

中国高等院校

美术·设计教研大系

图形语言 与基础设计研究

【吉林卷】

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编 王建国
 副主编 朴明姬
 主编 孙佳莉
 著 吴宏伟
 孙佳莉
 张雨
 孙佳莉
 李星
 武琳琳

辽宁美术出版社

联合编写院校

【吉林卷】

(排名不分先后)

东北师范大学美术学院
吉林艺术学院现代传媒学院
吉林师范大学美术学院
吉林大学艺术学院
吉林工程技术师范学院艺术学院
吉林建筑工程学院艺术设计学院
长春师范学院美术学院
长春工业大学艺术设计学院
延边大学艺术学院
通化师范学院美术系
白城师范学院美术系
东北师范大学人文学院艺术设计系
东北师范大学人文学院视觉艺术系
东北师范大学人文学院服装工程设计系
吉林建筑工程学院城建学院
吉林建筑工程学院建筑装饰学院
长春大学美术学院
长春大学旅游学院美术系
长春大学光华学院
吉林艺术学院高职学院

指南针系列教材

CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

图形语言与 基础设计研究

主 编 王建国
副主编 朴明姬 孙佳莉 李 星
编 著 孙佳莉 张 雨
吴宏伟 武琳琳
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形语言与基础设计研究 / 王建国主编, 孙佳莉等编
著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2005. 7

(中国高等院校美术·设计教研大系·吉林卷)

ISBN 7-5314-3351-6

I. 图… II. ①王… ②孙… III. 图案—造型设计—教学研究—高等学校 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 069495 号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 8

字数: 80 千字

印数: 1-2600 册

出版时间: 2005 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 7 月第 1 次

责任编辑: 王 嵘 林 枫

版式设计: 黄 喆 林 枫

责任校对: 张亚迪 方 伟

定 价: 37.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

PREFACE

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，则非有“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包含了两个方面的含义：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、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，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，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们根据国家对于美术教育的精神，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）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的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《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长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。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系 【吉林卷】

总主编 王犁犁

副总主编 (以姓氏笔画为序)

	王建国	王铁军	王帆	尹国有
	吕波	齐伟民	苏晓民	李公君
	李胜龙	李星	李仲德	殷晓烽
	秦秀杰	傅黎明	魏舒菲	
编委	王玉峰	王俊德	关卓	朱方
	张宏雁	张博	陈文国	林森
	高贵平	徐景福	缪肖俊	

目录

CONTENTS

概 述

第一章 什么是图形创意

- 第一节 图形的概念与发展情况.....009
- 第二节 学习图形语言的意义.....010
- 第三节 图形创意与现代艺术语言的区别与联系.....012

第二章 图形创意的程序与方法

- 第一节 关于图形.....017
- 第二节 创意的程序.....022
- 第三节 创造视觉表现形式.....082

第三章 图形语言与基础设计

- 第一节 图形语言与标志设计基础研究.....101
- 第二节 图形语言与书籍设计基础研究.....112
- 第三节 图形语言与包装设计基础研究.....115
- 第四节 图形语言与广告设计基础研究.....120

概述

OUTLINE

现代社会是一个信息的社会。信息是人类互相之间的交流内容，人类依靠各个感官系统来交流信息，其中百分之八十以上是由视觉来完成的。而在视觉信息中，图形传达的信息载量更是文字载量的九百倍以上。随着科学技术的发展，图形语言比文字语言传达信息的无障碍优势日渐显著。因此，有人说现代社会是一个由文字文化向图形文化转化的时期。

现代社会也是一个设计的时代。视觉设计充斥着人能到达的任何地方。从公共空间到个人生活空间；从户外广告到纸张广告，从电影电视到互联网络；从铅笔、橡皮到概念跑车……这些都离不开设计，而这些设计又都离不开图形的表述。因此，可以说这是一个图形文化的社会。

图形创意是在 20 世纪才确立成为一门独立的学科体系的。它是随着工业和商品经济的高度发展，与科学技术、经济和艺术紧密结合而确立的。图形创意这门学科进入我国设计院校的教学内容更是近几年的事情，但发展比较快。在我国以往的美术类或设计类专业教育方面，长期以来一直注重两个方面的教育：美学教育和技巧教育。从而忽略了创造性思维教育和商业使用方面的教育，以至于在真正的设计意义上的创造有些苍白。但我们已经意识到这个问题，非常重视并正在加快发展。

图形创意是现代视觉传达设计专业学生必修的一门专业基础课程。

图形创意课程的学习应该在学生具备了形态构成和设计色彩、现代图案设计等基本实用美术知识之后来进行学习，好为后期各专业设计课程如 LOGO 设计、CI、广告创意等打好必备的基础框架，使学生能够熟练地运用图形语言来进行各种专业的视觉设计。没有这门课程的学习，学生的设计必将苍白无力，缺少创意思维，很难对需要传达的信息作出简练、准确的视觉表述。

图形创意这门新兴的学科在其发展的过程中已经具备了比较完善的理论体系。本书详细地讲解了有关图形语言的各种概念和相关理念，深入地研究了图形创意的各方面基础知识和程序方法，并且介绍了一整套经过实践被认为比较合理、有效的训练方法，使学生能够比较容易地掌握图形语言的运用，开拓了学生的创意思维。

当然，由于时间的仓促，本书难免有不尽人意之处，我们还需要在实际教学研究中进一步探索，发掘新的方式、方法运用到我们的教学当中，进一步完善这门新兴学科的教学。

第 3 章

图形语言 与基础设计

本章要点

- 图形语言与标志设计
- 图形语言与书装设计
- 图形语言与包装设计
- 图形语言与广告设计

第一节 图形语言与标志设计基础研究

一、图形语言在标志中的作用和意义

在科学技术飞速发展的今天,印刷、摄影、设计和图像传送的作用越来越重要,这种非语言传送的发展具有了和语言传送相抗衡的竞争力量。标志,则是其中一种独特的传送方式。到本世纪,公共标志,国际化标志开始在世界普及。那么,图形就成了大众传媒中不可缺少的一部分。它是标志设计的缩影和载体,是不可代替的视觉语言符号。

标志设计是一种特殊文字或图像组成的大众传播符号。它的基本功能是以图形传达信息,表现其内在的质量、特点,而以之作为沟通的媒介。综观历史,从原始社会的记号到图腾,从商周的象形符号到秦汉的印章,再从唐宋的幌子到明清的洋化标志,标志的这些变化无不体现了图形的不断发展。图形是人类有记载以来为了交流、为了记录的需要而创造的一种视觉语言,图形艺术设计是一种有目的性的艺术符号创造。现代艺术设计家通过对线条、色彩和空间的组织,构成有内涵的艺术形式,使概念、思想、情感得以表达出来,并通过一定的视觉形式进行传播。可以说标志设计也就是图形语言的创造。

二、图形语言在标志中的应用

1. 标志的定义与意义

标志是以特定而明确的图形、文字、色彩来表示事物、象征事物,同时表达出事物对象精神方面的内容。

标志是一种象征的艺术,它通过图形语言来传达人们的思想。标志是人类社会在长期的生活与实践中,逐步形成的一种以非语言传达而以视觉图形传达信息的象征符号。

随着经济全球化,标志总的来说由繁到简向国际性、通用性、符号性发展,同时出现了系统化和个性化并存的趋势。系统化造成了更丰富的拓展变化和个性应用,个性化则建立在更深刻的理性基础之上。

随着国内、国际市场竞争的日益尖锐化,以优质产品打开市场、有效地占领市场,使自己的企业立于不败之地,就需要在消费者心目中树立一个良好的、可信赖的企业形象,标志就是企业形象的象征符号。因此,标志作为一个非语言性的图形符号,它的作用越来越被人们所认识,它不仅能提高人们的注意,加深公众的记忆,强化人们的凝聚力,而且会获得非凡的社会效益及显著的经济效益。在世界经济日趋全球化,全球经济日益一体化的今天,世界各国经济实力的竞争,实际上就是世界名牌之间的竞争,在名牌效应普遍受到重视的今天,著名标志已成为一种精神的象征,一种地位的炫耀,一种个人价值的体现,一种企业形象的展示。标志作为一种世界性的语言和物质文明的象征,展示了其新的价值;标志作为一种特定的视觉符号,是企业形象、特征、信誉、文化的综合与浓缩,它在创造名牌企业和名牌产品的过程中扮演了十分重要的角色。

2. 图形语言在标志中的表现

(1) 常用的几种形式

① 具象

具象型的标志是指客观存在的经验、认识中反映出来的事物。它往往与象征主义联系在一起。具象形源于现实高于现实。在标志设计中，具象型的标志经常被使用，它经常以图形插图的方式出现在标志设计中。把一种具体的图形直接拿来应用。这种直观的方式让人们一目了然，容易理解，马上就会让人们知道这是一个什么标志，具有什么用途。这种具象的设计方式直观、易于识别、记忆，形象的特点很容易被大众接受（图3-1~3-5）。

图 3-1 美国庆典

图 3-2 TIME LIFE 音乐

图 3-3 Galtay 设计工作室

图 3-4

图 3-5

② 抽象

抽象型的标志是用点、线、面等视觉元素构成的几何图形、有机图形和无机图形。它以完全的几何图形、符号来表现，通过点、线、面、体来构成的抽象图形，表达一种感觉和意念。抽象的图案简洁、鲜明，便于复制，可以体现特定的内容、表达深远的含义，并引发逻辑的联想。因而，这类图形具有深远的抽象意义和象征意味。这类标志可以表达众多的意念，具有强烈的时代感，较好的视觉效果和方便传播等特点。同时，也具有很高的艺术价值和观赏价值。抽象作为艺术手段，古代就被东方人所推荐，近代西方现代艺术也将抽象作为主要方式。这种方式对现代设计具有深远影响（图3-6~3-20）。

图 3-6 统一企业

图 3-1 日本三菱

图 3-12

图 3-16

Just Eyefashion

图 3-8 电子元件

图 3-13

图 3-17

图 3-9

CHINA LIFE

图 3-14

KONKA

KONKA

图 3-18

图 3-10

图 3-15

DAWN

图 3-19

图 3-11

GolfSurfin.com

图 3-20

③ 综合型

综合型标志是指运用两种或多种手法设计的标志图形，它集中了以上两者的长处，克服了两者的不足，具有可视性、可读性、视觉传达和听觉传达的综合优势，在现代标志的设计中被广泛应用（图3-21~3-32）。

图3-27

图3-30

图3-21 太阳神集团

图3-22 制鞋公司

图3-29

图3-31

图3-23 美国建国200周年

图3-28

图3-24

(2) 传统元素在标志设计中的应用

① 中国文字

早期的文字是图形语言的表现，古人运用最原始的文字雏形来记录事件或表达情感等。例如比较典型的象形文字，通过象形文字的本身图形就可以分析出字体的大概含义（图3-33~3-35）。

图3-24

图3-25

图3-26

图3-33 两河流域地区书写在泥板上的楔形文字

图 3-34 人类文明初期而在刻洞上的壁画，以图形与象形文字来表达或记录对世界的看法

表对世界的看法

甲骨文	日	月	火	水	目	十	舟
金文	日	月	火	水	目	田	舟
小篆	日	月	火	水	目	甲	舟
隶书	日	月	火	水	目	甲	舟
楷书	日	月	火	水	目	甲	舟

图 3-35

现代文字的图形化应用也比较广泛。文字在本身的演变过程中逐渐简化、抽象，现代文字已经很少有类似象形文字那样，通过文字本身可以推断出它的大概含义了。因此，当今文字在标志中的运用基本都是把文字图形化，即在文字的基础上赋予新的图形含义，也可以说是图形、文字的综合运用（图 3-36~3-51）。

图 3-36 中国书法
中 sword

图 3-37 第 20 届国际青年论坛

图 3-40 中国环境标志
此图中的太阳、山和水寓意
的就是象形文字的图形化

图 3-38

图 3-41

图 3-39

图 3-42

图 3-43

图 3-44 工具店

图 3-45 不动产

图 3-46 LG公司

图 3-48

中国电信
CHINA TELECOM

图 3-49

图 3-47

图 3-50

图 3-51

从现代平面设计的角度来讲,中国汉字无疑是人类社会有史以来最伟大、最成功的设计之一。它以最简单的设计元素,运用丰富而复杂的设计手段,设计出了一件件恒定而单纯的“图形”,并使其具有“象形”特质,具有无比丰富的内涵,无比完美的构造,它们用途广泛,影响深远。

2008年的奥运会会徽的设计可以说是充分运用中国文字的典型,它是用具有中国传统特色的汉字和印章组合而成的,是一个具有典型中国图形特点的标志设计。印章早在四五千年前就已在我国出现,是渊源深远的中国传统文化艺术形式,至今仍是一种广泛使用的社会诚信表现形式。“中国印·舞动的北京”以印章作为主体表现形式,将中国传统的印章和书法等艺术形式与运动特征结合起来,经过艺术手法夸张变形,巧妙地幻化成一个向前奔跑着、舞动着迎接胜利的运动人形,人的造型同时形似现代“京”字的神韵,蕴含浓重的中国韵味,寓意北京将实现“举办历史上最出色的一届奥运会”的庄严承诺(图3-52)。

图 3-52 2008年奥运会会徽·中国印

①吉祥图案。

把中国的传统图形的精神元素融入到标志设计中,使民族的文化精神和世界设计语言,共同融汇成现代设计艺术的主流。

著名的“中国国际航空公司”标志,其形象便是一只昂首飞翔的凤凰,在寓意航空公司特点的同时,也象征了国航美好的未来。再如香港凤凰卫视中文台台标,借用原始社会彩陶上的凤鸟图形,并使用了中国传统的“喜相逢”结构方式,反映出一种厚实的文化底蕴,凤鸟两两相对旋转的翅膀极富动感,体现了现代媒体的特点(图3-53~3-66)。

图 3-52 盘长

图 3-55 方胜

图 3-59

图 3-63

图 3-54 双喜

图 3-56 云长

图 3-60 中国民航

图 3-64

图 3-67

图 3-81 同仁堂

图 3-65

图 3-68 早期的民间吉祥图案

图 3-82

图 3-66 仪和堂西化

3. 图形语言在标志设计中的运用

图形语言在标志设计中的运用应该把图形的形式感、图形的内涵、图形的时代感和民族性三个方面作为分析的重点。

(1) 图形的形式感

图形的形式感一般是通过图形的物象外形与结构表现出来的。为了体现图形的形式感，在图形设计中要把图形设计得具有一定的艺术性和形式美。内在的“美”要靠合理的、完美的外形来体现。它是成功设计标志图形的表现方式。我们可以在图形设计中通过局部对比、整体调和、虚实相生等设计手法来增强图形的形式感。

另外，光和色彩的恰当运用会使标志图形的形式感锦上添花。

例如，日本的美能达照相机公司的标志设计在形式感方面表现的就很充分，通过线和光的运用，图形的虚实相生准确的表达出行业特征（图3-67）。

图3-67 日本美能达

(2) 图形的内涵

一个有价值、旺盛生命力的标志图形除了具有很好形式感外，图形的内涵价值尤为重要，它是标志图形的灵魂所在。在实际应用中图形的内涵一般是体现其精神理念、企业文化……

例如，中国联通公司的标志在图形的运用上就很好的达到了“形神兼备”的效果。此标志中采用“盘长”的造型，取其“源远流长，生生不息，相辅相成”的本意来寓意出联通公司的通信事业无以穷尽，日久天长的寓意。造型中的四个方形有四通八达、事事如意之意，六个圆形有路路相通、处处畅通无阻之意，十个空处又表达出十全十美之意。

可见，完美的图形外形在深刻的寓意支撑下散发更旺盛的生命力（图3-68）。

图3-68 中国联通

(3) 图形的时代感和民族性

世间存在的一切都在不断的发展变化中，都是进行时的。当然，标志图形也不例外，因此，标志图形会具有相应时期的独特的时代特征。强调标志图形的时代感也是符合健康的发展趋势的。从百事可乐公司标志的演变中不难看出这一点（图3-69）。

