

艺术类精品课程教材

CREATIVE
IDEAS
Of
GRAPHICS

《图形创意》编写组 编著

艺术类精品课程教材

**CREATIVE
IDEAS
Of 图形创意
GRAPHICS**

《图形创意》编写组 编著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/《图形创意》编写组编著. —昆明: 云南大学出版社, 2008

ISBN 978-7-81112-509-2

I. 图… II. 图… III. 构图(美术)—高等学校—教材 IV. K927.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第006644号

**CREATIVE
IDEAS
Of 图形创意
GRAPHICS**

《图形创意》编写组 编著

责任编辑: 柴 伟

封面版式: 陈 钧 谢颖峰 杨 磊

责任校对: 段建堂

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明美盈彩印包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.875

字 数: 166千

版 次: 2008年2月第1版

印 次: 2008年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-509-2

定 价: 42.00元

社 址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内(650091)

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

电 话: (0871) 5031071/5033244

精品课程系列教材总序：

标准的示范 个性的精品

吴 戈

全国性的精品课程建设工程启动于2003年，迄今已经在全国范围内申报的课程中评审出了456所高校的1 798门国家级精品课程。

精品课程建设工程实际上是中国高等教育从大众化“扩招”规模走向“提升”质量的一个标志。教学活动是办学的中心环节，而各门课程的教学设计、教学组织实施和教学质量监控，则是保障人才培养质量的最具体、最重要的细节。因此，课程建设，成为学校提升办学质量的一个重要立足点。精品课程的建设，是引领学校课程的建设与发展的前沿工程，选择一些条件好、优势足、队伍强、成果多、质量高的课程作为基础去建设精品课程，突出优秀课程在教学当中的内容、形式、手段等各方面“优质”的高水准，其实是具有课程建设的示范性意义的。正如教育部在相关文件中明确规定的那样：精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。

就教学活动内容而言，课程建设是专业建设、学科建设的前提与基础；在人才培养过程中，课程实施是教师学术水平、教师知识能力和师德师风与学生知识接受、能力提升、素质培养的重要载体，是实现人才培养目标和体现学校办学水平的主战场。因此，精品课程建设作为课程建设的名优品牌建设，就其带动全体的示范性而言，既是一种样板工程，也是一项系统工程，因为课程建设关涉到教学活动过程的方方面面。以清华大学精品课程评选的5个方面的要求为例子：“1.申报课程应是连续开设3年以上，学生受益大或在课程建设上具有突出特色的课程；2.课程教师队伍具有合理的结构，教师有献身教育事业的精神，坚持教书育人，课程负责人具备较高的教学科研水平；3.课程体系科学、合理，能体现研究型大学的教学理念，能够结合课程特点，采用多种教学方式，激发学生的学习兴趣，培养学生的创新思维；4.课程教师整体教学效果高，学生评价高；5.课程应选用国内外优秀教材或教学参考资料，鼓励自主编写出版高水平教材。”要求涉及到课程内容、开

课教师队伍、负责人的学术水平与教学能力、教学理念、方法手段、教学效果和教材。实际上，在建设精品课程的过程中贯穿了教学水平提高的各个教学要素，课程成为了一个学校提升办学水平与注重人才培养内涵的建设平台。这正是精品课程建设带动大学教学水平全面提高的初衷。

精品课程建设也是云南艺术学院以教学为中心、以质量为生命的办学努力的一个方面，而精品课程教材系列丛书《绝版套色木刻》、《图形创意》与《视听语言》三部教材的出版，将与学院积累可观的特色教材系列丛书一道，成为云南艺术学院课程建设与教材建设的一个新的里程碑。近8年来，云南艺术学院上上下下逐渐形成共识，注重课程、专业和学科建设，每年从有限的办学经费当中预留教材建设基金、科研基金、创作基金和图书基金，持续不断地投入艺术院校办学质量最为关键的这些环节，聚沙垒塔，汇流成河。数年来，我们盘点收成，已经有了重点学科丛书20册，有了特色教材系列丛书12册、艺术教育论丛1册、人文社科论坛2册，由此带动了学院各个办学单位已建成的和正在建设的各个学科点和艺术家教师们总结教学经验、研究艺术理论与创作实践问题的著作出版的努力，学术专著、实用教材和创作汇集，如雨后春笋。粗略检视，所出版的学术专著和教学专书的数量和质量令人喜上眉梢，乐在心头。

如果说，重点学科丛书强调学科建设的理论基础，特色教材系列丛书突出课程结构的乡土资源，那么，精品课程系列教材就立足于课程教学过程的示范性与课程内容的丰富性、教学方法的独特性了。云南艺术学院不断支持出版这些丛书的工作，其实都具有“选优的示范性”和“建设的系统性”的特点和意义。显然，倡导学术风气，强调教学中心，注重管理环节，锻炼教师队伍的总结经验、研究问题、更新知识和提高水平的能力，都在出版丛书的工作开展当中被深刻触及和全面推动了。

但是，精品课程的建设当中存在一个容易令人产生眩惑的悖谬问题，这个问题不从理论上思考清楚，建设努力与示范实践就会引起混乱。这个问题就是：如何理解精品课程标准的示范性与精品的独特性的关系。

示范性与独特性似乎是一对彼此排斥的概念，一个取向是样板的可模仿性，另一个诉求是特、优品质的不可重复性。如何理解精品课程的这种规定性？

精品课程的示范性格外强调教学规律的普遍性。教学目的明确，教学人员胜任，教学计划清楚，教学组织严密，教学内容丰富，教学过程有效，教学手段恰当，教学评价可靠。这些因素，对任何一门课程的组织实施都是必要的，是对教学活动的普遍要求。问题在于，教学管理松散和教学组织实施随意的办学单位，这些本属教学基本要求的原则都不能遵循。精品课程建设在教学原则坚持得好、教学组织实施规范得严的课程基础上进行，不是没有道理。规范要求，就成了“示范性”背后的实际内容。

精品课程之所以成为精品课程，顾名思义，就因为它们是课程中的优质精品。因此，精品课程既有课程的一般特点，又有优质课程的个别特点。割断精品课程的一般特点，就不具有示范性；看不到精品课程的个别特点，就无法说明课程的亮点优势。从这样的认识出发，在精品课程建设过程中，就应该特别注意处理好个别与一般的关系，在一般基础上建设个别，在个别精彩中看见一般。具体说来，在教学方法、手段、过程的规范与创新的关系中、在教学内容的专业基础与专业创造的关系中、在相同知识体系中传统资源与新资源、异域资源与本土资源、公众资源与个人资源之间的关系中，体现的就是一种一般与个别的相互依存的关系。精品课程强调规范中的创新，基础上的创造、传统下的发展、异域文化补充、刺激、竞争时的本土文化的弘扬壮大和公共知识领域里的另辟蹊径，“独上高楼”。精品课程往往在处理这些关系的时候强调了创新、创造、发展、壮大和“独上高

楼”，就显现出了在同类课程建设当中的优势和特点，其实很大程度上是任课教师的教学能力和学术水平的优势和特点。精品课程是优势突出、特色明显，因而在这种个别性上无法模仿、不可重复的、以某门课程为聚合点的教学资源构成。

精品课程建设强调课程建设的一般标准的规范性，更强调作为精品的独特品性和个别优势，二者是基础与建筑的相互关系。如果一般课程建设的规范性得到了满足，课程内容、形式、队伍、相关资源构成的独特品性和个别优势就是精品课程最为重要的特征了。

当云南艺术学院精品课程建设工程启动，而且在一段时间的努力过后收获最初的成果——出版精品课程系列教材丛书的时候，我一方向组织者和先行者表示由衷敬意和热烈祝贺，另一方面深深期待学院精品课程建设、重点课程和重点专业建设能够如人所愿规范而富于创新地开展，获得既满足一般要求又达到独具特色高度的课程建设成果。事实上，云南艺术学院的重点学科丛书、特色教材系列丛书和精品课程系列教材丛书是一种相互补充的课程、专业、学科建设工程，内涵上可以凝聚，优势上可以互借，彼此彰显，良性循环。提高教学水平，追求人才培养质量，是一所大学永恒的话题和经久的实践内容。我们建设精品课程的努力，实际上就是实践这个内容。

那么，在遵循普遍性基础上强调特殊性，在重视一般性过程中突出特殊性吧。依规律制定标准，便于示范；讲个性突出特色、优势，成就精品。这是在我们的精品课程建设工程的教材出版时我特别想跟同行专家、艺术家教师们分享的心得。

是为序。

2007年12月5日

昆明，麻园

引 言

“图形创意”是艺术设计专业重要的基础课程，是从事艺术设计学习必修的一门专业基础课。目前在设计院校的课程体系中承担着极其重要的地位和作用。图形创意这门课程之所以重要，主要体现在三个方面：

第一，图形创意是艺术设计专业所有专业方向学生的必修课，是学生从入校后的绘画基础训练转入到专业设计学习之前的过渡课程之一。在这个过渡阶段的学习中，学生的设计意识、设计思维、创意观念、创意方法、创意表现以及对设计的目的、设计的方式、设计的流程等等与设计相关的知识都会得到一个整体的认识。特别是就设计过程中如何发现问题、研究问题、思考问题、解决问题的能力也会在这个学习阶段得到锻炼并逐步积累起来。这些为他们下一阶段的专业学习奠定了好的基础。

第二，作为现代设计教育创新与发展的方向，图形创意的重要性逐步为国内各高校所重视，纷纷针对自己的课程体系结构进行改革，其中最突出的一点就是“创造性思维能力与方法观念的培养”。这是未来设计人才发展的方向。而图形创意课程正好切合了这样的要求，它与设计学院早期的黑白画、平面构成、色彩构成、立体构成、构图设计等专业基础课程相比，在教学内容与教学方式上面都完全不同，更加注重学生创造性思维的培养。虽然上述课程在注重自身教学内容的基础上也强调“创意”表现，但是从训练要求与结果来说还是相互独立，各自成章的，对创意思维的训练与研究都十分有限。图形创意课程的开设适时地补充了上述课程的不足，创意思维的核心就是强调思维与观念的释放，创意方法与表现技巧的学习，联系实际地有针对性地解决设计表现问题的能力。

第三，在今天这样一个经济飞速发展的时代，各行业都在竞争中求创新与发展。各种新事物、新观念层出不穷，产品或是服务的更新换代更是十分频繁。“创新产业”与“创新经济”的概念已深入人心。很多新兴行业随着时代的发展需求也纷纷涌现出来。在沿海经济较发达的地区，随着一些行业的发展与分工的细化，“图形创意研究所”或是“图形创意工作室”都纷纷成立起来，这些机构部门的设置不仅仅是满足于教学或是设计研究

领域，更多的是把最新的创意成果结合产品与服务推向市场，赢得了消费者的认可并取得丰厚的回报。这些新兴行业的成功也给我们今天的设计教育作出了很好的示范作用，提醒我们一门设计专业课程的学习如果只是简单的继承与模拟的话，其出路一定是局限和狭隘的。只有把创新的方法与创意的观念注入到学生学习的每个过程之中，那么学生未来应对市场的应变能力才可能跟得上时代的要求与步伐。

我们在近十年的设计基础教育的改革工作中，力求在课程变革的同时也在积极开展“图形创意”的课题研究。同时也不断关注着全国各设计高等院校在设计基础教育，特别是“图形创意”教学研究领域的工作进展情况。使我们感受到的一个普遍状况就是，目前国内各高校都在编辑出版各种各样的图形创意书籍，这其中虽然也不乏很多好的、值得参考借鉴的内容，但是大部分教材多源于国外相关资料的引用，教材中采用了大量的所谓“精典”图例翻来覆去进行分析研究，普遍缺乏针对性、系统性、专业性和目的性。教材内容零散，案例相互之间缺乏关联，在对学生进行引导的方式上面缺少方法的研究，基本停留在“照搬和模拟”的初级阶段。学生掌握不了学习方法，更是对学习的目的性缺乏认识，最后导致的结果就是“有形无实”，影响了学习的积极性。而我们在教学实践中总结出的观点和经验就是，首先要掌握好学习的方法，创意学习的基础就是创意思维的引导与方法的学习；其次，就是举一反三的运用能力，通过带领学生进行小课题的学习实践，教会他们方法和步骤，引导他们结合身边有特色、有个性的主题，独立自主地进行研究与表现。这样学生通过身边熟悉的事物展开的研究兴趣就会大大提高，当他们通过自己的创意思维把熟悉的事物变为有目的的设计作品后，学生的自信心和创造欲望就会得到提升。这对他们真正掌握好这门课程的核心帮助巨大。

同时，我们从一开始就意识到了对本土文化特色的研究整理和收集工作。云南是全国独一无二的少数民族文化资源大省，各民族在历史的发展过程中形成了各自独特的文化与艺术形式。从远古的民族图腾、崖画石刻、象形文字，到各民族的服饰、图案、徽记、标

识、文身、生活用具、器皿、绘画、雕塑、建筑、民间工艺等，这些资源对于艺术设计教育，无论是从图形创意课程本身的角度，还是从今后各专业设计方向学习的角度来看，收集、整理、研究都是十分有意义和有价值的东西。我们编辑的《图形创意》教材就是有针对性的设计实施，建设适合创新教育发展和拥有鲜明研究方向的图形创意基础课程体系。这是一项十分重要的工作，它不仅对图形创意基础教育有巨大帮助，而且对于推动地方文化的建设，挖掘、保护、研究并运用云南少数民族文化资源，都有十分重要的作用和意义。

为了这一工作能够长期持久地发展下去，我们专门向学院申请将“图形创意”作为精品课程立项，并获得了批准。于是，成立了图形创意课题小组，进行专门的教学实践与研究。几年来课题组成员有组织、有目的地深入到云南各少数民族地区进行田野调查工作，足迹几乎踏遍了整个云南省，此外还深入到湘西、贵州等多个地区进行采风。在对云南少数民族的艺术进行整理学习的基础上，逐步形成了一套以民族民间艺术元素为出发点的创意训练教学方法，此外，还将计划集结出版关于少数民族图形创意的资料库，这一以图形创意为研究中心、逐步发展多元课题建设的思路得到了许多专家、同行的积极评价，现已成为我们图形创意课题组未来建设的主要目标和方向。

我们正是围绕着上述建设思路进行此次新版《图形创意》教材编辑整理的。在本教材中包括了课题组成员几年来的资料收集整理与课堂教学的实践积累。课题组成员全部由教学实践经验丰富的一线青年教师担纲组成，课题组负责人何永坤教授统筹指导课程的建设任务，成员组教师分别承担各章节内容的编写工作。在教材内容上分为四个部分，具体是：第一部分，图形创意综述；第二部分，图形创意的创意思维；第三部分，图形表现的方法与技巧；第四部分，图形创意的特定元素研究。在课程授课结构上又细分为：1.创意思维的研究；2.表现方法的应用；3.形式美版式构图的学习；4.特定元素的寻找与实施；5.综合创意设计运用；6.案例分析与学生作品赏析等几个教学环节。具体构成为：课题组成员森文老师编写的图形创意综述部分，从理论上对图形创意课程的目的、意义、作用、要

求等内容进行系统性的论述；曹秉进老师以创意理论为引导，运用案例分析与课题研究的方法对创意思维与创意表现进行了实践综述；周映河老师对图形创意表现的方法与技巧部分进行了编写；陈钧老师以“从民族民间传统文化中寻找图形创意元素”为课题切入点，在整合了大量采风资料后，分门别类地对民族民间优秀的文化艺术进行了“元素主题”的分类研究和论述。引导学生把传统元素与现代设计结合起来进行了教学实践。课题组通过上述四个部分的教材建设与教学实施，形成了个性鲜明、特点突出的图形创意教学体系。新的《图形创意》教材在充分发挥地方资源优势，挖掘整理民族历史文化艺术，研究寻找云南民族民间图形元素等方面都做出了积极的尝试与创新，使图形创意的教学不仅缘自生活联系实际，而且呈现出鲜明的时代特色与创新意识。在教学过程中，每一部分或是章节的理论授课都配有相关的案例引导和实践课题练习，在命题方式上注重课题的灵活性、趣味性、方法性与引导性，把理论的讲解与趣味的课堂教学连接起来。教材的各部分之间既独立成章又相互补充完善，形成体系。为今后针对不同专业需求与不同课时安排的教学学习，提供了方便选择的教学学习参考。此外，我们还在进一步的筹备新版《图形创意》教材之后的系列辅助教材及相关光盘资料的出版工作，希望在不久的将来尽快面世。为从事设计创新教育与图形创意设计学习的广大师生，献上丰富多彩的教学参考与研究成果。

本教材在编制的过程中得到了许多专家、学者、老师、同学的帮助与参与，对他们提出的宝贵意见和积极参与的奉献精神深表谢意。同时我们也希望广大读者在使用的过程中继续给我们提出新的意见与建议，以便我们在以后的工作中不断完善进步。

何永坤教授

2007年11月8日

目 录

引 言 / 1

第一部分 图形与创意 / 1

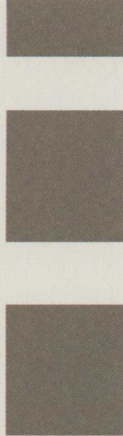
- 1.1 图形的含义 / 3
- 1.2 图形的特征 / 4
- 1.3 图形的发展演变历程 / 7
- 1.4 图形的语言特性 / 10
- 1.5 图形创意 / 13

第二部分 图形创意的创意思维 / 21

- 2.1 我和灵感有个约会——创造性思维的阻力 / 25
- 2.2 向左一步海阔天空——越界思维 / 29
- 2.3 “美丽的呕吐”——变异图形创意 / 39
- 2.4 好马要吃回头草——反观图形创意 / 52
- 2.5 强拧的瓜不一定不甜——换置图形创意 / 60
- 2.6 超级模仿秀——拟仿图形创意 / 62
- 2.7 明明白白我的心——图形表意 / 76

第三部分 图形创意的表现方法与技巧 / 89

- 3.1 图形创意的绘画表现技法 / 92
- 3.2 立体材料表现 / 105
- 3.3 摄影、数字技术的运用与表现 / 108

第四部分 特定元素 / 111

- 4.1 关于特定元素及主题的说明 / 113
- 4.2 章节的教学目的、方式、内容、要求 / 114
- 4.3 关于特定元素的划分与归类 / 116
- 4.4 本章节教学的流程 / 117
- 4.5 石刻等多种艺术文化形式的说明 / 118
- 4.6 具体课题设置与运用说明 / 124
- 4.7 特定元素“石狮子”课题说明 / 125
- 4.8 特定元素“麒麟”的视觉形象表现与运用 / 168
- 4.9 特定元素课题总结 / 175

参考文献 / 176

图 / 形 / 创 / 意

第 一 部 分

图 形 与 创 意

章节目录

- 1.1 图形的含义
- 1.2 图形的特征
- 1.3 图形的发展演变历程
- 1.4 图形的语言特性
- 1.5 图形创意
 - 1.5.1 创意
 - 1.5.2 图形创意
 - 1.5.3 作为课程的图形创意
 - 1.5.4 图形创意的教学内容及方法

1.1 图形的含义

“图形”是我们的生活中使用频率很高的一个词，但是当我们要“认真”地给它一个定义的时候，它却又似乎变得有些陌生和复杂。

在中国传统的语汇当中，“图”和“形”都有着丰富的含义。比如在《辞海》中对“图”就有很多释义，其中，相关的有：“①用线条、颜色显示出来的事物形象，如：地图；心电图。《周礼·夏官·职方氏》：‘掌天下之图，以掌天下之地。’②绘画。如：画景尤图形。司马相如《子虚赋》：‘众物居之，不可胜图。’”这里又作为动词，画的行为。“形”解释为：“①形象，形体。《易·系辞上》：‘在天成象，在地成形，变化见矣。’引申为情状。《孟子·梁惠王上》：‘不为者与不能者之形何以异？’②形状；外貌。如方形；似蹄形。《荀子·非相》：‘故相形不如论心。’③形势；地势……④显露；表现……。”而图与形加在一起的“图形”，在《辞海》中却没有这一词条。2005年第5版《现代汉语词典》中的“图形”解释为：“在平面上表示出来的物体的形状。这算是对“图形”一词的明确释义，但我们这里所谈及的“图形”是一个设计的范畴，有其特定的意义。

图形设计是一个具有一定独立性的学科，在英语中是graphic，其作为一个设计学科是在20世纪20年代初的西方形成的，在一些场合也常等同于“视觉传达设计”。在视觉艺术的大体系中，图形设计是一大组成，并已逐渐形成了自己的一套完整的学科系统。

图1 图形不只存在于平面，而是具有了空间甚至是时间的立体维度

图2 图形在产品包装中的应用

图3 图形在招贴中作为主体存在

随着现代设计学科的发展和科技的进步，作为图形设计的主体的图形其含义已日益超越了《现代汉语词典》中的解释，因为首先现代图形已不只存在于平面，而是具有了空间甚至是时间的立体维度（图1）；另外图形的表现也具有了更多的手段、材料和形式。由此从广义来说，经过刻意加工和创造的有别于文字的以视觉来感知的形象都可以称为图形，它既可以作为文字的插图或图解存在（比如产品说明书的示意图形等）（图2），也可以单独作为主体存在（如指示图形，招贴广告的画面等）（图3）。而图形设计的工作则具有更为广泛的含义与范畴，比如平面广告的设计中，不仅画面部分是图形设计的主体，同时整个画面的版式、材料、包括文字的视觉样式等视觉效果营造都是图形设计的职责范围。从这一意义上讲，“什么是图形？”与“什么不是图形？”成为同样有意思的问题，而且回答后者似乎更难，因为在现代设计中，图形问题几乎可以说是无处不在，图形的作用和图形的表现方式也越来越多样。

1.2 图形的特征

从图形在设计中的含义出发，图形的特征主要有以下几点：

（1）创造性

图形首先是经过刻意的加工和创造的，而不是事物的本原形象，这是由其中“图”的含义决定的，图即意味着再现和技术处理。当然，加工、处理的手段是多种多样的，可以是传统的绘画手段，比如画、刻、印等，也可以是摄影、拼贴，今天更多的是使用电脑等数字技术进行处理和生成，将来还可能出现更多的新技术新手法。因而创造性既指图形是经过加工和创造的，也说明图形设计是不断创新和变化的。比如图（图4）中的“绝对伏特加”系列招贴，就是综合运用了摄影、绘画、电脑合成等多种技术手段。

图形的刻意加工处理还意味着图形是经过高度提炼的，无论是用绘画等制作手段还是用摄影等复制手段，都必然是刻意制造或选择的，这里的“刻意”就是设计，而提炼就是为设计的目的服务的，一方面是强调——把最适合表现所要传达的含义的形象凸显出来，另一方面是剔除——把干扰的因素剔除，更能集中强调主体。如贡布里希所说：“一切注意都必须以不注意为背景。”（《通过艺术的视觉发现》，范景中选编《贡布里希论设计》，湖南