

第一章

图形的语言

学习要点及目标

- 深入理解图形语言，包括图形语言的历史、现状与未来趋势。
- 强调图形语言研究，突破传统语言的偏见，打破情感与艺术符号观念的局限。
- 开展更为深入的图形语言关系研究，明确图形语言研究的基本方法与创新构想。

核心概念

图形语言，符号，观念，语义，视觉。

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年历史。它由一条长长的、宽窄不等的通道组成，其中以外形不规则的圆厅最为壮观。通道里面装饰着大约1500个岩刻和600幅绘画，有红色、黄色、棕色和黑色等多种颜色，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迹。

在拉斯科洞窟里画着早期人类狩猎的场景，仿佛在给我们讲述一个故事：一头野牛正冲向一个戴着鸟冠的人，戴着鸟冠的人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上已被一支矛刺穿，腹下流出大量的肠子，但它还在拼命地挣扎，向戴着鸟冠的人冲去，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

随着人类文明的发展，图形创意设计已经广泛应用于包装设计、标识设计、招贴海报设计、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在不断扩展。图形已经成为设计领域中不可替代的一种传达方式。因此，了解图形的起源、形成和发展对我们更好地学习和应用设计图形语言具有很大的帮助。下面，让我们一起从历史的角度来了解和认识图形语言的形成。

第一节 图形的起源与演变

在人类远古文明的初期，就已经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

图形一般是通过绘制、书写、雕刻、印刷等手段产生的图画记号，是在特定思想意识支配下对某个或多个设计元素进行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美学意义上的提高与升华，也富含深刻的哲理。图形作为一种非文字语言的视觉符号，有别于词语、文字及纯绘画。

图形与绘画既有“亲缘”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的作用和象征意义，它注重的是信息传递的过程和最终效果，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、个人情感和独特的思维，强调个人的主观意愿，追求独特的审美价值。再者，两者在创作理念和表现方法上也有差异(即造型的意义)，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。图形符号示例，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更为生动。

小贴士

意义是图形设计的一个很重要的组成部分。意义是认识主体通过自己的大脑去理解对象,得到反映主体认识 and 对象本质的形态,然后用独特的符号来表达的内容。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视觉上的新奇感。

二、图形的历史演变

图形的发展与人类社会的历史发展密切相关。早在原始社会,人类就开始采用图画的手段记录自己的思想、活动和事件,表达自己的情感,并进行相互的沟通 and 交流。视觉形象作为人类语言表现的重要媒介,承载着人与人之间的信息交流。绘画图形的目的并非仅仅出于对美的追求,更多的是起到传情达意的作用,它也是早期沟通交流的媒介。人们将所见的客观形象(如牛、羊、马、大象和各种野兽)绘制出来,作为特定的概念符号,进行人与人之间的语言交流,如图1-3~图1-7所示。

实际上,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,位于西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟壁画(见图1-8)和法国南部的拉斯科洞穴艺术,洞穴中的图形记录了当时人们狩猎和与自然斗争的场景。为了在生产劳动和社会活动中进行交流沟通,当时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1-9所示。

图1-3 野牛图

图1-4 半坡圉鱼纹人面像

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的“受伤的野牛”壁画充满活力和运动感,堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。新石器时期,距今约5000~6000年的仰韶文化中,西安半坡圉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、鸟纹和兽面纹等多种逼真的形态，唯美生动。

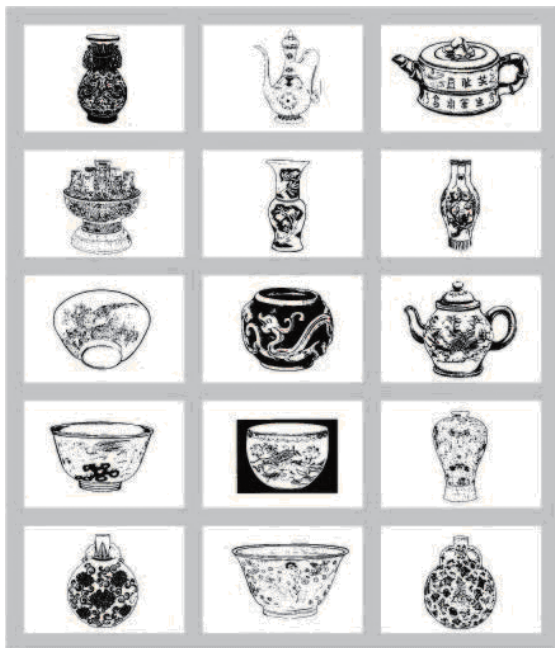

图1-7 青铜器上的装饰

点评：远古时期，人类象形记事的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。人们从那时起就开始使用图形来传达信息，表达愿望和理想。我们看到的彩陶纹饰就是人们对壮丽黄河水的一种表现，同时，原始时期的壁画也为图形的发展和演变提供了土壤。

(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。这说明当时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 洞穴岩画图形和符号

点评：图1-9中的符号可能是原始的用于记事的说明文字，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不断丰富起来，也促使了文字的产生。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，这些图形与其代表的物象非常相似，标志着原始图形向文字的一次质的飞跃。之后，文字经过多次概括和提炼逐渐成熟和完善。为了表现更广泛、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，形成了各自独立的文化体系，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。汉字的出现始于复杂的图形，不同时期的文字创造造就了不同的“马”字形态。“马”字从多笔画的复杂图案开始，逐渐演变成单个的繁体“馬”字，最终简化为现在的简体“马”字。汉字的演变从另一方面也反映了中华民族的不断进步和国家的统一繁荣。汉字的简化过程，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，图形的发展空间也变得更加广阔。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、四季平安、连年有余、五福捧寿等，图形真正实现了表达情感、传播信息的作用，如图1-11所示。

图1-11 吉祥图形

点评：中国的“连年有余”是取字音而成，通过绘画莲花和鲑鱼来象征连年有余。中国的龙凤图案一般用于象征男女美好的婚姻，具有一定的寓意。

图形设计发展到20世纪中期已经是百花齐放的盛况。20世纪初的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、福田繁雄、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——《变形牛》，就带有现代图形的特征和内涵，如图1-12所示。

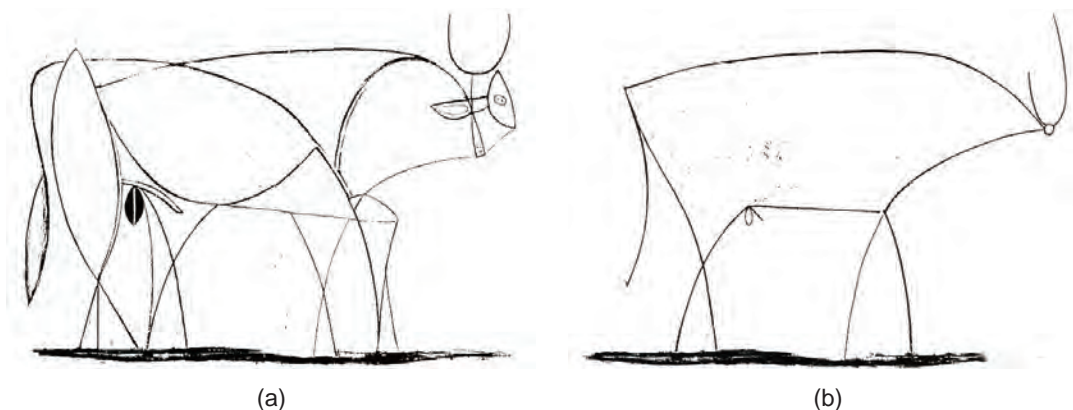

图1-12 毕加索的变形牛

点评：图1-12(a)所示的牛的变形已经相当概括，几个大的几何形状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，牛的外在皮毛、血肉全都没有了，只剩下几根具有牛的神韵的线条，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表达形式，与传统图案在价值与功能上有所不同。传统图案大多具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。它是借鉴传统艺术并使之与现代艺术相互交融、影响、碰撞，以获取新奇的、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、更突出，形成独特的价值。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：使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意义，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。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思想，如图1-14和图1-15所示。

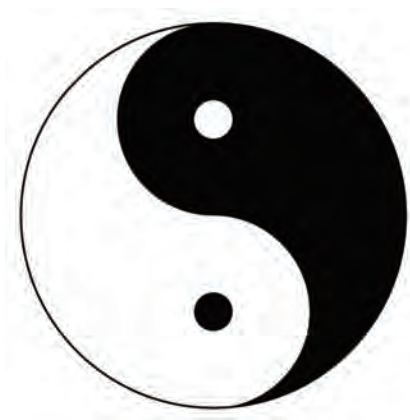

图1-14 中国的太极图

图1-15 西方的十字架

点评：中国的“太极图”和西方的“十字架”是流传至今的经典图形。太极图黑白两色代表阴阳两极、天地两部；图中的白中黑点表示阳中有阴，黑中白点表示阴中有阳。太极图不仅是研究《周易》学原理的重要图像，更蕴含着一种万变不离其宗的寓意。十字架作为西方远古就存在的符号，代表了太阳。另外，它也象征着生命之树，是一种生殖符号，其中竖条代表男性，横条代表女性。这两种图形都传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，散发出非语言所能替代的信息。图形语言的延伸意义取决于图形设计者意图凸显的对象和观察者的视角。图形创意就是要表达设计者赋予图形的象征意义和寓意。

在现代社会，图形日益成为交流媒介中不可或缺的手段，其鲜明的视觉特点往往是语言文字所不能替代或达到的。图形超越了地域、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。图形的传播意义主要体现在以下几点。

1. 直接明确

语言文字是抽象的，需要配合想象力来理解；而图形则明确、具体，一目了然。如果用语言文字和图形作比较，语言文字更倾向于理性表达；而图形则非常直观，直接通过视觉进入大脑进行判断，无需经过分析转换，比较感性。我们在“读”懂一篇文字和“看”懂一幅图形时的感受过程是明显不同的。例如，《红楼梦》中对林黛玉的性格描写得十分鲜明，但每个人都有自己的想象。然而，若将其形象以绘画和图形的形式呈现在画面上，画家心中的林黛玉形象便清晰可见。可见，图形在信息传播中占有直接且有力的优势，如图1-16所示。

2. 准确生动

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

想,但不用过多解释。人们会在短时间内,毫不费力地判断和接收信息。语言文字是传递信息和情感的重要工具,为了确保信息的准确传达,我们需要对信息进行分类和分析。从结构到内容,不同的人可能会对相同的语言文字信息有不同的理解。因此,图形在某些情况下具有优势。精心设计的图形能够准确而深刻地触动人心,传达并留下直观的印象,使人回味无穷,产生意犹未尽之感,如图1-17所示。

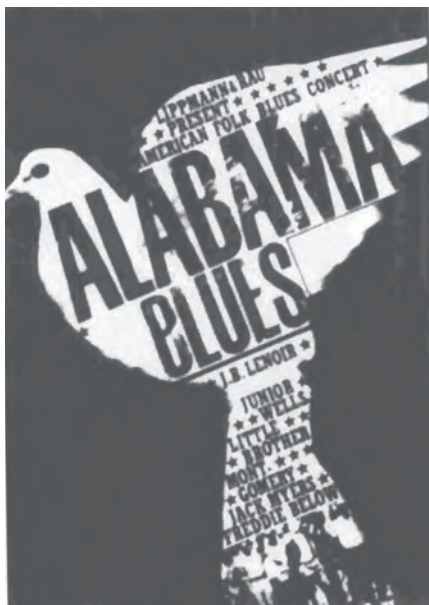

图1-16 “战争与和平”题材的公益海报

图1-17 环保公益海报

点评：看到图1-16中的和平鸽的图形，我们立刻就会联想到“战争与和平”的主题，不用过多地说明，这就是图形的魅力所在。

图1-17的招贴画中，一把斧子和斧子的木柄上面长出的小叶子让人心痛，再加上警示性的红色背景，不用过多的语言，便把砍伐森林的恶果展示出来，既简洁又深刻。

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引起联想，进而深入认识事物的本质，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。通过图形，人们可以表达和交流思想，实现信息的传播。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；西方的十字架既象征拯救，也象征死亡；炮弹象征战争等。这些都有着更为深邃的思想和丰富的内涵。但是，因为构成图形的视觉元素大多源于人们的生活或生存环境，而人类的生活和生存环境有相似性和普遍性，所以以图形来表

达的意象是容易沟通和理解的。图形的象征意义呈现多元化，这正是设计师在图形创作中孜孜以求的。这种表达效果不仅取决于设计者的技术手段和审美水平，更取决于设计者的成长背景、知识广度和深度。它折射出设计者的思想和智慧，如图1-19所示。

图1-18 商业招贴

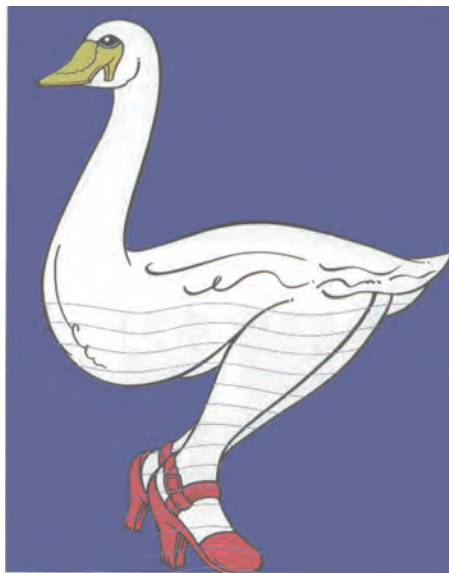

图1-19 歌舞剧招贴

点评：图1-18中的酒瓶外形已经告诉我们，它是纯粮食酿造，亲切感油然而生，使人们一下子就记住了这个品牌。

图1-19中，天鹅与舞鞋的巧妙结合让人们一下子就联想到《天鹅湖》中那只翩翩起舞、轻盈而灵动的小天鹅形象。虽然没有文字说明，这种设计却使人一目了然，直观地感受到这是一张歌舞剧的招贴。

在设计图形时，我们需要了解历史文化，更需要从历史中汲取灵感，创造新的时代文化。早在新石器时代，图形已经不仅作为一种装饰出现，而且含有一定的图腾崇拜意义。

第二节 图形语言

图形是设计师用来向人们表达创意和思想的视觉语言表达方式。图形语言包括形象、色彩以及形与形、形与色之间的组合关系。设计中的图形语言主要用于传达信息，它将设计者想要表达的思想、意象和相关信息通过视觉形态传达给受众。设计者通过图形语言的编排和组合，创造出富有新意的图形语句。这种组合看似随意，其实是有一定规律可循的。

图形作为交流与沟通的视觉语言形式，所传达的不仅仅是视觉形象，同时也传递了信息、思想和观念。它涵盖了对传统文化的思考、对时尚的追求，并反映了当代文化的特点。因为民族、文化、心理习惯的不同，图形语言也会产生意义上的差别。

一、民族传统文化对图形语言的影响

文化是人类社会历史实践过程中所创造的物质文明与精神文明的总和。语言也是因为有其文化的渊源才能出奇制胜。设计者总是力求将特定的思想用图形的方式表达出来,而优秀的思想往往源于深厚的文化底蕴。图形语言只有在文化的背景下才显得惊艳、丰富、准确和生动。

从宏观视角来看,世界文化的多样性造就了图形的丰富多彩。这要求我们在理解不同文化背景下的图形时,应尽量结合特定文化背景,努力把握多样的风俗文化,以确保图形语言的准确表达。传统文化丰富而久远,由于历史、地域、宗教、文化、经济、习俗和环境等因素的差异而形成了多种多样的图形设计。这些差异是设计取之不尽、用之不竭的宝贵财富。例如,中国独特的文化艺术在经过漫长的历史沉淀后,逐步形成具有东方文化内涵的图形、图腾和几何符号等。这些传统符号具有传统象征内涵和比喻意义,带有民族特点的图形和符号在经历岁月的洗礼后沉淀出浓厚的历史厚重感,并展现出强大的生命力。我们可以用现代的设计语言诠释与重现这种美感,因此,在当代,这些符号仍有着积极的实用价值。传统文化的影响仍然潜移默化地存在于人们的观念中,它对艺术与科技的发展产生了深远影响,并且通过艺术与科技直接或间接地作用于现代设计。在现实生活中,人们常常将某一象征意义固定下来,被象征物往往是某种观念或某种事物,如用“心”形象征爱,用鸳鸯象征爱情,用太极图象征中国哲学等。

二、图形语言创意的多面性

图形语言创意的多面性是指图形设计同时包含图形造型设计、图形内涵设计和文化元素等,它所代表的是更深一层的寓意。图形有别于文字一对一的清晰直白式的表述,在表意上具有复杂性。在创意图形中,往往能同时表达多种语言文字的含义,并能准确地传递信息。图形设计既要具有造型美,又要具有内在美。现代图形设计正是利用了图形语言的多面性,使设计作品具有更强的艺术魅力。现代艺术设计通过图形的感染力来引导他人。图形被视为有语义性,它与语言的功能相似,甚至有时超过语言的意义。这些图形的语言来自人类长期传承的文化与经验,是人们基于自身的所思、所知、所想、所需,通过推断和感知所形成的,如图1-20~图1-22所示。

图1-20 丝巾的标识设计(作者:周英哲)

点评:图1-20所示的标识主要利用了字母的变形组合,其中采用的色彩让人一眼就看出蕴含的女性特质。同时,优雅的流线设计使我们感受到丝绸般的顺滑,整体效果典雅而新颖。

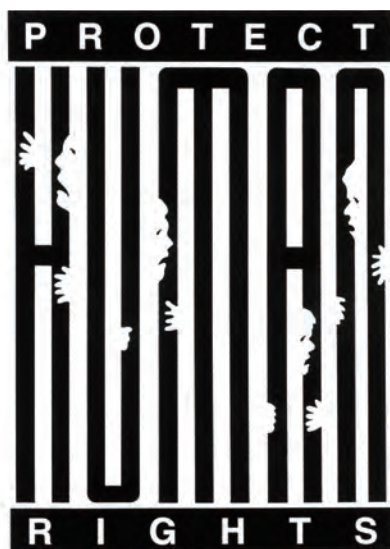
咬一口，你会发现世界更精彩。

图1-21 苹果商业招贴

点评：图1-21所示的广告语“咬一口，你会发现世界更精彩”，通过由表及里、由此及彼的表达，结合生动的图形，使我们对图形的寓意一目了然。其他的话就不用多说了，这种一图多义的表达方式起到了以一抵十的作用。

(a)

(b)

图1-22 国外公益招贴广告

点评：这两则关于人权的公益广告，通过简洁的图形和精练的文字，使得画面寓意更有力度，主题也更清晰。

三、图形语言的设计性

人们对于事物的感知是通过分析、综合、抽象和概括产生的，其思维活动形成了人们对于外界事物的心理反应。图形作为一种视觉语言，有自己独特的语言特点。设计者要掌握、熟知这些语言特点和一般心理规律，以自己的方式解释信息、传递信息和强化信息。比如，

图形语言与传统文化结合的设计不仅是单纯的设计,更是在图形语言设计中对传统文化的一种诠释。为了准确地运用含有传统文化的图形语言来表达意象,设计师需要找到图形与文化之间的契合点。有效地运用图形语言来传达特有的文化内涵是每位设计师不懈追求的目标,如图1-23所示。

图1-23 图形设计

点评: 一组生动的图形设计能够给人带来不同的心理感受、艺术想象和创造活力,简洁的图形完美地展示了要表达的信息。

人类对图形的感知离不开生活的经验,人的眼睛不仅是捕捉图像的“摄像机”,还是生理和心理的“感受器”。例如,当你看到一个带尖的图形,会立刻想起扎手的经历,由此联想到危险;当你看到一个断开的图形,会立刻在心里将其还原;当你看见黑色时,会联想到黑夜,使人感到莫名的恐惧。我们不妨借用一句话:“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。蛇与绳两个毫不相干的事物,因为形似而让人产生联想,从而带来心理变化。

【设计案例1-1】Christian Jackson的设计

图1-24所示的是Christian Jackson设计的一组带有简约风格的海报。每张海报都只使用几种基本色彩和一种简单的图形来表现一个童话故事。色彩上大量运用米色、咖啡色和绿色,营造出一种复古怀旧感,同时又保留一种童真感。这些海报运用恰到好处的“减法”设计原则,以最简洁而深刻的创意来呈现故事的原貌。比如,一个咬了一口的苹果会让人联想到《白雪公主》,一根长辫子则会让人联想到《长发姑娘》。这些艺术创作会把你带回阅读这些故事时的心情,让人不由自主地会心一笑。这些作品不仅适合儿童阅读,成人观看时也能体会到其中的

深远意义。

图1-24 童话海报

第三节 现代图形的语言特征

在当今这个日趋视觉化的时代，视觉语言已成为信息传播的主要载体。我们的任务是帮助学生培养对形状的感知，拓宽视野并激发他们的联想能力，利用视觉语言使视觉感知与创造性思维跨越语言的阻碍，飞翔在更广阔、浪漫的艺术空间里。

图形设计也深受立体派、未来派、达达派、超现实主义、至上主义、抽象主义、构成主义、风格主义等艺术流派的影响。设计师们把这些流派的理念和技巧融入设计中，于是，我们得以见证从不同视角捕捉到的物象所展现出的多面性和丰富的视觉形象。各类形象相互区别、相互融合，共同形成现代图形语言的独特风貌，如图1-25所示。

图1-25 简洁现代的标志图形设计

点评：简洁明了，是现代风格的体现。图形和文字都力求呈现点、线、面的图形化表达。图与意相辅相成，图文并茂，生动感人。

图形语言是最易识别和记忆的信息载体。图形的表现形式尤为重要,它必须简单明了、形象鲜明地进行呈现。图形中的点、线、面等元素能传达一定的情感和信息,比如,黄色代表警告、骷髅代表剧毒,图形上加斜杠表示禁止等,如图1-26和图1-27所示。

图1-26 日常图标

图1-27 禁止吸烟标识

图形语言是一种能够跨越国家和民族之间语言障碍的世界通用语言。例如,大家都很熟悉的安全逃生门标识,如图1-28所示,图中一人走下楼梯,且图形的颜色为绿色,意为逃生门,即便没有任何语言注解,意思也很明显;而图1-29中,同样为安全出口标识,但是恐怕只有中国人和少数精通汉语的外国人才能看明白。

图1-28 安全出口图形

图1-29 安全出口中文标识

点评：通过对比，我们可以立刻感知到文字与图形所产生的不同效果。在一些大型国际场合中，应用指示性图形显得更加重要。

图形语言是一种需要具备准确性的信息传递形式。在图形设计中,所表现的内容必须准确地抓住重点及事物的特点。艺术设计中的图形语言是利用图形元素构成的一种特殊的语言方式,强调情感的感染力和个性化的展示。这种语言将感性认识提升到理性的高度,使之成为抽象化、概念化的符号,以丰富的内涵来进行人类情感和精神交流,如图1-30所示。

图形语言是最具感染力和精神渗透力的信息传递形式之一。图形多由点、线、面、色彩和符号等组成。比如,线条的粗细与弯曲程度可以传达坚韧、温柔或粗糙等感受,而不同的颜色也能让人产生不同的情感反应。在平面构成中,图形是形成广告个性和提高视觉注意力的重要元素,其中以具象、意象、抽象等图形元素作为表现手段,通过图形设计来传达设计者独特的审美视角、丰富的情感世界和精神追求,如图1-31~图1-35所示。

图1-30 公共场所的标识

点评：图形设计抓住了男女的特点，如女人的裙子和高跟鞋、男人的西装和烟斗。这种图形设计使人一目了然，因为穿裙子一般是女性特点，而相较男性而言，女性显得柔美，红色更适合女性，所以穿红色裙子的女性形象相当鲜明，所传达的信息清晰明确。

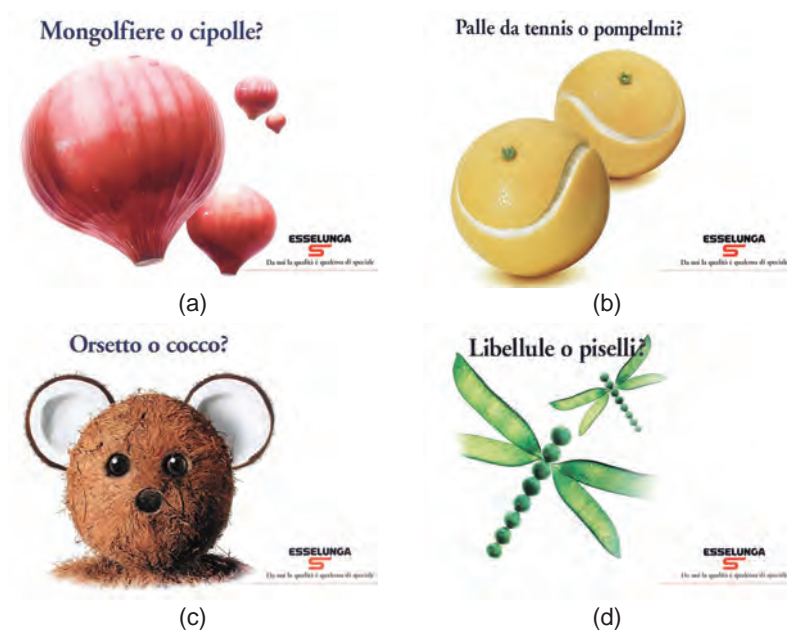

图1-31 图形的联想

点评：利用水果、蔬菜的形状和色彩进行拟人化的艺术处理，可以激发人们美好的联想。例如，将洋葱和降落伞、橘子和笑脸、椰子和小熊、豆角和蜻蜓的形象巧妙结合，经过拼接的图形形成浪漫、有趣的视觉效果。

图形语言是一种形象化的艺术创造，是建立在视觉元素基础上的语言构成方式，是将自然形象进行概括、提炼，使其提升到理性的认识高度，成为抽象化、概念化的符号，进而通过逻辑性的组织来进行人类情感的交流。

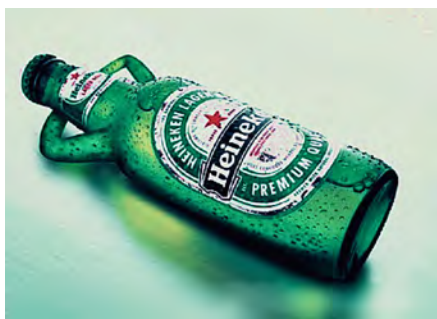

图1-32 啤酒广告

图1-33 如鱼得水(作者: 丁洁)

点评: 图1-32中, 通过对简单素材的夸张处理, 使得一个原本躺倒的冰冷啤酒瓶变得惬意慵懒起来。在安逸的环境下, 啤酒瓶仿佛挪动着啤酒肚, 舒服地躺倒在沙发上, 轻松自在地喝啤酒。这一情景, 不仅是对男性生活的写照, 也是对啤酒文化的写照。画面的主体是一个不规则的圆柱形酒瓶, 它不似正方体那么严肃, 也不像球体那么圆滑。喝啤酒, 是轻松的、快乐的, 有一小盲目, 有一小疯狂。当啤酒喝完, 便可以伸伸懒腰睡觉。喝啤酒, 永远都是惬意的。

图1-33中, 巧妙地将眼睛的外形和鱼的外形很好地融合在一起, 凸显“珍视明”滴眼液滋润双眼、缓解眼部疲劳的功效。用鱼和水相互依存的关系来诠释“珍视明”与眼睛之间的亲密联系, 表现出“珍视明”对消费者的关怀。简单的线条勾勒和适度的修饰, 使得一只鱼状的眼睛充满了灵气, 跃然于纸上。广告语的运用, 暗示着眼睛与“珍视明”滴眼液之间的紧密关系, 使人回味无穷。

图1-34 1992年第二届联合国环境与发展大会招贴
(作者: 福田繁雄)

图1-35 汶川地震公益广告

点评: 图1-34所示的作品是典型的创意图形展现。环境图标的粗黑线成为整个招贴的视觉中心点, 而且放在图形人物的头部, 寓意着环境保护是我们的头等大事, 分量感极重; 通过线条勾勒出几个双手抱胸的姿势, 双双相扣, 表达了环境发展需要各国合作, 共同改善环境的信息; 背景用蓝色打底, 如同地球上占70%的海洋面积, 寓意全球范围内的人们携手合作。这样的招贴用简洁的图形把联合国环境大会的精神通过视觉的方式传达给受众, 无论是哪个国家的人, 即使没有文字的描述, 核心信息也能深入人心, 且产生持久的记忆。这就是图形创意的魅力所在, 它总是能最直观、最有效地帮助我们传播信息。

图1-35所示的招贴是在汶川地震时呼吁人们万众一心帮助灾区人民的公益海报。运用众多手牵手的图形组合成心形, 其寓意不言而喻, 传达了“众志成城, 万众一心”的精神。

这样的图形招贴往往能引起人们的注意, 并激发阅读兴趣。图形给人的视觉印象通常要优于文字, 往往能起到良好的传播效果。

实训课堂

一、实训内容

1. 通过图形语言传达语义。
2. 能够通过图形串联相关的事物。

二、经验提示

通过形似的跨界思维，使画面上的“**A**”字母承担不同意义的属性，并转化为与各种事物相关的角色，建立它们之间的联系。

三、练习要求

如图1-36所示，通过一系列的情节变化，创造出形似但含义不同的相关图形，使“**A**”字母隐藏在不同的图形中。

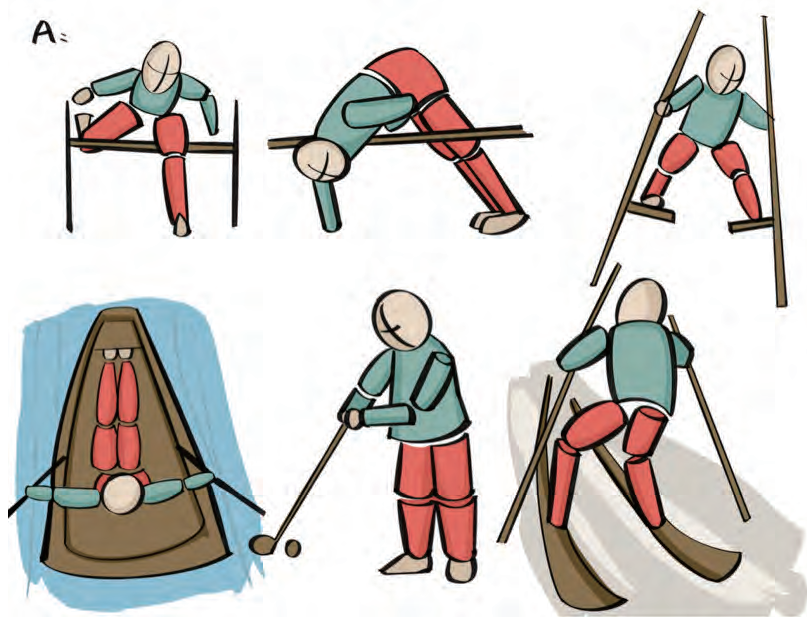

图1-36 “**A**”字母的联想 (作者: 卢山)

点评: 这组“**A**”字形选择了运动题材，可从各种姿态中，发现“**A**”字形。例如，跨栏运动员，两腿之间的姿势与栏杆组成“**A**”字形；跳高运动员俯身向下，弯曲的身体与跳高的杆子形成“**A**”字形；踩高跷的人，与两根高跷组成“**A**”字形；划船的人，撑开的手臂与船边沿组成“**A**”字形；打高尔夫球的人，球杆与身体形成“**A**”字形；滑雪者、滑雪板与身体组成“**A**”字形。

生活中隐藏在“**A**”字母中的图形比比皆是，如图1-37和图1-38所示。

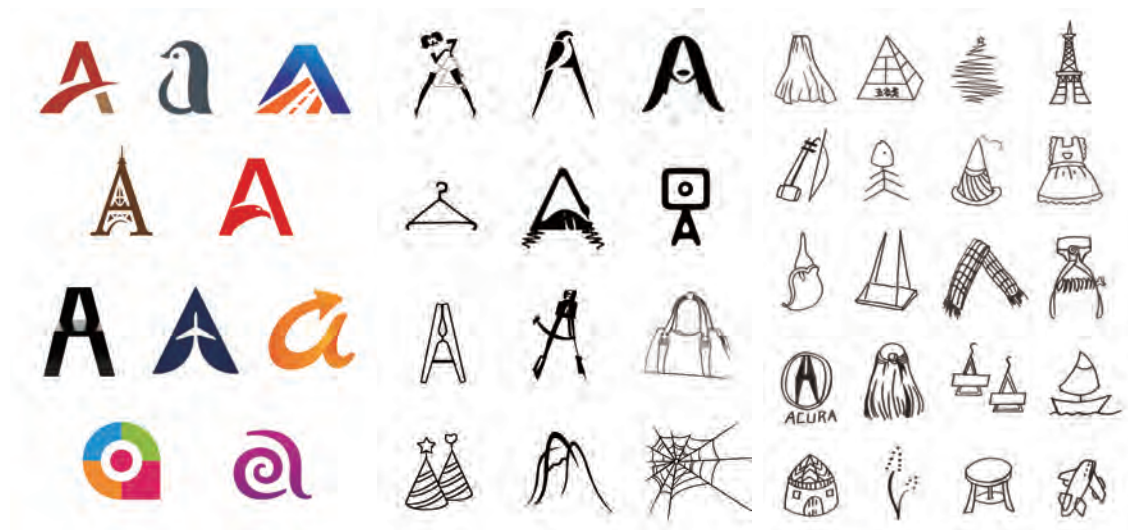

图1-37 形似“A”字母的物象

点评：字母“A”是一个正三角形，有一种上升、进取、积极和乐观的寓意。在生活中，我们会遇到很多这样的形状，如漏斗、梯子、路灯、草垛、铁轨等，都会使我们在联想中找到共通性。

图1-38 字母“A”的联想(作者：王子懿)

点评：字母“A”是英文字母中的第一个，可以引申为“起点”“新开始”。结合图1-38所示，从左上角顺时针可以用“A”讲述一个温暖的故事。

优秀作品点评

在课堂练习中，很多学生通过相似联想来启发灵感，形成有趣的创意图形，如图1-39~图1-43所示。

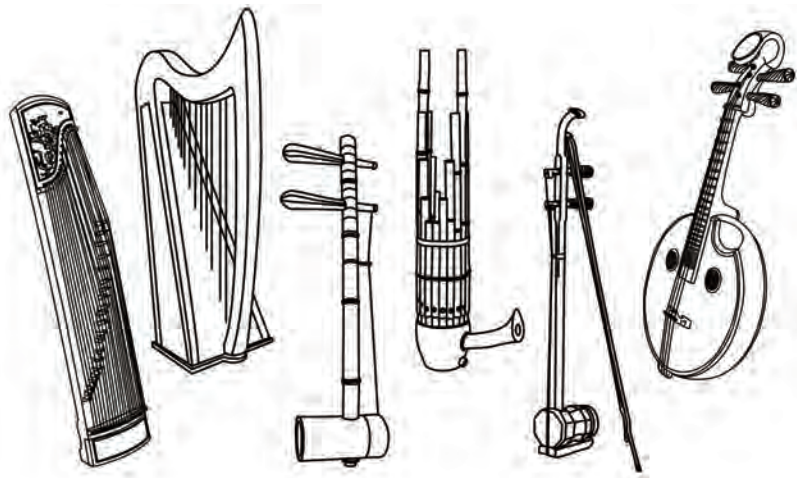

图1-39 乐器的相似联想(作者:李茹洁)

点评:乐器的形状多种多样，图1-39中的乐器在外形上有很多相似之处。这些类别和外形的相似可以引起人们对音乐的联想，并使之产生联系。

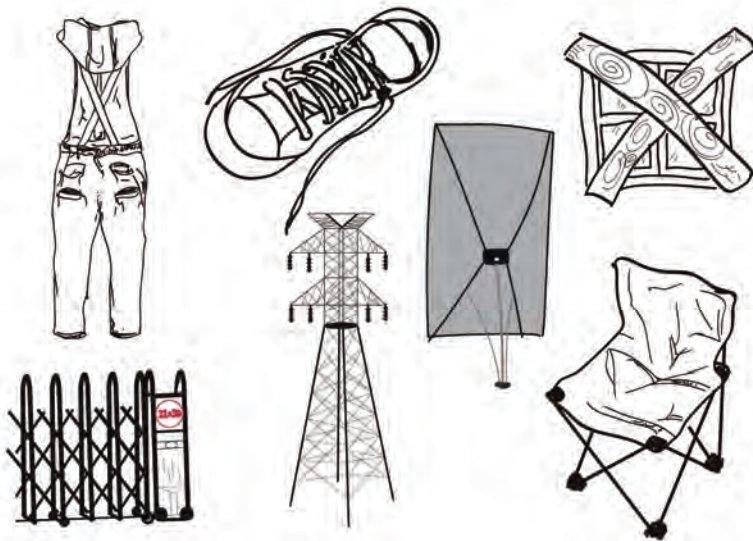

图1-40 X形的联想(作者:任佳莹)

点评:X形在生活中是很常见的，它可以起到支撑和加固的作用。通过X形我们可以联想到防护门、高压线的架子、椅子、吊带裤、封条、鞋带等，这些都是具有加固作用的线性结构。

图1-41 光盘的联想(作者: 宋俊梅)

点评: 这两幅图巧妙地利用光盘的外形与内圆进行创意设计。

图1-42 光盘的联想(作者: 孟婷婷)

点评: 作品利用光盘的基础形状, 对圆环做了简单的改变, 其创作灵感来源于学校的日常, 如足球、操场等。

图1-43 光盘的再创意(作者: 邵骏杰)

点评: 该作品用点、线、面绘制的抽象图形, 引发创意联想, 并巧妙地利用光盘的圆心, 在圆心与图形的融合上做好图形创意。

知识链接

劳特雷克是后期印象派画家, 也是法国招贴画界的代表性人物, 他的作品也被认为是招贴画成熟的标志。劳特雷克的油画色彩明快, 有着类似舞台场景般的描绘。他擅长使用速写

式的线描，并借用日本版画的表现技巧，在招贴画中运用富有表现力的线条与流畅轻快的色块，创造出戏剧性的效果。他注重刻画人物的动态和轮廓线，创造了一种特有的艺术形式，成为现代招贴画的先驱，如图1-44所示。

图1-44 劳特雷克的招贴设计

思考题

1. 谈谈广告图形语言的发展方向。
2. 图形设计在广告中的语言价值有哪些？