

辽宁美术出版社
Liaoning Fine
Arts Publishing House

图形设计

／ Graphic Design

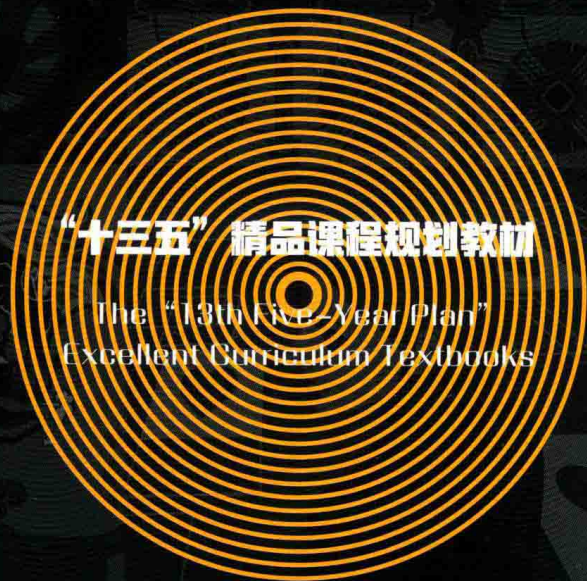
21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

The “13th Five-Year Plan” Excellent Curriculum Textbooks
for the Major of

Fine Arts and Art Design

in National Colleges and Universities in the 21st Century

编 著 郑 朝

“十三五”精品课程规划教材

The “13th Five-Year Plan”
Excellent Curriculum Textbooks

The “13th Five-Year Plan” Excellent Curriculum Textbooks for the Major of Fine Arts and Art Design
in National Colleges and Universities in the 21st Century

图形设计

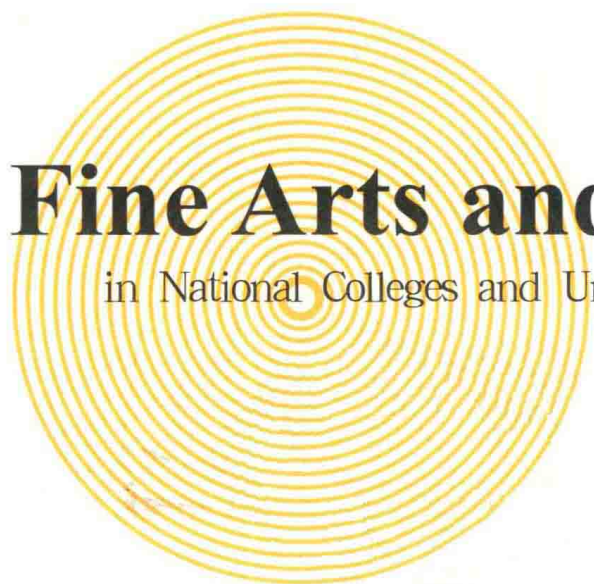
／ Graphic Design

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

**The“13th Five-Year Plan”Excellent Curriculum Textbooks
for the Major of**

Fine Arts and Art Design

in National Colleges and Universities in the 21st Century

编 著 郑 朝

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 彭伟哲
副总主编 时祥选 田德宏 孙郡阳
总编审 苍晓东 童迎强

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强 林枫 王楠
编辑工作委员会委员
苍晓东 郝刚 王艺潼 于敏悦 宋健 王哲明
潘阔 郭丹 顾博 罗楠 严赫 范宁轩
王东 高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠
展吉喆 高桂林 周凤岐 任泰元 汤一敏 邵楠
曹焱 温晓天

印制总监
徐杰 霍磊

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 郑朝编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2020.8

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-8693-0

I. ①图… II. ①郑… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第115158号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地 址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮 箱 lnmscbs@163.com

网 址 <http://www.lnmscbs.cn>

电 话 024-23404603

封面设计 彭伟哲 张法 孙雨薇

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焱 高桐

印 刷
辽宁一诺广告印务有限公司

责任编辑 李欣阳
责任校对 郝刚
版 次 2020年8月第1版 2020年8月第1次印刷
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 9.75
字 数 180千字
书 号 ISBN 978-7-5314-8693-0
定 价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录

前言

005 ~ 027

第一章 发现图形

- 01 生活中的点、线、面 029 ~ 039
- 02 图形的肌理表现 041 ~ 049

第二章 想象力实验室

- 01 印象路标训练 051 ~ 053
- 02 梯形变形训练 054 ~ 058
- 03 手图形训练 059 ~ 069

第三章 命题设计

- 01 “人物”图形设计 071 ~ 083
- 02 “字母”图形设计 085 ~ 090
- 03 “性别”图形设计 091 ~ 094
- 04 “拥抱”图形设计 095 ~ 099
- 05 “城市”图形设计 100 ~ 104
- 06 “歇后语”图形设计 105 ~ 112
- 07 海报分析 113 ~ 118
- 08 海报设计 119 ~ 126

第四章 图形形象设计

- 01 NEKE 形象设计 127 ~ 131
- 02 野生动物园形象设计 132 ~ 137
- 03 音乐会主题设计 138 ~ 142
- 04 书籍封面设计 143 ~ 147

第五章 从平面图形到三维立体的训练

148 ~ 158

图形设计

／ Graphic Design

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

**The“13th Five-Year Plan”Excellent Curriculum Textbooks
for the Major of**

Fine Arts and Art Design

in National Colleges and Universities in the 21st Century

编 著 郑 朝

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 彭伟哲
副总主编 时祥选 田德宏 孙郡阳
总编审 苍晓东 童迎强

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强 林枫 王楠
编辑工作委员会委员
苍晓东 郝刚 王艺潼 于敏悦 宋健 王哲明
潘阔 郭丹 顾博 罗楠 严赫 范宁轩
王东 高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠
展吉喆 高桂林 周凤岐 任泰元 汤一敏 邵楠
曹焱 温晓天

印制总监
徐杰 霍磊

图书在版编目 (CIP) 数据

图形设计 / 郑朝编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2020.8

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-8693-0

I. ①图… II. ①郑… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第115158号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地 址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮 箱 lnmscbs@163.com
网 址 <http://www.lnmscbs.cn>
电 话 024-23404603

封面设计 彭伟哲 张法 孙雨薇
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印 刷
辽宁一诺广告印务有限公司

责任编辑 李欣阳
责任校对 郝刚
版 次 2020年8月第1版 2020年8月第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 9.75
字 数 180千字
书 号 ISBN 978-7-5314-8693-0
定 价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录

前言

005 ~ 027

第一章 发现图形

01 生活中的点、线、面 029 ~ 039

02 图形的肌理表现 041 ~ 049

第二章 想象力实验室

01 印象路标训练 051 ~ 053

02 梯形变形训练 054 ~ 058

03 手图形训练 059 ~ 069

第三章 命题设计

01 “人物”图形设计 071 ~ 083

02 “字母”图形设计 085 ~ 090

03 “性别”图形设计 091 ~ 094

04 “拥抱”图形设计 095 ~ 099

05 “城市”图形设计 100 ~ 104

06 “歇后语”图形设计 105 ~ 112

07 海报分析 113 ~ 118

08 海报设计 119 ~ 126

第四章 图形形象设计

01 NEKE 形象设计 127 ~ 131

02 野生动物园形象设计 132 ~ 137

03 音乐会主题设计 138 ~ 142

04 书籍封面设计 143 ~ 147

第五章 从平面图形到三维立体的训练

148 ~ 158

前言

“图形设计”课程教学是平面设计专业教学中的重要基础课程,是训练学生平面语言及思维方式的必要手段。自中国美术学院视觉传达设计系在全国率先确立“图形设计”这门新课程起,它对于平面设计专业教学的影响是巨大的。此课程的确立改变了以往设计基础教学的框架和模式,在传统的造型技法训练中加强了创意思维训练。

本阶段的学习,旨在开发学生运用图形语言组织形态、表达思想、传达概念的能力。长久以来,由于设计专业的成立背景,在大的学院艺术教学和氛围的影响下,设计基础教学往往和艺术基础教学画上等号。并且由于专业历史相对较短,缺少经验和教学体系的不完善,教学中出现了注重专业设计课,轻视设计基础课的现象。甚至在很多人的印象中,水平低的教师教基础课,而主力教师才能胜任专业设计课。当然形成这种状况的根源还是过多注重造型准确、层次丰富、技巧训练,没能真正概念清楚地从设计基础到专业创作进行循序渐进的思维训练。在这样的状态下,进入专业课学习时,学生的学习是脱节的,思维空间狭窄,没有创作的欲望和自觉性,教师会觉得学生基础差,而学生又认为观念和想法无法转变和及时跟上从而颇为苦恼。鉴于在设计专业课遇到的一些问题,大家过多地在专业教学本身寻找问题,而基础教学也就经常被轻视,课时受到削减。这种状况在许多艺术院校都曾不同程度地出现过,甚至形成顽疾。

想要解决问题首先应当明确什么是设计的基础?对此很多人甚至是专业教师头脑中的概念大多是基础训练,使人联想到的是技术、技巧、技法等等。因此,基础课也就逐渐成了技法训练的课程,基础教学贯穿的主线是造型训练、配色训练、表现手法训练等,而如何提高思维能力、创意能力却大大被忽视了。诚然在教学中我们强调技法的重要性,强调设计的实用性和工艺性,要求制作精细,符合审美,这些作

为设计专业的基本素质的确十分重要，但仅有这些是远远不够的。

现代设计的风格及形式并没有固定的模式，而是一个多元化发展的趋势。设计教育作为一个完整的体系，也应该注重培养学生的社会适应性及创新意识，从基础到专业应该是循序渐进，不能将两者分开。因而一开始就必须将完整的设计理念贯穿始终，灌输给学生，培养学生的创新思维能力。无论是学习造型、学习色彩、学习设计，这种思维方式都是至关重要的，学生必须学会用自己的意识理解并表达主观感悟，创造客观世界。

我们将通过对“图形设计”课程教学的剖析，论述这门设计基础课程对同学们思维训练的帮助和开发，培养学生提高认识，训练思维；增强内功，提高修养，保持对周围事物的感知力，在设计中强调对物形的创造性设计并树立新的设计观念。

郑朝

Graphic
Design

一、图形概述

图形在英文中为：“graphic”，它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”。图形区别于图案，它既不是一种单纯的标识、记录，也不是单纯的符号，更不是单一以审美为目的的一种装饰，而是在特定思想意识支配下的对某一个或者多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式。有时是美学意义上的升华，有时是富有深刻寓意的哲理给人们启示。

图形应具有丰富的想象力和创造性，运用创意性思维和图形构成的形式性规律变化，创造出有深刻寓意和视觉变化，并能拓展观者思维，激发想象力，从而实现图形内涵诉求的有效性和深刻性，体现出图形的魅力。

图形设计的意义

众所周知，人的思维是一个由认识外部世界的表象开始，再将表象记录到大脑中形成概念，而后将这些来源于实际生活经验的概念加以思维固定，从而使接收到的各种信息均在大脑中产生各自对应的映像。创意的图形表现是通过对创意的中心的深刻思考和系统分析，充分发挥想象思维和创造力，将想象和意念形象化、视觉化，并从怎样分析、怎样思考到怎样表现的过程。

图形设计是以信息传达为目的，当然这又是一个思维的过程，但同时又不是一个通常意义上的思维过程。早在春秋战国时期，我国的著名思想家庄子在其著作《庄子·外物》中就已提出：“言者所以在意，得意而忘言”，即在语言和事物之间存在着表征物与被表征物的关系，语言是事物的表征物，事物是语言的被表征物，语言的任务是事物信息的被传达，语言的角色是传达信息的媒体。图形正是用来代表或者指示某一事物，思维则是对图形的一种挑选、组合、转换、再生的操作过程。图形是设计作品的主要表现形式，是设计作品中敏感和备受关注的视觉中心，优秀的设计作品都以自己独特的图形语言准确又清晰地传述设计主题，蕴含着设计者心灵世界和精神向往的全部情感。

“你能想到,我为什么就想不到?”面对这样的诘问,我想说:“一个人的文化修养对于做设计这一行业来说同样也是至关重要的。有时所谓的创意是对社会、历史和文化内涵和修为的综合体现,知识结构的储藏越丰富,用起来就越游刃有余,得心应手。”

举一个事例:在2000年7月,为配合世纪之交德国迁都柏林,由香港著名设计师靳埭强先生策划了“香港/柏林2000艺术”活动,其中的海报邀请展是邀请50位在中国及东南亚城市中工作的优秀设计师与所在城市中一名10岁以下儿童共同创作完成一对海报,题为《城市发现》。要求由儿童自由创作一幅作品,表现出他(她)对所住城市环境的最深印象。然后,设计师根据儿童的描绘,发掘出城市中优秀的一面和被忽视的另一面。两张作品一起陈列,形成互动。当时多数设计师都从社会问题、环境问题、心态问题着手进行了设计,但从创意点上来说,都是普遍能够联想到的,让人不感意外。但其中韩绪老师的海报作品确实让我看到了不同的着眼点和新鲜的立意。(图01)

作者让六岁的小侄女画一幅生活中印象最深的东西,最后的儿童画内容是小女孩的最爱——可口可乐。通过这幅画,作者决定用“防止城市固有文化流失”为主题进行设计创作。因为在我们现今的社会生活与生存环境当中,所谓的“国际化”“全球化”已越来越明显。尤其在中国,古老的建筑越来越少,城市与城市在外表上已经没有差别,在人们的内心深处也同样减少或缺乏对原有城市文化的认同感。

虽然画中的可乐只是一种商品,但我们应该知道这些外来的商品却不折不扣地带来了外来的文化。现在中国的儿童只知道米老鼠、奥特曼、机器猫和恐龙战队,却很少知道“孔融让梨”的故事;而青年人的口头禅也尽是“酷”“帅”“爽”等,可见这些外来文化对我们下一代的影响之深。这种浮夸、注重外表、不求实际的外来文明已将我们固有的谦和、内秀、善思等民族风范冲刷殆尽。合理地保护原有文化,有选择地吸收外来文化是现今中国城市发展不得不考虑的问题。

在设计出发点确定之后，作者尝试了许多草图和电脑稿。利用《荷马史诗·伊利亚特》中的历史典故——“木马计”来完成设计。因为“木马计”就是利用人们的轻率心理，在解除戒备和武装的情况下，对敌人的心脏发动致命一击。作者将原画用Photoshop软件转换为灰度位图，并重新设置了明暗对比度，使它看起来更加有力。将两幅画面放在一起比较，为了使儿童画不至于太轻，又为它加上了浓重的大红色块，目的是在加重其分量的同时，也利用可口可乐红底白飘带的象征图形使主题更为明确，同时为木马也加上了白色飘带的注册商标符号。

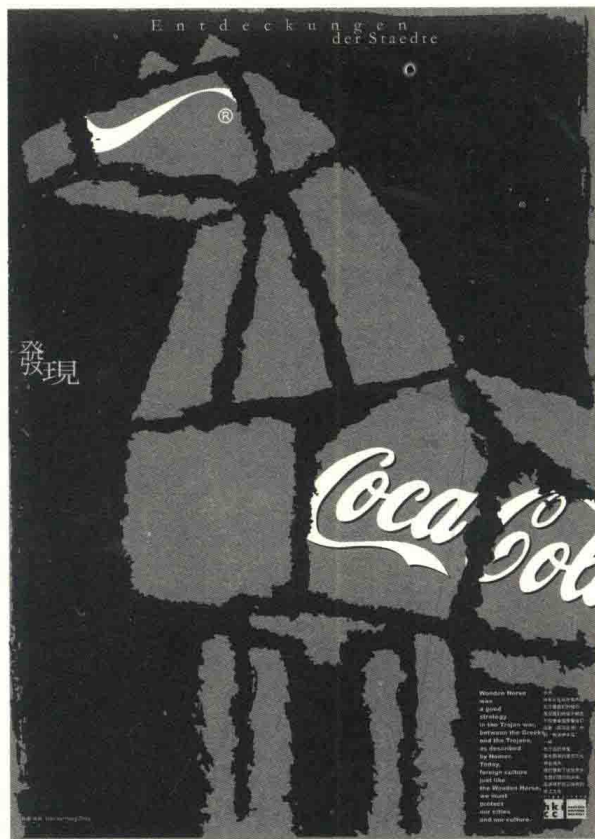
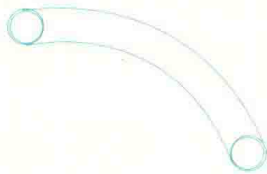

图01 韩绪《城市发现》

作者对于中外历史、文学的涉猎，将主题巧妙地借用荷马史诗的著名片段来表现，海报成品斩获国际海报设计双年展金奖等多个奖项，在设计界被界定为经典案例。而纵观大多数设计师光做设计不看书，缺乏应有的历史知识、文学修养的积累，所以在创作时会感觉到思路枯竭，力不从心。

二. 图形设计中的“隐喻”

隐喻是修辞手法的一种，用一个词或短语指出常见的一种物体或概念以代替另一种物体或概念、从而暗示它们之间的相似之处。延伸到艺术领域，隐喻的艺术语言根据不同事物之间某一方面的联系，借助联想和想象，言此指彼。

绘画与设计，互为补充，你中有我。艺术大师流芳百世的作品在隐喻表现上功力非凡，它们与图形设计之间的关联性一直都客观存在。利用隐喻传达的表现方法所获得的图形含义更具有丰富性，并且往往越是将平凡的、不起眼的、日常生活随处可见的形态加以创作，就越容易被人们所接受和认同。隐喻传达的图形给观者带来的视觉体验会更为强烈和丰富。

1. 隐喻及隐喻传达

隐喻本是修辞手法的一种，以用一个词或短语指出常见的一种物体或概念来代替另一种物体或概念，从而暗示它们之间的相似之处。这是文学领域常用的手法之一。

若从认知心理学的角度表述的话是指人类在日常生活中，往往参照对熟知的、有形且具象事物的感知经验来对难以定义的抽象概念进行认知、考量和理解。通过不同的已知概念之间的结构关系，以隐喻性的思维方式完成对目标抽象概念的构建和理解。这种隐喻性的思维方式是基于熟知事物与陌生抽象概念之间的联想。延伸到图形设计领域，隐喻的艺术语言根据不同事物之间某一方面的联系，或形或意，或兼而有之，借助联想和想象，言此指彼的创作手法。

2. 绘画中的隐喻传达

这里我们有必要探讨一下荷兰著名版画大师毛里茨·科内流斯·埃舍尔的作品。他将隐喻图形的传达创作到极致。在1948年创作的石版画《互绘的手》是图形设计的经典案例，我们也会在不同的场合看到这幅作品。一块钉着的图板上，从平面到三维，两只手交错互绘，

手腕以上的部分还停留在画板里，手腕以下的部分就跃出纸面成为“真实”的获得生命的手，画面有一种亦真亦幻的视觉魅力，同时引人思考：所谓的虚幻世界到底是什么？你所认识的现实是真正的现实世界吗？在具体表现上最大的悖论就是在二维的平面上塑造出三维的立体让人产生奇特的视觉错觉。画家巧妙地运用了光影、透视等造型手段，同时有效利用了观众自我心理暗示。创作出这样的作品需要某种特殊的兴趣、热情和冷静的逻辑思维分析，这不是谁都能拥有的。（图02）

另一幅题为《美洲鳄》的作品也是埃舍尔的经典之作。画面中央画家的速写本被压在一本辞典和一个正多面体模型的下面，左下角有一盆仙人掌和印有“JOB”字样的比利时产的香烟，右下角是一瓶酒和一个玻璃酒杯。在速写本上画着美洲鳄的平面镶嵌图案，有趣的是这些不安分的鳄鱼竟然从纸面上跑了出来，可以看到其中有两只一半身体还在纸里，另一半已经成为有投影的实物。它们鱼贯而出，爬上辞典，爬过搭在辞典和正多面体模型之间的三角板，爬上模型，打了个喷嚏，喷出一团烟雾，然后从水桶跳上桌面，最终又回到纸面上。（图03）

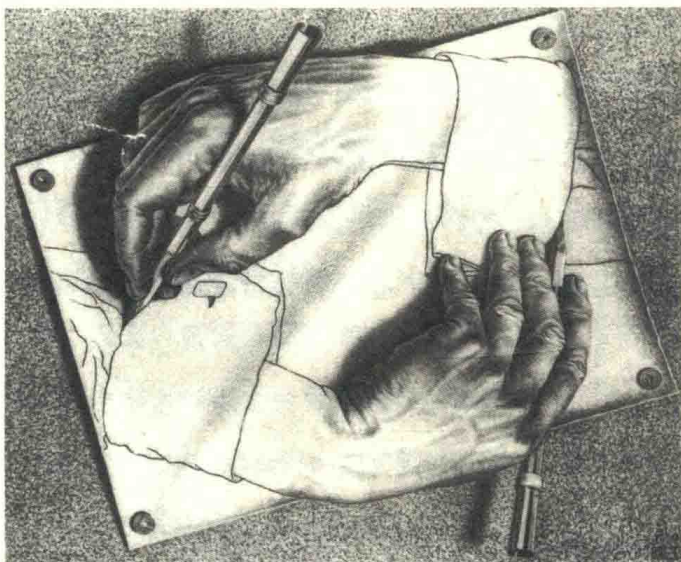

图02 毛里茨·科内流斯·埃舍尔《互绘的手》

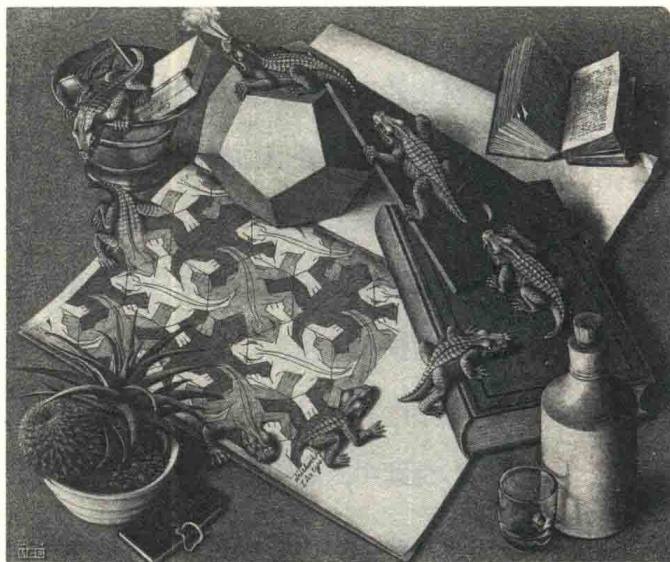

图03 毛里茨·科内流斯·埃舍尔《美洲鳄》

埃舍尔在世界艺术中占有独一无二的位置，在他之前从未有艺术家创作出同类作品，在他之后，至今也没有艺术家追随他发现的道路，也许今后也不会有。因为他在这方面的探索已经发展到了某种极致难以超越，并且这样的作品需要某种特殊的兴趣、热情和冷静的逻辑思维分析，这不是谁都能拥有的……作为平面设计的教师和学生仅仅看专业内的书籍资料是不够的，对其他艺术领域最大范围的涉及对于活跃设计思维是很有益处的，看似天马行空的想象以及缜密的分析能力对设计师而言是非常宝贵的，从中我们应当像海绵一样不断吸取……同样值得一提的还有身居所有超现实主义艺术家之上的西班牙人——达利，他利用自己的绘画、文章、口才、胡须和卓越的自我推广和宣传才能在各种各样的国家和语境中造就了超现实主义这一专有名词，他的绘画表达出一种梦魇般的、看似荒诞不经的、又色情又疯狂的艺术。他所表现的物体脱开了自然的组织结构，以幻想的方式加以变形并结合成梦境中的事物。他把弗洛伊德理论的特殊例证应用到他自己的内心世界中，就如他的作品《原子的丽达》（图04），绘画主题取材自文艺复兴时期即不断被重复运用的希腊神话《丽达与鹅》。美丽的有夫之妇丽达与宙斯间违反道德常规的恋情……画面中达利以自己的妻子作为模特，坐姿的重心并不落在坐台上，看上去似乎悬浮在空中。这里无论是古典风格的雕塑基座，还是透明的水滴，画中一切都处于失重状态，突出一种不安的幻象。远方的地平线和后边地平线和后边的大海展开一片辽阔的空间，画面背景为蓝色和黄绿色调，小面积红色和其他亮色为整幅作品增加了亮点。这幅画可说是达利回归古典的序曲，同时也是他与爱妻加拉爱情的永恒纪念。在另一幅作品《内战的预感》中，他把此画作为战争的非人性和恐怖感的象征，揭露了一场血肉横飞、令人毛骨悚然的战争。达利敏锐地预感到战争的来临，用细腻的笔法画出被害人的头部，表情痛不欲生。一个怪异躯体的人形横躺在下面，他的独臂用力捏着踩在他身上的女人乳房。画面充斥着两个相互蹂躏的怪物，观者突然看到如此慑人的形象，心理上不觉产生出一种恐怖感。达利在一个构图精确的风景中放入了这个噩梦般的场景，那么真实令人难以忘怀，以致人们观看这个可怕的异形躯体时会感受到一种震撼人心的力量。（图05）