

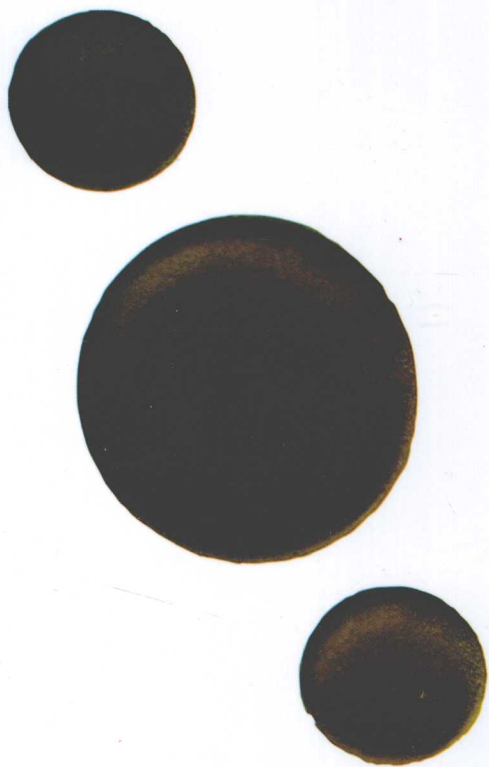
高等艺术院校视觉传达设计专业教材

图形设计

(第二版)

魏洁 著

中国建筑工业出版社



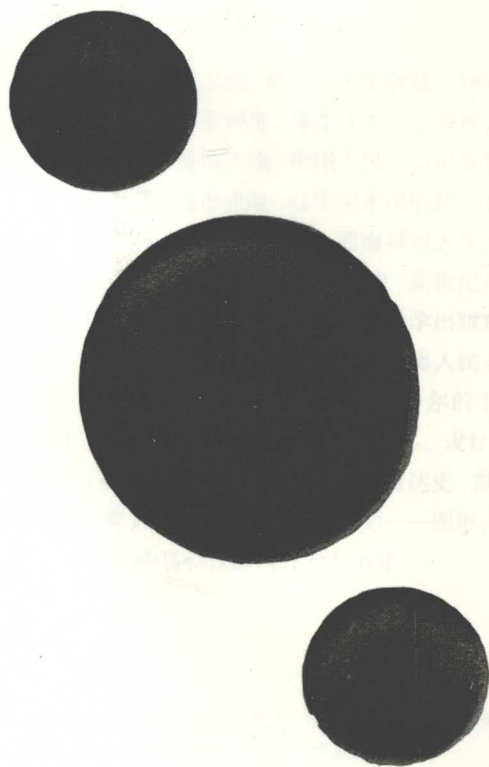
高等艺术院校视觉传达设计专业教材

图形设计

(第二版)

魏洁 著

中国建筑工业出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计/魏洁著.—2版.—北京:中国建筑工业出版社,
2009

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

ISBN 978-7-112-11407-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第181215号

责任编辑:陈小力 李东禧

责任设计:董建平

责任校对:赵颖 刘钰

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

图形设计

(第二版)

魏洁 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×960毫米 1/16 印张:9½ 字数:190千字

2009年11月第二版 2009年11月第三次印刷

定价:45.00元

ISBN 978-7-112-11407-8

(18648)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《高等艺术院校视觉传达设计专业教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

主 编：陈原川

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 俊

王 峰

朱琪颖

过宏雷

吴建军

莫军华

魏 洁

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期,以发展的角度来看,艺术设计教育的早期知识构建及专业知识的传播功不可没。然而,传统的教学方法观念落后,内容陈旧,难以满足高度发展的社会需求。近年来许多院校及时调整了课程设置,完善了课程体系,在教学内容和教学方式上进行了大力改革,并出现了一些教学探索方面的教材和专著,这是一种非常好的现象。要知道艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若晨星,之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种,首先,不同的学校教学目标、办学层次不同;其次,艺术设计是与时俱进的专业,有不断更新补充内容以适应发展需求的特点;再次,艺术设计的创造性思维不同于理工学科,因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。所以,长期以来艺术设计教育因校不同、因人而异,百家争鸣、百花齐放。

基于这些特点,也基于对设计教育现状的了解,规范性的教材难编写是显而易见的,无形之中对新编系列教材提出了较高的要求。

一个学校的办学思想是非常重要的,江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院,发展历经了50年,形成了自己独有的艺术设计教育理念,积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果,以及省级“品牌”专业建设的成效,江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达专业教材。教材以先进的教学理念指引,以前沿的意识更新知识的观念,解决目前艺术设计教育现实的难点。并运用创造性的突出实践、强调科学的设计方法,提出独创的设计训练;倡导专题化的教学,启发同学的创造力、想象力、思考力,与传统意义层面的教学相比较,在思考方式和设计方法上有了相对科学的提高。

本套教材召集了多位江南大学设计学院颇具人气的优秀青年教师,他们卓越创新的精神,丰富的教学经验,带来了这套教材全新的面貌。

教材建设是一个艰难辛苦的探索历程,书中的不足还恳请专家学者批评指正,也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。

感谢参与教材编纂的全体老师,感谢江南大学设计学院视觉传达系,特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们。

江南大学设计学院

陈原川

2009年6月于无锡太湖之滨

本书的整理和写作，是著者基于现代图形设计的现状以及对如何将民族的图形元素结合于现代的设计之中、图形语言如何拓展外延、如何与其他各门类的设计紧密结合的研究，联系自身的认识和感受并通过具体的教学实践完成的。

本书的付诸出版，得到了中国建筑工业出版社的大力支持和帮助。同时，江南大学设计学院的有关领导和同仁也给予了大力帮助，江南大学设计学院视觉传达专业、广告学专业的同学为本书提供了相关图片，在此一并深表谢意。

序

图形设计的概述与发展

认识图形的历程	1
图形语言的发展	3
表现手法的借鉴	9
创意思维的启发	12
	14

图形设计的思维方法

创造性思维的构成	16
垂直思维	16
相关思维	18
扩散思维	21
反常思维	23
自然元素的发掘	26
矛盾的运用	27
组合的方式	28
趣味的创造	29
民族元素的再设计	30
思考与练习	31
空间意识的创造	36
思考与练习	37

图形设计的表达方法

联想	42
象征性联想	45
相近联想	45
类比联想	46
因果联想	46
对比联想	46
想象	48

同构	50
重象同构	51
变象同构	52
残象同构	53

图形设计的类别 55

图地关系图形	55
正负形共生图形	55
异影同构图形	58
空间关系图形	60
矛盾空间的图形	61
超越现实空间的图形	62
维度混合空间的图形	66
非常态的图形	68
改变物质性质状态的图形	68
叠加的图形	72
换置同构的图形	73
幽默荒诞的图形	75
肖形的图形	78

图形设计创造性的培养 81

图形设计课程的作用与地位	81
思考与练习	89
图形的游戏性	92
思考与练习	93
图形的空间性	100
思考与练习	106
图形的民族性	119
思考与练习	119

图形设计的应用表达 127

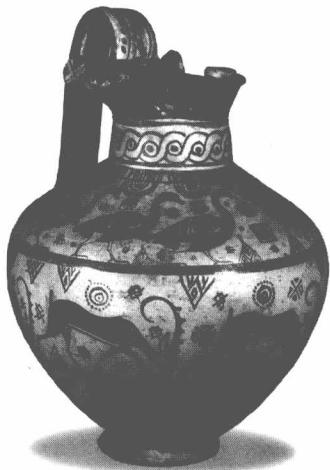
图形在平面设计领域中的应用	129
图形在空间中的应用	136
图形在产品中的应用	140

参考文献 143

图形设计的概述与发展

图形是信息传播的视觉图像形式。视觉形式的本质特性规定了图形是关于空间问题的艺术设计，其一切要素都依赖于空间而存在，并产生功能和美学的价值。在具有二维平面形式的图形设计中，空间是虚拟使用的，它实际在一定程度上含糊了空间与其他要素的真实关系，常常被理解为是形体余留下来的消极区域。空间概念本身是积极的，有创造性成分的意思，因而，空间反映了“物体之间的排列和并存关系”。这种排列、并存关系就图形设计来说，我们应理解为：画面为形与形、形体与自身结构、图与底、图与边等诸多关系的总和。因此，图形画面上各个要素的关系本质上都体现了空间关系。当图形设计师在画面上对其中形态的位置、轮廓、大小、方向等因素进行编排处理时，一个视觉的图形空间就同时形成了。这个空间除依靠设计师在平面上经营构架外，还要依靠观者对这个图形空间的视觉感应，进行再次创造，使其取得相互认同。

回顾一下视觉艺术的发展历史，我们便可以看到不同语言的时代特征。作为 21 世纪视觉传播的重要形式的图形设计，其画面构成的语言极其丰富，源远流长，根据艺术史按空间构成的类型划分，图形的形式应用大致经历了两个时期。



黑绘式安法拉 / 希腊 / 左
罗德斯的陶酒坛 / 希腊 / 右

陶瓶上的装饰图形如人物、鸟兽，按上下左右排成行列，各个形象之间界限森严，人物体量大小按画面需要或主次而定

在文艺复兴之前，这一时期对绘画和图形的处理方式是，根据主题意图将形象排列在没有纵深空间关系的纯粹平面之中。在这里，客观世界中沿纵深方向的前后层次关系，演化为在画面中作水平垂直、上下左右的平面层次排列关系，各层间互相避开重叠，形象之间即使有重叠也极力减弱空间的深度感。希腊陶瓶装饰图形如人物、鸟兽，按上下左右排成行列，各个形象之间界限森严，人物体量大小按画面需要或主次而定，器具人物避免重叠。中国宴乐铜壶上的图形还包括中国青铜器、陶器、漆器及埃及图案。这种空间样式，表现对象虽并不完整，但它是按人的主观安排处理，能使画面产生一种秩序美感。

文艺复兴时期开始到后期印象派时期为止，这段时期的空间应用被称之为远近透视。人们考虑的是如何把三维空间的客观世界转化为画面，能够引起人们产生真实深度感觉的画面。从文艺复兴开始，欧洲人应用透视学研究成果，在平面上用定向投影的焦点透视方法复制自然空间，使画面的空间形成逼真的错觉。焦点透视符合视网膜映像，有严格的数学系统依据，被认为是最科学的方法。达·芬奇的《最后的晚餐》中，室内顶棚、窗子、桌子等物象自身的平行线都以辐射状汇集于画面中心，引导观者视线移向画中的主要形象。这种透视的运用在获得纵深的同时突出了主人公，至此，空间的运用技巧达到了无懈可击的地步。但是这种空间处理方式在西方几百年的垄断中，把艺术活动束缚在逼真再现客观世界的基点上，使人满足于纵深空间自身的惟妙惟肖中，一定程度地忽视了艺术主体的创造性力量。同时，这种空间形式也体现了当时将分析性、精神性画法绝对化的倾向。

《最后的晚餐》/ 达·芬奇



认识图形的历程

在人类的发展过程中，语言的障碍给生活在地球上不同国家和民族的人们造成了交流的不便。思想的隔阂，也给不同文化背景的人们的相互沟通带来了阻碍。人类从原始社会开始，凭借着本能，从原始的体悟中把自然现象和对自然感悟所产生的心理印象，通过单纯的、象征性的图形表示出来，创造了用来表达精神、思想的视觉化图形，并逐步形成了稳定的图形样式。在原始社会，记录性的原始符号，基本上都是以图形的方式表现出来的。人们将要传达的信息和理念用图画的方法，刻画在自己生活处所周围的四壁、树皮和动物的毛皮上，起到记录事件和传播思想感情的作用。总之，原始的人类除了使用语言、声音、动作、表情以外，还使用各种原始符号来传达信息。因此，这类图形是最单纯、最原始的记录行为，也是图形用于视觉传达活动的最早开始。



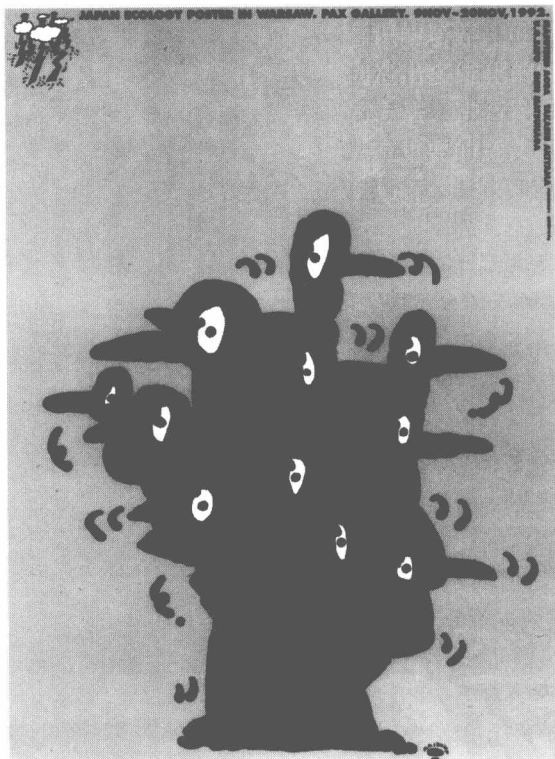
彩色槟榔树皮画 / 巴布亚新几内亚

图形的存在形式，虽可追溯到原始社会的符号化的图形，但“图形设计”在视觉传达设计中被独立地提出并成为一门学科还是近代的事情。造纸术的发明与改进使知识和信息的广泛传播成为可能，印刷术的出现又加快了视觉设计发展的步伐。大约在15世纪上半叶，德国人古登堡改进了中国人发明的活字印刷术，推出了铅活字印刷术，使得图形设计向大众传播迈出了重要的一步。发展到了19世纪中叶，由于新科学技术的发明，印刷术已由手工生产方式过渡到机械化、自动化的生产方式。印刷技



共生图形应用在标志设计中

术的改善，更新了图形设计的传播形式，在传播模式上产生了飞跃性的变化，图形的传播媒体也得到了发展。为适应广告宣传的需要，标志、插图、摄影、招贴、包装、样本等各种形式的图形被广泛地应用于商业活动中，图形设计步入了多元化发展的时期。



图形在招贴以及插图等形式中被广泛地应用

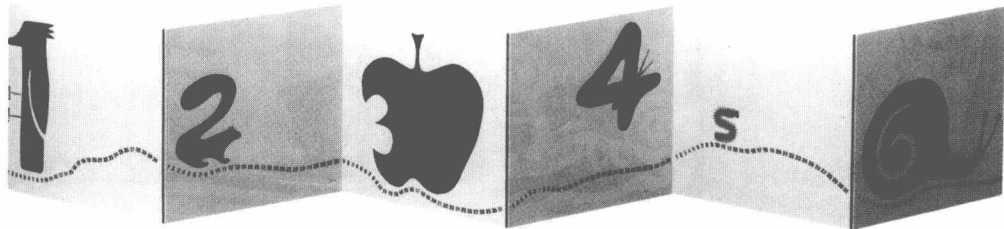
20 世纪是以往任何一个时代都无法比拟的，各种艺术形式在反传统的基础上，呈现出千姿百态的景象。这些都给图形设计带来了想象上的思考和实践上的启示，图形设计在自觉的层次上步入了自由化的表现境地。设计师可以从不同的思维角度和心理趋向表现自己的设计观念，在实际的操作中，广泛借鉴和吸收各种艺术上的成果，使各种设计观念和设计方法得到更为广泛的拓展和应用。

我们可以从图形的设计观念上深深感受到现代艺术对于图形设计所产生的巨大影响。立体派艺术家用块面的结构关系分析物

体,表现体面重叠、交错的美感,创造了一个独立于自然的艺术空间概念,主张同一个物体可以从不同的角度、多个视点进行观察分析,构成一个多维的组合空间,这种新的空间观念,开拓了图形设计思维的空间范畴。而未来主义艺术家则在现代工业科技的刺激下,用分解物体的方法来表现运动的场面和物体运动的感觉,改变了传统的静态表现方式,把三维空间的造型艺术引入到了四维的时空环境中,确立了时间和空间的造型新观念。图形设计受其影响,也已不再局限于静态的、程式化的模式,使静态的物体和动态的空间相互融合,形成了主观意识和时空组合的图形。此外,抽象主义对于改变传统的图形设计语言和表现方法提供了理论基础和实践的参照,创造出的抽象图形形式感强、单纯、简洁、明快,视觉特征富有装饰性和象征性,更易于体现时代精神,它是通过设计师的创作意识或完全以艺术家转移其想象力的能力来激发感觉的。最后,达达主义的出现则否定了传统的审美观念和艺术的造型方式,把偶然性、机遇性运用在艺术创造中,这对图形设计有了很大的启发。达达主义把许多表面上不相关的、荒诞的图形有意识地组合在一起,使人在不可思议之中,进入到荒诞的境地。在此影响之下,超现实主义也诞生了,它以超越现实的梦幻般思维方式和自然主义的绘画方法,把突破现实观念、现实观念与本能、潜意识和梦境相融合,进而达到一种超现实的境界。这种梦幻意识的出现又启迪了一大批图形设计家,因此,表现超现实的、怪诞的图形设计便应运而生。在此后的“后现代主义”时期,无论是艺术还是设计都更注重向多元化、个性化的方向发展,所有的这一切都给予了现代图形设计丰富的养分。

目前,在人类生活之中,时时刻刻都离不开图形信息,图形模式也正逐步成为一种全球性的传达模式。现代设计首先是着眼

个性化的图形表现





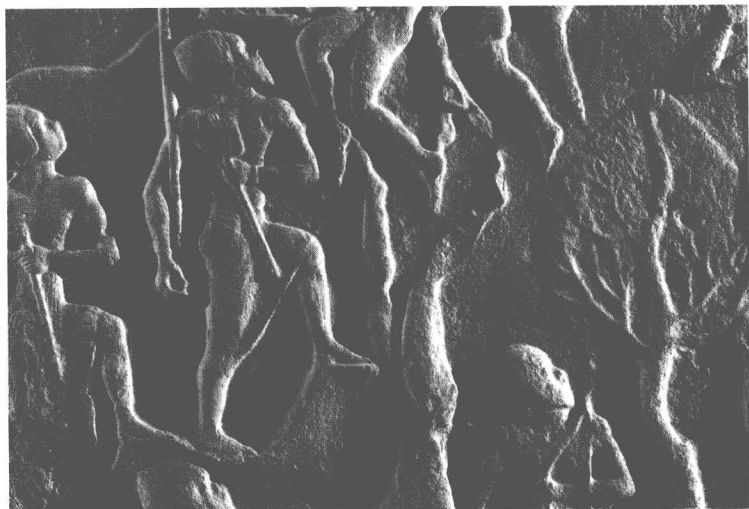
祭礼盾牌 / 巴布亚新几内亚南部

于视觉的，图形在现代设计中以其独具的魅力，在视觉设计的各个领域反映出来。在视觉设计中既能传达信息，又能表达思想和观念的图形正越来越多地出现。设计师以自身多元化的知识结构和超常的艺术想象力创造各种风格的图形艺术。尤其是如今人类社会已经进入信息时代，图形设计的创造力更是进入了一个新的层面，追求个性表现，强调创意，注重图形的视觉冲击力，给人以崭新的视觉体验，成为现代图形设计普遍追求的表达方式。

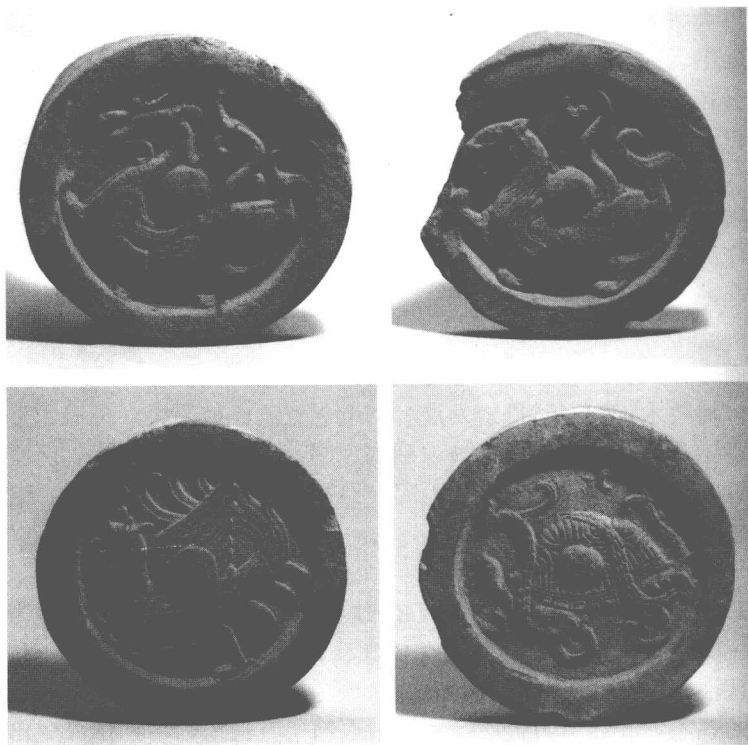
人们的交流方式随着科技的进步而变化，图形创意经历了三次重大发展。

第一次重大发展起源于原始图形向文字的转化。随着人类社会的发展，人与人之间的交流日益频繁，原始图形已经不能适应这种需要，于是就产生了将原始图形简化而形成的一种新的符号——象形文字。文字的产生，标志着人类文明向新的发展阶段迈进了一步；同时，它又推动了人类社会向新文明领域的发展，把文字从图形的系列分离出来，并形成独特的系统，从而使人类找到了另一种能够比较准确而简便地传播信息的视觉传达方式。

第二次重大发展起源于造纸与印刷术的发明。这两项发明，都来自中国。它们的出现，使人类的信息传播得以在更大范围上，



纳拉母·辛石碑 / 两河流域



四神瓦当 / 新莽

更加广泛地进行。造纸术与印刷术的出现，促进了我国唐代至宋代文化领域的空前繁荣。书法、绘画艺术的成熟，剪纸、木刻、版画等民间艺术品的流传是我国古代图形的发展成果。造纸术与印刷术传入欧洲以后，促进了文艺复兴时期的到来，艺术性与科学性的结合是文艺复兴时期图形设计的重要特色，其杰出代表就是达·芬奇。印刷技术的进步，带来了图形创意的发展，特别是1870年平版印刷的改进，使图形创意作品获得更加精美的图像效果。

《山海经》是我国最早的一部有图有文的经典，也有人说，《山海经》是先有图、后有文的一部奇书。可惜的是，《山海经》的古图已在历史的烟尘中佚亡无存了。但曾经存在过的《山海经》古图，以及与《山海经》同时代的出土文物上的图画，开启了我国古代以图叙事的文化传统。

第三次重大发展起源于产业革命。19世纪席卷欧洲的产业革命

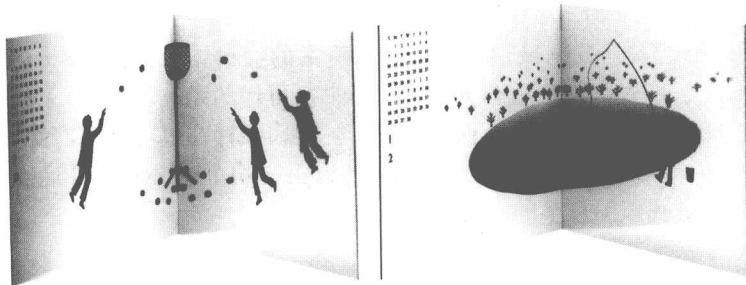


四眼青铜武士像 / 撒丁尼亚

以大机器生产代替了手工业生产，从而带动了设计事业的飞速发展。照相机、电影机的出现，为图形设计创造了新的条件，开拓了新的天地。1919年在德国魏玛建立了现代设计的教学单位——包豪斯学院，提出了“艺术与技术统一”的口号，对现代设计事业产生了深远影响，使图形创意走上了现代的道路。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，作为视觉传播手段的现代图形创意也就应运而生并蓬勃地发展起来。

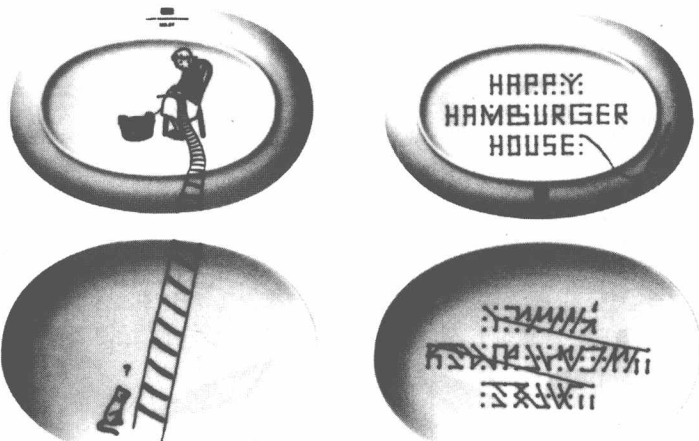
而今，人类社会正由工业化社会过渡到信息化社会，现代化的传播技术正突飞猛进地发展。图形创意已经成为大众传播的重要工具。图形能快速地被识别和理解，使不同国家、不同民族之间消除了语言、文字的隔阂，促进了全世界之间的交往，缩短了各地区之间的距离。

总之，图形艺术语言具有丰富的内涵和无穷的表现力，它作为视觉语言展示出的超现实性体现在：图形能将自然和非自然、理性和反理性的事物及观念糅合交织在一起。设计师发挥非凡的想象力和创造力，巧妙地利用人们司空见惯的事物稍加变化或重新组合，构筑出完全出人意料的形象。图形语言的这种魅力，是一种打破常规方式的矛盾组合，创造出了一种图形化的“空间”。同时这种生动有趣的新视觉语言给观者更大的联想“空间”，从新的角度认识事物，冲破原有的二维空间概念，使视觉设计走向三维乃至四维空间。强调空间意识、注重图形语言的视觉冲击力和幽默诙谐的表现手法，是备受设计师关注的问题。图形以其自身的优势被社会所重视，从而成为视觉传达设计中的主流。



以书为载体的图形表达，将二维空间拓展到三维

以盘子为载体的图形表达，将盘子的正反面由二维空间延展开来，并制造一种视觉上的矛盾



图形语言的发展

在现代图形创意迅速发展的时期，西方的现代绘画艺术也在广泛地发展着。同过去相比，20世纪绘画艺术中最有突破性的观点，是关于自然世界的再现。几个世纪前的西方绘画艺术，一般说来，具有许多诸如限制和停止的界限——将反映能见世界的形式，作为所有油画和雕塑的基础。艺术家们出于主观原因或在想象力的驱使下，时而以敏锐的观察，时而以有意的变形，利用人物、景物、花卉、动物等来满足其视觉上的需要。除了偶尔使用抽象手法以外，其他手法中，即使是非具象的，也能找到与客观世界的联系，这一特点，使得任何人都能欣赏一幅绘画、一尊雕塑，而不管你的理解是否同创作者的一样。在过去的历史中，欧洲的艺术已成为一种通用的表达方式，令人一目了然，人人皆可欣赏，人人都能理解画面的含义。可是，到了20世纪却不然！随着20世纪的到来，艺术家们在创作中越来越多地采用抽象手法，把对客观世界的反映加以变形和加工，并逐渐演化成为一种不可逆转的趋势。这种手法，抛弃了将客观世界作为衡量视觉艺术坐标的信条，并导致了这样一种观念，即艺术属于美学的精华。艺术家们的愿望，是希望能找到一种“环球”艺术语言。所谓“环球”艺术语言，是指创立一种无地域、风俗限制，东西方人皆能领悟，无论教养优劣、受教育与否，无论聪敏者亦或迟钝者皆能欣赏的艺术。



剪纸 / 东北地区