为了争夺市场,在视觉上准确生动地传递信息已越来越受到商家的重视。有专家曾经指出:现代社会已由文字传达文化转变为视觉传达文化,并进入到视觉传达的“图形时代”。为了便于分析、研究图形的构成和艺术表现规律,根据图形的用途及外观形式,一般将图形分为创意图形、标志图形和纪念性图形3类。

招贴设计 / 契瓦斯特 (美国)

招贴设计·人权 / 孙绍君

柏林爵士音乐节招贴 / 金特·凯泽 (德国)

一、创意图形

创意图形具有使用图形多且变化大的特点。除了招贴和广告设计中的图形，各类产品的包装设计以及书籍装帧设计中不同形式的图形，都可归属于创意图形类型。此类图形的创作空间非常大，它们常常以象征性的表现手法为创意语言，以便使主题信息更强烈、更生动地传达，使多层面的观者都能理解、接受并留下深刻的印象。

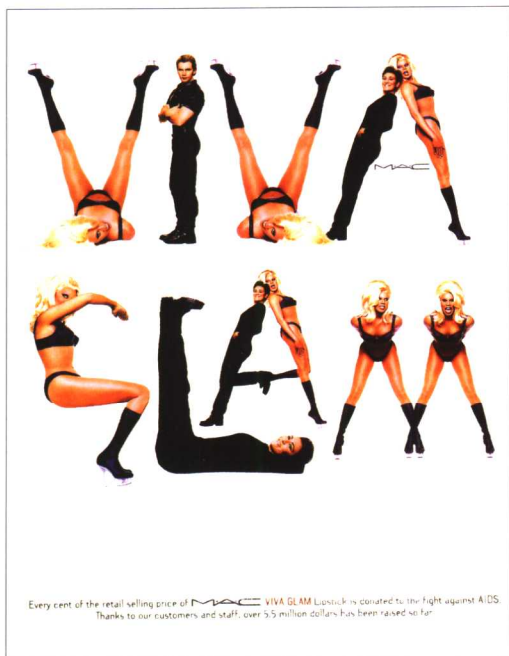
招贴设计

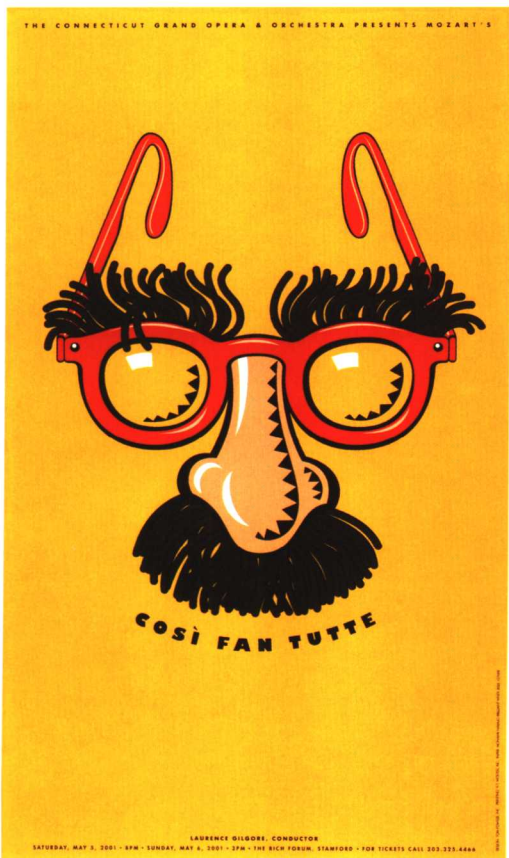
爵士音乐节招贴 / 金特·凯泽 (德国)

手表招贴

人体字母招贴

莫扎特歌剧招贴

ALLES BANANE? ALLES THEATER

ALLES BANANE? ALLES THEATER & KONZERTE / SPIELZEIT 96/97

音乐节招贴 / 霍尔戈·马蒂斯 (德国)

戏剧招贴

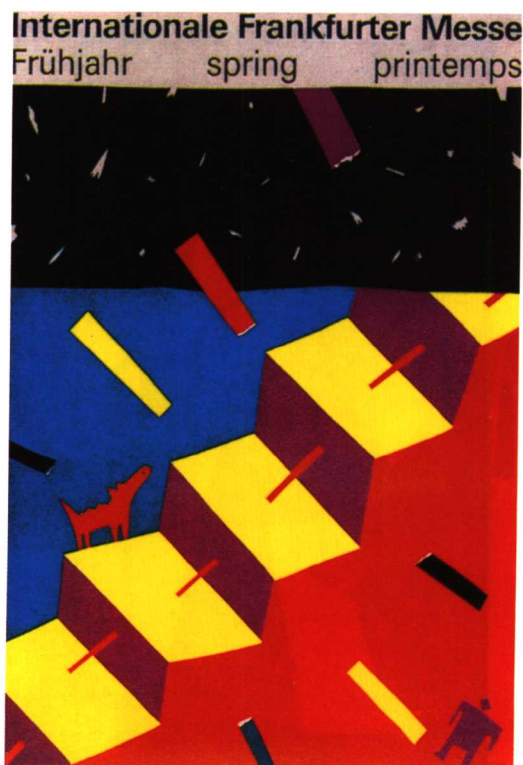
国外招贴设计

国外招贴设计

国外招贴设计

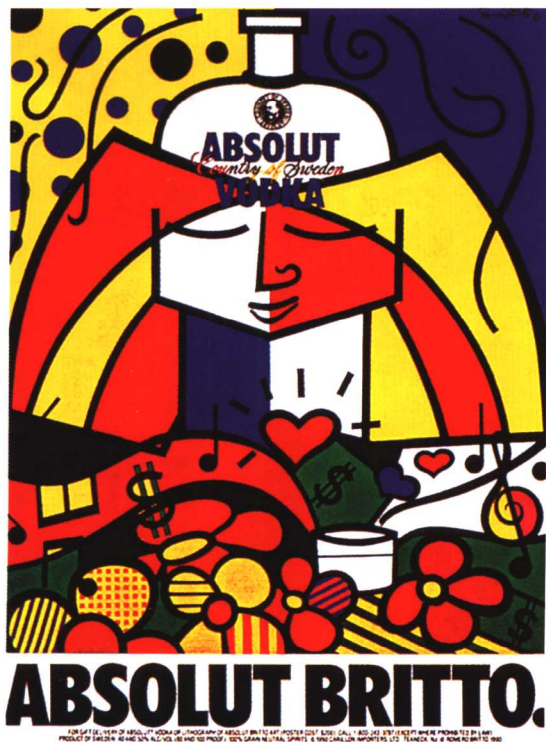
国外招贴设计

国外招贴设计

汽车广告

绝对牌伏特加酒广告

自行车广告

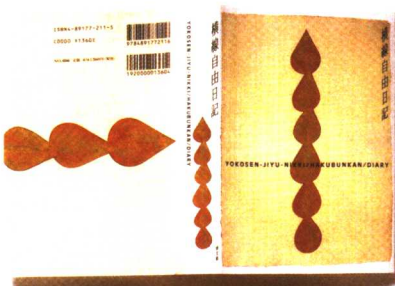
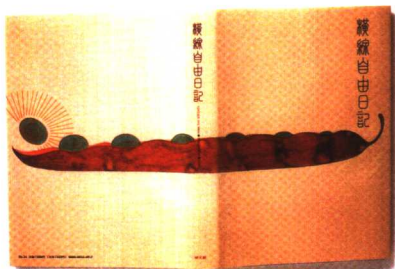
包装设计

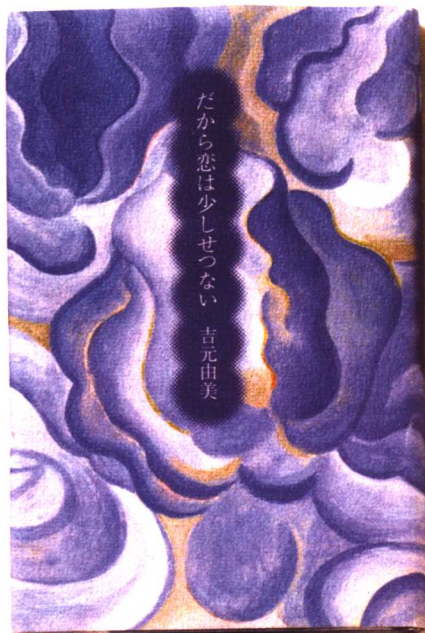
包装设计

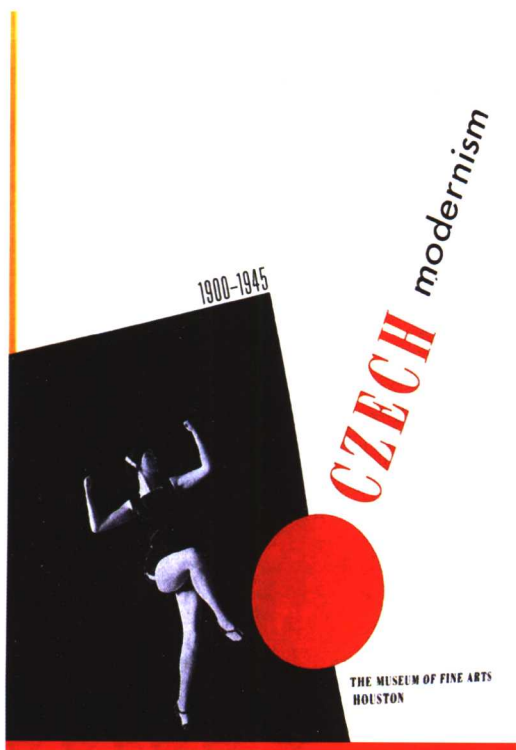
包装设计

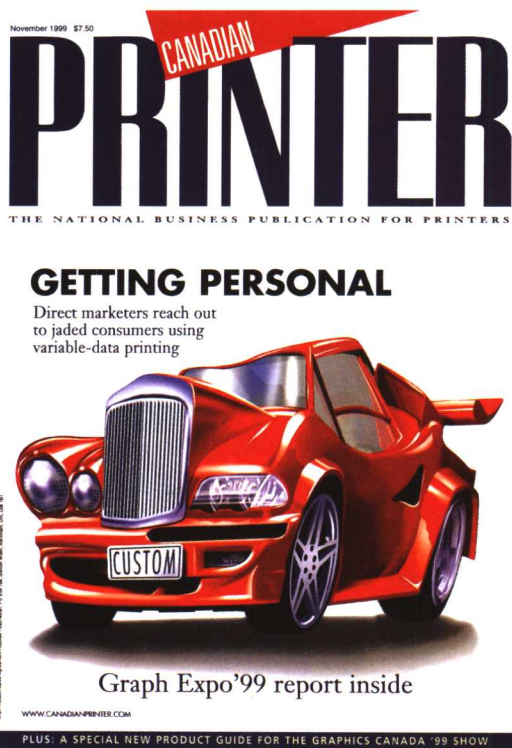
《横线自由日记》书籍封面设计 / 谷口广树 (日本)

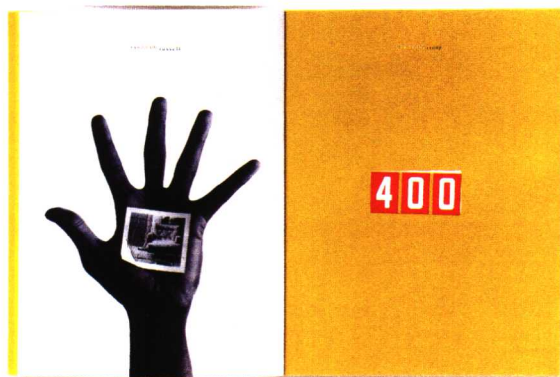
《情痴》书籍封面设计 / 谷口广树 (日本)

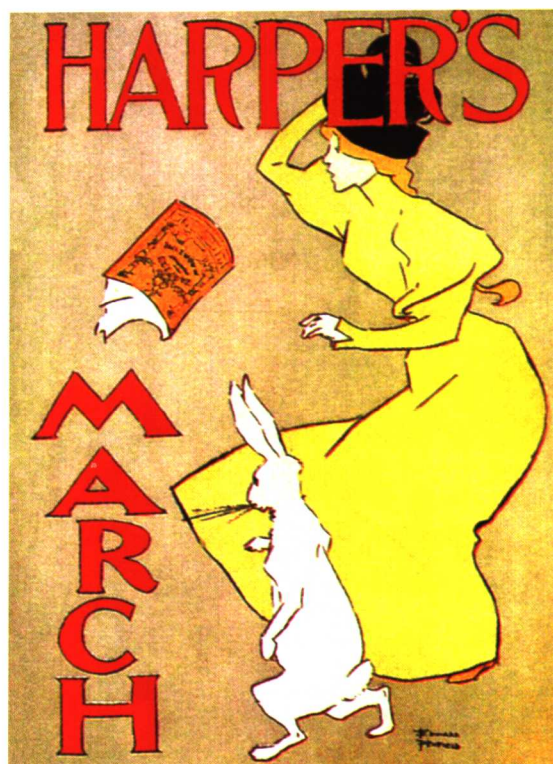
《捷克语》书籍封面设计

杂志封面设计

书籍插图设计

书籍插图设计

书籍插图设计

书籍插图设计

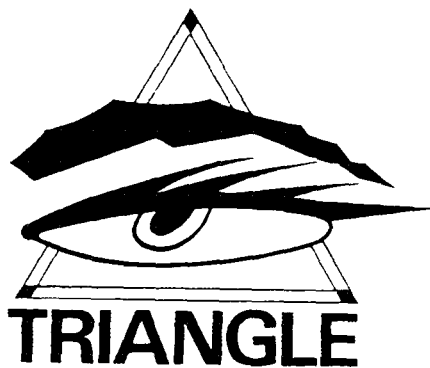
书籍插图设计

二、标志图形

随着科学技术的发展,国内与国际间的文化交流也越来越频繁,企业形象、产品品牌形象及交通标识等的宣传在今天显得举足轻重。现代标志图形已成为最常见和最引人注目的视觉传达表现形式之一,其艺术表现手法丰富多彩,但要求识别性高、简洁明了,无论具象、抽象图形都力求符号化,以便于观者记忆。

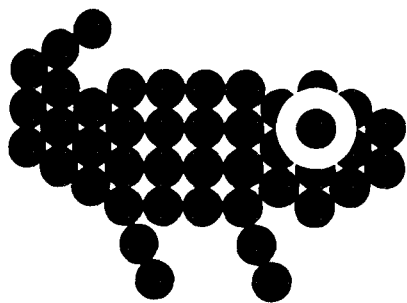
现代标志设计

现代标志设计

标竿书房 / 孙绍君

印刷厂标志

陶瓷业标志 (美国)

自行车旅行活动标志

舞蹈团标志 (美国)