

第一章

图形的语言

学习要点及目标

- ✱ 认识图形语言，研究历史、现状与未来趋势。
- ✱ 强调图形语言研究，突破传统语言的偏见和情感艺术符号观念的局限。
- ✱ 开展更为深入的图形语言关系研究，开展图形语言研究的基本思路与设想。

核心概念

图形语言，符号，观念，语义，视觉。

随着人类文明的发展，图形创意设计已经普及到包装设计、标志设计、招贴设计、封面设计和广告设计等领域。由于传播媒体的日益丰富，图形创意的应用范围也日新月异。图形已经成为设计领域不可替代的一种传达方式。那么了解图形的起源、形成和发展对于我们更好地学习和应用设计图形语言有很大的帮助。下面让我们一起从历史的角度了解和认识一下图形语言的形成。

引导案例

拉斯科洞窟壁画

法国的拉斯科洞窟壁画被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞窟中的壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有15 000年左右。它由一条长长的、宽窄不等的通道组成，里面装饰着大约1500个岩刻和600个绘画，有红、黄、棕和黑等多种颜色，其中以外形不规则的圆厅最为壮观。厅顶画有65头大型动物形象(马匹、红鹿、5米多长的巨大野牛等图形)及一些意义不明的圆点和几何图形。壁画忠实地记录了世界各个文明发源地的政治、经济、宗教、哲学、文化的总体面貌和变化，壁画伴随着人类灿烂的文明历程，留下了人类祖先智慧的印证。

在拉斯科洞窟里画着早期人类狩猎场景：仿佛在给我们讲一个故事，一头野牛正冲向一个鸟人，鸟人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上则已被一支矛刺穿，腹下流出大量肠子，但还在拼命地挣扎，向鸟人冲去，如图1-1所示。图中戴着鸟冠的变形的人可能已死去，它让人们的思绪一下子飞跃到那个为生存而挣扎的时代。其图形简练、生动，可以称得上是一首壮美的史诗，也胜过一篇华美的叙述文，这就是图形的魅力。

图1-1 死人与野兽

第一节 图形的起源与演变

在人类远古文明的初期就已经开始以图形作为人类信息交流的语言。从早期的结绳记事、岩石壁画到新石器时期的彩陶纹样，人类祖先都是利用图形与符号记录当时的一些生活状态，并利用图形进行彼此之间的联络与沟通。

一、认识图形

图形一般是通过绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是在特定思想意识支配下对某一个或多个设计元素整合的一种有意识的刻画和表达形式。这种图形既有对原生态的美学意义上的提高和升华，也有富含深刻意义的哲理。图形作为一种非文字语言视觉符号，有别于词语、文字及纯绘画。

图形与绘画既有亲缘的关系，又有本质的差异。图形和绘画的视觉形式虽然都是由形象、线条和色彩构成，但是二者有着本质的区别。从形式上看，图形是以归纳简练的线条和符号反映事物各类特征和内涵规律，不强调审美功能。图形更强调视觉语言作用和象征意义，它注重的是信息传递的过程和最终的作用，肩负着信息投射与交流的重任；而绘画强调艺术的唯美法则，作品本身是表现画家个人的世界观、价值观、个人情感和独有的思维，强调个人的主观意愿，追求独特的审美价值。再有，两者的创作理念和表现方法的差异(就是造型的意义)，绘画趋于具象，图形则偏于抽象，绘画注重审美价值，图形注重实用价值，如图1-2所示。

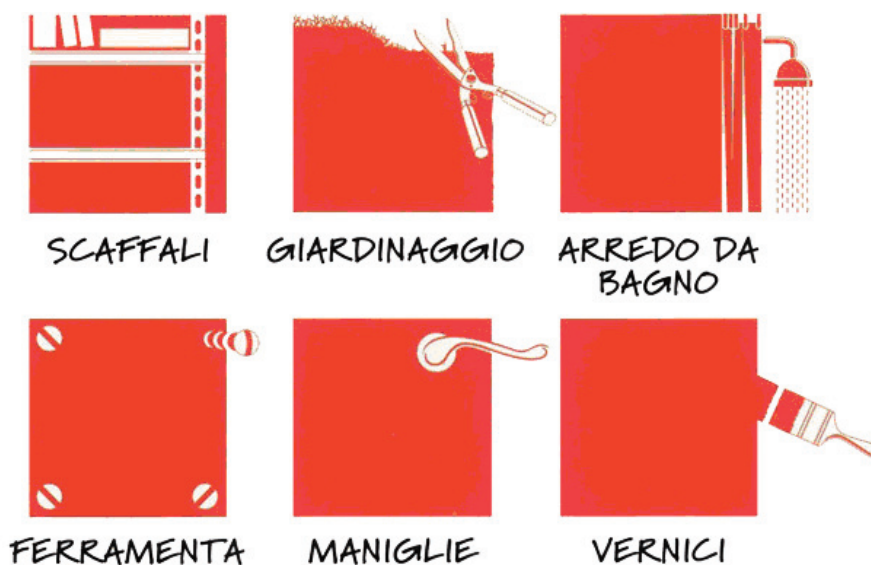

图1-2 图形符号

点评：图形符号具有简单明了的优势，如果配以精练的文字说明会显得更为生动。

在图形设计中，意义是一个很重要的部分。意义是认识主体用自己的大脑去认识对象，得到反映主体认识和对象认识的形态，然后用独特的符号所表达的东西。优秀而经典的图形设计都充满了智慧和哲理，它所传达的意义远远超越了外形带给人们的视觉上的新奇。

二、图形的历史演变

图形的发展与人类社会的历史发展密不可分。早在原始社会，人类就开始选择用图画的手段，记录自己的思想、活动、事件，表达自己的情感，进行相互的沟通和交流。视觉形象作为人类语言表现的重要媒介，传达着人与人之间的交流信息。绘画图形的目的并非出于对美的追求，而更多的是起到传情达意的作用，也就是早期沟通交流的媒介。人们将所见到的客观形象(如牛、羊、马、大象和各种野兽)，画出来，作为一定的概念符号，进行人与人之间的语言交流，如图1-3～图1-7所示。

其实，在人类社会的言语期与文字期之间还存在着一个图形期。例如，位于西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国南部拉斯科洞穴艺术，洞穴中的图形记载了人们当时狩猎和与自然搏斗的生活场景。当时为了在生产劳动和社会活动中进行交流沟通，人们设计了许多图画标记，以图形符号的方式表达思想，如图1-8和图1-9所示。

图1-3 野牛图

图1-4 半坡圼鱼纹人面像

点评：距今大约3万年前的旧石器时代奥瑞纳文化时期，西班牙阿尔塔米拉洞窟中“受伤的野牛”充满活力和运动感，堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。新石器时期，距今5000~6000年的仰韶文化中，西安半坡圼鱼纹人面像是原始人类比较典型的神话符号，传递着人是从鱼而来的巫术含义，图形采用鱼与人相结合的几何变形手法。这种原始符号的图形语言就是现代图形设计的雏形，它揭示出了人类早期的原始形象思维与联想的丰富性。

图1-5 彩陶的原始装饰特色

图1-6 马家窑彩陶舞蹈纹样

点评：彩陶上的图形纹样丰富多彩，有人物变形、鱼纹、鸟纹和兽面等多种逼真的形态，唯美生动。

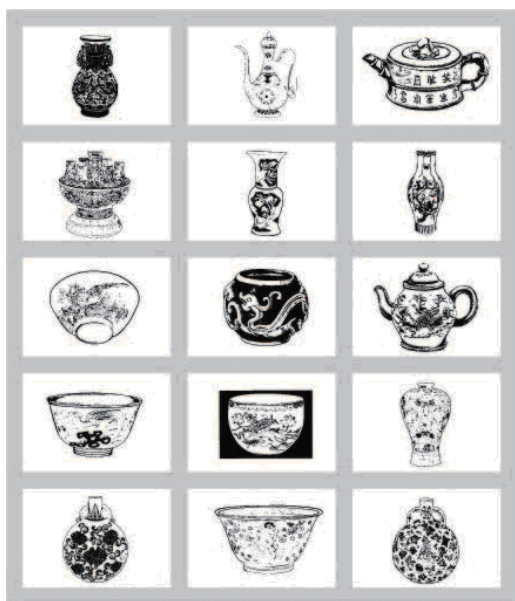
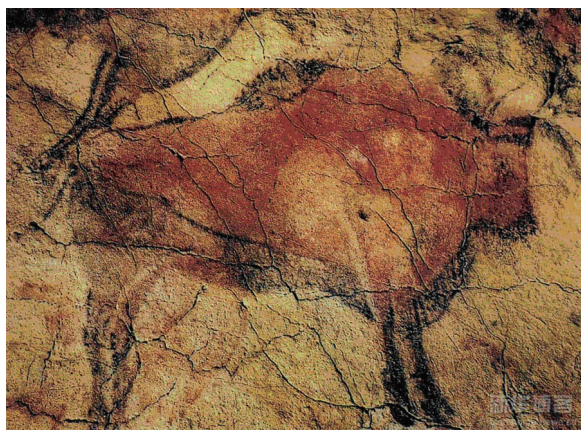

图1-7 青铜器上的装饰

点评：远古时期，人类的象形记事性原始图画就已经融入了对美的追求。商周时期，青铜器上的动植物和人物造型精美，足以表明了人类审美意识的觉醒。这一时期的图画式符号是图形的原始形式，也是文字的雏形。人们也是从那时起开始使用图形来传达信息，表达愿望和理想。我们看到的马家窑彩陶文就是人们对壮观黄河水的一种表现，还有原始时期的壁画也为图形的发展演变提供了土壤。

(a) 野牛

(b) 马

图1-8 阿尔塔米拉洞窟壁画

点评：阿尔塔米拉洞窟的石窟壁上画有野牛、驯鹿、马等动物，形态生动、技法简练。说明当时的人类已经开始使用色彩鲜明的矿物颜料作画，并能够准确地表现出动物的不同特征。

图1-9 弗莱尔洞穴岩画

点评：图中的符号可能是原始的用于记事的说明文，也可能暗示了当时的某种艺术观念。这些原始的图形和符号已经带有明显的语言特征。

社会的进步使得图形的用途也不断扩展丰富起来，这也促成了文字的产生。早期的文字雏形都是图形化的，无论是两河流域苏美尔人的“楔形文字”，还是我国殷商时期的甲骨文都属于象形文字。东西方的文字都起源于自然景物的启示，通过单纯、简洁的象征性图形使之连接起来，创建出用于沟通和交流的图形化文字。

我国早在新石器时代的一些陶器上就出现了类似文字的图形,如日、月、水、雨、木、犬等,这些文字与其代表的物象非常相似,这是原始图形转向文字的一次质的变化。之后,文字经过多次的概括提炼逐渐成熟完善。为表现更广泛、更抽象的含义,人们开始采用表音、表意等其他手法来创造更丰富的文字,形成了自己独立的文化体系,如图1-10所示。

图1-10 汉字中“马”字的演变

点评: 汉字中的“马”是典型的代表。汉字的出现是由复杂图形开始,不同时期的文字发明造就了不同的“马”字。“马”由多笔画的复杂图案开始逐渐演变成单个的繁体的“馬”字,最后出现如今的汉字——马。汉字的演变从另一方面也说明了中华民族的不断进步和国家的统一繁荣。汉字是目前世界上仅存的最古老的文字,它从繁到简,从难到易,很好地体现了图形的演变过程。

随着社会的不断发展,图形的发展空间也更加广阔了,各种标识、标记、符号和图样的产生,丰富了图形的内容。在我国民间还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形,如双喜、四喜、连年有余、五福捧寿等。图形真正实现了表述情感、传播信息的作用,如图1-11所示。

(a) 剪纸连年有余

(b) 剪纸龙凤呈祥

图1-11 吉祥图形

点评: 中国的连年有余是取字音而成,绘画莲花和鲇鱼,象征连年有余。中国的龙凤图案一般被用于象征男女美好的婚姻,有一定的寓意。

图形设计发展到20世纪中期已经是百花齐放的盛况。20世纪初艺术运动强调装饰风格,在图形设计中常见具有装饰性的具象造型,而现代的抽象主义者把视觉元素基本化、单纯化,把单纯的抽象元素融入秩序化的排列之中。这时世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师,如伊顿、蒙德里安、日本的福田繁雄、德国的视觉诗人冈特·兰堡等,他们的作品充满了智慧、促进了视觉语言的多元化发展。现代立体派绘画大师毕加索创作的作品“牛”的简化,就带有现代图形的特征和内涵,如图1-12所示。

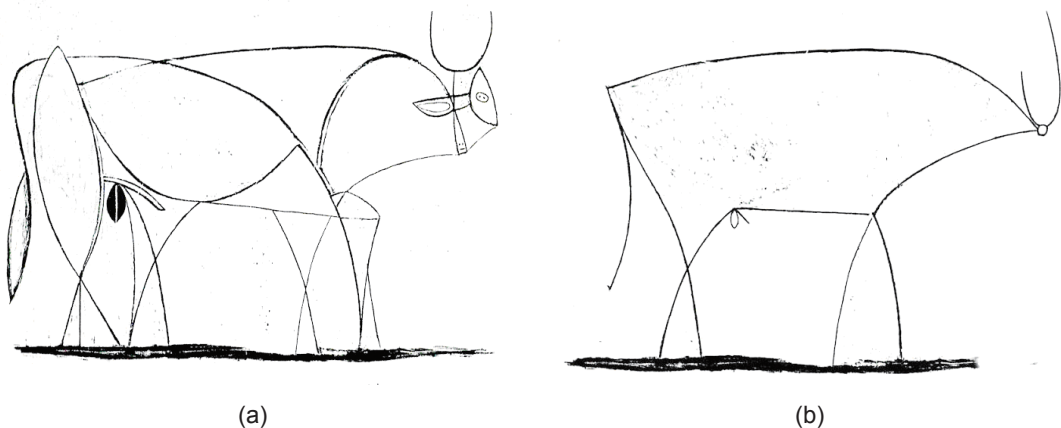

图1-12 毕加索的变形牛

点评：图1-12(a)所示牛的变形，已经相当概括，几个大的几何、干净利落地组成了牛的结构。

图1-12(b)看上去就像一副牛的骨架，牛外在的皮毛、血肉全没有了，只剩几根具有牛的神韵的线，精练到了不能再多一笔、不能再少一笔的地步。

图形语言作为一种有效的形式，与传统的图案有着价值与功能上的不同。传统图案大多有固定的形式和装饰功能，而现代图形设计的主要任务是信息传导，特别强调其原创性，崇尚个性化，是借鉴传统艺术并使之与现代艺术相互交融、影响、碰撞而获取新奇的、有寓意的图形创意，形成强有力的视觉冲击力。

三、图形传播的意义

图形语言被称为世界语言，具有顽强的生命力。在招贴设计中图形占有主导地位，一幅好的图形设计可以使主题更丰满突出，形成它独特的价值。图形的引申意义是通过设计者以思维具体化、视觉化、符号化的形式展现给观众，好的图形创意永远传达着设计的灵魂，是设计者钻研的课题，如图1-13所示。

图1-13 同构图形

点评：用一形多义的同构形式，来寻求比文字更直接、更有效的传达方式，充分发挥图形的新颖性及易记、易识的符号性，展示其意义与价值。图形的意义应当层层递进，处处相连，形神连贯。

我们可以超越语言的障碍，通过创意图形来传达语意，感受到不同文化、不同观念、不同民族的图形语言魅力。例如，太极图形，即对称结构，象征着宇宙有阴阳、黑白之分，你中有我、我中有你，万变不离其宗。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，以至于无穷。太极图是对称与平衡的图形，蕴含着深奥的哲理。还有西方的十字架是一种通天入地、纵横宇宙的延伸，十字架也蕴含着西方的哲学，如图1-14和图1-15所示。

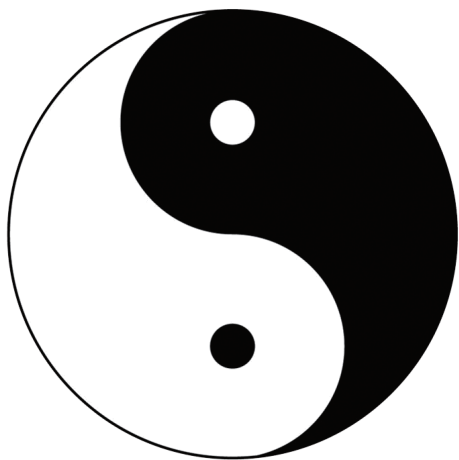

图1-14 中国的太极图

图1-15 西方的十字架

点评：中国的“太极图”和西方的“十字架”是流传至今的典范图形。太极图黑白二色代表阴阳两方、天地两部；白中黑点表示阳中有阴，黑中白点表示阴中有阳。太极图是研究周易学原理的一张重要的图像，有一种万变不离其宗的图形寓意。十字架是西方远古就存在的符号，代表了太阳。另外十字架也象征了生命之树，是一种生殖符号，竖条代表男性，横条代表女性。这两种图形都表达了一种通透的图形寓意。

图形设计思维的内涵很丰富，有历史的、宗教的、生理的、审美的，涵盖了多种象征意义，散发出绮丽的非语言能代替的信息。图形语言延伸意义的深浅取决于图形设计者所意欲凸显的对象和观察的视角，图形创意就是要表达设计者赋予图形的象征和寓意。

现代社会图形日益成为交流媒介中不可缺少的手段，其鲜明的视觉特点又是语言文字所不能代替或达到的。图形超越地域、风俗、文字、时间和空间的限制，适用范围广，使人们喜闻乐见、易于接受。图形的传播意义还有以下几点。

1. 直接明确

语言文字是较抽象的，要配合想象；而图形明确、具体，一览无遗。如果用语言文字和图形作比较，语言文字比较理性；而图形非常直观，通过眼睛直接进入大脑进行判断，无须分析转换，比较感性。我们在“读”懂一篇文字和“看”懂一幅图形之间的感受过程是明显不同的。例如，书中描写的林妹妹有明显的性格，但是林妹妹究竟是什么样子？每个人都有自己的想象，但是当林妹妹以绘画和图形出现在画面上的时候，画家心目中林妹妹的样子一目了然。可见图形在传播信息中占有直接有力的优势，如图1-16所示。

2. 准确生动

图形传递信息直接有力，图形可以像一面镜子一样将信息生动、准确地投射出来，可以

引起联想,但不用过多的解释,人们会在短时间内,毫不费力地判断接收信息。语言文字用来传情达意,要传递准确信息,就需要把问题归类分析,从框架到内容,不同的人对同样的语言文字信息的理解存在差异,所以图形略显优势。好的图形创意可准确感人,传达和留下直观的印象,使人回味无穷,有种意犹未尽之感,如图1-17所示。

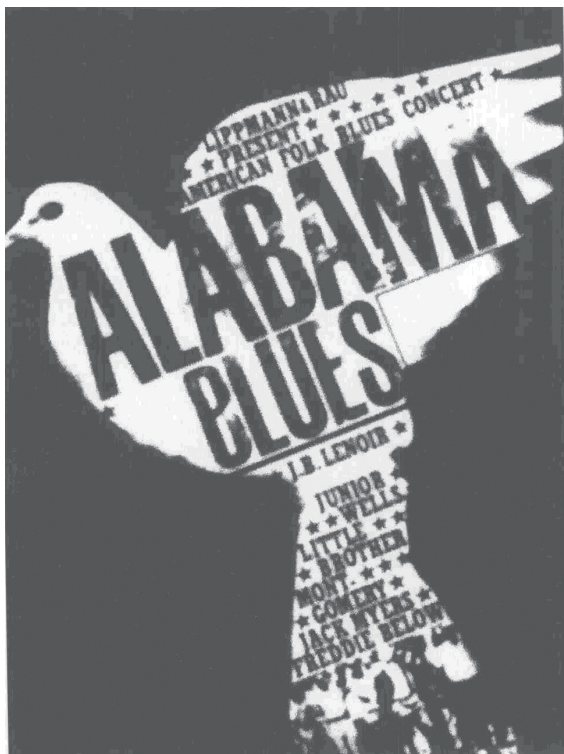

图1-16 战争与和平题材的公益海报

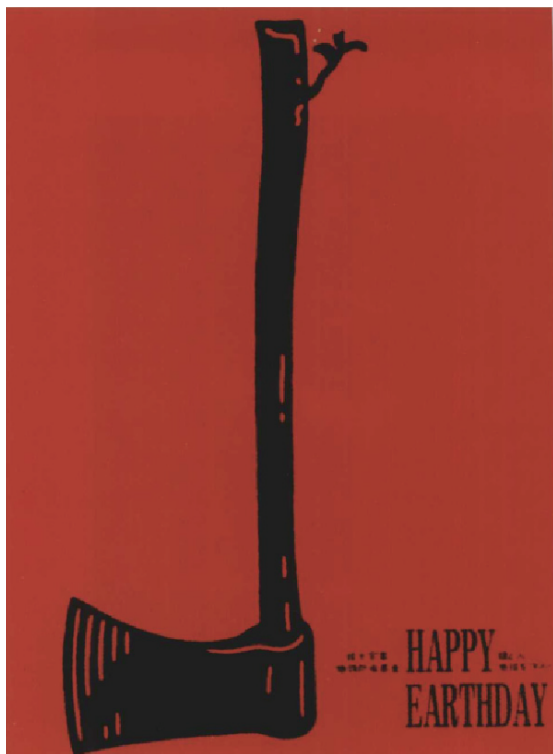

图1-17 环保公益海报

点评：看到图1-16和平鸽的图形，我们立刻就会想起战争与和平的主题，不用过多的说明，这就是图形的魅力。

图1-17招贴中一把斧子和斧子的木把上面长出的小叶让人心痛，加上警示的红色背景，不用过多语言便把砍伐森林的恶果展示出来，洗练而深刻。

3. 易识别和记忆

人类总是依赖观察物象来理解事物，从感性到理性，由表及里，由外而内。图形以它独特的优势提供给人们最直观的形象，因此人们可以从观察图形到引起联想，然后认识深入事物的本质，既易于理解又方便记忆。图形补充了文字在沟通交流上的不足和缺憾，如果与文字相配合更能起到说明问题的作用，如图1-18所示。

4. 超越语言障碍

语言文字具有民族性、地域性，各民族都有自己独特的语言，这也给不同国家或民族之间的交流带来了不便，而图形打破了这种局限性，它可以超越国家、民族间的语言障碍将自己的意图用图形表达和交流传播。当然图形也具有一定的民族性，比如，中国的寿桃象征长寿，牡丹象征富贵，西方的十字架象征拯救也象征死亡，炮弹象征战争等，都有着更为深邃