

十二五高等院校
艺术设计规划教材

CAPTURE
SHADOW
CATCH
THE WIND

7个课题

——讲述图形创意的思路和方法

24个主题实训

——全面练习创意思维

760余个优秀范例

——开阔视野，启发创作灵感

图形创意设计

ART & DESIGN
Creative Graphic Design

汪维山 编著

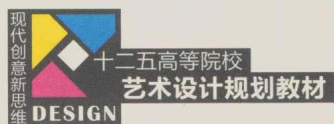
中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

“十二五”江苏省高等学校重点教材
(编号为: 2013-1-124)

图形创意设计 捉影捕风

汪维山 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

捉影 捕风：图形创意设计 / 汪维山编著. -- 北京：人民邮电出版社，2015.6
(现代创意新思维)
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-38787-5

I. ①捉… II. ①汪… 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(2015)第051615号

内 容 提 要

本书包括七个课题，分别为解码——图形与创意的概念解析、第三只眼——思维创意的角度、有风了——思维创意的广度、椅子与臀部——思维创意的深度、七种武器——图形概念解析、七十二变——图形标识符号重构、八仙过海——主题概念传达，旨在训练学生观察、寻找生活中设计元素的能力，讲授设计、变换图形，并将图形创意运用到设计中的方法。每个课题先以一个练习或例子引领学生讨论分析，再讲解知识点，最后进行课题训练。

本书适合作为艺术设计类专业图形创意课程的教材，也可供广大读者自学使用。

◆ 编 著 汪维山

责任编辑 桑 珊

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京缤索印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：10

2015年6月第1版

字数：196千字

2015年6月北京第1次印刷

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055256 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

CONTENTS

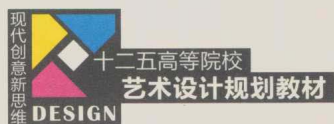
目录

006	课题一	解码——图形与创意的概念解析
011	课题二	第三只眼——思维创意的角度
014		符号练习 ① 生活中常见的“圆”
021		符号练习 ② 常规之外的“圆”
025		符号练习 ③ 寻找“井”字形
028		符号练习 ④ 寻找“米”字形
032	课题三	有风了——思维创意的广度
034		概念主题练习 ① 水
038		概念主题练习 ② 风
041		概念主题练习 ③ 飞
044	课题四	椅子与臀部——思维创意的深度
047		概念主题练习 ① 出现
052		概念主题练习 ② 保暖
058		概念主题练习 ③ 躲雨
067		概念主题练习 ④ 合
074	课题五	七种武器——图形概念解析
076		一、同构图形
078		概念主题练习 ① 鞋子
085		概念主题练习 ② 牛仔裤
088		二、正负图形
090		概念主题练习 ① 以生活中的某种现象为出发点 完成正负练习
090		概念主题练习 ② 以生活中的一种人造工具与另 一物件组合完成正负练习
093		三、聚集图形

095	概念主题练习 ①	21
098	概念主题练习 ②	椅子
101	四、增殖图形	
103	概念主题练习 ①	以一个人造工具为出发点展开重复增殖设计
103	概念主题练习 ②	以一个有生命的物件为创作对象展开重复增殖设计
108	五、延异图形	
110	概念主题练习：	选取相互矛盾或不同性质的两个物件展开延异变化
114	六、仿质图形	
117	概念主题练习：	选定看似没有明确联系的5个物件作为元素进行仿质设计
121	七、悖意图形	
124	概念主题练习：	以生活中的某种现象进行悖意练习
128	课题六	七十二变——图形标识符号重构
129	概念主题练习 ①	洗手间标识
135	概念主题练习 ②	超级变变变
144	课题七	八仙过海——主题概念传达
144	一、	生于70年代
148	二、	汪汪汪
151	三、	数字的蛊惑
156	后 记	非常道
158	再版记	道道道
159		参考文献

“十二五”江苏省高等学校重点教材
(编号为: 2013-1-124)

图形创意设计 捉影捕风

汪维山 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

捉影 捕风：图形创意设计 / 汪维山编著. — 北京：人民邮电出版社，2015.6
(现代创意新思维)
十二五高等院校艺术设计规划教材
ISBN 978-7-115-38787-5

I. ①捉… II. ①汪… 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(2015)第051615号

内 容 提 要

本书包括七个课题，分别为解码——图形与创意的概念解析、第三只眼——思维创意的角度、有风了——思维创意的广度、椅子与臀部——思维创意的深度、七种武器——图形概念解析、七十二变——图形标识符号重构、八仙过海——主题概念传达，旨在训练学生观察、寻找生活中设计元素的能力，讲授设计、变换图形，并将图形创意运用到设计中的方法。每个课题先以一个练习或例子引领学生讨论分析，再讲解知识点，最后进行课题训练。

本书适合作为艺术设计类专业图形创意课程的教材，也可供广大读者自学使用。

◆ 编 著 汪维山

责任编辑 桑 珊

责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京缤索印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：10

2015年6月第1版

字数：196千字

2015年6月北京第1次印刷

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055256 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

前言 道可道

FOREWORD

德国海报设计大师霍戈尔·马蒂斯（Hoigar Malthies）说过：“理论自身是完美的，但对于实际情况却没有益处。有人担心这样的言论会使理论的重要性有所削弱，事实上这纯属杞人忧天。虽然大家都听过“唯一的规则就是没有任何规则”这句话，而中国古语中也有“至人无法，非无法也，无法而法，乃为至法”（石涛语）的说法，但谁都明白，这意味着必须要经过一个“有法”的阶段，才能有望进入“至法”的阶段。霍老先生早已修得正果，说的话颇见玄机，但对于还在设计这行当门口探头探脑的小朋友来说，只能是“心向往之”。至少在我看来，创意思维的塑造完全有规律可循，而非某些人所言全靠“灵感顿现”。它之所以某些时候显得如此神秘，是因为我们没有了解其中的游戏规则。正如我们在观看魔术表演时啧啧赞叹而又大惑不解，而如果你是一个魔术界同仁，你显然会心知肚明，此刻你会更关注于表演者娴熟的手法。当然，正如棋盘上高手对弈，不会下棋与下得高明与否是完全不同的两个概念。前面讲的也不过是个游戏规则罢了，你能玩到什么段位，这可难说得很了。

由于个人习惯，在开始编写阶段，我试图将复杂的道理讲得浅显易懂，然而很快我便意识到这是一件吃力不讨好的事情。写过点东西的朋友都知道，将简单的道理讲复杂并不难，只管多堆积点专业术语，再把语句打散、解构、弄混了一股脑地砸过去，只管叫他一千人等晕头转向，既敬又畏。可你一旦写得人人明白了，自然每个人都可以指手画脚，徒增烦恼。为了避免一些无谓的争执，我尽可能地减少了对概念的解释分析，而更多地以实际的教学案例配合我个人对这些图形概念的诠释。当然这里也有私心作祟，谈及图形概念的书籍委实太多，其中不乏精品，我还是避实就虚，多从开拓思维的角度着手，这样可以给众多的设计学子更多实际性的启发。

编著者

2015年1月

目录 CONTENTS

006 课题一 解码——图形与创意的概念解析

011 课题二 第三只眼——思维创意的角度

014 符号练习 ① 生活中常见的“圆”

021 符号练习 ② 常规之外的“圆”

025 符号练习 ③ 寻找“井”字形

028 符号练习 ④ 寻找“米”字形

032 课题三 有风了——思维创意的广度

034 概念主题练习 ① 水

038 概念主题练习 ② 风

041 概念主题练习 ③ 飞

044 课题四 椅子与臀部——思维创意的深度

047 概念主题练习 ① 出现

052 概念主题练习 ② 保暖

058 概念主题练习 ③ 躲雨

067 概念主题练习 ④ 合

074 课题五 七种武器——图形概念解析

076 一、同构图形

078 概念主题练习 ① 鞋子

085 概念主题练习 ② 牛仔裤

088 二、正负图形

090 概念主题练习 ① 以生活中的某种现象为出发点
完成正负练习

090 概念主题练习 ② 以生活中的一种人造工具与另
一物件组合完成正负练习

093 三、聚集图形

095	概念主题练习 ①	21
098	概念主题练习 ②	椅子
101	四、增殖图形	
103	概念主题练习 ①	以一个人造工具为出发点展开重复增殖设计
103	概念主题练习 ②	以一个有生命的物件为创作对象展开重复增殖设计
108	五、延异图形	
110	概念主题练习：	选取相互矛盾或不同性质的两个物件展开延异变化
114	六、仿质图形	
117	概念主题练习：	选定看似没有明确联系的5个物件作为元素进行仿质设计
121	七、悖意图形	
124	概念主题练习：	以生活中的某种现象进行悖意练习
128	课题六	七十二变——图形标识符号重构
129	概念主题练习 ①	洗手间标识
135	概念主题练习 ②	超级变变变
144	课题七	八仙过海——主题概念传达
144	一、	生于70年代
148	二、	汪汪汪
151	三、	数字的蛊惑
156	后 记	非常道
158	再版记	道道道
159		参考文献

课题一

解码

——图形与创意的概念解析

知识点

图形创意的概念；图形创意的重要性；图形创意训练的科学性

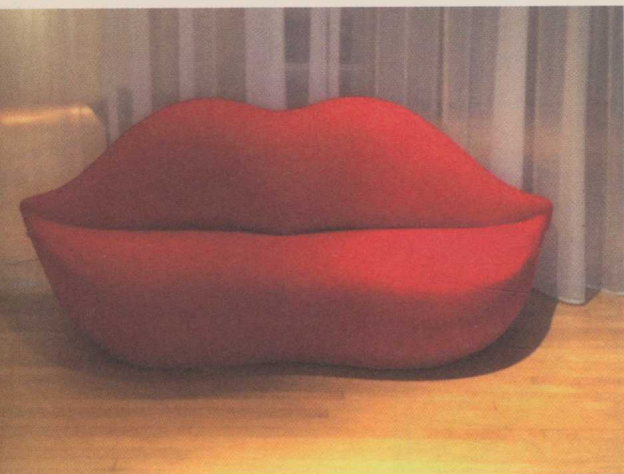
1 图形创意就是将创意的理念以图形的方式体现出来，并将其应用到各种载体中

对于多数受众者而言，“图形创意”听起来是一个颇为高冷的名词，但在力图使自己看起来更像一个专业设计人士之前，你首先得搞清楚何为“图形”，何为“图形创意”？

“图形”一词在英文里对应的是“Graphic”，指艺术作品、图片、图表等。而在设计领域，关于它的定义和解释有着太多的版本，相对妥贴的解释是，指通过设计来说明某种信息、观念、情感和思想，并用以传播的视觉符号。图形有着多种功能：传递具体的信息、支持文章中的观点、建立起某种视觉效果、丰富页面内容、唤起受众的心理感受等。因为图形能在极短时间内迅速调动起读者的情绪反应，因此可以说图形设计在很大程度上影响着设计最终的效果。

相比于“图形”，“创意”一词在这几年听起来早已不新鲜了，但目前来说多数人对它还停留在浅层认识上，至少在设计领域这样的现象并不鲜见。这年头不管是网迷、IT业精英，还是大堂经理、油画家……任何人只要掌握点什么数字化技术，在网上捣鼓两下自己的网页，就可以自称“设计师”，这显然是将设计当成了纯粹的技术活。这就是我们面对的尴尬现状，计算机的广泛应用和易操作性使很多人轻而易举地成为了“设计师”，但更准确地应该说是电脑软件操作师。尽管他们设计的画面看起来非常干净、准确，但显然计算机并不能解决所有的问题。“不能因为你手中有把斧子，你就是建筑师。”（乔治·霍敦语）

创意是存在于一切需要创造性思维的领域中的，本书所提及的“图形创意”，重点强调的就是“创意”二字，只不过在这里是将创意的原理以图形的方式体现出来，如果你愿意，完全可以以服装、产品、雕塑、摄影、装置艺术等各种载体——展现（家具设计中堪称经典之作的“红唇沙发”便是1936年西班牙艺术大师萨尔瓦多·达利以美国女影星梅·韦斯特的嘴唇为原型设计的一款嘴唇造型的沙发）。再或者，抛开狭义的“设计”范畴，则所有涉及创意的行业都在意念展开上有着共同之处。

《红唇沙发》作者：萨尔瓦多·达利

这款堪称性感到极致且极具创造性的沙发现在已成为现代设计史中具有代表意义的作品，并成为时代的象征。时至今日，沙发的名字已经改为了Bocca Marilyn Sofa，以向好莱坞性感女星玛丽莲·梦露致敬。

0
0
7

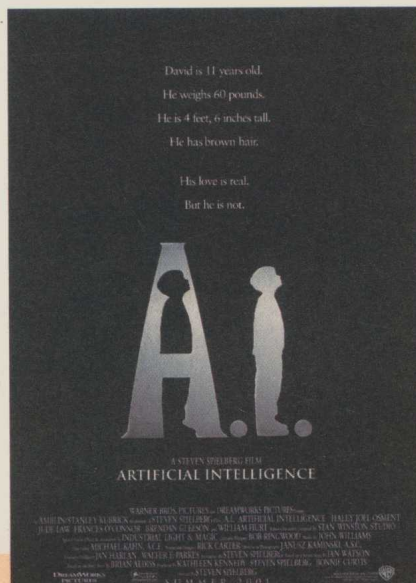
在审视国际著名设计院校的课程安排时，我们会很容易地发现一点，虽然专业及侧重方向不同，但“图形创意”却始终是不可缺少的课程。这正如初习武者，不论将来操练哪般兵器，必先将身手练好，马步扎稳，方是正道。而目前国内设计院校存在的情况是，常常将“图形创意”变成视觉传达专业的独门兵法，这也从一个侧面反映了国内设计教育的课程设置与国际上还存在着不小的差异。

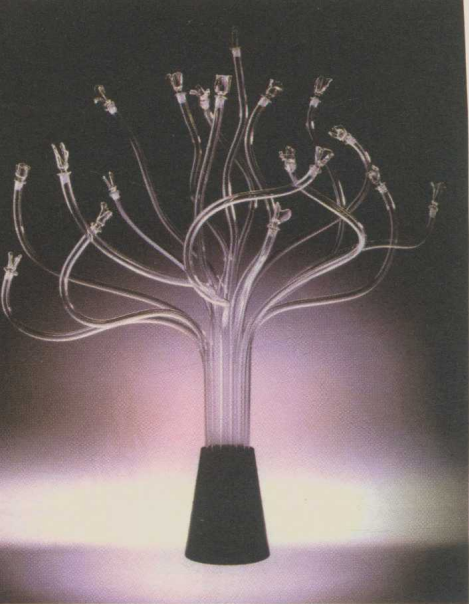
在图形设计的发展过程中，常会产生诸多误区，常见的是将图形与插图混为一谈。图形并不是插图，装饰性和叙事性是插图的特征，而图形则强调主观的意念创意。后期执行上的粗糙或是图片简陋造成的缺陷掩盖不了一个伟大的创意，但是再多的粉饰也挽救不了一个愚蠢的创意。

强调“创意”，必先使自己成为真正的“思想者”。教学中我们常常会见到一些貌似“勤奋”的学生，长时间埋首案头，却没有给自己留下片刻思索的时间，且总是习惯性地追问老师“我该怎么办？”殊不知，“该怎么办”本来就是设计最终要解决的问题。分析问题、解决问题的过程进行的是剥茧抽丝般高度缜密的思维活动，若是不假思索，一味地乱画一气，自认为正从事着“愚公移山”“精卫填海”般大无畏的工作，实际上却是“小和尚念经——有口无心”，结果常常是耗时日久却不见功效，久而久之，设计这桩充满乐趣的事就变成了苦行僧的修行，这其实也是一种惰性的表现。

《人工智能》电影海报

大导演史蒂文·斯皮尔伯格的电影《人工智能》的海报，以纯黑色为底色，对片名“A.I.”与抬头看天的小男孩做了艺术化的处理，似乎是对小男孩作了位置挪移，从而形成了A和I两个字母。这个孩子是一个拥有高度智能的机器人，有情感会思考，由于种种原因被妈妈遗弃。黑色的背景下只有他孤独的身影，迷茫而恐惧，仿佛被禁锢在密闭房间内，向往着外面的世界。在科技文明高度发展的未来，人类该怎么处理人与机器人之间的关系？人类该如何直面其中的伦理、道德和情感关系？这幅海报给人以无穷的思考空间。

工业产品——《香水树》作者：提黑·勒库勒

设计师从树枝伸展的优美形态中找到灵感，制作工艺复杂到极致，纤细的玻璃茎脉看似无序，却蕴涵着芳香四溢的含义。透明瓶体在光线照射下，灵动如幻境，充满了浪漫主义色彩。

邮票设计——《情人节》

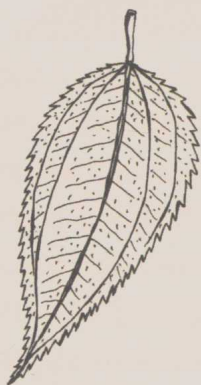
作者：汪维山

既是情人间的热吻，又是两颗恋爱中的心。

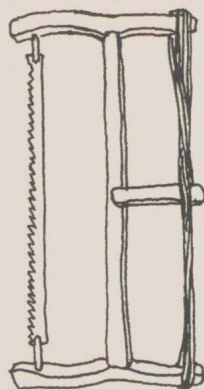

2 图形创意是设计的基础，需要带着问题和思考去寻找事物变化的规律

我们常常从各类励志故事或“鸡汤”文字中看到种种关于在创作中“灵感迸发”的神奇故事，从某种程度上而言，这有意无意地忽略了灵感诞生的前提。一个足以激活大脑的灵感往往来自于长期认真的探索与研究，只有经常在用心思考的人才会抓住那一丝灵光。一位叫鲁班的木匠因为被锯齿的叶子边缘划破了手，进而想到齿口错位的原理，最终利用这一原理发明了锯子这一业已使用千年的工具。但千万别忘了，鲁班虽然是个木匠，但他不是一个普通的木匠，他是公认的不世出的天才！作为木匠这门的“祖师爷”，他的名号绝非浪得虚名。据我猜测，在他的职业生涯中，“如何快速、省力、整齐地割断木料”可能是困扰他已久的问题，你无从知晓之前他已经尝试了多少种方法，但就在不断的失败中，他可能已经隐隐约约地找到了其中可能蕴藏的规律，只是尚不够清晰而已。因此，“被锯齿状叶子划破手指”这种小概率事件的适时发生，不过是将一根点燃的火柴扔进了一个炸药桶而已。

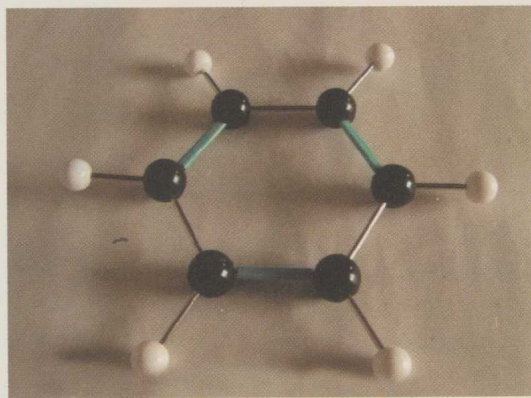

锯齿状叶子

木工用的锯子

我们大多也听过这样的故事：1864年冬的某一天，德国科学家凯库勒坐在壁炉前做了一个诡异的梦，一条跳舞的蛇咬住自己的尾巴，在他眼前旋转，惊醒之后，凯库勒由此领悟到苯分子就是一个环。正是这个荒诞不经的梦给他带来了强烈的心理震撼，从而和自己的研究联系了起来，诞生了今天我们看到的各种化学教科书中的那个六边形圆环。看似偶然，但其实细细一想，凯库勒就是在短暂的打盹时间里也在思考着化学分子问题。又有谁知道，他之前已经度过了多少个不眠之夜？再调换一下思考角度：如果是一名当代的编剧做了同样的梦，他想到的会不会类似于电影《恐怖游轮》里面那种无限循环、首尾衔接的情节呢？由此可见，带着问题和思考去寻找事物变化的规律，完全地使自己沉陷其中，这样某些看似偶然的现象才有可能给我们带来针对这方面问题的灵感触发，从而使得我们走得更远。

“苯分子”模型

有人急于知道图形课的实际作用，然而图形课所收到的成效并不会在当时的课程中就能立竿见影，而更多的是体现在日后诸多的专业课程上。在我看来，平面设计学得是否到位，跟图形与版式编排设计这两大基础课程是否打得牢固有着极大的关系，至于计算机技法、载体运用、材质实验等不过是在这两门课程的根基上衍生的枝叶罢了。这两门课程一旦马步扎得稳当，日后在进入专业设计之门时，只需稍加点拨，即

可轻松登堂入室；反之，则势必劳神耗力无功而返，授业老师即使使尽浑身解数，也未可见效，徒增挫败之感。这一点，相信很多从事设计教学的同仁都深有感触。

图形创意设计其实是一个科学性很强的科目，一蹴而就的想法是很不现实的。我们不能指望像金庸小说里的虚竹小和尚，误打误撞地就解开了玲珑棋局，那毕竟是小说，要不怎么说“无巧不成书”呢。在现实生活中，图形训练的过程必须是得整日里既动脑又动手，直至进入到“脑汁绞尽、心思挖空”的境界，这样方可能管中窥豹，早日打通任督二脉。导师的作用是“传道授业解惑”，但他毕竟不能做到像武侠小说中描写的那样，直接输入一甲子的功力给你。所谓“师傅领进门，修行在个人”，师傅只管指明西行方向，你是会七十二变，还是只会啃啃西瓜皮，全看个人的造化了。

商业海报——《Guinness啤酒广告“一杯啤酒的背后”》

一种产品能影射人生，恐怕只有酒水才能体现其中的千滋百味。Guinness的黑色酒体与白色泡沫，形象地比拟出了背后十年如一日的艰苦付出方能达至台前的光鲜，与透过这一杯黑啤背后，始终坚持酿造最好啤酒的决心与不惜付出巨大心力的态度。付出越多，越方显醇厚，人生亦然。

公益海报——《恐怖主义》 作者：汪维山

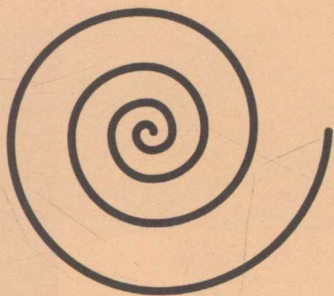
在今日之世界，恐怖主义已经成为悬在全世界人民头上的达摩克利斯之剑。设计师展示了人性与兽性的对峙，制造出了强烈的紧张感。

知识点

思维创意的角度；思维敏感度；特殊形态的诞生

1 思维创意的角度1——对日常事物和生活现象进行观察与分析

课堂上的一个练习：从这个螺旋图形中，你能联想到生活中的哪些事物？

“蚊香。”

“蛇。”

“绳子。”

“水波。”

“树的年轮。”

学生们七嘴八舌。

“好，继续！”

“绒线团。”

“还有，星云图。”

“不，是黑洞！”

“还有呢？”

“粪便？！”一个学生犹豫再三，终于说出来。

一片哄堂大笑。

“事实上它是很像粪便啊，谁敢说自己跟它没关系？还有没有？”继续追问。

“迷宫。”

“卷尺。”

“风车。”

“卷筒纸。”

“蜗牛的壳。”

“海螺。”

.....

声音渐趋安静。

就这些了吗？

从左至右：蚊香、指纹、牛身上的毛

好，让我们再想得远一点，它是古人头上盘的一道一道的大辫子？或是倒下来的多米诺骨牌？想想生活中的情景，它是削下来的苹果皮？冲马桶的水流？或是旋转的陀螺？又或者，它是一个铅球运动员在赛场上，用铅球旋转着划出的轨迹？

曾有记者采访毕加索：“你是如何寻找那些令人耳目一新的形象的？”毕加索回答：“我没有寻找，我只有发现。”作为一名设计人员，敏锐的观察力是一个不争的职业必备素质，然而说者易，行者难。正如在进行“寻找方形物件”这一练习时，人们会很容易想到书本、彩电、课桌、菜刀，却往往想不到平时玩过的麻将、扑克、象棋盘、骰子；一个酷爱打篮球的学生这时却想不到篮板，尽管这是他每次仰头投篮时都要面对的东西；人们很容易想到窗户，却对旁边的窗帘视若无睹……人们往往满足于视觉上的走马观花，然而这对于一个从事设计的人员来说却是大忌。破解观察习惯上的惰性，加强视觉的敏感度，首先需要的是思想上的突破，当然也需要有意识地多进行这方面的拓展训练。