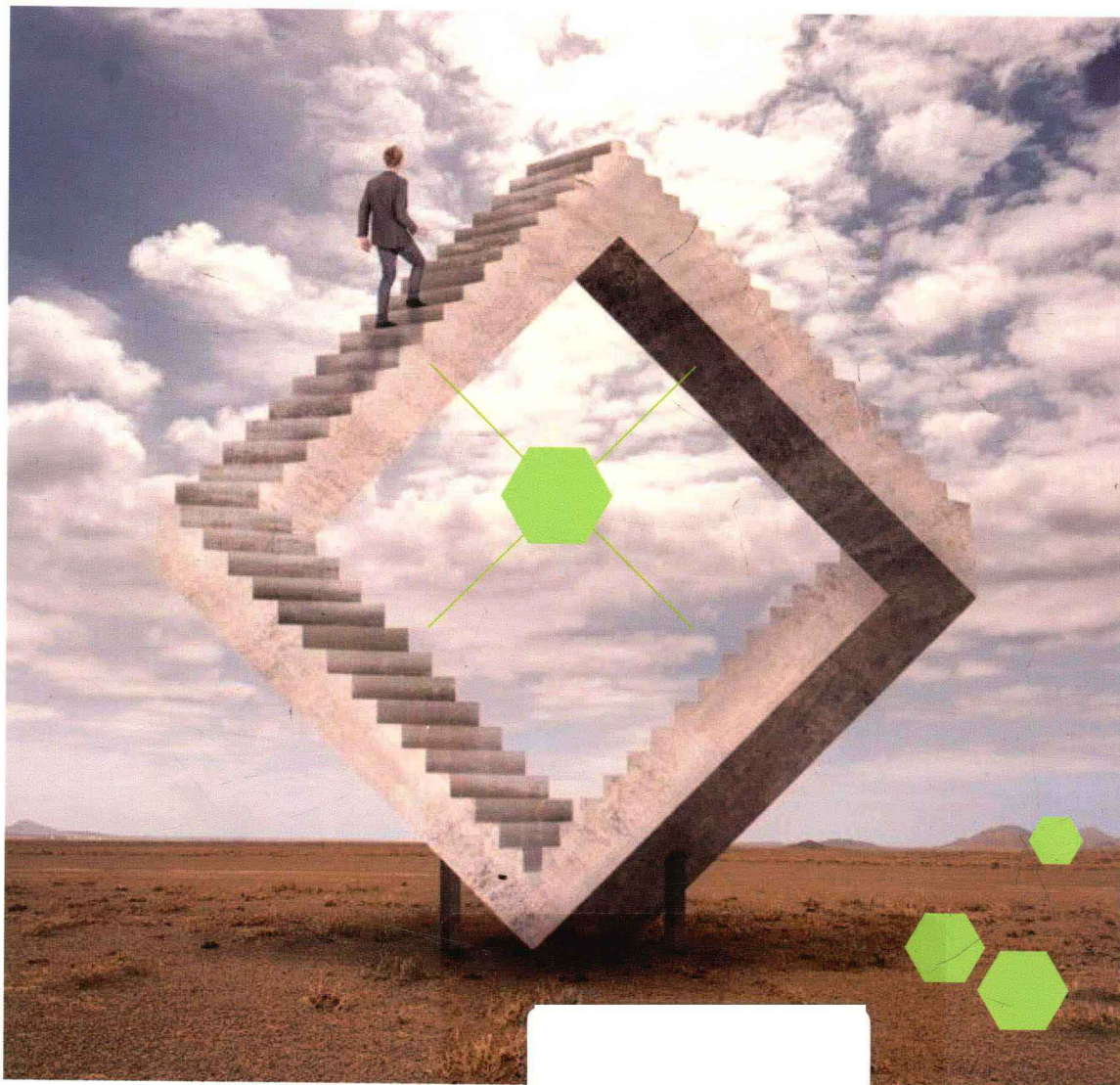
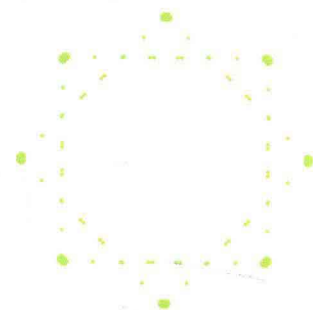

全国中等职业教育艺术设计类专业规划教材

Creative Graphic Design

图形创意设计

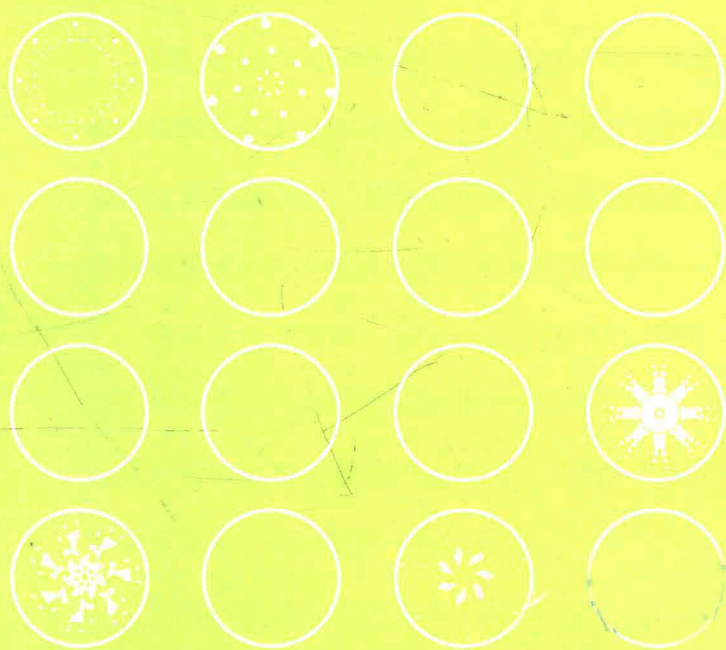
糜淑娥 主编

余艳特 副主编

化学工业出版社

全国中等职业教育艺术设计类专业规划教材

Creative Graphic Design

图形创意设计

糜淑娥 主编

余艳特 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计/糜淑娥主编. —北京: 化学工业出版社, 2013. 10

全国中等职业教育艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-122-18289-0

I. ①图… II. ①糜… III. ①图案设计-教材
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 193670 号

责任编辑: 李彦玲
责任校对: 蒋 宇

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011)
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张6 $\frac{1}{2}$ 字数167千字 2014年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 45.00元

版权所有 违者必究

前言

图形设计作为一门学科基础课程，是艺术设计专业视觉传达方向的必修课和其他方向的选修课。通过本课程的学习和训练，一方面有利于学生掌握创新图形形式、创造有效视觉语言的基本技能；另一方面能激发学生的创新思维，培养其现代设计的艺术观和审美观。

随着时代的发展，新的图形作品层出不穷。它们以奇特的形态吸引着我们的目光，用意味深长的符号给我们以无限遐想。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。图形设计课程将使更多人学会如何欣赏图形、理解图形、创作图形。

本书从目前国内艺术设计教育的实际情况出发，对图形设计这门课程所涉及的内容做了较为全面的介绍。书中通过对大量实例的分析，引导学生逐步了解课程内涵，力求图文并茂，将抽象的概念转化为易于理解的视觉形象。根据课堂训练的实际情况，每一章讲述一个具体问题，其后附有思考题，以供教学参考。

本书由糜淑娥主编，余艳特任副主编，李文山、余瑶、赖龙、张丽平参与编写。

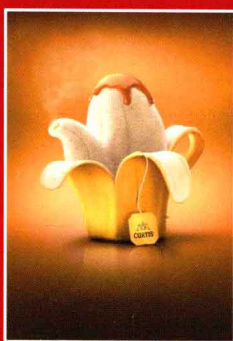
限于编者的学识，书中难免存在不妥之处，恳请专家、同行、读者不吝赐教。

编者

2013年8月

绪言

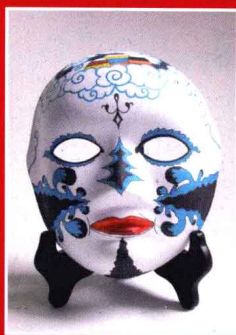
/001

第一章

图形概述

/004

第二章

图形创意的 思维方式

/016

第一节 图形创意课程的基本内容	002
第二节 图形创意课程的目的和意义	002
第三节 图形创意课程与其他课程的关系	002
一、图形创意与素描	002
二、图形创意与图案设计	003
三、图形创意与插图设计	003

第一节 图形释义	005
第二节 图形的起源	005
第三节 图形的发展	006
一、东方传统图形的发展	006
二、西方图形的发展	007
三、图形发展中的传达优势	013
第四节 现代图形	014
一、现代图形的基本特征	014
二、现代图形的设计原则	015

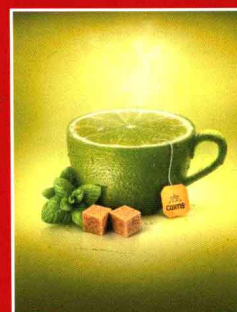
第一节 联想与想象	017
一、联想	017
二、想象	027
第二节 提炼与重组	030
一、提炼	030
二、重组	031
第三节 变异与延异	032
一、变异	032

二、延异	033
第四节 载体与质感	035
一、载体	035
二、质感	038
第五节 图形设计训练	049
一、收集和分析资料	049
二、筛选信息	051
三、选取风格	051

第一节 图形的重复	055
第二节 图形的正负	057
第三节 图形的形与影	061
第四节 图形的同构	065
第五节 图形中元素的代替	068
第六节 文字与符号	074

第一节 图形设计在平面中的应用	083
一、插图设计	083
二、海报设计	085
三、标志设计	087
四、书籍装帧设计	088
五、包装设计	090
第二节 图形设计在服饰中的应用	092
第三节 图形设计在产品中的应用	094
第四节 图形设计在公共环境中的应用	095

参考文献	098
------------	-----

第三章

图形设计的 表现方法

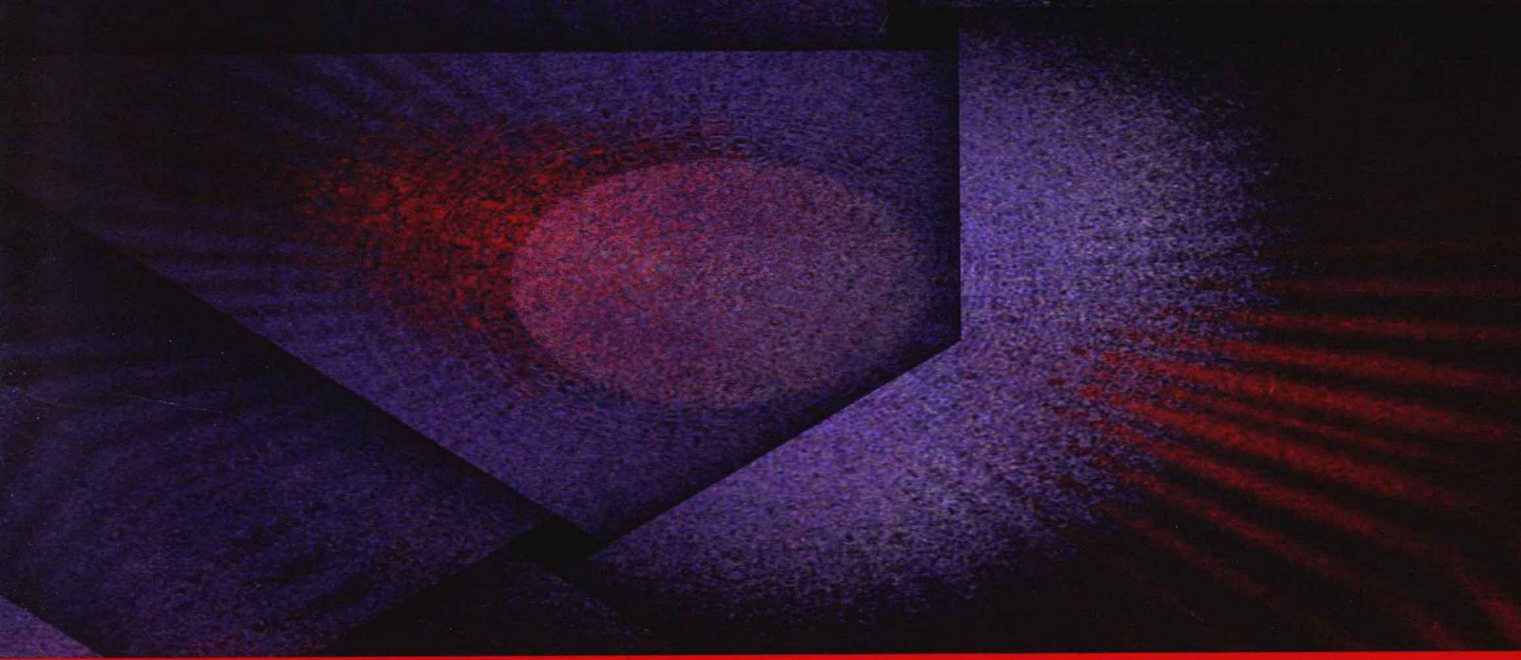
/054

第四章

图形在设计 中的应用

/082

绪言

图形创意设计

Creative Graphic Design

Creative graphic design

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、图形的发展历程、现代图形的特征和设计原则、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、符号学等方面的知识；方法论部分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。

Creative graphic design

第二节

图形创意课程的目的和意义

开设图形创意课程具有双重目的，一是培养学生创作图形的能力，包括构思和表现两方面，使其掌握一种全新的视觉想象与呈现的手段；二是训练学生的创造性思维，学习如何通过恰当的思维方式挖掘解决问题的新方法。

图形设计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实践能力。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和表现客观世界的能力，构成意在培养学生对形态的概括和演绎能力，制图意在培养学生的立体感觉和表现技巧，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，而这个过渡是通过创意思维来实现的。

Creative graphic design

第三节

图形创意课程与其他课程的关系

图形创意课程在整个教学过程中的特殊位置决定了在学习这门课之前学生应具备一定的能力，特别是基本的形态描绘能力和审美能力，以便在图形创意课程中将自己想象的图形生动准确地表现出来。图形创意课程所表现的对象是具体的事物形态，而以此为研究内容的课程还有素描、图案设计、插图设计等，它们之间容易产生混淆，因此区别其中的差异将有利于我们正确认识图形创意。

一、图形创意与素描

素描是国内外艺术院校设计学科开设的一门基础必修课。无论是传统素描课还是创新素描课，虽然

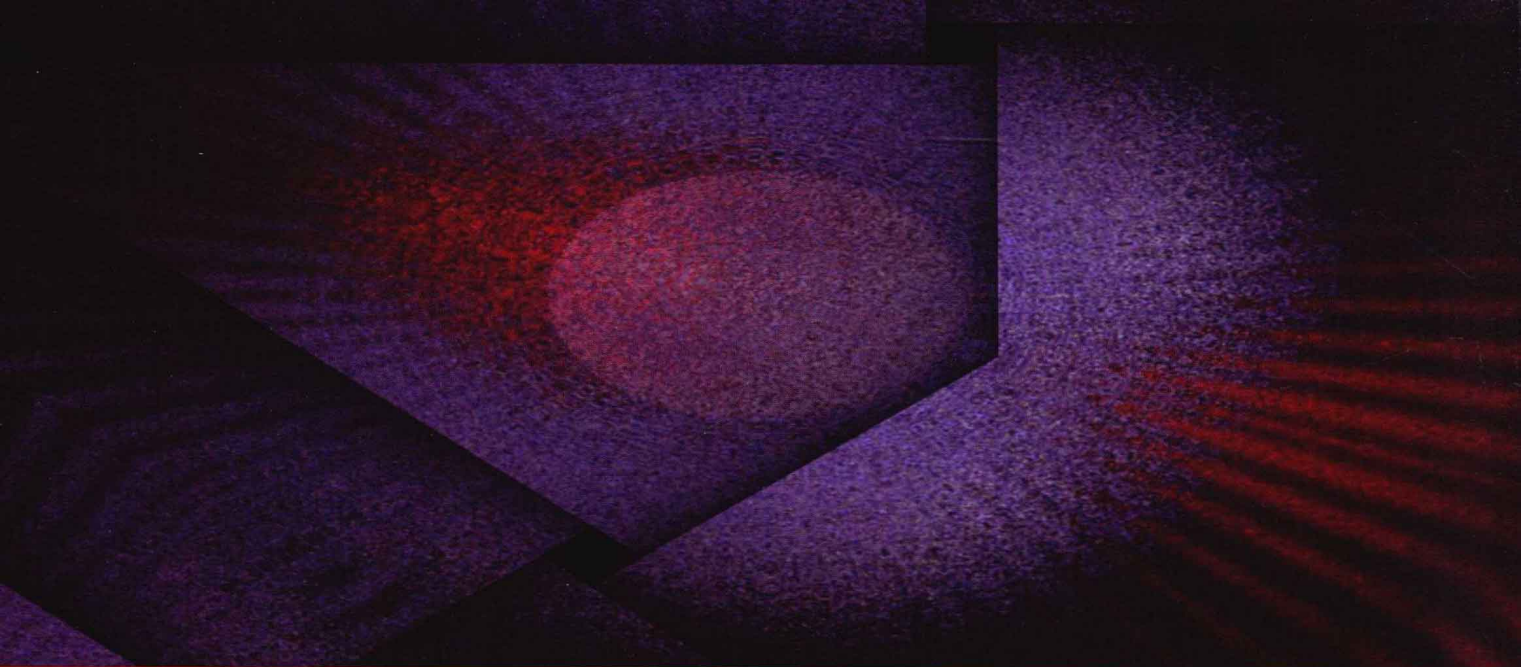
在作品的形式上与图形创意课有一定相似度，但二者的根本目的和创作出发点不同。素描课培养的是动手表现的能力和技巧，而图形创意课研究的是视觉想象的过程和方法。

二、图形创意与图案设计

在视觉传达领域，还需要区分图形创意与图案设计的差别。应该说图案设计有时会用到图形创意的手法，而图形创意在表现上也会借鉴图案设计的形式，但不能将二者混为一谈。图案设计强调的是装饰效果，虽然是对具象事物进行抽象概括，但仍是在现实形态的基础上进行的，追求视觉上的审美效果；而图形创意以主观需要为出发点，根据一定目的重新构建新的形态，这种新形态较之于图案设计中形态的变化在视觉上更为写实，但在内容上则更为“荒诞”。

三、图形创意与插图设计

在现代插图设计中，许多作品都是运用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创意课上示范，同时图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。插图设计课是一门独立的设计专业课，它研究的是插图创作中的思路、技巧、风格，图形创意只是其中一种思维方式、表现手段。而对于图形创意课来说，插图设计是图形语言应用到实际设计中的领域之一，是将其基本思想方法与具体媒介相结合的后续实践，两者间是一种交叉与延续的关系。

第一章 图形概述

图形创意设计

Creative Graphic Design

第一节

图形释义

图形，顾名思义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形态都是图形呢？答案是否定的。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。目前学术界对于图形的定义是，介于文字与美术之间的视觉传达形式，是通过一定的形态来表达创造性意念、将设计思想可视化、使设计造型成为传达信息的载体，它能通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播。从具体形式上看，图形是绘制而成的某种形态，包括绘画、摄影甚至一些象形文字等，但这些形态并非现实物态的简单再现和描摹，而是要加入创作者的主观意识并呈现出不同于现实形态的新形式。简单地说，图形是具有文字语言的内容，类似绘画、影像的形态，在传播领域传递信息的视觉形象。

图形的实质是一种视觉符号。所谓符号是指“根据既定的社会习惯，可被看作代表其他事物的任何存在物”。符号都具有两个属性，即能指和所指。能指是符号可被感知的形态。图形作为符号中的一种形式，具有符号的基本特征。它的能指是某一个或多个元素组合而成的直观视觉形式，包括形状、结构、色彩、风格等。所指是这些可视形态背后所象征的事物、观念、情感和价值（图1-1）。

图1-1 古埃及图形

第二节

图形的起源

图形的起源可以追溯到远古时期的图腾纹样、岩洞壁画等原始符号。这些原始符号的产生最初是出于现实的需求，是为了记载事实、表现思想。所以，古人在岩壁上绘制图案不仅是为了装饰，更重要的

是寄托某种精神信念，具有一定的实用目的。在人类的传播史中，图是先于文字产生的，是最早记录和传递信息的手段。早期的象形文字也是在描摹客观事物以求抽象概述的原则上产生的，它在形式上更接近于绘画。比如在毕加索的作品《牛》（图1-2）中，牛的形象逐步变化，线条、色块不断减少，但是牛的形象特征依然存在。对事物的抽象表现是最简单省力的，也是最复杂费力的。

图画的形式不断发展、分化，逐渐向以下几个方向演变：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、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，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，图形、标志符号都属于此类。

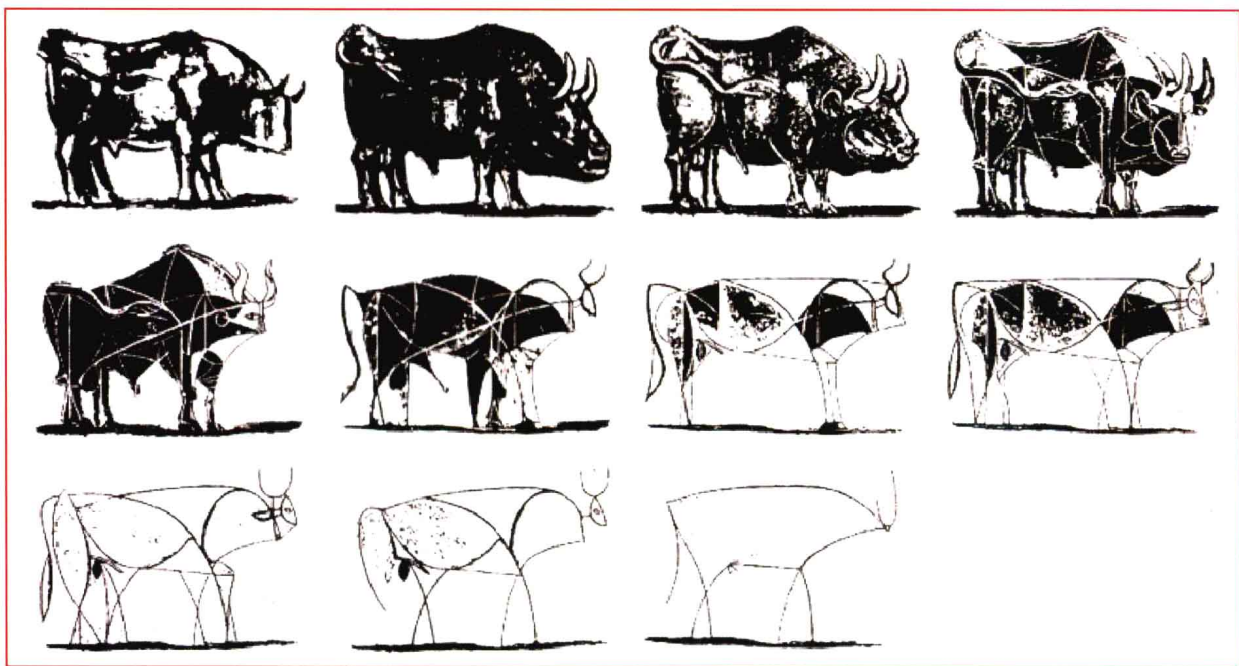

图1-2 牛 毕加索

Creative graphic design

第三节

图形的发展

一、东方传统图形的发展

图形从最初的原始符号到今天丰富成熟的现代图形语言经历了几千年的变化过程，它的发展并不是孤立进行的，而是受到人类社会经济、文化、科技等多方面的影响。伴随着整个社会的前进，它与科学技术、哲学、艺术等交织在一起，互为启发。在此，我们将图形的发展史分为东西方两支进行梳理。

东方文明特别是中国文化强调“天人合一”，追求“形神兼备”，在这种思想的引导下，艺术与设计都更多地强调主观因素在创作中的主导性，从而表现出令人惊叹的想象力。中国传统图形大都表达了人们对生活的祈愿和祝福，所以美好吉祥的愿望往往是创作的出发点，而这些愿望实现的重要途径之一就是象征手法的运用。这种象征有些是借用了自然界中的某种事物（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；也有一些是通过谐音形成象征关系，这种方式在明清时尤为盛行。在实际运用中，这些象征图形通常不单独使用，或是将表达某一喻义的几个象征形态加以组合，或是将多个吉祥喻义的象征形态进行叠加（图1-3），从而将丰富的画面效果和强烈的情感诉求完美结合。

中国传统图形的另一个特点是具有丰富的造型。在许多民间艺术品中，艺术家对形态的塑造都表现出了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，其主要手法有：① 超现实组合；② 适形；③ 共生同构等。这些也是今天图形创意表现的重要手法。其中，超现实组合是指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的手法。在传统造型中，艺术家往往将各种吉祥符号组合成一个形态以表达美好愿望（图1-4），这种造型手法与现代图形中的拼置同构非常相似。

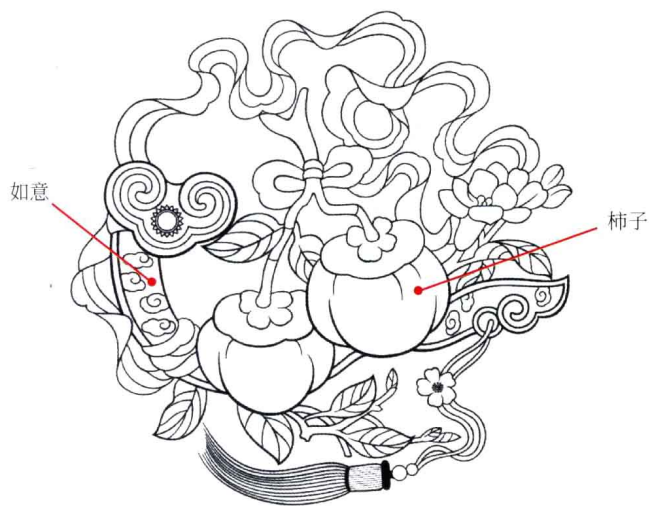

图1-3 事事如意

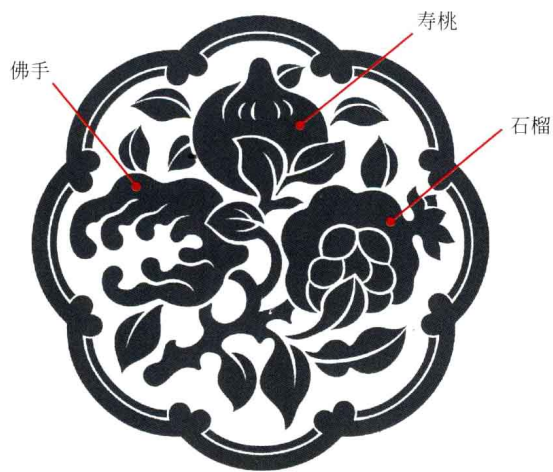

图1-4 福寿三多

二、西方图形的发展

在西方早期文明中，理性思想占据较为主导的地位，直至文艺复兴时期欧洲艺术一直以客观写实为主流。尽管如此，古希腊神话中的人马兽等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，但其中也不乏对创作者灵感的展示。在不少书籍中，首写字母为达到装饰效果被进行了精细地图案化设计，其中有些形象运用的是图形创意的手法。

西方图形真正的发展和飞跃是在19世纪末到20世纪初。这一时期工业发展迅速，人们的思想更加活跃，现代艺术空前繁荣，涌现出各种流派。它们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，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，给图形创意的思维角度和实践以很大启示。

1. 立体主义的影响

立体主义开启了现代艺术之门，它抛弃了人们的视觉经验，放弃对客观物象的描绘，朝着更加主观的方向发展。它从多角度重新审视世界的真实性，其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构成一个独立于自然的艺术空间。这种对原形分解、综合、重组，挖掘事物的内在真实成为图形设计的重要思维方式之一（如图1-5～图1-7）。

图1-5 三个女人 毕加索

图1-6 悲伤的女人 毕加索

图1-7 弹琴的女人 毕加索

2. 未来主义的影响

未来主义艺术家更趋向于表现对速度、激情的崇拜。他们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(图1-8)。

3. 达达主义的影响

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,并沿用至今(图1-9)。

4. 超现实主义的影响

在众多艺术流派中对图形设计影响最深远同时也最直接的是诞生于20世纪20年代的超现实主义。它受弗洛伊德思想和存在主义哲学影响,主张发掘未开发的潜意识和心灵的世界,使人的思想全面解放。流派的重要代表人有契里柯、马格里特、达利等,他们的作品用变形的透视空间、细腻写实的绘画技法营造出充满隐喻意味的形象和梦境般的场景,形成了现实与梦幻、真实与虚构间的交错。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,如图1-10、图1-11。

5. 其他领域新成果的影响

20世纪的图形发展不仅从艺术中吸取营养,也从其他学科的成果中寻求灵感。图形设计师将逻辑学中的悖论、数学中的拓扑、视觉心理学中的图地转换等转换为视觉形态,创造出了矛盾空间、魔带、鲁宾杯等新奇的形态结构,从视觉和思维两个方面挑战人们的经验。第二次世界大战后,图形的表现技法已相当丰富和成熟。视觉传达的众多领域大都运用了图形的元素,并涌现出众多具有极高艺术水准和独特艺术风格的团队和设计师。比如德国的视觉诗人岗特·兰堡、金特·凯泽等设计师以摄影的手段、充满艺术气质的形象表现理性的思考(图1-12、图1-13);波兰的招贴以近似绘画的形式、强烈的个人风格和蕴藏丰富含义的形象在图形发展中占据重要的地位;美国波士平工作室的切瓦斯特、格雷赛等以轻松、生动的风格在插图、招贴等领域创作了大量成功的图形作品(图1-14、图1-15)。

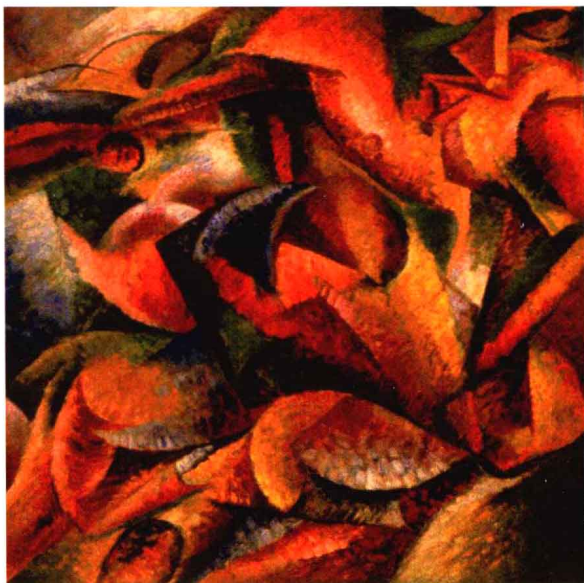

图1-8 人体的活力 乌姆伯托·波西尼

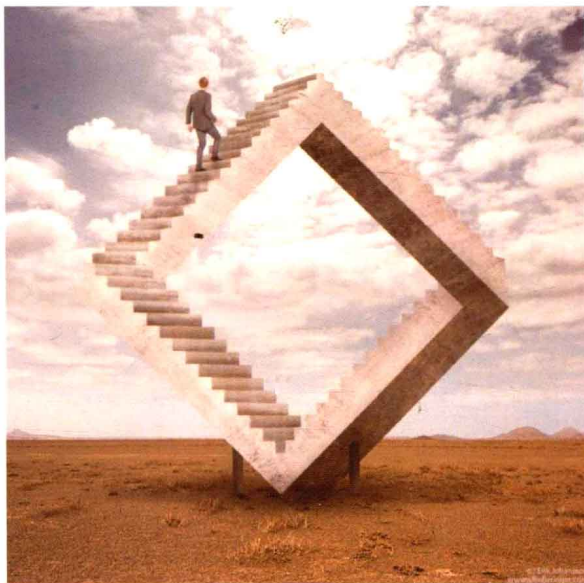

图1-9 达达主义空间

图1-10 强奸 马格里特

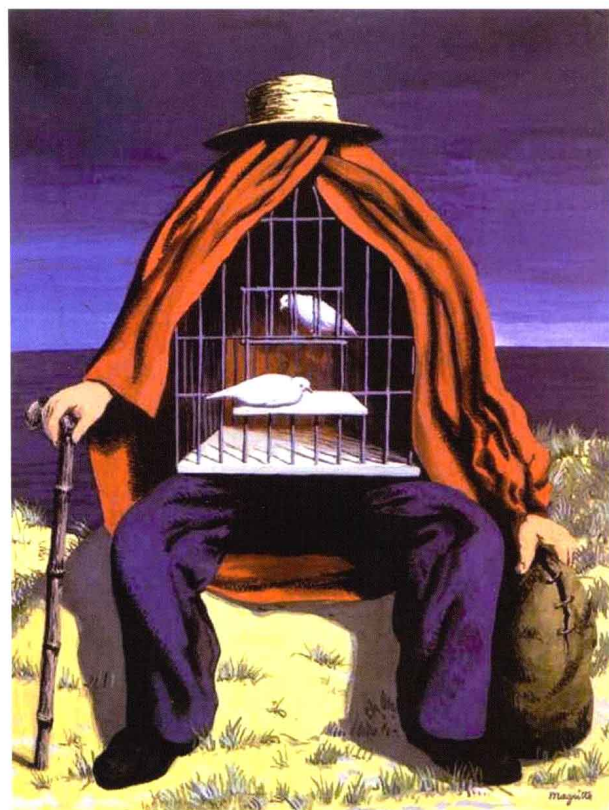

图1-11 老人与笼子 马格里特

图1-12 第二次世界大战海报(一)

图1-13 第二次世界大战海报(二)

图 1-14 切瓦斯特作品（一）

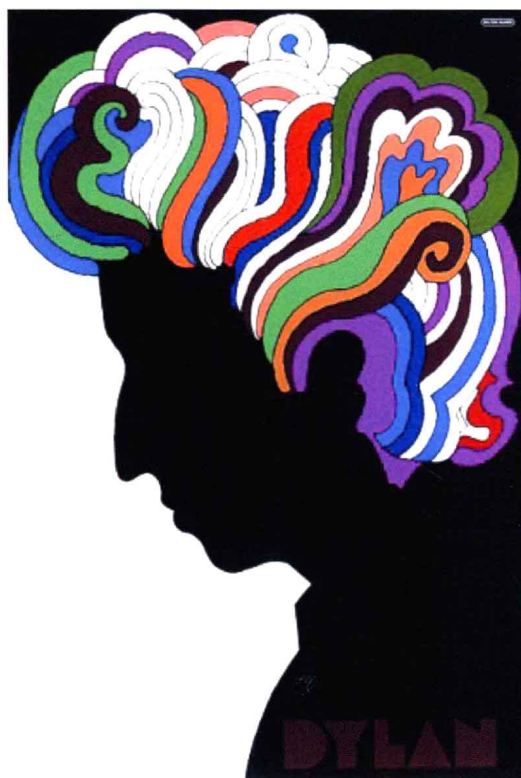

图 1-15 切瓦斯特作品（二）

6. 现代艺术的波及

21 世纪是任何一个时代都无法比拟的时代，各种艺术形式在反传统的基础上，呈现出千姿百态的姿态。它们几乎很难用一种风格和形式加以描述，也很难用传统的观念进行分类，一些作品已经打破了艺术门类的界限：它们既不属于绘画，也不属于设计，既不属于雕塑，又不属于工艺，而是与其他艺术门类相互融合、错位，其表现形式更是五花八门。这千姿百态的艺术形式，给图形设计者带来了想象上的灵感和实践上的启示，图形设计也自觉地步入了多元化、自由化的表现境地。设计师可以从不同的思维角度和心理走向，表述自己的设计观念；在实际的操作中，广泛借鉴和吸收各种艺术成果，使各种设计观念和方法得到更为广泛的拓展和应用（图 1-16）。

在现代社会中，图形因其突出的简洁性、娱乐性、审美性，具有超越国界和地域的优越性。由于图形能准确传递信息，所以它成为信息传达中不可替代的重要元素。在信息交流日益国际化的趋势下，图形在信息传播中越来越占据重要地位。图形以其独特的想象力、创造力以及超现实的创造方式，在设计中展现着独特的视觉魅力。在国外，图形设计已成为一种专门的职业，图形设计师的地位已伴随着图形表达方式所引起的社会作用而日益被人们所认可。

我国香港、台湾地区与国外设计界一直保持着很好的交流，尤其是香港，凭借其得天独厚的地理优势，在商业需求的刺激下，图形设计以及其他相关设计行业都得到了长足发展，也出现了许多优秀的设计师，如石汉瑞、靳埭强、陈幼坚、李永铨等。他们将中国文化内涵与图形完美结合，创作出有着强烈感染力的作品（图 1-17 ~ 图 1-20）。