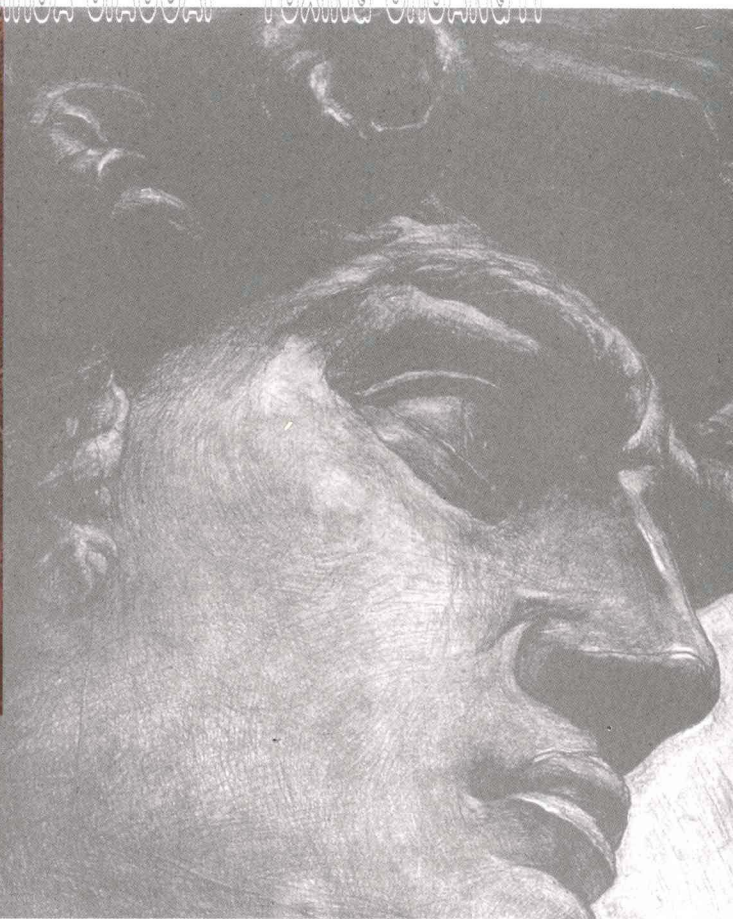
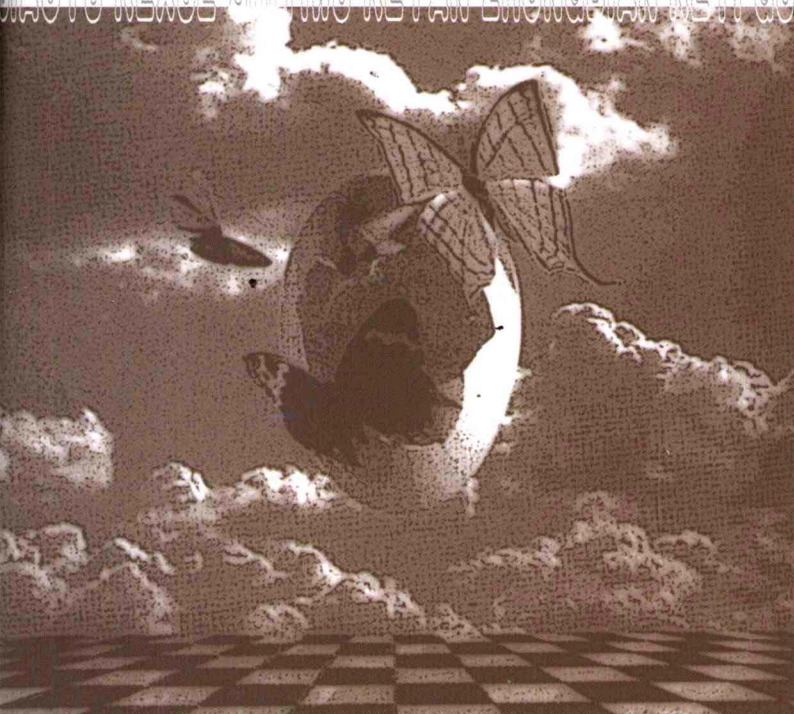

IAOYU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN KETI GUIHUA JIAOCAI · TUXING CHUANGYI

教育科学〔十一五〕科研重点课题规划教材

图形创意

■ 主编 张 鹏

■ 编著 江韶华

北京工艺美术出版社

IAOYU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN KETI GUIHUA JIAOCAI · TUXING CHUANGYI

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

JIAO YU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN

KETI GUIHUA JIAOCAI

图形创意

TUXING CHUANGYI

■ 主编 张 鹏

■ 编著 江韶华

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 张鹏主编. — 北京: 北京工艺美术出版社,
2008.9

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

ISBN 978-7-80526-734-0

I. 图... II. 张... III. 构图(美术)—高等学校—教材
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 131735 号

责任编辑: 姚亚萍

陈朝华

责任印刷: 宋朝晖

封面设计: 张 鹏

版式设计: 张 鹏

杨 野

江韶华

图形创意

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 7.5

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 3000

书 号 ISBN 978-7-80526-734-0/J · 644

总定价 (9 册) 320.00 元 (本册定价 / 38 元)

序

中国当代的美术教育，在改革开放的环境下，得到了前所未有的发展。每个省、市、自治区的高等院校中，大都开设了美术专业；几乎所有的高等师范院校的美术教育专业，也都得到相应的拓展；并且在部分非师范类的美术院校中，开设了美术教育专业。美术教育从来没有像今天这样受到人们普遍的关注和重视，特别是在全面推进素质教育的过程中，人们越来越认识到美术教育对青少年成长的重要作用。

中国的美术教育最初是以师徒传承的方式进行的，学校系统的正规的新型美术教育，还是在上世纪初叶开始的。中华人民共和国成立后，美术教育受到了一定的重视，逐步建立起比较完善的美术教育体系，得到了相应的发展，虽然并不尽如人意，但毕竟打下了基础。学校的美术教育最初的起步阶段，吸纳了老一辈美术教育家从西方国家或日本带回来的经验，结合中国的具体情况加以融合、改造、整合，从而形成了中国美术教育的教学体系，并且开始了最早的教材建设。

为了使美术教育更科学、更有效，符合我们国家的实际需要，在专业院校的美术教育学科，一直在探索和尝试，不断匡正教学培养目标和教学方案、大纲、计划，还有专业教材的充实和编写。因为教材是直接体现教学思想的，教材就是课本，教材是课程教学基本内容的诠释，教材的取向是受教学理念的支配，如同戏剧的剧本。曾经有人提出过，“美术教育不需要教材”，认为教材是多余的，是一种框框，限制教学的发挥。经过多年来的教材建设和教学实践证明，教材是必不可少的，而且是十分必要的，不仅决定着教学内容，并且关系到教学质量的提高。如今的美术教育已经把教材建设纳入到学科建设之中，通过教材建设促进教学改革，充实教学内容，改进教学方法，提高教学质量。

美术教育学科与其他学科所不同的是没有统一的教材，大都是各个院校自己编写，或是选用其他院校的教材作为参考或辅助来进行教学的。正因为如此，美术教育学科的教材比较丰富多样，各具特色，虽有滥竽充数者，但不妨碍教材的整体质量的提高。美术专业教材不同于一般的技法书，是根据一定的专业教学任务，选择和编撰具有一定范围和深度的知识和技能的体系，以教科书的形式反映出来。教材着重于本学科课程教学内容和方法的阐述，是基本理论与技能的传授。教材特别重视科学性，要求把道理说透彻，把方法讲清楚，利用有限的课时，进行有效的知识传授和技能演练，应使学生能够接受，从而掌握必要的理论和方法。正因为如此，有的教师讲“编写教材比撰写专著还要难”，这是有一定道理的。

高等师范类院校的美术教育,有别于非师范类的普通美术院校。师范院校的美术教育专业承担着培养基础教育师资这一重要职责,关系到全民的基础教育中的美术教育,也可以说是素质教育中的一个不容忽视的环节,因而更增加了工作的难度。师范类的美术教育要求施教的内容选取最主要最基本的课程,教学更加规范,既兼顾经典和现代的美术作品分析讲解,又要强调实践能力的培养,使受教育者的知识结构比较宽泛,专业知识和技能不是单一化和专门化,掌握的基本理论知识和基本技能不是局限在某一专业领域。师范类院校的美术教育必须结合今后教学工作的需要,开设相关的课程,编写适用的教材。这种课程的基本特点是少而精,合理把握其深度与广度,重点突出,同时相对有一定的难度,不是停留在一般性的介绍层面,课程的知识点要突出,在学科内容和知识结构方面,还要充分考虑到兼顾性和通识性。应该说师范院校的美术专业教材更具有自身的特点。

教材为教学提供了基本范本,是教科书,同时也给教师教学以发挥创造性的空间,将知识转化为智慧,将理论转化为方法,培养学生的判断能力和创造精神。在全面推进素质教育的进程中,美术教育具有其他课程所无法替代的作用,在培养学生的形象思维能力和动手实践能力方面是必不可少的环节。没有形象思维能力的人,也不会有丰富的想象力,美术课程不仅培养描绘表现能力,更重要的还在于能够培养学生的想象能力。爱因斯坦曾经说过:“想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”没有想象力便没有创造力,借助于想象力,创造性思维才能得以发展,实践活动才会变得目的性更明确。

美术教育不仅是审美能力的提高,使学生认识美,同时还应掌握创造美的规律和方法。这套教材本着这样的初衷,经过认真策划和组织,请多年从事美术教育的专家,本着适应高等师范院校美术与设计教育的需求编写的,在实施教学过程中,将会不断充实和提高,以满足美术教育发展的需要,相信在教学实践中会起到推动的作用。

清华大学美术学院学术委员会主席、教授、博士生导师
中国教育学会美术教育专业委员会理事长

杨永善

前言

现代设计是随着科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科，同时又是一门综合性的应用学科。现代的创意图形设计也产生于这样的背景下。

创意图形古已有之，远古的图腾、岩洞内的壁画可以说是图形的起源。进入 21 世纪，受现代艺术和科技发展的影响，图形的表现形式更为丰富。时至今日，随着读图时代的到来，图形正以它独特的魅力在设计和传播领域占据越来越重要的位置。什么是现代创意图形，如何去创作图形，是学艺术设计的学生特别是学平面设计的学生必须解决的问题。创意图形所创造的是超生活的、虚构的、重构的，但又体现客观世界意义的、新奇的视觉形态。创意图形设计可在没有文字的情况下，通过视觉语言，使人们彼此沟通理解，可跨越地域的限制、语言的障碍和文化的差异而进行无声的交流，达到无声感染的艺术效果。现代图形不仅是完整的作品，而且它的产生过程、思维方法也是解决众多设计问题的钥匙。

没有创意的图形就会陷于平庸，就会被信息的海洋所吞噬，也就不能有效地进行信息传播。尤其在当今这个信息时代，传达方式和传达媒体的迅速发展，更使图形设计成为视觉传达设计中的一个非常重要的部分。图形设计通常以直接或间接的形式传达其内容，这就要求设计者要站在被传达者的立场上，只有这样才能真正发挥创意图形的意义。

目 录

第一章 图形创意概述	1
第一节 图形创意的概念	1
第二节 图形创意的特征	2
第三节 图形创意是一种意象设计	3
第四节 图形是国际语言	3
第二章 图形的起源与变革	6
第一节 图形的起源	6
第二节 图形的发展与变革	6
第三节 图形与绘画流派的渊源	8
第三章 中国传统图形的承传与借鉴	11
第一节 中国传统图形的演变	11
第二节 中国传统图形在现代图形设计中的 新生	14
第四章 图形创意的联想与想象	24
第一节 图形创意中的联想思维	24
第二节 联想图形的定义与种类	25
第三节 联想图形中联想思维的建立过程	25
第四节 图形的想象	30
第五节 综合联想	32
第六节 头脑风暴(大脑地图)	33
第七节 综合与创造	33
第五章 图形创意在现代设计领域中的创意 与策略	35
第一节 图形创意在现代设计领域中的创意 过程	35
第二节 图形创意在现代设计领域中策略的 制定	36
第三节 图形创意在现代设计领域中表述方式 的创造	37
第六章 图形创意的整合及表现手段	42
第一节 图形创意的整合	42
第二节 创意图形设计的表现手段	82
第七章 作品赏析	83

第一章

图形创意概述

第一节 图形创意的概念

什么叫图形创意？英文图形一词是“graphic”，由拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”发展而来，其词意是由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是说明性的图画图像；是区别于词语、文字、语言的视觉形式，可以通过各种手段进行大量复制。在现代设计中，图形是指画面中的视觉图像，它的最大特征是以传播信息为目的。创意，即创造新意，也就是创作中的想法，它以寻求新颖、独特的某种构想为目的，其核心是创造性，其行为结果应当是“独特的、新颖的”。因此，图形创意就是寻求视觉传达的独创性意念和构想。

一件设计作品，超出常理的意念常常会令你感到惊叹不已。所惊之处在于动摇和震撼了观者的日常感观，把人们从正常的视觉禁锢中解放出来，给人以全新的视觉感受。

我国山东省青岛太清宫内有一棵两汉时期的古柏，其上缠着一株凌霄花，形如蟠龙，而在古柏中间长着一株阔叶乔木——盐肤木，形成罕见的“三木一体”，人称“树中树”，这种超常规律的大自然造物，令人感到惊奇。

图形创意所寻求的正是这种非伦理的物的组合和不同的形、质的矛盾并列，冲出一般的习惯性的逻辑思维束缚，以独有的逆向思维和发散性联想思维方式去完成设计。可以这样说，图形创意所创造的是超生活的、虚构的、重构的，但又体现客观世界意义的、新奇的视觉形态。

图形最能通过简洁的形式传达出深刻丰富的内容，让人能很快接受其丰富的信息。创意图形区别于单纯的标记、标志及装饰图案等，它是在特定的思想意识支配下，寻找新颖、独特的意念、主意或构想而创作的图形创意训练。

早在20世纪70年代，国际设计联盟（GAI）组织了一次以“和平”为主题的招贴设计大赛，在众多的参赛作品中，日本设计师福田繁雄的作品颇受人瞩目（图1）。该作品以黄色为基调，以黑色炮筒为设计元素，采用对角线的形式构成画面。炮弹不是从炮膛中射出，而是将炮弹做了反向处理，超出了人们的正常思维，同时也很形象地表现了谁发动战争，必将会自食其果的道理。虽然没有过多的文字说明，但观众仍可一目了然。

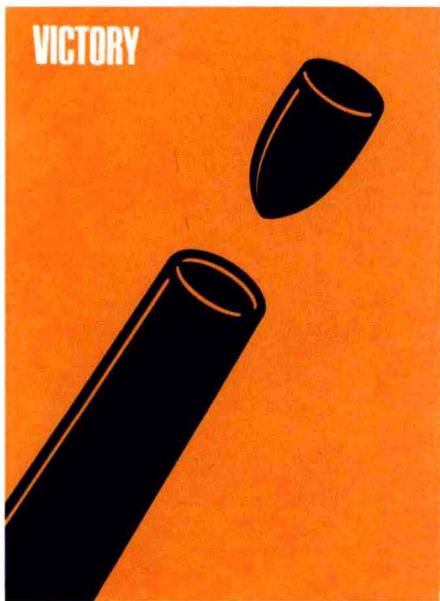

图1

第二节 图形创意的特征

认识了什么叫创意图形,从它的定义和作用可以总结出现代创意图形的基本特征,为我们提供了评判的依据。图形应用在传播领域的作用是吸引人们的注意、引起兴趣和关注、传递一定的信息、加深受众记忆,要实现这些作用,图形应该具有以下几个特征:

1. 创新的表现形态

现代创意图形体现的是创造性,只有新颖独特的形式才能在众多信息中脱颖而出,抓住人们的视线。

2. 准确的传达性

从图形的定义我们知道它是以传达为目的的,优秀的现代图形无论是元素的选择还是表现,都能够利用象征来向受众传达一定的信息或者观念,使受众通过图形的可视形象准确地理解和体会其内在的含义。

3. 审美性

优秀的图形在表现上符合形式美的法则,能够激发人们的审美情感,达到辅助传达的作用。

4. 单纯性

现代创意图形往往以单纯简练的形象呈现,摒弃多余的装饰,视觉效果更为强烈,使传达的思想目的明确清晰。

根据现代创意图形的评判依据,我们可以总结出在设计过程中应该遵循的原则:

1. 以图形说话:在设计构思中要始终坚持以图形来表述思想,形态不是为了装饰而是为了表达,不要试图以文字语言来解释图形。

2. 图形语言通俗化:图形创意的目的是使受众正确理解其中的含义,因此必须考虑受众对图形理解的方式,图形语言要通俗化,选择元素要注意其在公众认识中的象征意义,不能仅从设计者个人的理解出发,否则可能引起信息传递的阻碍或偏差。

3. 创造新形象:图形创意的最终结果是要创造出一个新的图形形象,这种创新是现代图形设计的根本所在,而不是现实形态的简单再现或拼凑。

4. 生动的表现:现代创意图形的表现元素是以具象物形为主的,无论是用绘画、摄影等手段,在表现上都要生动,形态强烈,有设计者自己的表现风格,具有美感,这样可以在传达过程中提高图形的吸引力、记忆度和亲和力。

5. 原创性:任何设计都要强调原创性,图形尤其需要。现代图形强调的就是创造性,对于他人的优秀作品可以学习其方法、撷取其灵感,但在设计中一定要有自己的创意和构思,才可能创作出与众不同的图形。

总之,现代创意图形要本着“意料之外、情理之中”的原则去创作,意料之外指的是全新的表现形式,情理之中则是内在寓意的逻辑合理性。

没有创意的图形就会陷于平庸,就会被信息的海洋所吞噬,也就不能有效地进行信息传播。尤其在当今这个信息时代,传达方式和传达媒体的迅速发展,更使图形设计成为视觉传达设计中的一个非常重要的部分。图形设计通常以直接或间接的形式传达其内容,这就要求设计者要站在被传达者的立场上,只有这样才能真正发挥图形的意义。

第三节 图形创意是一种意象设计

设计在一定意义上是指有针对性地表现或创造某种事物和形态时所经历的内心活动传达到外在表现形式的过程。

图形创意是符合这一过程的,图形是信息交流的符号。图形创意可以说是由“意”(内容、主题、客观现实世界的意义),通过复杂的心理活动,联想机制,利用形式法则创造出可视的形象,并通过这个形象直接或间接地对“意”的内涵进行了表现或象征;而观者则通过图形的组织结构、视觉感应引发联想机制,产生心理效应,得到“意”的内涵,所以我们把图形创意称为意象设计。顾名思义,就是以“意”生“象”,再以“象”表“意”,但图形创意决不是对“意”的简单陈述,它是一种升华和提取,是一种再创造过程。

第四节 图形是国际语言

平面设计的基本构成元素是图形、文字、色彩,作为三要素之一的图形设计是关键的一环,它的成功与否将直接影响三要素之间的关系和信息的准确传达。

好的图形创意设计可在没有文字的情况下,通过视觉语言,使人们彼此沟通理解,可跨越地域的限制、语言的障碍和文化的差异而进行无声的交流,达到无声感染的艺术效果。因此,图形是具有国际性的。人们都理解表示胜利的“V”形,而并不都能写出英文单词“VICTORY”,但这丝毫不会影响人们对它所代表的信息的理解,反而更加简洁明了,易于接受。这表明人们接受一种符号比逻辑概念快得多,这也许就是图形为什么无法被日益发达的文字和语言所取代的一个重要原因吧。

我们先来了解一个现象:是什么使相同的图形在不同的国度得到了“相同的解释”。我们知道,人类最初感知世界的方式是相同的,都是建立在对客观现实世界表面感知的基础上的,因而所形成的意识是比较接近的,形成了人类最低层次的、最基础的认识方式。由于环境的不同,各地域的人类根据自己特定的生存环境的需要,在后来的文化发展中形成了适应自己生存方式的文化特点,也就是后来的“文化差异”,但在低层次的表现上还是相同的,这就是视觉的感知;在人类漫长的艺术发展史中,有许多东西是可以改变的,

是不固定的,但视觉感知事物的方式和规律是不变的,我们可以改变自己的思维模式和发展方向,但无法改变我们感知事物的方式。因此,不同地域的人类对同一事物形态都有着相同的感知或相似的理解,对已形成了某种固定概念的图形就更是一样了。如对鸟的形象认识,东方人称之为鸟,西方人也叫鸟;概念是相同的,认识文字形态和语言表达方式不同,但在对图形意义的理解上是相同的。

总之,图形设计在很多地方起着文字无法起到的效果(如公共标识、标志图形、宣传招贴图形等),特别是处于信息时代的今天,图形可以说是信息交流中不可缺少的一个手段和方式。有一种现象是比较有趣的:人类一方面

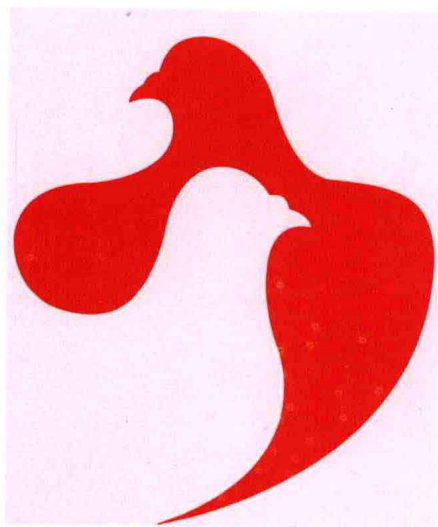

图2 正负形的巧妙运用,使得图形更加生动,对比更强烈。设计:林鸿彰

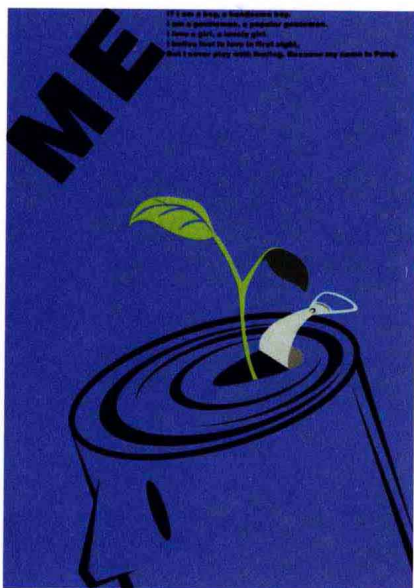

图3 创意图形的最主要表现手段“意料之外”。

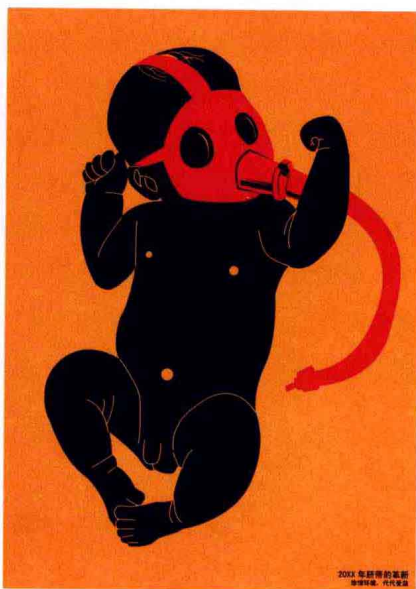

图4 图形的用处无处不在,此刻变化成为防毒面具的脐带,发人深省。

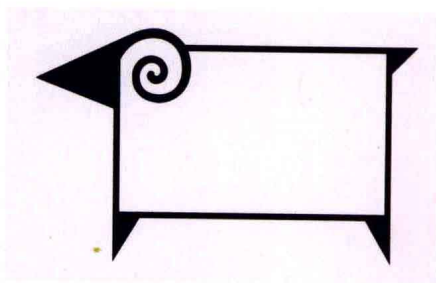

图5 单纯的黑白形成简洁而生动的动物图形形象。

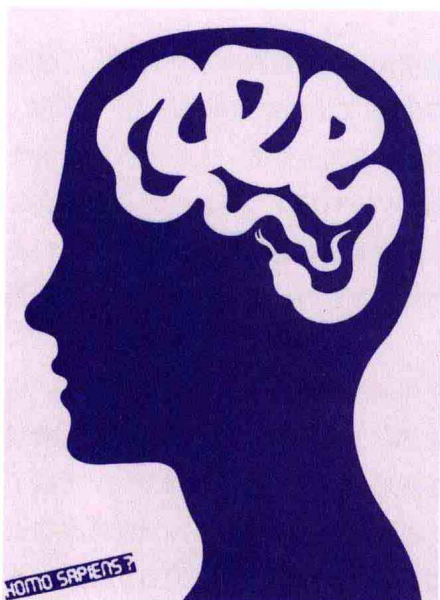

图6 人形侧面的图形,大脑变化成为动物的形象,相似形的结合十分巧妙。

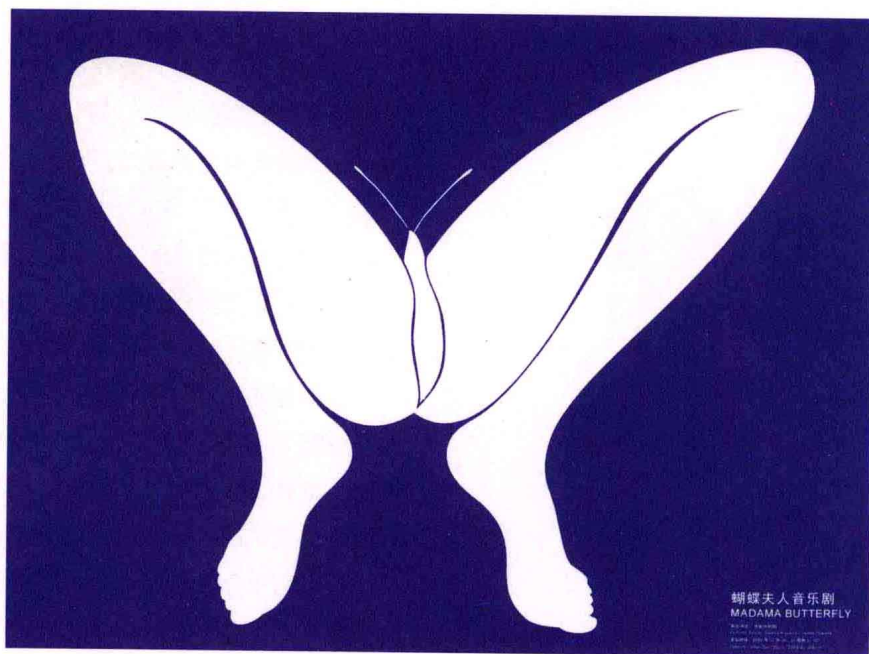

图7 形象与形象间的相互结合,巧妙地突出了设计主题。

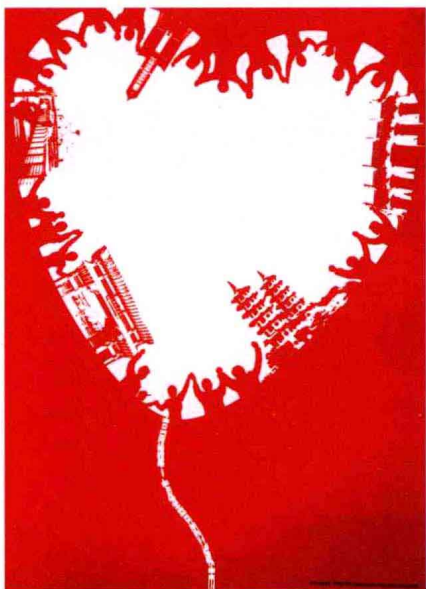

图 8

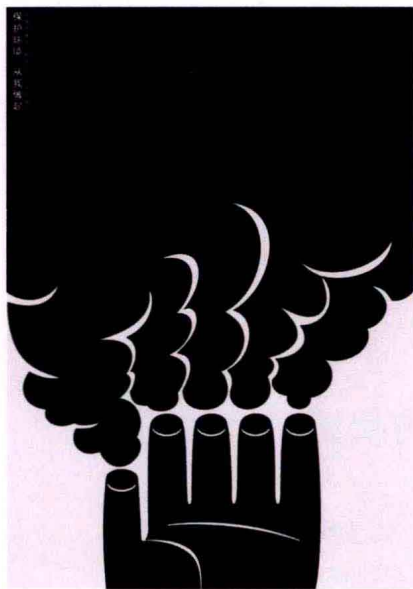

图 9

图8、图9、图10、图11、图12 都是利用了相似形象的换置，从而形成新的图形，具有强烈的视觉冲击力。

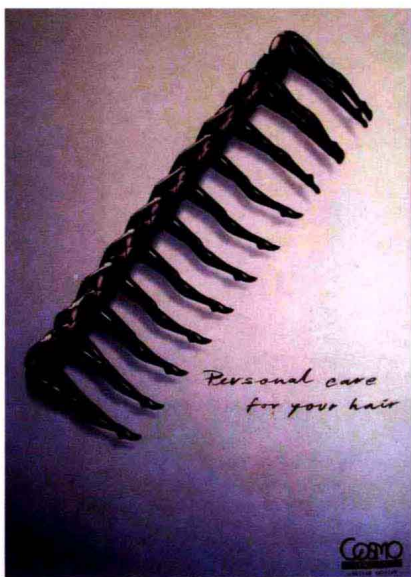

图 10

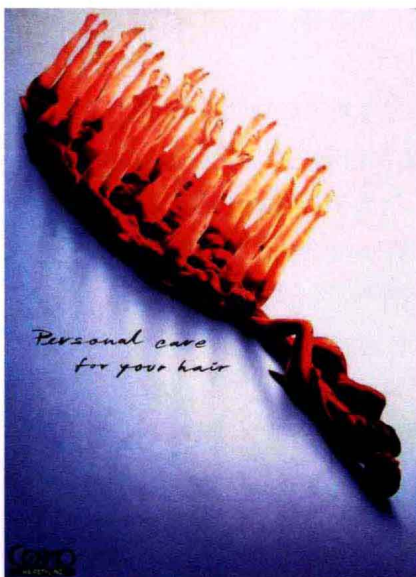

图 11

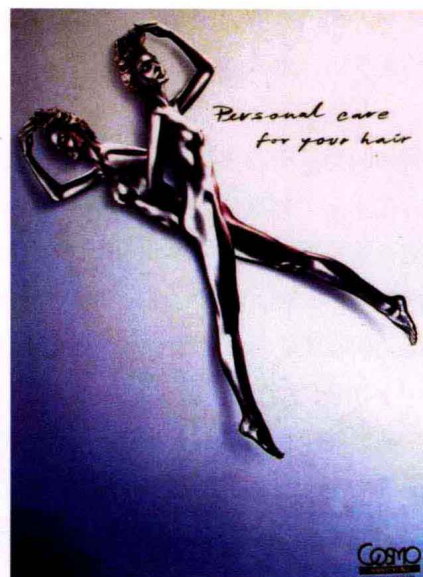

图 12

对文化艺术的研究和创作越来越向更深层次和更广泛的方向发展，另一方面艺术的表达方式却越来越趋于简洁、概括，这一现象与现今的时代特征和人们的生产生活方式密切相关。(图2、3、4、5、6、7)

在当今视觉设计领域中，如平面设计、广告设计，包括影视广告创意等，都不难看出视觉图形语言所起的作用和感染力。(图8、9、10、11、12)

教学练习

目的：通过对图形创意的初步了解，使学生产生对本课的浓厚兴趣。激发学生对图形设计、创意设计的灵感。

练习：从广告设计、标志设计、书籍装帧等设计实例中找出图形创意的元素，并加以收集整理。

第二章

图形的起源与变革

第一节 图形的起源

众所周知,图形早在文字产生之前,就已经承担着信息传播功能,后来形成的文字文化和图形文化都是人类传递信息、进行交流的主要方式。不同民族国家的文字会给交流带来不便,而图形则具有超越国界和语言障碍的得天独厚的优越性,是一种能够直观地交流思想的特殊语言形式。

早在旧石器时代,人类的祖先就开始用木炭或矿物颜料在他们居住的洞穴中的岩壁上作画,还利用各种条件创造许多原始符号。有的在木头上刻痕以表示自己所在的领地;用绳子打结来记录数字;把石头堆积成一定的形状进行宗教活动;将彩泥涂抹在脸上形成各种图案,以象征自己的地位和尊严等等。所有这些行为现象、符号就是他们在生产劳动和社会活动中进行信息传递的媒介。

在法国“三兄弟”岩洞中的洞壁上,刻有一只垂死的熊,描绘的是熊被矛或其他石器所伤后,口和鼻都喷着鲜血的画面。还有一些描绘的是猛犸、野牛、熊等凶猛的动物,这些有可能是他们集体狩猎之前为了更好地协作而进行的信息沟通的“语言”,也可能是向新手传授狩猎技巧而画了这些画,还可能是记录某次狩猎的激烈场面,或为狩猎所做的祈祷的象征符号(图13、14、15)。总之,这些图画具有语言的成分,它给我们留下了可以推测过去的依据,可以说这就是现代图形的原始雏形。

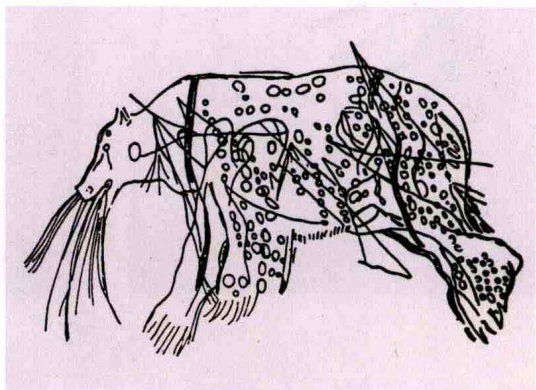

图 13

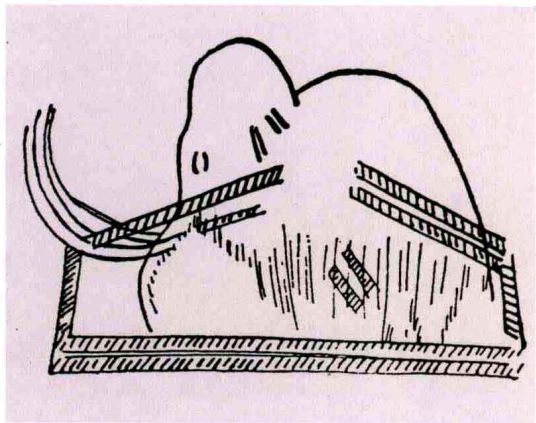

图 14

第二节 图形的发展与变革

随着人类生存空间的扩大,对外交流有所发展,从而使一部分原始图形开始演变为象形文字。中国的文字起源于甲骨文和金文。商代的甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的占卜吉凶的卜辞文字。据专家研究,当时商王认为死去的祖先在苍天有灵魂,许多重大事情要询问上苍,因而用骨头刻字的形式来完成这一活动。问卜时,人们在磨光的牛肩胛骨和龟的腹甲上刻出一道道深槽,然后一边大喊着要问的问

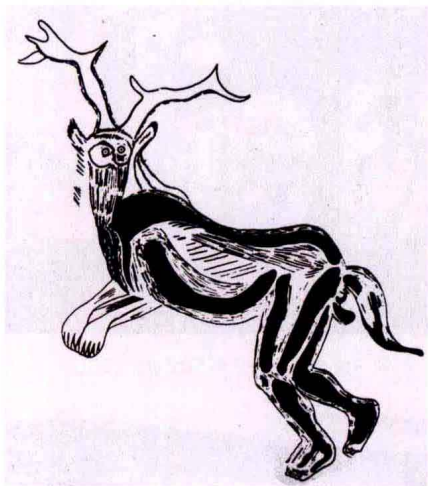

图 15

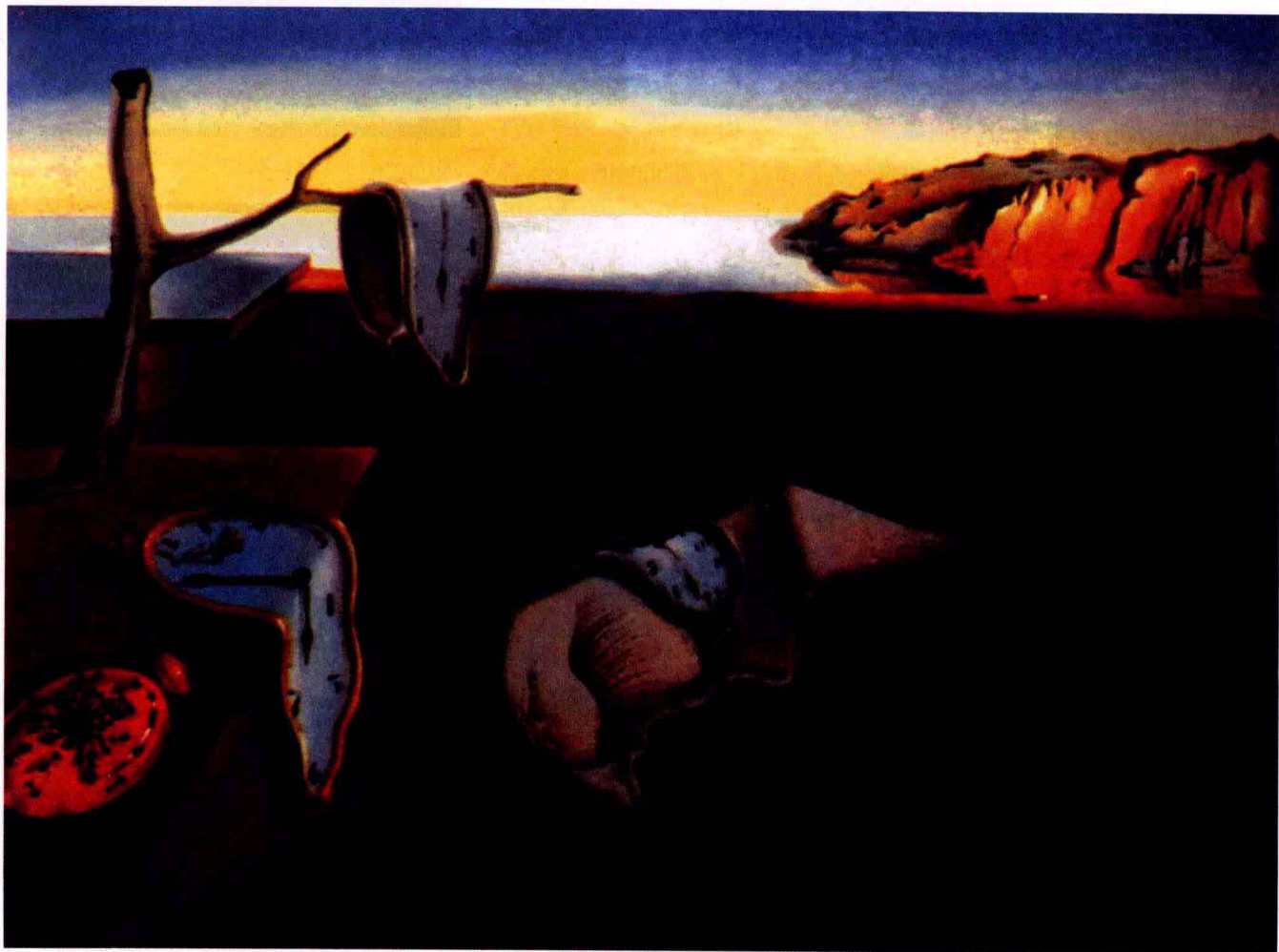
题，一边用烧红的铜棒放进槽里，放进槽中的铜棒能使甲骨破裂，破裂时会发出清脆的响声，这种响声人们会认为是神灵在回答问题。事后他们把这一活动刻在甲骨上，然后再保存起来。金文也叫钟鼎文，是铸刻在青铜器上的铭文，能表达出更为复杂的含义。

从人类早期的交流方式中我们可以看出，图形在其中占据了非常重要的位置，而象形文字使人类向文化传播迈出了伟大的第一步，它意味着人类已经开始寻找一种极易被大众领会的视觉传达方式，可以说这是图形设计史上的第一次重大革命。

纵观历史，有几项重大的技术发明对图形传播影响深远，其中中国造纸术和印刷术的发明，便给人类的视觉传播带来了第二次重大革命。

造纸术大约是在我国东汉时期发展起来的。有了纸张，信息的记载和传播更为便捷，各种信息广泛交流。印刷术的广泛运用和发展，进一步促使了图形设计的发展。最原始的印刷方式是石刻拓印，其时间可追溯到秦汉时期，至唐代开始有了木刻版印。现知最早的一本书是佛教经文《金刚经》，至今仍保存在英国的大英博物馆。印刷术传入欧洲以后，加快和促进了欧洲文艺复兴时期的到来，成为图形设计发展过程中一个非常重要的历史阶段。还有如当时的达·芬奇及同时代的其他艺术家和科学家在视觉原理和规律上的发现，都成为

图 16 达利《永恒的记忆（软表）》1931年 布上油画

图形设计的重要经验和具有科学性的设计技巧。

视觉传播的第三次革命始于19世纪。19世纪是一个变革的时代,科技和工业的飞速发展,也给图形设计带来了许多新的发展契机,特别是摄影技术的发明,使图形设计获得了空前的发展。由于摄影技术的产生,照相制版方式使印刷技术进一步革新,大批量的印刷作品使视觉传播的广阔性再次拓展。

如今,传真、卫星、互联网等现代通信方式使视觉传播已经超越了时间和空间的局限,这些先进的科技成果所导致的结果是“只有想不到的,没有做不到的”。设计与科学的密切配合,给未来的图形设计提供了更为广阔的空间。

第三节 图形与绘画流派的渊源

图形创意内涵着超现实主义画派的意念。其思想渊源与超现实主义流派是一致的。但由于两者之间的功利、取向不同而走上不同的道路。图形创意倾向于实用性和功能性,而作为绘画流派的一员——超现实主义则更多地关注自身,呈现超现实主义的状态。提到超现实主义一定会想到的是两个人物——达利和马格里特。达利的代表作品《永恒的记忆》(图16)和《奴隶市场与伏尔泰胸像》(图17)都有着明显的别于常态的物形。在现实生活中不可能呈现的柔软如泥的手表打破了人们的游戏规则,带给人们更多的意念性的内涵和隐喻。《奴隶市场与伏尔泰胸像》则是有形的双关性的表现。在图中心的人的黑色头像和白色皱领同时也勾勒出哲学家的胸像。这种办法基于一种瞬间力量,来自于偏执狂特有的整体联想,它同时也是一种非理性的自发力量。达利曾说:“我相信,这一时刻近了,积极的偏执狂般的思考方法能够把混乱和迷惑抽象化、系统化,并把它贡献给现实不可信的世界。”

马格里特的作品质疑人们对于这个世界的根本假设,质疑画中和现实中物体的关系,或从它们中找出一些无法预料的类比,或者用一种精心设计的无表情风格去并置毫无关联的事物。如在《人类的条件1》(图18)中,画架立在窗前,支着看上去像玻璃的东西,因为上面人们真切地看到了窗外的风景。然而“玻璃”伸出窗帘边,又显示出它是画架上的帆布油画,事实上,它是画中画,它成功地制造出一种强烈的紧张感,让我们在瞬间里分不清是画中的风景还是真实的风景。再如《被穿透的时间》(图19)中,运动的火车穿透静止的墙壁,进入室内,起到了一种时空错乱的视觉效果。

超现实主义画派的这两位人物的作品大都以极平凡的物象为表现主体,如苹果、钟表、鸽子等,作品形式单纯,寓意相对明确,而且善于把日常的事物状态变为深刻的惊心动魄的形象。而图形的创意乃至一切平面设计的宗旨正是要把“日常的事物状态变为深刻的惊心动魄的形象”,

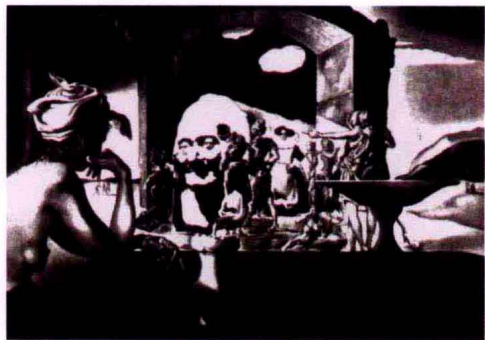

图17 达利《奴隶市场与伏尔泰胸像》1940年

图18 马格里特《人类的条件1》1933年

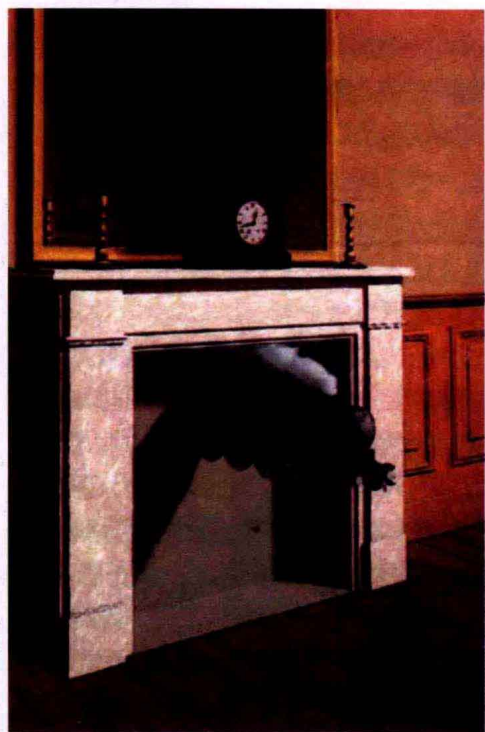

图19 马格里特《被穿透的时间》

图 20

故而超现实主义的表现方法对平面设计影响至深。

在这里,有必要谈一下图形与绘画中的形象差别,以免将两者混为一谈。绘画形象与图形同属视觉形象,同样遵循艺术表现上的基本法则和美学原理,但二者的功能是有区别的。绘画形象在创作时可以围绕个人的主观意愿,尽情抒发个人的思想情感,无需过多考虑,甚至可以完全不考虑作品的使用价值和观众是否理解、接受等因素。而图形中的形象必须以传播信息为目的,以独特的表现方式给人以思想和智慧的启迪,以独特的审美情趣给人以美的熏陶和引导。正如美国著名图形设计家和教育家梅洛斯所说:“假如图形设计不具有象征或词语的含义,则不再是视觉传播,而成为美术了。”这从实质上说明了图形的本质特征。

图 21 楼盘的广告,照片与手绘的图形结合,在现代广告设计中应用非常广泛。

看不见? 还是看不见!
绝大部分小户型居者在忍受无景人生, 但那与你无关。

看得见? 还是看得见!
绝大部分小户型居者在忍受奢侈生活配套, 但那与你无关。

骏逸江南
WATER & FLOWER GARDEN

独拥大型社区成熟配套, 地处盛熟江南高尚核心, 举步尽享舒适人生。

江南热线: 62758877 / 62753377 / 66881056 / 66881059 可电话预约看房直通车
 ○ 精装公寓 总价仅 15 万 半现房 中庭小户型 生态社区 0 距离 地铁 4 号线 出口
 ○ 精装公寓 总价仅 15 万 半现房 中庭小户型 生态社区 0 距离 地铁 4 号线 出口

另外,图形与图案之间也是有区别的。图案是以装饰为目的,按人的主观愿望进行设计,所设计的视觉形象以完美、理想、实用为宗旨,以美化事物、愉悦感官为目的。

随着现代科技的迅猛发展,信息传递的方式也从纸面印刷走向多媒体形式,从静态走向动态,使图形的表现得到更广泛的拓展。尤其是当今电脑的发展,给平面设计带来了前所未有的发展机遇,这极大地改变了我们在纸上作画的观念,也改变了我们的设计理念和设计程序。因此,图形还包括影视图像设计、电脑图像设计、公共识别系统设计等。(图 20、21、22、23)

教学练习

目的:通过本章的学习,扩展了学生的知识层面,有效地促进了学生对图形创意的更深层次的理解。

练习 1:收集超现实主义画派的作品,并将其中的图形创意元素加以提炼。

练习 2:分析图形与图案之间的区别,并以图例形式说明。

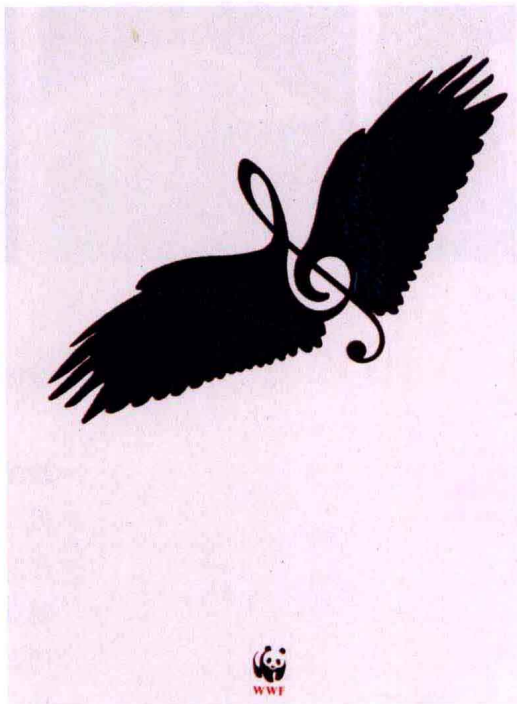

图 22 高音谱号转化为鸟的羽翼,呼吁人们保护动物。

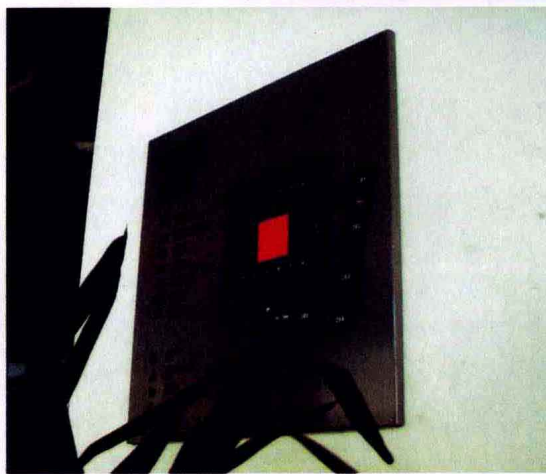
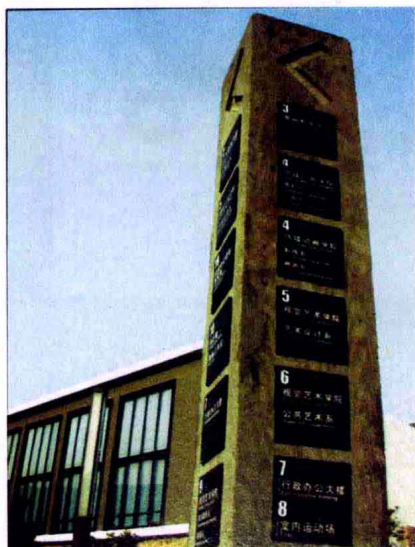

图 23 中国美术学院象山校区指示识别系统设计。设计:杨晨曦