

图开绘创意设计

陈珊妍 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

“我们爱设计”系列丛书

图开绘创意设计

- 陈珊妍 著
- 东南大学出版社 | 南京

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计 / 陈珊妍著. —南京: 东南大学出版社,
2016. 9

(我们爱设计)

ISBN 978-7-5641-6666-3

I. 图… II. ①陈… III. ①图案设计 IV. ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 197505 号

书名: 图形创意设计

著: 陈珊妍

书籍设计: 陈珊妍

装帧助理: 吴雪纯

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: 各地新华书店

印刷: 南京精艺印刷有限责任公司

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 10.5

字数: 315 千字

版次: 2016 年 9 月第 1 版

印次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-6666-3

印数: 1 ~ 4000

定价: 68.00 元

凡因印装质量问题, 请与读者服务部联系调换。电话: 025-83792328

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，以图形的形式既能反映客观的现实，也能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重要组成部分。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。显然，好的图形艺术形式一定具有原创性、独特性与审美性。于是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，让人体会到任何事情都不一定是你脑子里原有的概念，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》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，带着中国美术学院专业导师毛德宝教授的教诲和责任编辑曹胜玫老师的殷切关心，将我在教学中的心得、体会和热情一股脑儿地倾注在了这本书上。所幸，书的销量还算不错。2012年，改版后的《图形创意》一书，也取得了很多的鼓励与支持，趁此机会一并感谢帮助我的老师和我的读者朋友们。时间过得飞快，转眼到了2015年底，曹老师说，书卖得不错，改版后的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，在前两本书的基础上，《图形创意设计》诞生了，里面增加了更多更新的内容，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2016年春

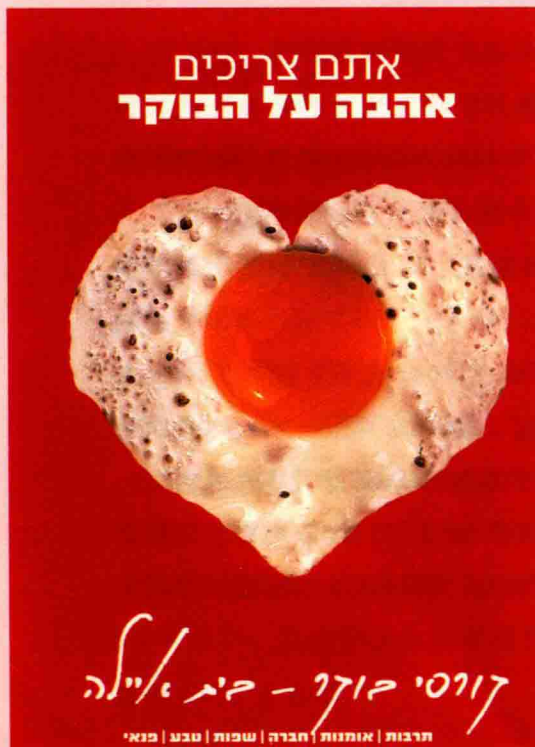
CONTENTS

图形之旅
Let's go!

1 什么是图形创意

1.1 图形的意义 010

- (1) 图形概论 010
- (2) 图形设计的概念 018

1.2 创意原则 022

1.3 设计中的构图法则 028

1.4 建立丰富的形式语言表现手法 030

2 好图形的“诞生”

2.1 请准备随时记录的草图本 036

2.2 组织一场头脑风暴 038

- (1) 联想 038
- (2) 思维的推演 046
- (3) 创意思维的“苹果树” 048
- (4) 创意思维的来源 050
- (5) 内涵同构法 054

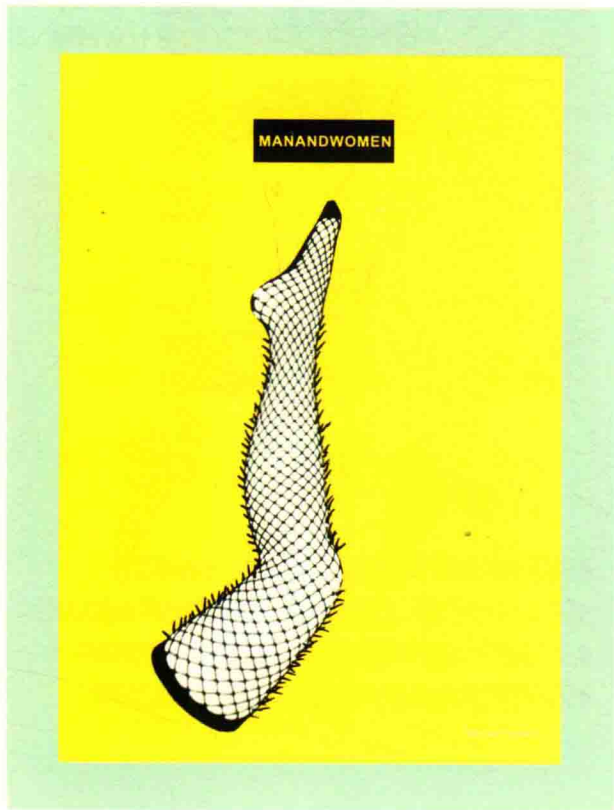
2.3 制作创意简报 056

2.4 进行访谈、对话与合作 058

3 让我们来练习一下吧

3.1 有趣的点、线、面 064

- (1) 点的形态 064
- (2) 线的形态 068
- (3) 面的形态 072

3.2 基础图形求解 076

- (1) 符号与数字的创意 076
- (2) 简易几何符号的创意 078
- (3) 条形码的创意 084
- (4) 字母的创意 088

3.3 图形的概念表达 092

- (1) 独立概念的表意：人物符号求解 092
- (2) 对应概念的表意：男与女 100
- (3) 复杂概念的表意：火柴盒的奇思妙想
百变 CD 盒 106
- (4) 并列式图形概念的表意：学校各并列式系统
图形解码 114
- (5) 主题图形概念的表意：电脑的弊端 118

CONTENTS

图形之旅
Let's go!

4 向图形大师们致敬

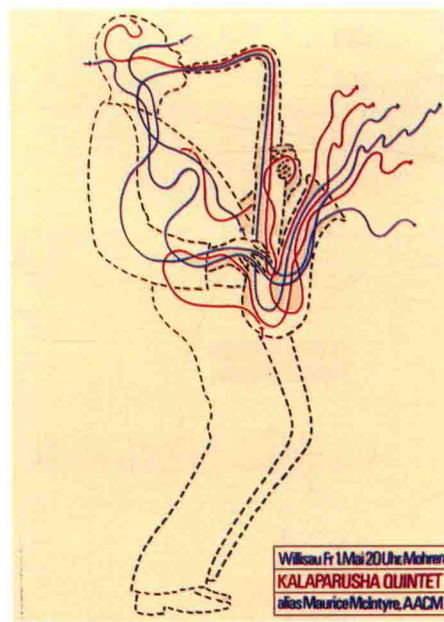
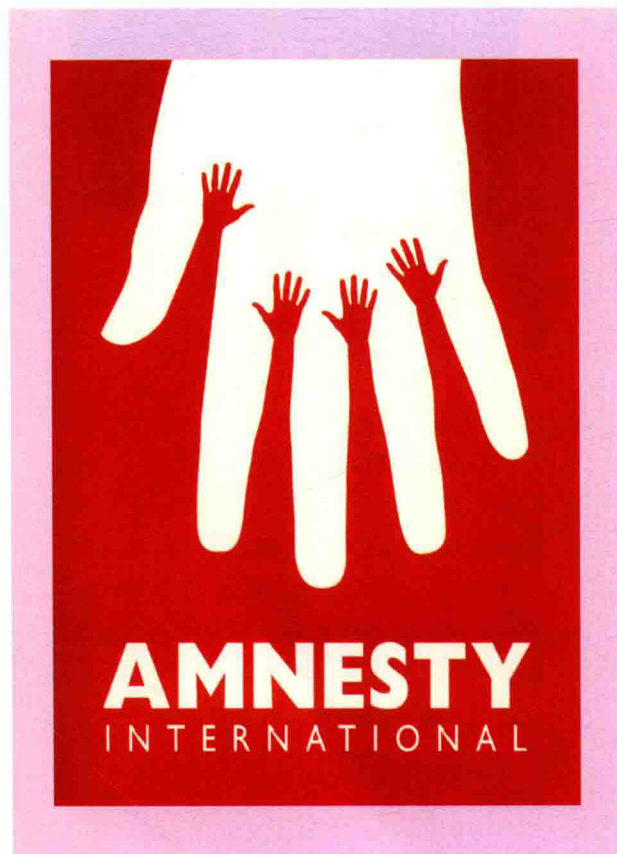
4.1 平面与立体之间 126

4.2 视错觉与形的转换 130

4.3 正负形的转换 134

4.4 音乐盛会：点、线、面的舞动空间 140

4.5 图形：反对暴力与战争的武器 146

4.6 字体组合的图形趣味 152

4.7 心灵对话：图形与民族文化 158

4.8 以图会意，无限创意 162

4.9 色彩的搭配与运用 170

5 无处不在的图形魅力

5.1 平面设计中的图形 176

- (1) 标志设计中的图形运用 176
- (2) 图形化的字体设计 180
- (3) 包装设计中的图形运用 184
- (4) 书籍设计中的图形运用 188
- (5) 招贴设计中的图形运用 192

四季感動のやまがた

5.2 商业广告中的图形 198

5.3 生活中的图形 204

- (1) 创意市集：T恤、滑板、徽章…… 204
- (2) 环保袋 206

参考书目 208

“我们爱设计”系列丛书

图开创意设计

● 陈珊妍 著

● 东南大学出版社 | 南京

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，以图形的形式既能反映客观的现实，也能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重要组成部分。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。显然，好的图形艺术形式一定具有原创性、独特性与审美性。于是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，让人体会到任何事情都不一定是你脑子里原有的概念，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》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，带着中国美术学院专业导师毛德宝教授的教诲和责任编辑曹胜玫老师的殷切关心，将我在教学中的心得、体会和热情一股脑儿地倾注在了这本书上。所幸，书的销量还算不错。2012年，改版后的《图形创意》一书，也取得了很多的鼓励与支持，趁此机会一并感谢帮助我的老师和我的读者朋友们。时间过得飞快，转眼到了2015年底，曹老师说，书卖得不错，改版后的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，在前两本书的基础上，《图形创意设计》诞生了，里面增加了更多更新的内容，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2016年春

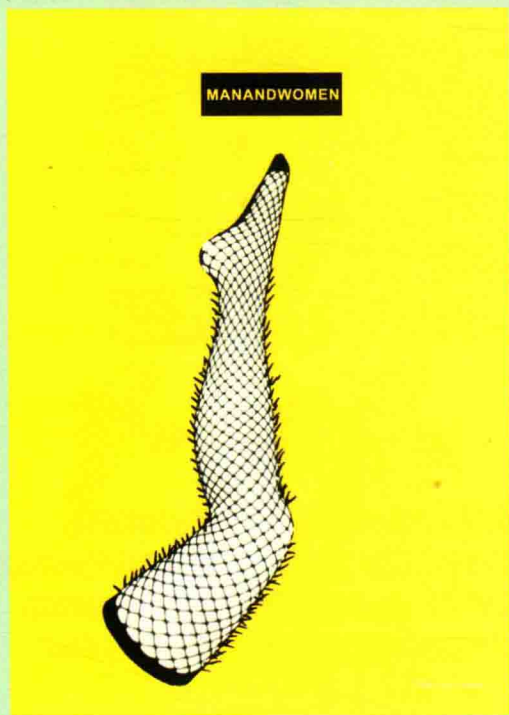

3 让我们来练习一下吧

3.1 有趣的点、线、面 064

- (1) 点的形态 064
- (2) 线的形态 068
- (3) 面的形态 072

3.2 基础图形求解 076

- (1) 符号与数字的创意 076
- (2) 简易几何符号的创意 078
- (3) 条形码的创意 084
- (4) 字母的创意 088

3.3 图形的概念表达 092

- (1) 独立概念的表意：人物符号求解 092
- (2) 对应概念的表意：男与女 100
- (3) 复杂概念的表意：火柴盒的奇思妙想
百变 CD 盒 106
- (4) 并列式图形概念的表意：学校各并列式系统
图形解码 114
- (5) 主题图形概念的表意：电脑的弊端 118

CONTENTS

图形之旅
Let's go!

4 向图形大师们致敬

4.1 平面与立体之间 126

4.2 视错觉与形的转换 130

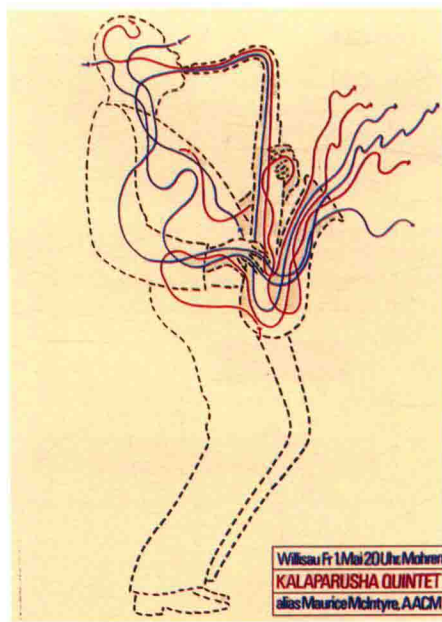
4.3 正负形的转换 134

4.4 音乐盛会：点、线、面的舞动空间 140

4.5 图形：反对暴力与战争的武器 146

AMNESTY
INTERNATIONAL

Wilksau Fr. I. Mei 20 Uhz. Mohren
KALAPARUSHA QUINTET
alias Maurice McIntyre, AACM

4.6 字体组合的图形趣味 152

4.7 心灵对话：图形与民族文化 158

4.8 以图会意，无限创意 162

4.9 色彩的搭配与运用 170

5 无处不在的图形魅力

5.1 平面设计中的图形 176

- (1) 标志设计中的图形运用 176
- (2) 图形化的字体设计 180
- (3) 包装设计中的图形运用 184
- (4) 书籍设计中的图形运用 188
- (5) 招贴设计中的图形运用 192

5.2 商业广告中的图形 198

5.3 生活中的图形 204

- (1) 创意市集：T恤、滑板、徽章…… 204
- (2) 环保袋 206

参考书目 208

