

艺术设计专业系列教材

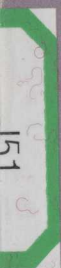

TU XING CHUANG YI

主 编 郝大微
副主编 高红星 胡承荣

图 形 创 意

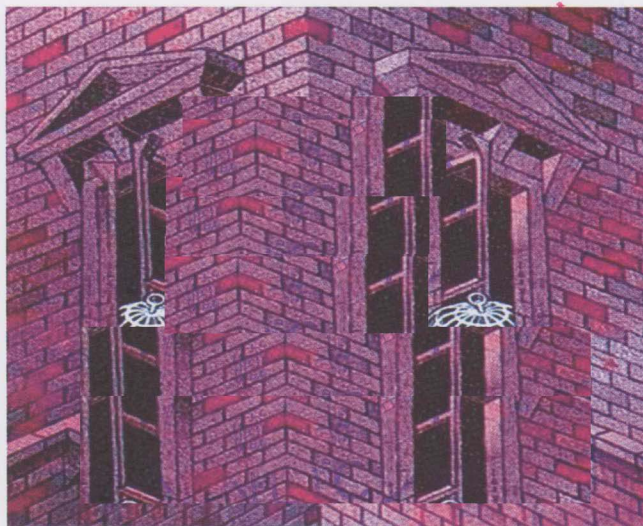
广 东 高 等 教 育 出 版 社

TU XING CHUANG YI

图形创意

主 编	郝大微	
副主编	高红 星	胡承荣
参 编	李 昉	周智娟
	孔 赛	卢 静

广东高等教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 郝大微主编. —广州: 广东高等教育出版社, 2008.5
(艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5361-3547-5

I. 图… II. 郝… III. 构图(美术) - 高等学校: 技术学校 - 教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 126288 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路

邮编: 510500 电话: (020) 87553335

广州市岭美彩印有限公司印刷

开本: 787mm × 1 092mm 1/16 印张: 9 字数: 213 千字

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

印数: 000 1 ~ 2 000 册

定价: 32.00 元

前言

“图形创意”是高校艺术设计专业的一门重要课程。对从事艺术设计专业者来说，图形创意是加强其对目标主题内容的理解和向公众传达概念的一种很好的解说方式，是从事设计专业的学生必须要掌握的。它能培养学生的思维模式、设计表现能力以及从不同的角度去观察、理解和表现主题内容的能力。图形是设计作品的表意形式，是设计作品中敏感的和倍受关注的视觉中心。优秀的设计作品都以自己独特的图形语言准确又清晰地传达设计主题，其中蕴含着设计者心灵世界和精神向往的全部情感。如果对图形设计的认识不够，必然会对今后的课程学习以及设计创作带来困惑，很难设计出符合主题的、具有创意的美观图形。

由于本书属于“艺术设计专业系列教材”之一，所以在单元课时安排和教学方法上就要针对艺术设计专业院校学生的素质与能力培养的特点设置安排课程教学。图形创意设计不是机械理解或盲目模仿，而是强调在图形设计中对图形创意灵活应用及理念创新的问题，特别是强调培养学生的设计思维和观察能力。所以在教学当中就必须让学生充分认识到图形的力量与意义。

本书主要特点：首先，采取章节的学习和练习方式，除了在“概论”这部分单纯地讲述图形的各方面特征外，在接下来的几个章节中采取分析优秀作品、借鉴作品内容与练习相结合的形式，而不是就理论而理论，就练习而练习，是以艺术设计专业院校学生的素质与能力的特点为依据而进行编写的。学习、模仿、借鉴、再创作等这一整套模式，是有益于学生的有效的学习方式。其次，本书最具特色的地方是根植于传统文化中去讲述图形创意，有利于对民族文化的传播。书中从几种思维分析训练，到文字图形与图形文字分析与训练，再到传统图形与现代图形的视觉传达训练，都是在加强对传统文化的运用并重新认识优秀文化“只有民族的才是世界的”深刻内涵。

本教材每单元课的安排一般由以下几个方面组成：

一、基本理论和定义的讲解

其编撰目的主要是让学生掌握基本的理论知识与基本技能，明白一些基本的内容定律与技能要求，而不是作为高深的学术研究与讨论，即针对艺术设计专业院校学生的素质与能力培养和应用型技术人材的基本要求而采取的具体知识与实践步骤。

二、优秀设计作品的欣赏与分析

图形创意是以图形设计为基础的理论体系。本书以图形为直观的讲述让学生一目了然,不会出现理论与实际脱节的不知所云。在课堂上分析作品的过程,就是学生理解和学习的过程,而这种学习是非常直观和讲求实效的。通过讲解作品的思维、理念、构思和创意,就会对学生产生引导与启示的作用,使学生理解并学会如何去进行图形创意设计,这样的模式更有利于学生创新与设计、思维能力的培养,从而达到教学的目的。

三、课题训练

作为艺术设计专业的学生,在教学中的实践性练习是非常重要的环节,不练习是无法达到教学目的的,而练习也不是盲目的练习,应有针对性。本书就是根据课程的内容去设置练习内容的,这样的设置具有针对性和实效性,使教学效果与教学目标通过练习而得到实现。

学习图形创意,就是对图形设计及创造能力的一种综合表现能力的学习,必须具有科学严谨的态度,注重培养多视角、多思维的图形想象能力,锻炼对图形的表现能力,拓展在专业设计中的应用能力等。

编者

2008年4月

目录

第一章 概论 / 1

- 第一节 图形与图形创意的定义 / 5
- 第二节 图形的特征 / 10
- 第三节 视觉图形语言的优势 / 16
- 第四节 图形创意的目的 / 24

第二章 图形创意的思维方式 / 29

- 第一节 联想与想象思维 / 30
- 第二节 逆向思维 / 38
- 第三节 标新立异与独创性思维 / 42
- 第四节 灵感捕捉思维 / 47

第三章 图形创意的技法表现及训练 / 55

- 第一节 点、线、面 / 58
- 第二节 形式美与形态组合 / 77
- 第三节 正负图形 / 95
- 第四节 影子图形 / 102
- 第五节 同构图形 / 107
- 第六节 文字图形与图形文字 / 115

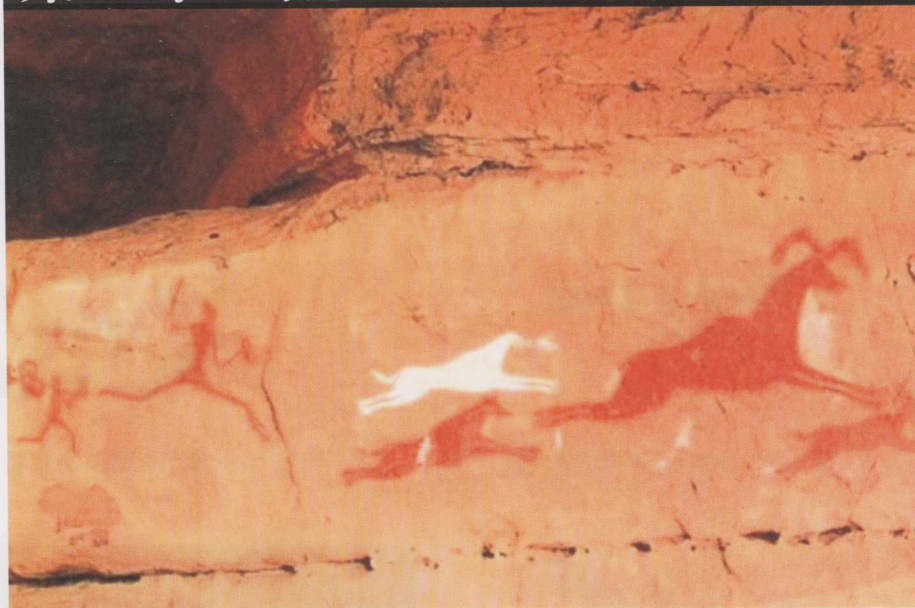
第四章 图形创意的创作与训练 / 123

- 第一节 自然图形变化的创意表现 / 124
- 第二节 传统图形与现代图形的视觉传达 / 127

参考文献 / 135

图形创意设计从本质上讲是利用图形传达信息，图形创意设计本身就是图形符号的一种表达方式，即以图形符号的方式、原理为依据和手段来传达完整的信息。

第一章 概 论

我们的社会正在经历着越来越多、越来越快的变化,随着社会与时代的发展,图形符号也越来越广泛地被应用于视觉传达之中。图形的创意设计,就是以信息传达为目的,在二维的空间中对字体、图形等符号的位置、比例、相互关系进行的筹划。无疑,这是一个思维的过程,但同时,它又不仅仅是一个通常意义上的思维过程。更是一个开始于设计者、延续到受众的心理活动的思维过程,而这种延续正是依赖于作为思维主体的图形符号。例如:由北京始创企划公司设计的 2008 北京奥运会会徽(见图 1-1),主题是“舞动的北京”,通过富有民族特色的中国印符号寓意 2008 年北京将为世界展现一幅“和平、友谊、进步”的壮美图画,红色奔跑的“人”形张开双臂迎接全世界爱好和平的人们。该会徽设计主题鲜明、手法别致,较好地体现了图形创意的内涵。

图形的创意设计从本质上讲是利用图形传达信息为目的,这决定了它一定是广义语言的一部分。因此,图形的创意设计本身就是图形符号的一种表达方式;同时,它又是以图形符号的方式、原理为依据和手段。由此可见,合理与准确地运用图形符号对于达到信息传达的目的来说,是多么的重要。

图 1-1 2008 北京奥运会会徽

图 1-2 设计机构标志 PARK(俄罗斯)作

图 1-3 海报设计 Lex Drewinski(波兰)作

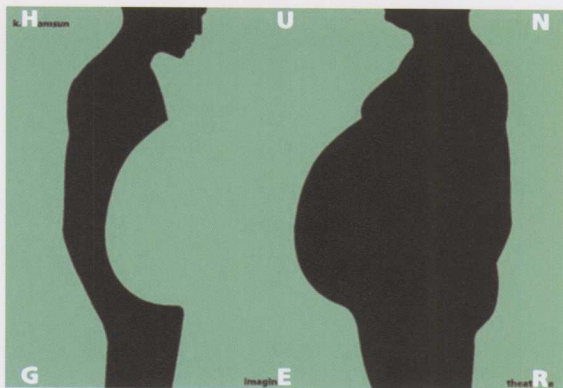

图 1-4 海报设计 Lex Drewinski(波兰)作

图 1-5 海报设计 陈幼坚 作

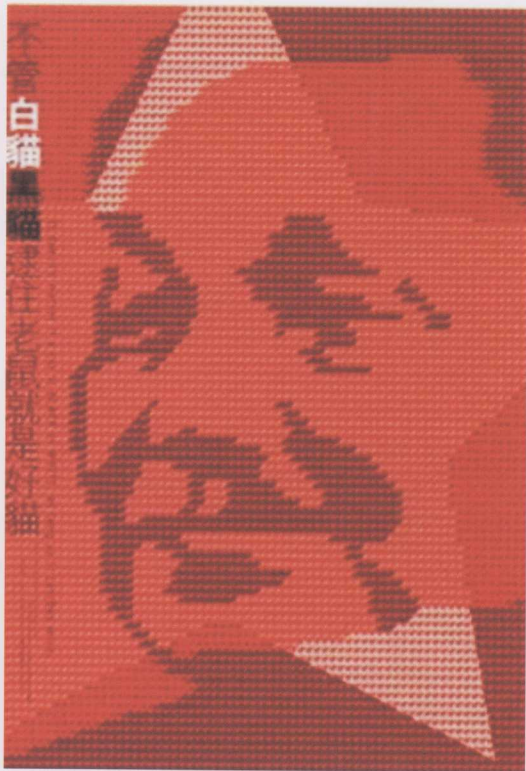

图 1-6 海报设计 陈幼坚 作

图形的创意设计本身是图形符号的表达方式，设计者借它向受众传达自身的思维过程和结论，达到指导或是劝说的目的；换言之，受众也正是通过设计者的作品，与自身经验加以印证，最终了解设计者所希望表达的思想感情。如图 1-5、图 1-6 的海报设计，以红色醒目的设计元素，加上共和国领袖毛泽东、邓小平的形象布满整个画面，形成一种视觉冲击力。设计者借助图形告诉我们——伟大的领袖在人们心中不仅仅是一个时代的代表，更是一种情感 and 精神的寄托。显而易见，作为中间媒体的图形设计作品，这时就充当着设计者思想感情的图形符号，而这个图形符号所需表达的信息是否可以被观者准确地、快速地、有效地接受与认知，就成了设计作品成功与否的标志。这正是由设计者在设计的思维过程中，对图形符号的挑选、组合、转换、再生把握的准确有效程度所决定的。由此可见，图形是表达思想感情的工具，在这里“工欲善其事，必先利其器”这句古训得到了新的诠释。

要想设计者思想情感得到完全的传递，就必须要有符合主题的图形符号。这里就引出了主题内容——图形创意，好的图形就一定要有好的创意。

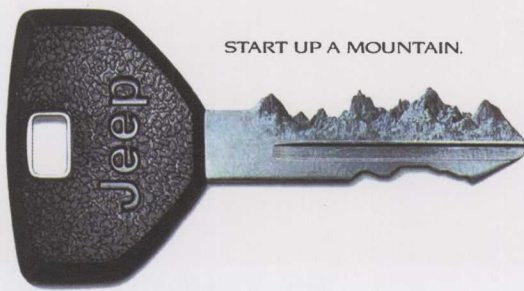

图 1-7 汽车海报设计(加拿大)

图 1-8 海报设计 Lex Drewinski(波兰)作
女人体的负形中间又有一条正形的蛇，给人以美女与蛇的联想

第一节 图形与图形创意的定义

一、图形

图形，它是一种视觉造型概念，也是现代视觉造型设计的用语，它的含义就是将不同视觉形态或几个以上的基本视觉形态重新组合成一个新的图形，同时赋予一种新视觉化的具有美感的视觉形态。

图形是一个古老而现代的词语，那么关于图形的定义就有不同说法。

1. 图形一词的英文为“graphic”，它源于拉丁文“graphicus”与希腊文“grahpickos”。图形的词意，一般解释为“适合于绘写”的，由绘、写、刻、印等手段产生的图像记号；是说明性的图画形象，有别于词语、语言、文字的视觉形象；是可以通过各种手段进行大量复制的传播信息的视觉形式。

2. 图形是视觉传达设计中所有关于“图”的类型与样式的总称，包括了摄影、图案、字体、影像、符号、绘画、插图等等。图形有时候专指海报招贴画中的表现主题视觉形象或招贴画本身。但其实际内容不但包括了招贴，也包括了图表、包装、字体、标志等，其实是平面设计专业全部范畴及品类介绍。在不少专业论著、教材中提到的图形的概念，是指由绘、写、刻、印等手段产生的符号，是具有说明性的图画形象。

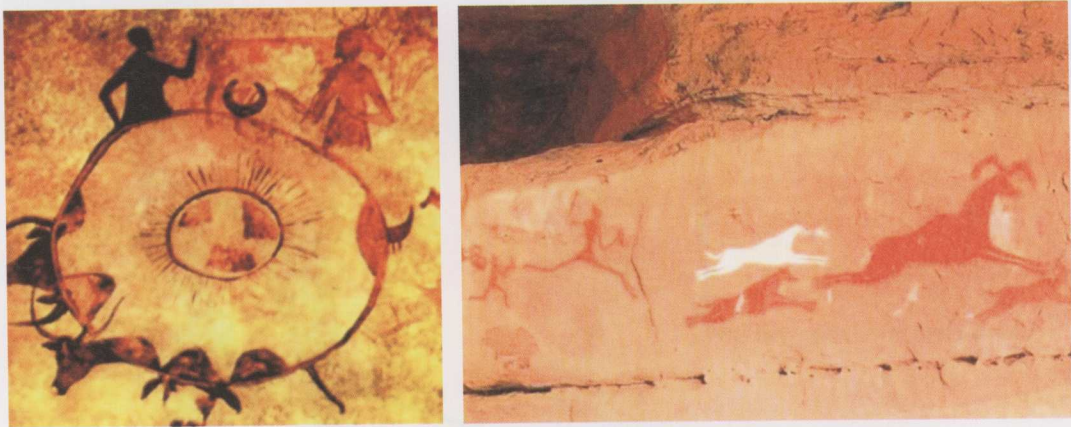

图 1-9 塔德拉特阿卡库斯岩画（利比亚）

远古先民遗留下来的岩石画中，从刻、写、印等方面了解到图形的起源与功能

图 1-10 剪纸艺术·年年有余

图 1-11 商业摄影

图 1-12 VI设计 刘永清作

企业的VI设计是为了建立自己的品牌，为了让消费者更好地记住，靠的是——图形

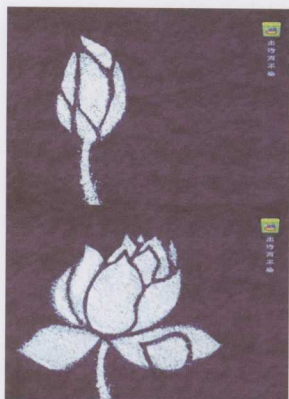

图 1-13 广告设计·蓝印花布 朱建勇 作

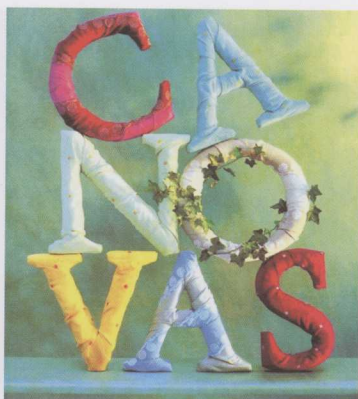

图 1-14 手绘创意 (圆点视线网站)

图 1-15 汉代肖形印

3. 在中国古代,“图形”是动词,用来表示“描画形象”。后来指用线条、色彩制作地图、图表、图画的工作过程。现代则有多方面的解释,如指在平面上表现出来的物体的形状,或是几何图形的简称;也有指用线条、色彩构成的具有事物形象的作品,如图表、图案和图片、图纸及心电图、视觉符号等。

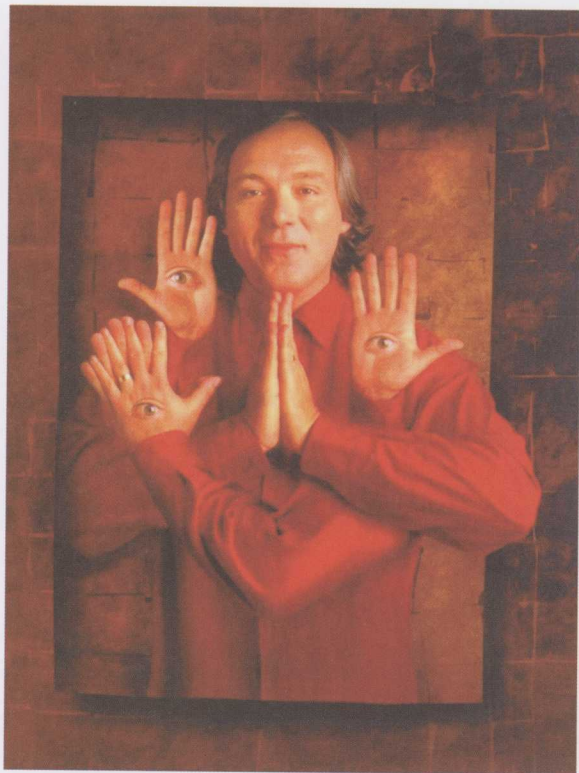

图 1-16 手绘创意 (圆点视线网站)

图 1-17 手绘创意 (圆点视线网站)

图 1-18 服饰设计 凌雅丽 作

4. 所谓图形主要指按照现代视觉传达的规律（心理学或精神力学的规律）所创造的视觉形式；有人则强调，图形区别于标记、标志与图案，它既不是一种单纯的表示记录，也不是单纯的符号，更不是一种单一以审美为目的的装饰，而是在特定的思想方法下的对某一个或多个元素的一种蓄意的刻画和表达形式，有时又是美学意义上的升华，富有深刻的含义，给人启示。

图 1-19 剪纸艺术·鸾凤和鸣

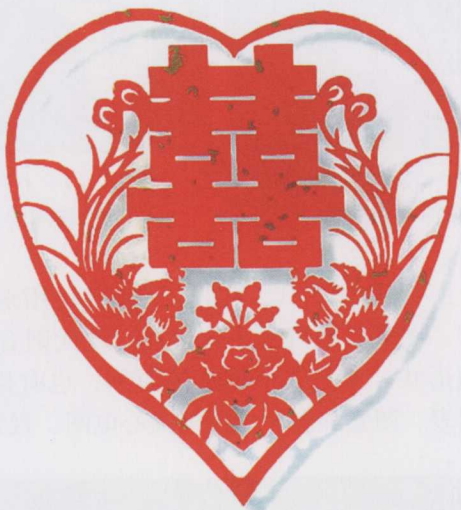

图 1-20 剪纸艺术·囍

完美的造型、深刻的寓意，美好的祝福都通过这简练的传统图形传达出来

对图形的概念的说法，还应考虑到与“图案”、“图画”、“图像”、“图式”的区别，应具有专门性与独特性，进而仔细考虑具有图形性质与意义的关于特指的“图”的发展过程与演化现状，并根据视觉传达设计学科的特征进行分析辨识。于是，我们可以产生这样的认识：就功能而言，图形的主要价值在于信息的视觉承载与形式传达、传播，以此特征与图像的记录性、图案的装饰性、图画的说明性、图式的风格性相区别；就意义表达而言，图形在某种程度上即是创意的同义语，它十分讲究采用象征、寓意、隐喻、文脉等修辞手法的运用，赋予视觉形象与形式单纯或复杂的信码与译码，实际上是采用意象组织的方式；图形也可以用摄影、绘画、符号、纹饰、卡通、版画、素描及印刷肌理或某些装饰技法乃至涂鸦完成。

二、图形创意

所谓“创”，即“创造、创新、独创”，意即“意旨、意念、意趣、意境”。

那么创意就是创造新颖独特的意念、主意或构想。

创意贵在独特、特别、单一，是在任何设计创造中最核心的内容，因为创意是一种创造新生命的活动。

图形创意，就是创造视觉传达图形的独特的意念、构想。

图形创意是始终围绕着图形来展开的创造性的活动。传播图形的信息内容才是最主要的目的，所以图形创意就应该以传播图形信息为根本目的的，在创造性思维的指导下，利用图形表现出独特、新颖的意念，通过新的、独特的、含有思想性的图形引人关注、产生兴趣、受到感染，留下深刻的印象，从而达到信息传播的目的。

图 1-21 原始纹样·人面鱼纹(半坡文化)

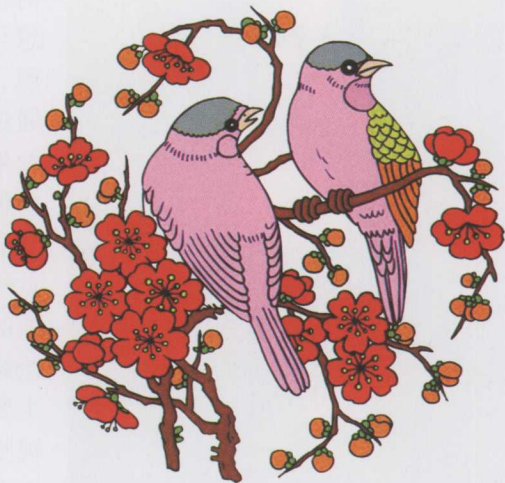

图 1-22 传统图案·喜上眉梢

图 1-23 标志设计·乌龙茶 陈幼坚 作

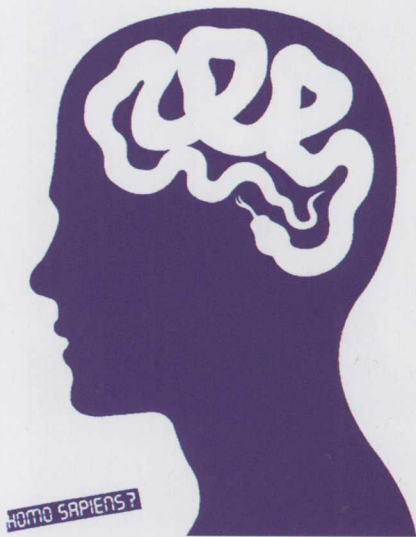

图 1-24 海报设计 Lex Drewinski(波兰) 作

第二节 图形的特征

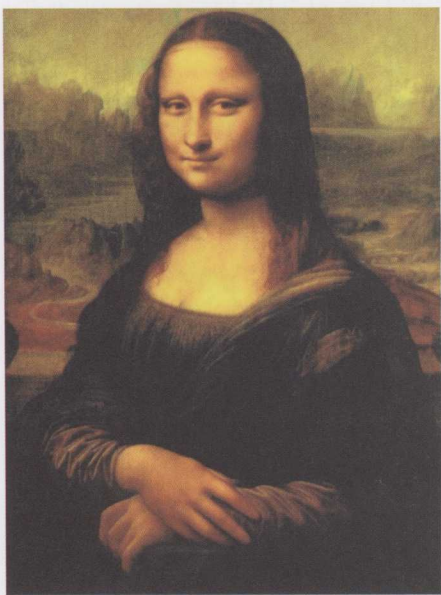

图 1-25 蒙娜丽莎 达·芬奇作

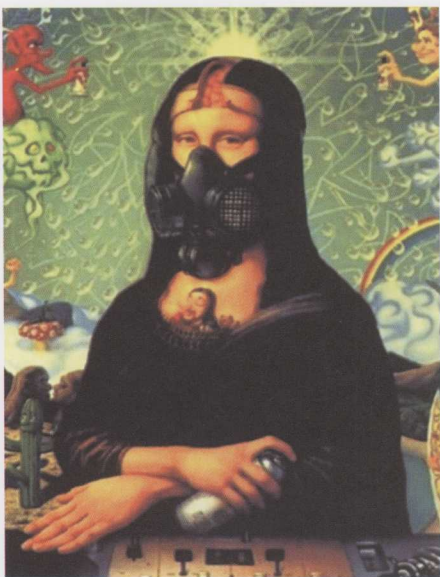

图 1-26 图形设计(圆点视线网站)

图形设计的特点,可以说是根据目标主题、内容、内涵、象征、隐喻等,通过复杂构思、联想与想象,对一个具体的“形象”——题材、资源、信息、原型——进行不同质的解构与重构,通过美的形式法则进行了拼贴、组织及艺术视觉的处理,创造出具有视觉形象语言特征的图形,而观众则通过图形的结构组织、艺术语言、视觉效应,进行对“主题”内涵的解读,从而达到视觉传达的意义。如果图形设计不具有传达目标主题的内容、内涵,那就不再是艺术设计,而成为绘画作品了。从某一角度而言,图形设计的实现主要是以同构、同质异构及异质同构的手法生成视觉意象。一般意义上的图片、绘画、图案不经过艺术处理而直接移植,则很难具备图形的意义表达与视觉能力。

从人的视觉接受角度而论,图形的形象几乎可以包括所有的一切事物。从细微的方面来讲,可以包括人物、景物、动物、人造物,以及政治、经济、文化、宗教等等;从大的方面来讲,包括微观物质与宏观世界,包括古今中外各种门类的视觉艺术作品,包括各种不可视为物质形态、意象形态、超现实时空组合形态等。具体来说,我们可以从以下几个方面分析:

1. 具有经典性的绘画、雕塑等美术作品,通过艺术手法和艺术处理成为视觉艺术设计品,这些作品因其在艺术史与人类精神文化中所占有的一定历史地位和广泛的知名度,已经具有某种符号性与象征性,如达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》(见图 1-25)、古希腊的雕刻《维纳斯》、凡·高的《向日葵》,已成为人们反复使用的对象了,并且也能达到传播或表现某种视觉力量的效果。这

些作品或被直接或被间接引用，或在某个局部进行有趣的加或减而变得幽默、世俗，从而具有视觉艺术表现力（见图 1-26）；或将其片断与其他物像进行嫁接，产生一种既熟悉又新奇的视觉感染力。如西班牙画家毕加索的《哭泣的女人》，既是属于立体派绘画的范畴，又给人一种强烈的图形视觉效果（见图 1-27）。

2. 具有文化含量、文物价值和历史色彩的物品，这些杰作因其附加的人文精神、集体智慧、地域文脉等因素，其语义十分深邃而极具隐喻力量。人们可以看到具有非常鲜明的东方文化特征的设计大师靳埭强先生的招贴作品中运用了老算盘、量衣尺、毛笔以及脸谱等等（见图 1-28～图 1-30）。

3. 具有丰富表情与象征意义的人物、人体或人体的一部分，既具有亲和力，又极具表现力与感染力。如以独特的视觉语言和非凡创意形式而著称的德国当代著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯教授以手为图形（见图 1-31、图 1-32），设计了一系列戏剧与音乐会的招贴，既有情节性的，也有组合性的，还有如同哑语手势式的，以及断裂、变色、剪影与琴键同构的，乃至采用指纹、手套等非手之手的图形，使受众体会到所谓人的“第二双眼睛”的表情力量。如将人的脸作为一种题材足以构成一个图形的画廊，或使用易容术、化妆术，或戴上面具，或将雕塑、卡通、摄影混为一体，或以出处的不同的五官等构成图形的资源及进行变化的素材（见图 1-33、图 1-34）。

图 1-27 哭泣的女人
毕加索 作