

刘涌涛 著

图形创意

应用与艺术

东北大学出版社
Northeastern University Press

本书由渭南师范学院专著出版基金予以资助出版，本书为渭南师范学院社科一般项目“新媒体视觉中的图形创意应用与艺术研究”（18SKZD05）的研究成果。

刘涌涛 著

TUXING CHUANGYI YINGYONG YU YISHU

图形创意

应用与艺术

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 刘涌涛 2018

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意应用与艺术 / 刘涌涛著. — 沈阳: 东北
大学出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5517-1941-4

I. ①图… II. ①刘… III. ①图案设计—研究 IV.

① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 158351 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路三号巷 11 号

邮编: 110819

电话: 024-83683655 (总编室) 83687331 (营销部)

传真: 024-83687332 (总编室) 83680180 (营销部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印 刷 者: 定州启航印刷有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15

字 数: 228 千字

出版时间: 2019 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 4 月第 1 次印刷

组稿编辑: 房晓伟

责任编辑: 王 程

责任校对: 叶 子

封面设计: 河北优盛文化传播有限公司

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-1941-4

定 价: 53.00 元

刘涌涛，男，陕西渭南人，出生于1979年7月，毕业于河南大学设计专业，硕士，现任职于渭南师范学院，担任丝绸之路艺术学院传媒学部副主任，先后发表学术论文数十篇，并参与多项省部级、厅局级、校级人文社科项目。

前 言

图形创意是图形设计的核心，它以传播信息为根本原则，以创造性思维为先导，寻求独特、新颖的意念表达方式和表现形式，以独特而清晰的阐释方式说明信息内容，以独具匠心而新异的形象引人注目，从而推动了观众对信息的接受。随着现代设计的发展，原来的图形概念正不断地扩展到多维空间、数字媒体、影视动画、信息设计等领域，图形创意设计的内涵也随之不断地扩大更新。

在信息传达设计的社会中，图形这一独特的视觉语言可以清晰、准确和快速地传达信息。创意图形能够创造超生活的、虚构的、重构的，但又体现客观世界意义的、新奇的视觉形态，有着意想不到的传达效果。在平面设计中，图形也是必不可少的元素之一。作为一名设计师，要用心去体会图形给人们带来的视觉感受和心理感受，如此更好地利用它、创造它。

本书对图形的产生发展、图形创意设计的原则、图形的构图、图形的应用等方面进行了具体的分析，并展示了一些平面大师的作品，希望读者可以在图形设计的学习中，训练出丰富的想象力、敏锐的观察力和良好的图形语言表达能力。

由于时间仓促及编者水平有限，书中难免存在不足之处。在出版之际，我们真诚希望广大读者对本书提出宝贵的意见和建议。

刘涌涛

2018.5

目 录

- 第一章 图形初探 / 001
 - 第一节 图形概述 / 001
 - 第二节 图形的起源和发展 / 009
 - 第三节 图形的分类 / 015
 - 第四节 图形创意的原则 / 022
 - 第五节 现代图形设计的新发展 / 024
- 第二章 图形创意应用的理论基础 / 032
 - 第一节 格式塔理论的运用 / 032
 - 第二节 立体主义的体现 / 034
 - 第三节 未来主义的体现 / 038
 - 第四节 超现实主义的体现 / 041
- 第三章 图形设计艺术与创意思维 / 046
 - 第一节 图形创意与创造性思维 / 046
 - 第二节 图形创意思维的特征与方法 / 056
 - 第三节 图形创意的思维发掘与整合 / 067
- 第四章 图形创意的基本要素 / 076
 - 第一节 点要素的形态与运用 / 077
 - 第二节 线要素的形态与运用 / 080
 - 第三节 面要素的形态与运用 / 084
 - 第四节 体要素的形态与运用 / 087

第五章 图形创意的组合形式 / 092

第一节 同构图形的表现形式 / 092

第二节 异构图形的表现形式 / 101

第三节 解构图形的表现形式 / 107

第四节 重构图形的表现形式 / 112

第五节 模仿图形的表现形式 / 117

第六章 图形构图创意与视觉体验效果 / 121

第一节 图形的构图创意体现 / 121

第二节 图形创意的构成模式 / 126

第三节 图形创意的视觉效果 / 144

第七章 图形创意与艺术的表现手法 / 160

第一节 图形创意的表现技法 / 160

第二节 图形创意的艺术手法 / 166

第八章 图形创意的应用与实践 / 173

第一节 图形创意在视觉传达设计中的应用 / 173

第二节 图形创意在包装设计中的应用 / 194

第三节 图形创意在建筑设计中的应用 / 201

第四节 图形创意在手工艺产品中的应用 / 204

第五节 图形创意在信息设计中的应用 / 208

参考文献 / 212

附录 中西方优秀图形作品赏析 / 213

第一章 图形初探

第一节 图形概述

一、图形的含义

在我们还不识字的时候就开始接触一些图形，如圆形、三角形、长方形、正方形这样简单的几何图形。随着年龄的增长，我们对这些形状有了新的认知，如圆形代表着保护或限制，它们保护内里，同时限制外面；圆形也代表着诚信、团结、圆满和完整；圆形可以自由移动或滚动；圆形也非常优雅和美丽，如图 1-1 所示，以多条线缠绕出的圆形，充满了动感和活力，体现了无限的能量。

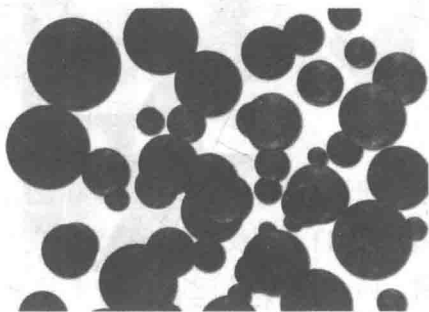

图 1-1 圆形

圆形和曲线代表了温暖、舒适，同时给人以性感和爱慕的感觉（图 1-2）。柔美的曲线，仿若柔纱，那么轻盈、柔美；又好似一位柔韧的舞者，在梦幻的世界中旋转。

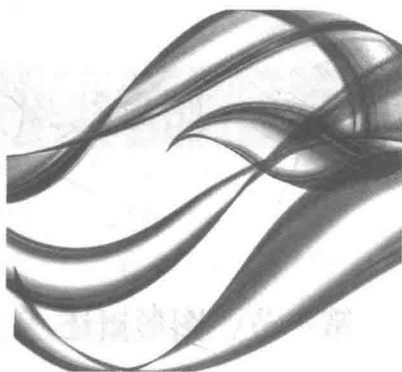

图 1-2 曲线

三角形代表着稳定，当它旋转呈现一定角度时则代表了紧张、冲突，运动感和侵略性。三角形有着无限的能量和力量，基于不同的角度，它们可以有不同的运动感，其动态可以表现出各种冲突或稳定的感觉。图 1-3 以多个三角形构图，加上黑白的强烈对比和零散的小三角表现出强烈的时尚感与运动感。

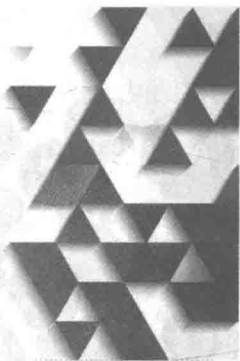

图 1-3 三角形

长方形是最常见的几何形状，我们阅读的大多数书籍都是长方形或正方形的。长方形有时被理解为无聊，一般不会引起别人的注意，但当它们倾斜时就可能带来始料不及的感受。

正方形，或称“四边形”“四方形”，是一种四边相等的简单的几何图形，如图1-4所示，但在哲学、宗教、美学等文化领域中有许多象征含义。正方代表方方正正、不偏不斜，上下左右四个方向，泛指天地各处，古代中国、波斯、美索不达米亚等地认为地球是正方形的，“地方”一词就源于此。古印度人认为，地球是四边形的，象征一个四方整体。欧洲神学者认为，正方形的四边与空间的四个方位有关，由各自的守护神共同构建而成，正方形和长方形代表着安宁、稳固、安全和平等，它们是为人们熟悉的和值得信任的形状，意味着诚实可信，其角度代表着秩序、数学、理性和正式。

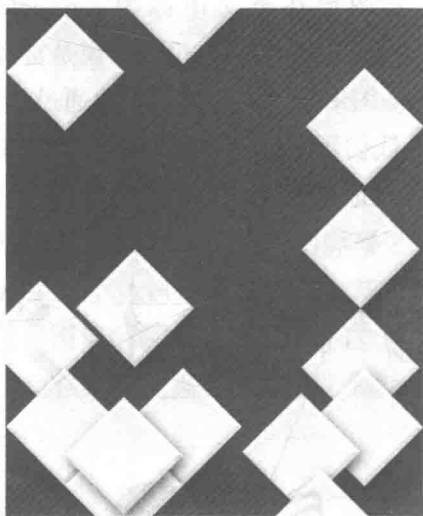

图 1-4 正方形

圆形、三角形、长方形、正方形……每个图形都有不一样的个性。通过对不同图形的用心体会，我们仿佛感受到了自己及每一个人的故事。

“图形”是我们的生活中使用频率很高的一个词，但是当我们要“认真地”给它一个定义的时候，它又似乎变得有些陌生和复杂。

在中国传统的语汇当中，“图”和“形”都有着丰富的含义。比如，在《辞海》中对“图”就有很多释义，其中相关的有以下几种：①用线条、颜色显示出来的事物形象，如地图、心电图。《周礼·夏官·职方氏》：“掌天下之图，以掌天下之地。”②绘画。如画影图形。司马相如《子虚赋》：“众物居之，不可胜图。”这里，图又作动词，指画画的行为。

“形”有以下几种解示。① 形象，形体。《易·系辞上》：“在天成象，在地成形，变化见矣。”引申为情状。《孟子·梁惠王上》：“不为者与不能者之形何以异？”② 形状、外貌，如方形、似蹄形。《荀子·非相》：“故相形不如论心。”③ 形势、地势。④ 显露、表现。

而图与形加在一起的“图形”，在《辞海》中却没有这一词条。第7版《现代汉语词典》中对“图形”的解释为：“在平面上表示出来的物体的形状”。这算是对“图形”一词的明确释义，但我们这里所谈及的“图形”是一个设计的范畴，有其特定的意义。

什么是“图形”？图形在英文中称为“graphic”，它源于希腊文“graphicus”，意思是始于绘写的艺术，也可以说是富有说明性的艺术作品，如图1-5、图1-6所示。图形是人类以视觉形象通过媒介传达出一定信息的一种特殊的语言形式。我们用尹定邦教授的一段话来总结就是：“语言对思维的无能之处，恰是图形的有为之始……”

图 1-5 创意图形

图 1-6 创意图形招贴设计

图形的优点在于它的“世界性”，无论在商业领域还是在社会文化领域，它都以一种强大的诱惑力来传递信息以及向人们表达观念和情感。这是时空、地域、民族、文化层次等因素所不及的。

随着全球化发展，语言差异成了交流的障碍之一，但是图形并不存在这种交流的障碍。很多人不认识中国的汉字，却能够读懂中国的水墨画传达的那份意境，这就是图形的魅力。所以，在这个图形设计的信息时代里，或者说是读图的时代里，图形更具有时代意义和特定的传播作用（图 1-7、图 1-8 所示）。

图 1-7 电影《星球大战》海报

图 1-8 圣诞节创意海报

随着现代设计学科的发展和科技的进步，图形的含义已日益超越了《现代汉语词典》中的解释，因为现代图形已不只存在于平面，而且具有了空间甚至是时间的立体维度；另外，图形的表现也具有了更多的手段、材料和形式。从广义来说，经过刻意加工和创造的、有别于文字的、以视觉来感知的形象都可以称为图形，它既可以作为文字的插图或图解存在（如产品说明书的示意图形等），也可以单独作为主体存在（如指示图形、招贴广告的画面等）。而图形设计的工作则具有更为广泛的含义与范畴，如在平面广告的设计中，不仅画面部分是图形设计的主体，整个画面的版式、材料、文字的视觉样式等视觉效果的经营也是图形设计的职责范围。从这一意义上讲，“什么是图形”与“什么不是图形”成为同样有意思的问题，而且回答后者似乎更难，因为在现代设计中，图形问题几乎可以说是无处不在，图形的作用和图形的表现方式也越来越多样。

二、图形的意义

过去人们比较注重“读”的过程，通过阅读文字记载的事件、情感等获得愉悦的体验，相反的，图形却得不到人们的重视。其实，图形所传递的信息比文字更加快捷、准确，因为图形所传递的信息是通过视觉系统直

接获取的，不需要通过阅读文字加以思考。在现代社会中，人类的交流除文字语言之外，便是图形符号了。

图形与文字有许多相同的地方，因此图形也享有“世界语”之称，其在跨越民族与地域的文化对话交流上，发挥了很大的作用。图形不仅仅作为一种承载信息的载体，能够准确、生动、直观地反映出社会关注的问题，起到指导与教化的作用。

图形通过各种途径来传递信息，其传播具有如下特征：

第一，直观性。图形是一种简练、感性、单纯的图形化语言，能够被大多数人所认知，可以强烈、直观地传递信息。

第二，象征性。图形的作用就是利用多种隐喻、内涵的符号来激发受众的想象力，从而达到思想与情感的交流，具有很大的象征性。

第三，指示性。图形中特定的符号、颜色，具有警示、提示性功能，多用于交通指示、危险场所等。

第四，广泛性。图形的运用具有广泛性，已经运用到我们平时的杂志书本、招贴海报、媒体广告等。

第五，可读性。在图形传播的时候，受众通过视觉接收信息，并且理解图形所传达出的思想以及想要表达的内容。因此，图形的传播具有可读性。

第六，准确性。图形传播信息的时候，要准确把握传递的内容，在理解所要传达的信息后进行图形设计，所以图形的传播具有准确性。

第七，审美性。一幅好的图形创意作品，不仅能准确传递信息，同时要有一定的艺术性，能够吸引受众的眼球，达到观赏的作用。

三、图形的特征

从图形在设计中的含义出发，其特征主要有以下几点。

（一）创造性

图形是经过刻意加工和创造的，而不是事物的本原形象，这是由其中“图”的含义决定的，图即意味着再现和技术处理。当然，加工、处理的手段是多种多样的，可以是传统的绘画手段，如画、刻、印等，也可以是摄影、拼贴，如今更多的是使用电脑等数字技术进行处理和生成，未来还可

能出现更多的新技术和新手法。因此，创造性既指图形是经过加工和创造的，也说明图形设计是不断创新和变化的。

图形的刻意加工处理意味着图形是经过高度提炼的，无论是用绘画等制作手段，还是用摄影等复制手段，都必然是刻意制造或选择的。这里的“刻意”就是设计，而提炼就是为设计的目的服务的，主要表现在两方面，一方面是强调——把最适合表现所要传达的含义的形象凸显出来，另一方面是剔除——把干扰的因素剔除，集中强调主体。正如贡布里希所说：“一切注意都必须以不注意为背景。”主动的注意是有选择性的，图形的提炼把“不注意”人为地剔除，从而形成一种“强迫”的“注意”，主体一旦成为注意的对象就同时形成了某种“话题”。在图形设计中，平时最普通的物品或景象也可能被赋予特殊的含义。

（二）传达性

图形的刻意创造是为了表达某种含义和信息，即“传达”，这是图形最基本的功能，也是图形的语言特性。鲁迅的《阿Q正传》中，阿Q不识字，他在签名的时候不会写名字，只好画了个圆圈，圆圈代替名字代表了他的身份。中国民间也一直都有用“摁手印”代替签名的方式，当没法用文字来传达和记录信息的时候，人们马上想到的是图形。实际上，在人类发明文字或学会用文字来表达之前，也是用图来表达信息和思想的，如西班牙和法国出土的史前壁画，还有中国远古时期的岩画，都是产生在文字发明之前，这些图形在很大程度上都发挥着文字的作用。

当然，设计图形的目的不是作为文字的替代品，而是因为其具有超越文字的表情达意的特殊作用。在我们用语言交流的过程中，有许多信息和感情是可意会不可言传的，如在网上聊天时，由于使用文字交流，缺少了说话人的语气和表情，意义的传达就可能产生偏差，甚至产生误解。现在流行而且有效的方法是使用设计好的表情符号来表达情绪，表情符号不仅成为文字的良好补充，而且成为一套独立的语言系统，使网上聊天变成一种特殊而有趣的交流方式。

（三）审美性

好的图形要经过精心的处理，是具有美感的形式，不仅能达到传达信息的作用，其本身也具有审美价值。

图形的审美性体现在三个方面：一是制作技艺所体现的技巧美，二是奇巧的构思和创意体现的智慧美，三是深沉的文化内涵和思想意境体现的文化美。图形制作技巧的内容是多样化的，可以是技艺娴熟、高超的“高技术”，也可以是刻意地“以拙显巧”的质朴的“无技术”，如儿童画一般以稚拙的绘画技巧达到独特的效果。智慧美和文化美是图形最为突出的审美特征，是作者的独特眼光、智慧、才华和文化修养的综合体现。

第二节 图形的起源和发展

一、图形的产生

图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。从已发现的公元前 1400 年的象形文字中可以看出图形的出现远远早于文字的产生（图 1-9）。在法国南部拉斯考克的山洞中也发现了大约一万年前的原始人壁画（图 1-10）。

图 1-9 撒哈拉沙漠岩画

图 1-10 法国南部拉斯考克的山洞壁画

在早期人类的生产劳动和社会活动中，交流形式不断丰富，逐渐产生

了一些系统性、原则性、指代性强的符号，这就是图形的雏形。在交流使用中，这些符号逐渐被改良简化，准确性得到了加强，系统性也更加完善。我们在北美印第安人的岩洞壁画中可以看到非常简练、具有标志性简化特征的图形符号，如图 1-11 所示。如果人类没有这些可以让人理解的信号图形，那么人类在生产中的经验可能将无法传承，人类文明的产生也必将受到影响。

图 1-11 北美印第安人的岩洞壁画

人们普遍认为图形产生于史前时期，远早于文字的产生，大量的史前壁画可以为证。关于图形产生的原因，有学者进行过较为深入的研究，尹定邦曾提出“人本因”“神祇因”“物质因”“传播因”四大原因，并且认为“人本因”是最重要的，即创造图形是人类的本性和本能。如此说来，图形的发展是一个漫长的历史过程，经过数千年甚至上万年的演变，从最早的简单而原始的人性本能的表达发展成为现代有着复杂严密的学科系统的图形设计，其内涵、功能以及方法都有了翻天覆地的变化。

我们从图形在社会中所扮演的角色以及人们创造图形的目的出发来观照整个图形的发展演变历程，其中有三个时期是最为显著和最具历史意义的。

（一）文字前的图形语言期

尹定邦在《论图形的产生》中认为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，而言语期和文字期之间还存在一个图形期。从图形产生到文字产生并成熟，就是图形的第一个时期——图形语言期，世界各地大量的岩画、洞穴壁画就是这个时期的产物。这一时期