

图形创意

陈珊妍 著

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 陈珊妍著. —南京: 东南大学出版社,
2012. 8
ISBN 978-7-5641-3702-1

I. ① 图… II. ① 陈… III. ① 图案设计—高等学校—
教材 IV. ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 180106 号

书名: 图形创意

著者: 陈珊妍

策划编辑: 曹胜玫

书籍设计: 陈珊妍 毛伊瑶

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社址: 南京市四牌楼 2 号 (邮编 210096)

经销: 全国各地新华书店

印刷: 南通印刷总厂有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 10

字数: 353 千字

版次: 2012 年 8 月第 1 版

印次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-3702-1

印数: 1 ~ 3000

定价: 58.00 元

凡因印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83791830

**GRAPHIC
DESIGN** 图形创意

▲ 著：陈珊妍

▲ 东南大学出版社

高等院校指定实验教材

▲ 写在前面：

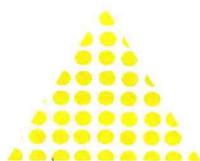
出书只是想抛砖引玉——我相信教育可贵之处在于经验的传承，像点灯但不是路径指引，不是技术的交棒，而是学生自我与未来力的激养，老师只能陪伴一时。

——李欣频(中国台湾)

我们常常把图形训练作为设计基础教学的第一课，是因为它是能够引导我们迈上设计领域的第一台阶。作为一名设计师，我们不仅要用眼睛看，而且需要从创意思维的角度用心去观察、体会、认识和理解，通过图形创意的学习、研究和创作，来培养丰富的联想能力和敏锐的审美意识，发现生活中的创意元素，加深对图形创意重要性的认识，为专业设计打下基础。图形设计的学习和训练意在培养学生丰富的想象力、敏锐的观察力和良好的图形语言表达能力，以图形的形式既反映客观的现实，也表达主观感情的世界。毫不夸张地说，在当今这个视觉传播的年代里，我们的视线，甚至我们的思想，随时都

被各种各样的不断更新的图形包围着。电影、电视、各种广告、各式宣传……视觉文化的魅力和影响是无处不在的，而图形，是国际化的语言，是视觉文化中最重要的一部分。本书试图通过大量图例的旁征博引，能引导读者直观地领略到图形视觉艺术的魅力。

一幅好的图形作品，不仅能引起读者会心一笑，而且会传递共鸣，引起对主题深刻的思考和反省，起到良好的视觉传达的作用。图形创意设计，既不同于科学家实验的深邃奥妙、精确不二，也不同于艺术家创作的天马行空、随心所欲。图形设计由“意”和“形”组成，其目的是以“形”达“意”，即将特定的信息与概念视觉化地再现。图形艺术形

式的原创性、独特性与审美性，科学地认识图形与文字语言的关系及创作规律，永远是设计师研究的重要课题。

的确，图形创意设计是一件奇妙的事情，往往通过巧妙而充满趣味的画面，让人体会到原来任何事情都不一定是你脑子里固有的概念，再平常的东西都有令人惊喜的另一面。就像爱因斯坦曾经说过的那样：想象力比知识更强大！

2008年的春天，《图形创意设计》一书问世，带着我成为一名设计院校第一线教师的欣喜和忐忑，带着责任编辑曹胜玫老师的殷切关心和美术学院专业导师毛德宝教授的教诲，将我在教学中的体会和热情一股脑儿地

倾注在了这本书上。转眼四年，曹老师说，书卖得不错，第三次印刷已经要售罄了，是不是再出一本？这真是意外的惊喜和莫大的感动，也使我对图形设计的教学和研究有了更大的动力。于是，在此基础上，有了这本《图形创意》，希望同样也能得到读者的肯定与支持，同时热忱地盼望大家对本书提出宝贵意见。

笔者于 2012 年春

一、图形的创意原则与联想方式

1. 图形的意义 010

- (1) 图形概论 010
- (2) 图形设计的概念 018

2. 创意原则 022

3. 联想方式 032

4. 思维的推演方式和创意的来源 040

- (1) 思维的推演方式 040
- (2) 创意思维的“苹果树” 042
- (3) 创意思维的来源 044
- (4) 内涵同构 048

5. 构图与形式 050

- (1) 构图 050
- (2) 建立丰富的形式语言表现手法 052

二、图形的基础练习与概念表达

1. 请准备随时记录的草图本 058

2. 图形语言基础练习 060

- (1) 点的形态 060
- (2) 线的形态 064
- (3) 面的形态 068

3. 基础图形求解 070

- (1) 符号与数字的创意 070
- (2) 简易几何符号的创意 072
- (3) 条形码的创意 078
- (4) 字母的创意 082

4. 图形的概念表达 086

- (1) 第一阶段——独立概念的表意：人物符号求解 086
- (2) 第二阶段——对应概念的表意：男与女 094
- (3) 第三阶段——复杂概念的表意 100
- (4) 第四阶段——并列式图形概念的表意 108
- (5) 第五阶段——主题图形概念的表意 112

三、图形大师们的经典之作

1. 平面与立体之间 120

2. 视错觉与形的转换 124

3. 正负形的转换 128

4. 音乐盛会：点、线、面的舞动空间 134

5. 图形：反对暴力与战争的武器 140

6. 字体组合的图形趣味 146

7. 心灵对话：图形与民族文化 150

8. 以图会意，无限创意 154

9. 色彩的搭配与运用 162

四、无处不在的图形魅力

1. 平面设计中的图形 168

- (1) 标志设计中的图形运用 168
- (2) 图形化的字体设计 172
- (3) 包装设计中的图形运用 176
- (4) 书籍设计中的图形运用 180
- (5) 招贴设计中的图形运用 184

2. 商业广告中的图形 190

3. 生活中的图形 194

- (1) 创意市集：T恤、滑板、徽章…… 194
- (2) 环保袋 196

参考书目 199

图形的创意原则 与联想方式

1. 图形的意义

我们以一段尹定邦教授的话来开始图形设计的概论：语言对思维的无能之处，恰是图形的有为之始……

图形（视觉意象）可为一切理论性的观念提供它们的知觉等同物（异质同构物），

能为自然与社会的网状结构提供多维度的展示，更能切近生活原型……

因而“看”（图形）比“读”（语言）更煽情、更具诱惑力。（摘自《图形与意义》）

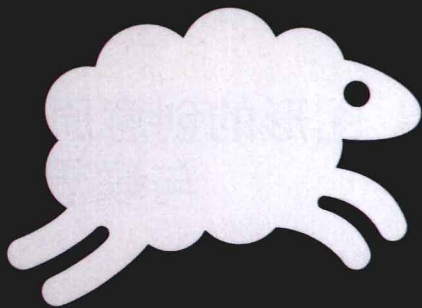
（1）图形概论

图形是人类以视觉形象通过相关媒体传达出一定信息的一种特殊的语言形式。

无论在商业流通领域还是在社会文化领域，它都以一种强大的诱惑力向人们传递信息、观念和情感，

以超越时空、地域、民族和文化层次的优势产生无所不至的影响。

010

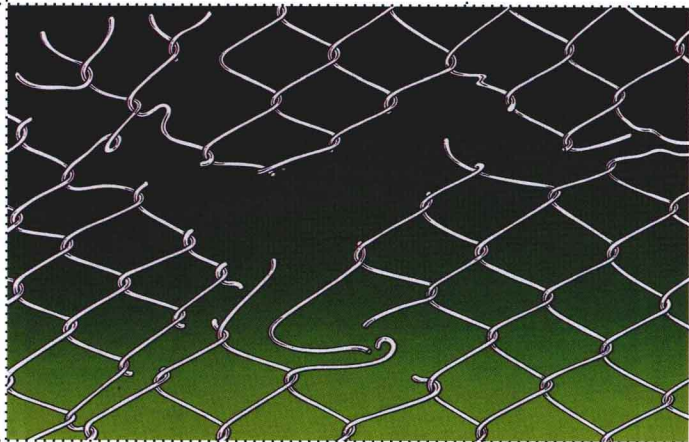

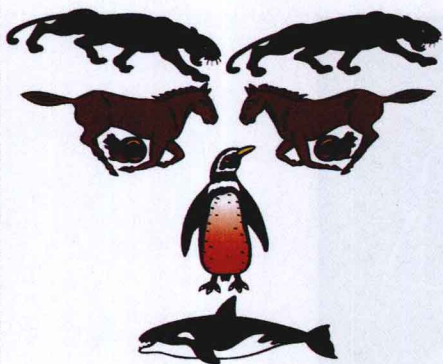
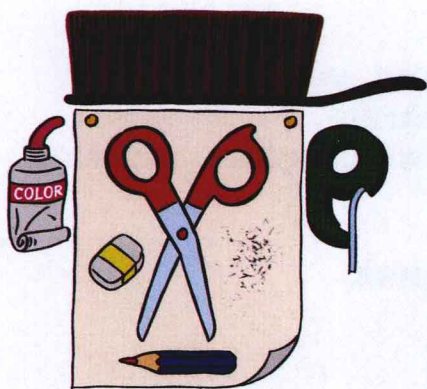
←（左） 曲线勾勒出简单的绵羊形状。

↓（下左） “自由”，公益海报，无委托人而自发创作的自由主题海报，动物的形象被困在铁网中。

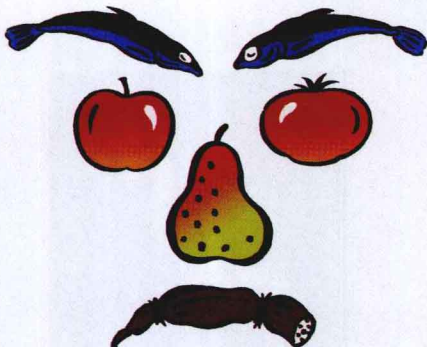
↓（下右） “和平”，公益海报，无委托人而自发创作的和平主题海报，鸽子的形象被困在铁网中。

→（右页） U. G. Sato 为儿童书籍做的插图，主题是：能认出脸形吗？

011

图形具有两个语言所不能匹敌的优势：

首先，在于它的“世界性”。语言（文字）具有民族性、地域性，各民族有自己独特的语言，同一民族还有不同的方言，在全球一体化的今天，语言差异问题成了交流的主要障碍之一。但图形并不存在这种交流的障碍。

比如，外国人不识汉字“山水”，却能认识并欣赏山水画；又比如，去异地的美术馆，对于导游用外语解释、描绘艺术图形，很多人都听不懂，但当我们站在艺术图形面前时，每个人都能感受到图形的魅力所在。

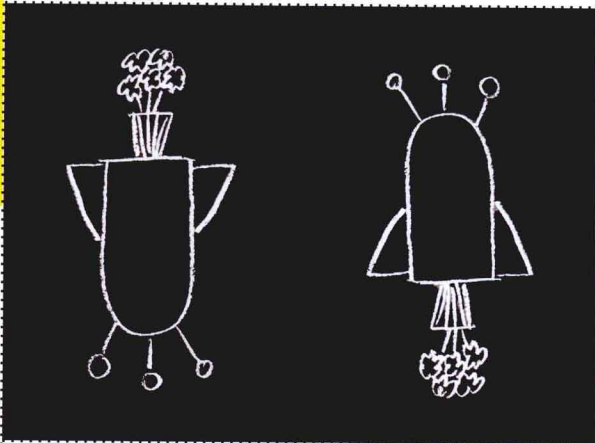
图形的这种通约性跨越了民族与地域的界限。

另外，图形还填平了精英与大众之间的鸿沟。图形的这种通约性可以跨越各个社会阶层的界限。

图形的这两个优势说明它对跨文化对话与交流将会发挥重大的作用。

图形设计在信息时代——或者说读图时代，更具有时代意义和特定的传播作用。

012

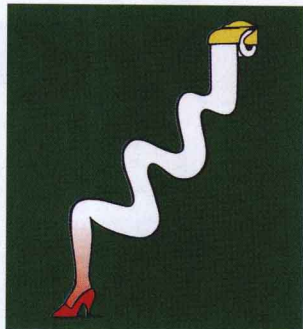

←（左）当图形正着的时候，是插满花的花瓶，当图形倒过来的时候，则变成了隆隆的炮弹。图形简单，传达有力。

↓（下左）Fujisawa 制药有限公司的标志。

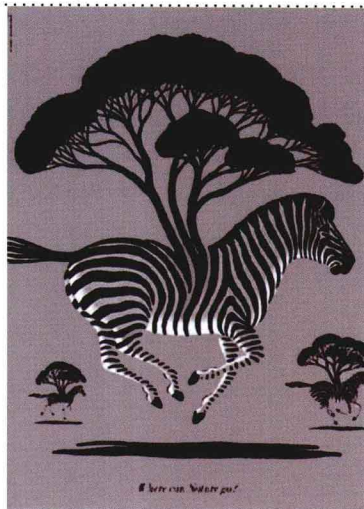
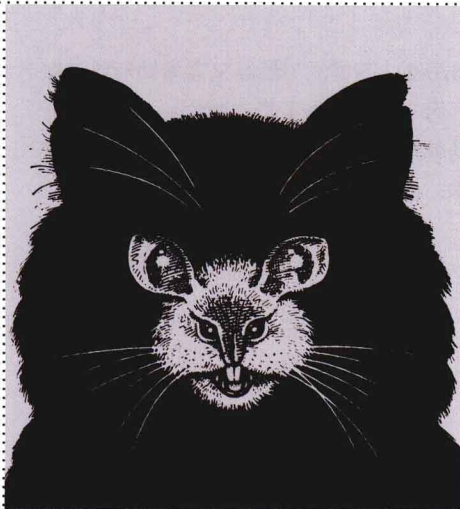
↓（下中）休闲风格的学院标志，与传统意义上的学校标志风格迥异。

↓（下右）生日之家的标志，巧妙运用了生日的字母和蜡烛的形。

SAIKO SAKAMOTO COMFORT STYLING INSTITUTE

← (左一) 猫与老鼠，非常巧妙的图形。

← (左二) 斑马的纹样中自然地延伸出了植物的形态，超现实的表现手法。

↓ (下) Andrey logvin 设计的莫斯科全国设计展览海报，图形简洁有力。

图形的产生源于人类认识与改造世界的需要。人认识自然、社会和人生，要依靠视觉与思维，而视觉与思维又需借助形象与概念。其中仅借助自然形象是不够的，必须人为地去创造。一部分创造是为了表达自然形象，另一部分是为了表达概念。在认识之外，人还要改造自然、社会和人生，也需要创造形象与概念。所谓图形，指的就是绘图而成形，正是这里所说的人为创造的形象。其中最主要的，当然是指为科学和技术、设计和艺术，以及为社会其他需求服务的形象。

014

← (左) “胜利”，相似联想就可能使我们想到与之同义的英文单词“Victory”，想到字母“V”，想到“V”字手势。这张反战招贴中用炮弹的图形做出“V”字手势，具有极大的讽刺意味，用最简单的图形变形表现出反对战争的主题。

→ (右) 叉子的交错，出乎意料地编织在了一起。

→ (右页) 复杂的构成画面中蕴藏着巧妙地应用视错觉构成的字母。

