

名师课程

王雪青

图形创意与应用

王雪青
著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

王雪青·图形创意与应用 / 王雪青著. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2012.2
(名师课程)
ISBN 978-7-5340-3071-0

I. ①王… II. ①王… III. ①图形设计—艺术学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第247490号

策 划: 杨海平 王雪青
著 者: 王雪青

出 品 人: 胡小罕
责任编辑: 杨海平
艺术指导: 王雪青
装帧设计: 蓝石艺术与设计工作室/王海涛
责任印制: 陈柏荣

王雪青·图形创意与应用

王雪青 著

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2012年2月第1版·第1次印刷
开 本 787×1092 1/16
印 张 4
印 数 0,001—2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3071-0
定 价 25.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

J51

2012/10

名师课程/王雪青

图形创意与应用

王雪青
著

浙江人民美术出版社

教师的话

这里给大家推荐的是一个与“图形创意与应用”相关的课题研究。顾名思义，它涉及到两方面的知识内容：首先，是图形的创造与表述能力的培养。其次，是图形在实际设计中的应用问题。

从课程的性质来说，这是一个研究生层次的课题研究成果，并且是一个持续时间较长的、作为毕业设计的课程选题。因此，这个课题也包含了较大的工作量与一定研究深度的两个方面的内容。之所以选择一个学生的作业作为课程的成果贯穿全书的内容，主要是因为这项研究的成果较好地体现了一个连贯的设计与教学思路，一种多样化的表现方法，一个开阔的探索视野，并清晰有效地呈现了从选题，到调研、构想、草图、基础图形的创造，以及如何将这些基础图形在实际的设计载体中进行应用，并从整体的角度，对品牌形象与宣传进行设想与企划的全过程。同时，这个成果能够较好地体现我在教学中所提倡的对于当代设计的理念与方法的追求；那种希望与时代同步，培养学生具有放松、自由的创作心态，具有宽泛的驾驭工具与手段的表现能力，具有敢于尝试、勇于探索的创作精神的要求。就这个意义来说，无论是对于本科生层次的最基础的图形语言的训练与学习，还是对于研究生层次的带有纵向与横向多层次的深入研究，均具有一定的指导意义与实际的参考价值。

CATS
杂货店

课程介绍

- 一、选题的确定
- 二、资料查找与收集
- 三、写生与记录
- 四、表现与尝试
- 五、图形的设计应用
- 六、主形象的确定
- 七、品牌推广

遇见猫 ——图形选题的由来 / 胡科嫣

图形课的选题，要从一个热水瓶胆说起。因为希望选择一个造型整体，同时又有特点的物体作为研究的对象，我选择了热水瓶胆。热水瓶，上学时人手一把，既符合以上特征，又能引起大家的共鸣，很快便确定为我的图形表现的对象。然而在绘制几十张草图之后，觉得不理想，便开始犹豫是否要改题。造型单一而无变化是这个物体最大的弊端，即使用几百种语言来表现，也很难突破造型上的限制。

各种生活中的物件：伞、汽车、笔等等，开始成为我的新选题的考虑对象。直到有一天，与一只猫的相遇。

那天在气味纷杂的花鸟市场闲逛。角落，一个不起眼的宠物店，只见一只猫全身灰色短毛，细密而无杂色，蓝绿色的双眼有掩饰不住的高傲神情。与这只猫对视的瞬间，我被一种安静的定力震撼了。在周围此起彼伏的狗叫声中，这里竟保持了一种特别宁静的气氛。那只猫的眼神纯净中透着野性，有着一一种难以形容的魅力。

我感到自己心跳加速，是一种被带动后的兴奋，是一种只有在看到优秀作品时才会有的生理反应，也是对对象极感兴趣才有的创作冲动。也正是这种难得的感受支持了接下来对图形的研究与创作。记得与导师商量改选题的时候，看见王老师脸上显出的既鼓励又不确定的表情。大概意思是：猫？好！但是，有些难度……与第一个选题热水瓶胆相比较，两个选题可以比喻为两条路，一条是笔直的路，很清楚前面的方向，甚至能看到终点；第二条路，方向不明，终点不明。我认为选题不是设计难易程度的比较，而是对象发展可能性的比较，此时直觉与兴趣点帮助我做出了选择。面对曾经被太多艺术家设计师反复演绎的主题——猫，我没有考虑将面临的各种困难，只

感受到它给我太多的不确定因素，给了我无限的可能性。

选定猫为研究主题后，首先仔细观察各种不同种类的猫，以及猫的不同动态与它的各种细节。

猫的种类不同，体形有大、有小、有胖、有瘦、有长、有短。眼睛的颜色不同，身体与四肢的比例不同。毛发的颜色、纹理有纯色、条纹相间，不规则点、面状斑纹……猫的各种动态：它的身体可蜷成一团，毛茸茸的，可爱、温柔；或因遇敌准备战斗而拱起背脊，竖起毛发；或伸懒腰时拉长身体，放松伸展；或懒洋洋趴着享受阳光；或四脚朝天等待抚摸；或警觉地东张西望；或蹑手蹑脚贴地轻轻行走；或撒腿极速狂奔……

猫的各种局部和细节：神秘的眼睛，敏感不断变化的瞳孔；不管“男女老少”都有的标志性胡须；三角形的耳朵；尖利的牙齿；梅花般图案的脚底；或温柔隐藏、或锋芒毕露的爪子；时而竖起时而下垂的尾巴……

以上种种，每一点都可能成为表现的对象。越细微的观察，能为设计提供越多的素材和越多的表现角度。

在毕业设计这样相对自由的创作空间中，没有“甲方”的约束，给了我极大的设计余地。在这里，我痛快地尝试着各种可行的、不可行的方案，将找来的、捡到的材料用各种手法来表现猫这个主题。再将图形应用于各个接触过的未接触过的领域。不断的设计与学习无形中提升了自己的审美、品味与设计能力。在对图形探索的无穷乐趣中，体验设计给生活带来的价值与惊喜，是我在这个课题研究中最大的收获；想要感动观者，先要感动自己，是我在训练中得到的最深感受……

一、选题的确定

从图形语言的要求入手，在课程之初，最重要的任务是设定选题。换言之，是选择与确定一个被“借用”的对象，便于以此为出发点进行多样化的图形表现。

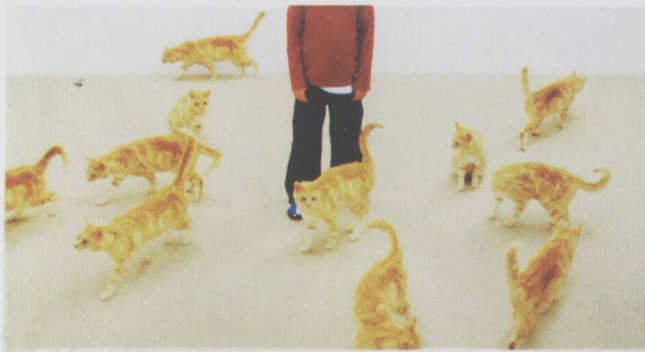
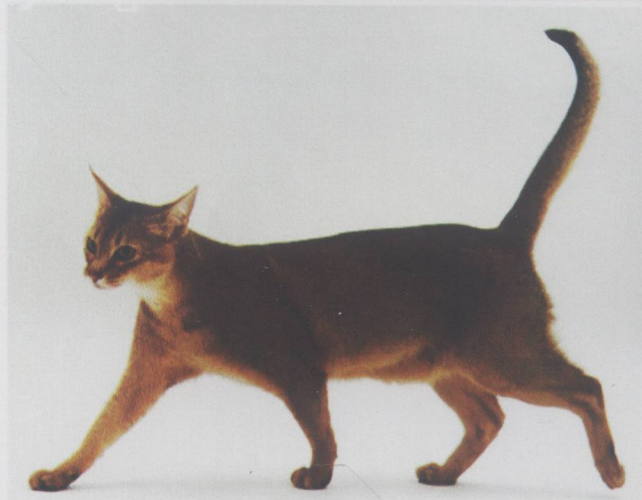
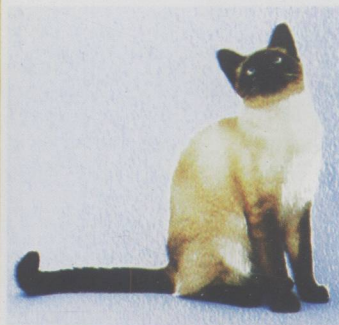
在实际的课程操作中，这个对象的选择是十分重要的，也需要十分谨慎地对待。因为，作为一个图形表现的对象，不同于一个有客户诉求的设计工作，对于学生与教师来说，都带有一定的“自由度”。而图形语言的训练，最重要的就是传授给学生以宽泛的思路，多样化的图像表现能力。从这样的训练目的出发，并非任何一个对象都能引起学生的兴趣，激发他们的激情。这个对象选择得“好”与“坏”会实际地影响到学生在完成课题研究时的易度与深度，会直接地关系到未来图形表现与主题延伸的潜力。

在这里，由作者胡科嫣谈谈“猫”作为她的选题的由来。

选择表现对象的小窍门（仅供参考）：

避免太对称，尤其是水平、垂直层面上均等的对象。

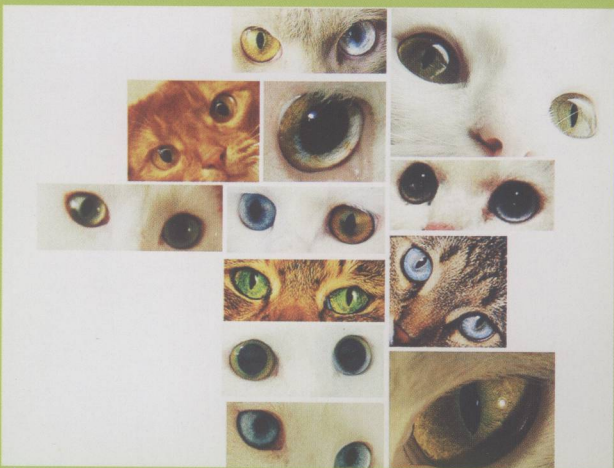
避免在尺寸上较为特殊的对象，如太大、太小、太长、太纤细的对象。

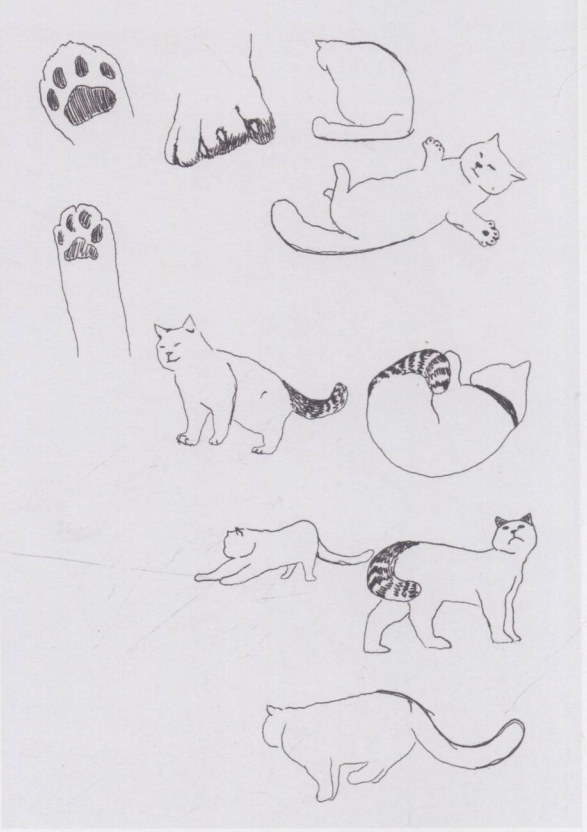
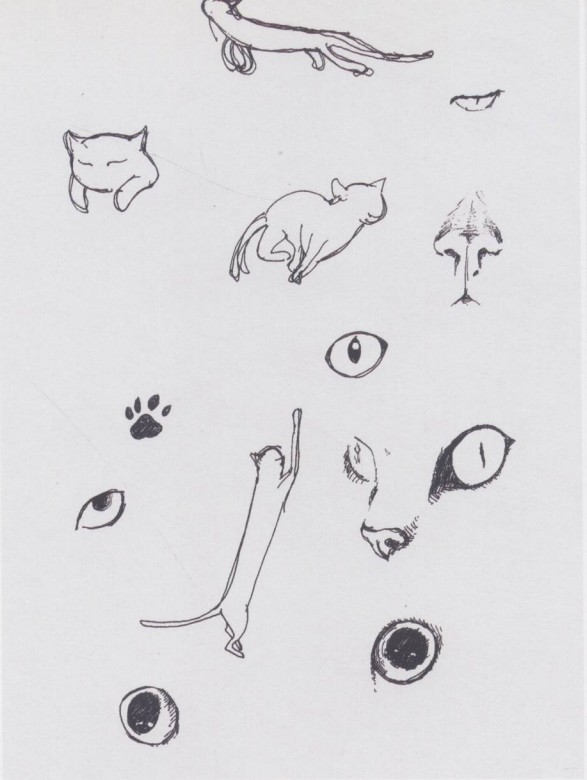
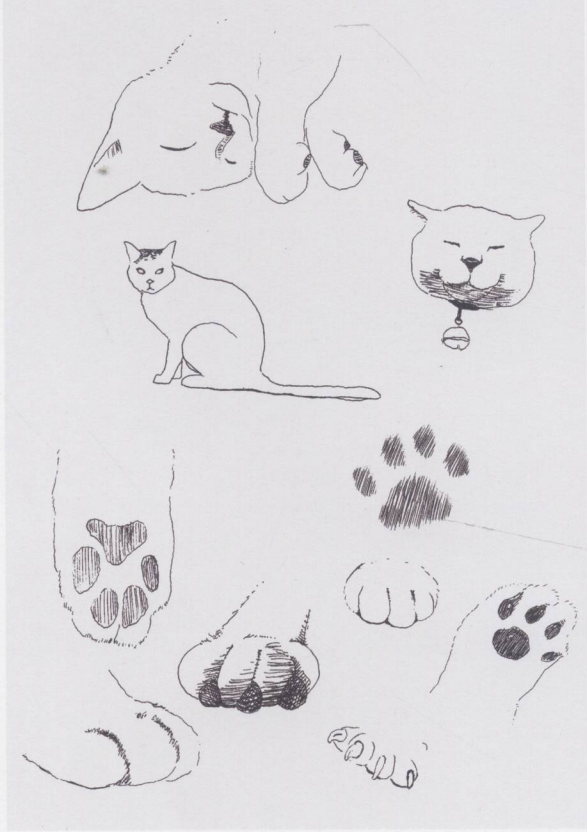
二、资料查找与收集

当确定了选题——表现对象之后，最重要的工作就是对所选对象进行深入了解。因为，了解对象、观察对象、分析对象是最终图形表现的基本前提。只有通过对对象的深入了解，才能从根本上抓住对象最有代表性的本质与特征，才能在表现中从容自如。在我所观察到的以往的教学过程中，在充分查找相关资料的问题上似乎是有所缺失的。比如说，当确定了选题之后，学生们的注意力往往会集中在如何表现的问题上，而对主题特征的进一步深究与了解反而会有所忽视。因为这个缺失，往往会给下一步的研究带来一定的局限。

在这个练习中，作者花了一定的时间与精力收集与主题相关的资料，从猫的种类、特征的整体了解，到一些局部特征如猫的眼睛的细微了解，都做了一定的调研与收集工作。

在 A4 纸上作猫的写生与记录，要求
认真观察对象，并从各个角度对猫
整体到局部进行感受与描绘。

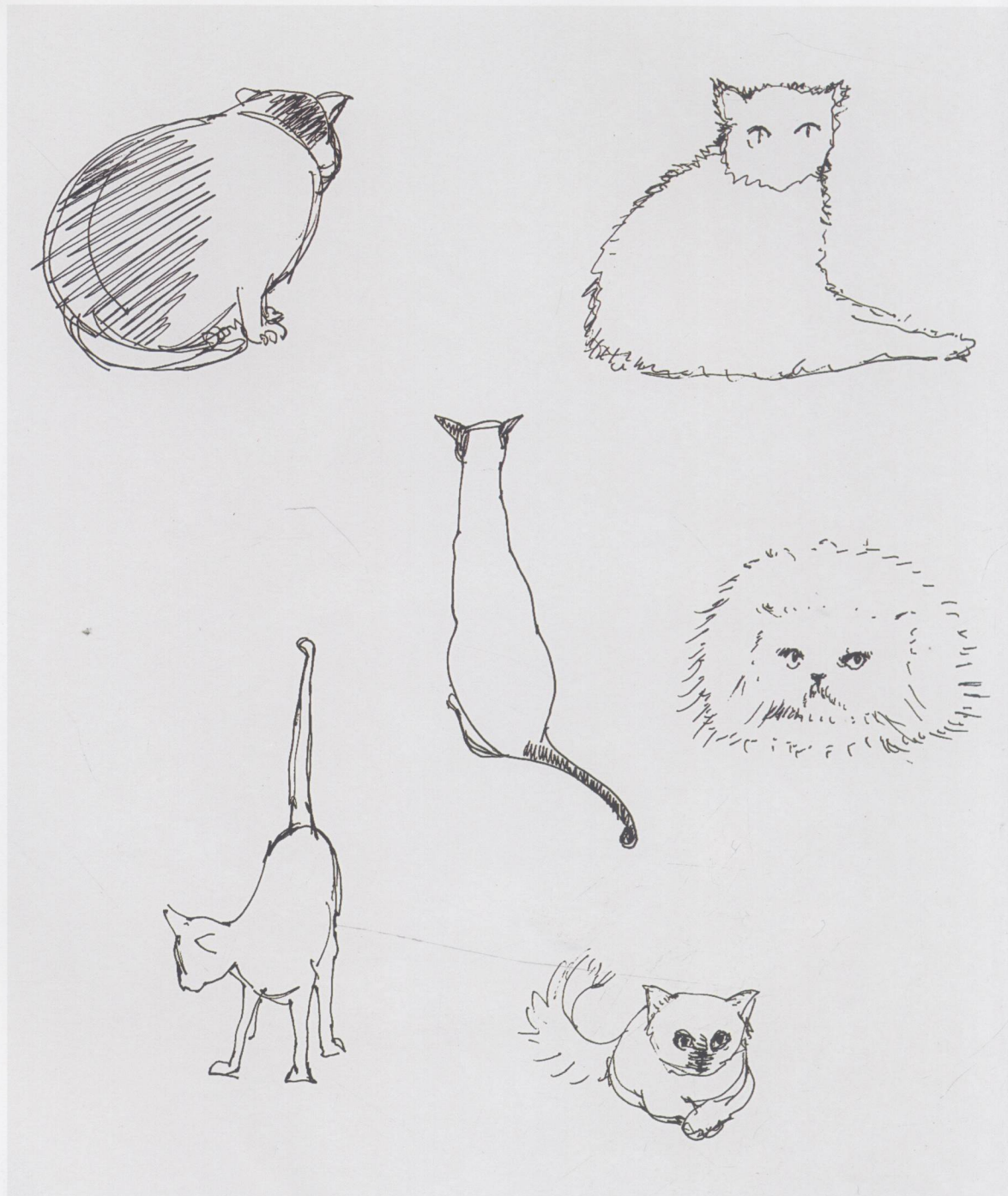

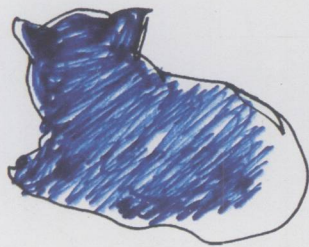
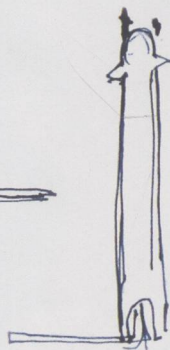
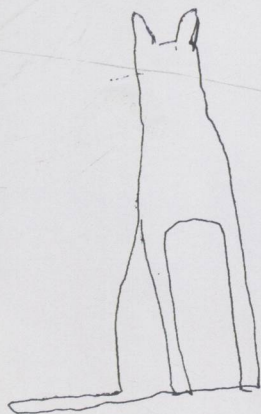
三、写生与记录

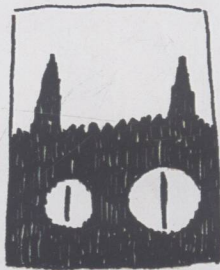
对所选对象进行必要的资料查找与收集的同时，也可以通过对所选对象的写生与记录的方式来加深对对象的了解。这种面对面，与被表现对象“零距离”的接触，对于加强作者自身对对象的感性认识以及对一些细节的深入了解是十分有利的。

这时的写生与记录，完全可以是多方位的、多角度的。比如说，作为所选对象的猫，我们应该尝试观察猫的形态、猫的各种姿势、猫的动态、猫的特性，并从整体到局部，观察猫的不同部位的特征。不仅如此，还可以观察各种不同种类的猫，寻找与研究他们之间的区别。等等。

通过这里的一些写生原稿，我们可以感受到这个课程练习的真实过程——如上面所述的那种从整体到局部的观察与描绘，这是一项研究的必要途径与进行下一步探索在资源上、感受上的基本保证。

四、表现与尝试

在“图形语言”的训练中，表现无疑是一个举足轻重的环节，也是这个课程的基础与重点。值得一提的是，在以往教学中常常有这样的状况，学生们没有真正学会从自我感受入手、从表现方法入手去进行图形创造，而是生搬硬套地从一些图案、图形书中盲目地拿来一些现成的表现技巧去对自己所选的对象进行“套用”式的表现，这种套用式表现往往使他们的创作变得非常被动与做作，从而失去了自我与个性，失去了表现力的灵魂，也使他们的结果失去了那种原本应该具有的鲜活的图形魅力，成为“程式化”的牺牲品。

在图形表现中，我们应该使用什么样的工具，采用什么样的表现手段，创造什么样的图形形态，以及如何处理与之相关的如色彩、材质等方方面面的关系，都是摆在我们面前亟待解决的问题。事实上，这种创作在表现的可能性上可以是非常宽泛与自由的，这种创作的本身就是一种对对象图形的具有想象力与表现力的探索与挖掘，充满创造性的乐趣。在关于图形表现的问题上，我希望倡导的是自由、大胆、“不择手段”的表现与尝试，是在充分“尊重”对象，充分了解，尤其是充分理解对象的前提下，动用各种手段和尝试各种可能性去打造一批鲜活的、具有创新性的图形形象。