图形创意

编著：陈颖 李冬娜

原创作品

云南出版集团公司 云南美术出版社

图形创意

编著 陈颖 李冬娜

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

图形创意 / 陈颖编著. -- 昆明：云南美术出版社，2013.12
ISBN 978-7-5489-1553-9

Ⅰ. ①图… Ⅱ. ①陈… Ⅲ. ①图案设计－高等学校－入学考试－自学参考资料 Ⅳ. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第306733号

责任编辑：肖超 韩洁 张琦
整体设计：陈颖

图形创意
陈颖 李冬娜 编著

出版发行：云南出版集团公司
云南美术出版社
社　　址：昆明市环城西路609号（650034/0871-64107562）
网　　址：http://www.yunart.cn
印　　刷：北京地大天成印务有限公司
开　　本：880×1230 1/24
印　　张：7.5
版　　次：2013年12月第1版第1次印刷
印　　数：1～5000
书　　号：ISBN 978-7-5489-1553-9
定　　价：49.80元

前 言

这是一个创意无限的时代，城市规划、楼宇建设、景观布置、市场开发……创意与我们的生活水乳交融，无怪乎大洋彼岸的美国人高呼：“资本的时代已经过去，创意的时代已经来临。”在艺术的殿堂里，创意让我们对美醉心不已，文字、音符、图形……种种媒介在创意大师的牵引下，幻化出一个个令人叹为观止的神奇世界。在这个神奇世界里，伴随着全球化的阵阵浪潮，图形在诸多媒介中异军突起，以其直观性、可读性、通用性成为当代人类表达自身的绝佳选择，人们不禁为“读图时代”的来临欢呼雀跃。在今天，图形插着创意者的智慧之翅，已经超越国界超越民族，让远隔千山万水的人们心心相印，息息相通。

作者作为图形艺术殿堂里的一名孜孜求索者，在多年的教学实践中，不断摸索，点滴感受默会于心，终于在今天将其化为文字。书中的绝大多数内容出自作者这几年的教学实践，并以专题的形式展现给读者。衷心地希望这些点滴感受，能为同样醉心于艺术创作的你提供一点帮助，并能与你展开探讨与交流。学无止境，艺无止境，作者希望通过对图形创意的一些研究，激发起你创造的巨大潜能，使你展开想象的翅膀，提高艺术设计的整体水平，创造出更多更精彩的图形，向更高更远的长空勇敢搏击！

广告学教父詹姆斯·韦伯·扬曾说：“创意有着某种神秘特质，就像传奇小说般在南海中会突然出现许多岛屿。” 祝愿每一位对图形创意饱含热情的读者，能在这本《图形创意》之旅中，不断获得丰富而美妙的体验。

本书对选用的相关习作有详细的点评，点评文字和作品一一对应，便于读者阅读和学习。但作者对习作的点评仅供参考，希望读者对作品有自己的看法，不受作者思维的影响，倡导思维的民主性和开阔性。

本书的编写与出版凝聚了以下老师与同学的关心与帮助：刘瑞平、杨春、陈希、李涛，在此一并向他们表示最真挚的谢意！

最后，由于作者水平有限，书中难免有错误、疏漏之处，敬请广大读者批评指正，对本书的编写有什么意见、看法，欢迎与作者联系：chenyingcici@hotmail.com。

陈 颖

初稿写于2007年

此稿修改于2013年佛罗伦萨

目录

contents

第一章 图形的概述

第一节 图形的定义 7

第二节 图形语言的特征 8

第二章 图形的组织形式

第一节 图形语言的形态 13

第二节 点、线、面与图形形态 14

第三章 图形创意思维

第一节 图形创意思维的概念 19

第二节 图形创意思维的特征 19

第三节 图形创意思维的方法 21

第四章 创意图形的组织

第一节 单型元素的视觉想象 27

第二节 特定元素的视觉想象 32

第三节 同构图形 68

第四节 元素的替代 102

第五节 异变图形 122

第六节 异影图形 132

第七节 正负形 153

第五章 图形创意的运用

第一节 创意思维的转换 173

第二节 图形创意的综合运用 173

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图形创意

编著 陈颖 李冬娜

云南出版集团公司
云南美术出版社

前 言

这是一个创意无限的时代，城市规划、楼宇建设、景观布置、市场开发……创意与我们的生活水乳交融，无怪乎大洋彼岸的美国人高呼："资本的时代已经过去，创意的时代已经来临。"在艺术的殿堂里，创意让我们对美醉心不已，文字、音符、图形……种种媒介在创意大师的牵引下，幻化出一个个令人叹为观止的神奇世界。在这个神奇世界里，伴随着全球化的阵阵浪潮，图形在诸多媒介中异军突起，以其直观性、可读性、通用性成为当代人类表达自身的绝佳选择，人们不禁为"读图时代"的来临欢呼雀跃。在今天，图形插着创意者的智慧之翅，已经超越国界超越民族，让远隔千山万水的人们心心相印，息息相通。

作者作为图形艺术殿堂里的一名孜孜求索者，在多年的教学实践中，不断摸索，点滴感受默会于心，终于在今天将其化为文字。书中的绝大多数内容出自作者这几年的教学实践，并以专题的形式展现给读者。衷心地希望这些点滴感受，能为同样醉心于艺术创作的你提供一点帮助，并能与你展开探讨与交流。学无止境，艺无止境，作者希望通过对图形创意的一些研究，激发起你创造的巨大潜能，使你展开想象的翅膀，提高艺术设计的整体水平，创造出更多更精彩的图形，向更高更远的长空勇敢搏击！

广告学教父詹姆斯·韦伯·扬曾说："创意有着某种神秘特质，就像传奇小说般在南海中会突然出现许多岛屿。"祝愿每一位对图形创意饱含热情的读者，能在这本《图形创意》之旅中，不断获得丰富而美妙的体验。

本书对选用的相关习作有详细的点评，点评文字和作品一一对应，便于读者阅读和学习。但作者对习作的点评仅供参考，希望读者对作品有自己的看法，不受作者思维的影响，倡导思维的民主性和开阔性。

本书的编写与出版凝聚了以下老师与同学的关心与帮助：刘瑞平、杨春、陈希、李涛，在此一并向他们表示最真挚的谢意！

最后，由于作者水平有限，书中难免有错误、疏漏之处，敬请广大读者批评指正，对本书的编写有什么意见、看法，欢迎与作者联系：chenyingcici@hotmail.com。

陈 颖

初稿写于2007年

此稿修改于2013年佛罗伦萨

目录

contents

第一章 图形的概述

第一节 图形的定义 7

第二节 图形语言的特征 8

第二章 图形的组织形式

第一节 图形语言的形态 13

第二节 点、线、面与图形形态 14

第三章 图形创意思维

第一节 图形创意思维的概念 19

第二节 图形创意思维的特征 19

第三节 图形创意思维的方法 21

第四章 创意图形的组织

第一节 单型元素的视觉想象 27

第二节 特定元素的视觉想象 32

第三节 同构图形 68

第四节 元素的替代 102

第五节 异变图形 122

第六节 异影图形 132

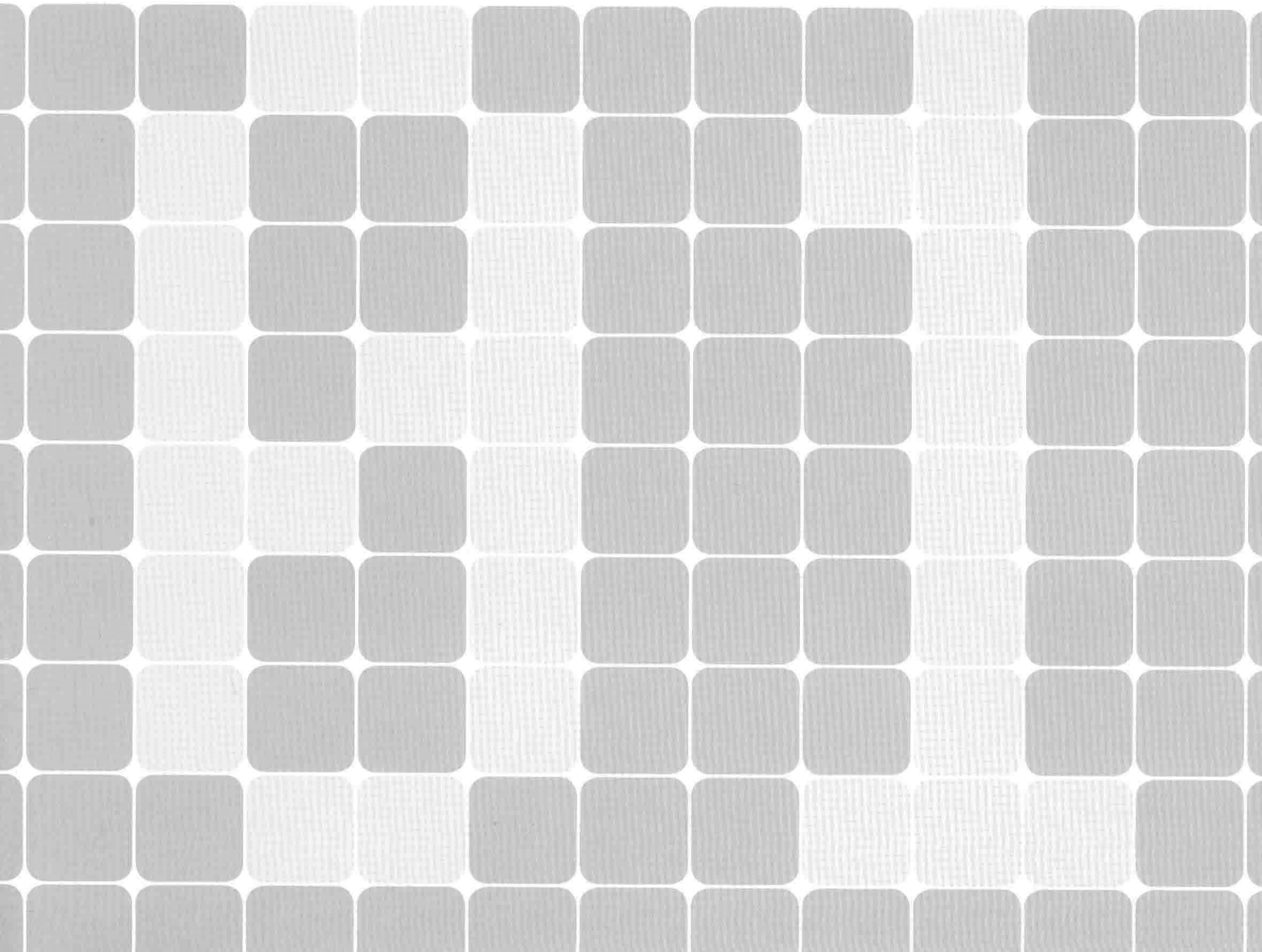
第七节 正负形 153

第五章 图形创意的运用

第一节 创意思维的转换 173

第二节 图形创意的综合运用 173

第一章 图形的概述



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章　图形的概述

第一节　图形的定义

图形的释义

“图形”在英文中为“graphic”，源于拉丁文“graphicus”。图形明确区别于标记、标志、图案等，它既不是一种单纯的标志、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对某一个或多个元素进行组合的一种有意刻画和表达形式，有时是美学意识上的升华，有时是富有深刻寓意的哲理，给人们以启示。图形的功能性很强，它是为了传播某种概念、思想或者观念而存在的。

图形是视觉艺术信息载体的重要组成部分，是设计者通过构思创造出来的视觉语言。在人类社会生活中处处都充满着丰富多彩的图形，从商品包装、海报招贴到城市景观等，图形随处可见，与人类生活息息相关。图形是视觉传达设计中最为关注的焦点，是视觉传达信息的重要组成部分。

图形反映的是现实生活中的事物，是我们对客观自然界的认识和经验的体现，是现代社会人与人之间交流与沟通的重要视觉语言形式。与文字相比，图形语言更形象、直观，同时也更具有世界意义。任何国家、民族通过图形语言的直观表达，相互了解，相互沟通，产生了超越国界、地域和民族的共鸣。现代图形设计相当广泛地运用于包装、标志、报纸、杂志等领域。

第二节　图形语言的特征

图形是视觉传达设计的基本语言，也是视觉传达的中心内容。它是伴随着特定信息的图形语言，是一种直观、快速、准确、高效的语言传达形式，在人们的视觉交流中，具有广泛的通用性，可以超越国界，突破文字的障碍进行沟通和交流，具有绘画作品无法替代的实效性等特点。

一、直观性

图形是一种图画式语言，是一种有助于视觉传播的简练而单纯的语言。图形所提供的信息能使人们一目了然，文字虽然也能比较准确地记录和传播思想，但是不能消除传播过程中的模糊性，而图形能够直接呈现在你的面前，具有直观性。

二、可读性

人们在观看、欣赏和理解图形的过程中，也接受了图形所表述的内容和传达的思想。图形通过特定的传播媒介将需要传播的信息展示出来，是一条架在需要传播的信息和读者之间的通道。它除了用图形语言来表达主题内容外，还要运用简洁、明了的表达方式，使读者一目了然。也可以运用一定的表达方式，使读者能够透过图形的表象挖掘其深层内涵。尽管表现手法是间接的，但所构成的形象是直接的，给读者留下的空间是广阔的。图形与纯绘画不同，绘画创作更强调主题以及情节表现，不承担传播信息的责任，观赏者的思绪可以任意驰骋；而图形必须保证视觉信息充分准确地传播，必须顾及读者的接受程度，达到情感交流、思想沟通、心灵触动的效果。

三、实效性

图形语言的表达主要是围绕主题，通过创意、设计、表现的过程来完成的。图形语言的信息传达是通过运用形、色的造型手段、表现风格和传达形式等多种因素，形成具有鲜明特色的图形形象，使它成为易于识别和记忆的信息传播形式。图形以它在美学上独创的语言方式，解释信息，传递信息，加强信息，将内容形象化，通过形象思维来填补甚至超越文字的表现力。它将语言信息转化成为生动的艺术形象，以图形形象作为传播信息的符号系统来表情达意，容易被接受，具有

很强的实效性。

四、通用性

文字语言具有民族性、地域性，各民族都有自己独特的语言。然而，站在沟通的立场上来讲，这给世界各民族之间的沟通和交流带来了一大障碍。与之相反，由于构成图形的大多数元素具有相同性或相似性，所以图形是世界性的，它可以超越国家和民族间的语言障碍，进行广泛的交流、传播，具有通用性。

第二章 图形的组织形式

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com