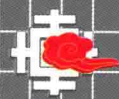


21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth Five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century



图形创意

Pattern Creative

编 著 孙 东 沈雁冬
辽宁美术出版社



21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Pattern Creative

图形创意

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 孙 尔 沈雁冬
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南

总 策 划 范文南

副总主编 洪小冬

总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉

李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩

王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆

王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 孙尔, 沈雁冬编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3 (2015.1重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5799-2

I. ①图… II. ①孙… ②沈… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第049024号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

责任编辑 刘志刚

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2015年1月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 130千字

书号 ISBN 978-7-5314-5799-2

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序

概述

第一章 概论 009

第一节 图形的概念 / 009

第二节 图形的起源与发展 / 010

第三节 图形语言的特征及学习的意义 / 013

第二章 现代艺术对图形设计的影响 015

第一节 立体主义运动对图形设计的影响 / 015

第二节 未来主义运动对图形设计的影响 / 018

第三节 达达主义运动对图形设计的影响 / 022

第四节 超现实主义运动对图形设计的影响 / 025

第五节 风格派运动对图形设计的影响 / 030

第六节 波普艺术对图形设计的影响 / 033

第七节 光效应艺术对图形设计的影响 / 035

第三章 图形创意的基础练习——联想 037

一、创意联想方式 / 037

二、创意联想内容 / 039

第四章 图形创意的思维方法 051

一、比喻 / 051

二、比拟 / 056

三、夸张 / 058

四、借代 / 059

五、幽默 / 061

六、象征 / 062

第五章 图形设计的方法 065

- 一、共生图形 / 065
- 二、异影图形 / 071
- 三、双关图形 / 073
- 四、聚集图形 / 074
- 五、同构图形 / 076
- 六、异变图形 / 080
- 七、减缺图形 / 081
- 八、文字图形 / 083
- 九、无理图形 / 089

第六章 图形的系列化设计 095

- 一、连续性的视觉表现 / 095
- 二、选择不同的侧重点分别描述 / 097
- 三、各方面元素的平行展开 / 099
- 四、不同时期的连续创造 / 100

第七章 创意图形的应用 109

- 第一节 图形与主题设计 / 109
 - 一、主题的分析创意 / 109
 - 二、主题的视觉表现 / 110
- 第二节 图形创意与基础设计课程 / 110
 - 一、图形创意思维与三大构成 / 110
 - 二、图形创意思维与装饰图案设计 / 112
 - 三、图形创意思维与字体设计 / 114
- 第三节 图形创意与视觉传达设计课程 / 114
 - 一、图形创意思维与标志设计 / 114
 - 二、图形创意思维与包装设计 / 116
 - 三、图形创意思维与广告设计 / 118
 - 四、图形创意思维与书籍装帧设计 / 119
- 第四节 图形设计与其他专业设计课程 / 120
 - 一、工业造型设计 / 120
 - 二、服饰类设计 / 122
 - 三、景观、建筑设计 / 123
 - 四、雕塑 / 124
 - 五、展示设计 / 126

参考文献



21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Pattern Creative

图形创意

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 孙 尔 沈雁冬
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南

总 策 划 范文南

副总主编 洪小冬

总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 孙尔, 沈雁冬编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3 (2015.1重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5799-2

I. ①图… II. ①孙… ②沈… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049024号

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉

李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩

王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆

王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

印刷

辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

责任编辑 刘志刚

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2015年1月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 130千字

书号 ISBN 978-7-5314-5799-2

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有趣的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

目录

contents

序

概述

第一章 概论 009

第一节 图形的概念 / 009

第二节 图形的起源与发展 / 010

第三节 图形语言的特征及学习的意义 / 013

第二章 现代艺术对图形设计的影响 015

第一节 立体主义运动对图形设计的影响 / 015

第二节 未来主义运动对图形设计的影响 / 018

第三节 达达主义运动对图形设计的影响 / 022

第四节 超现实主义运动对图形设计的影响 / 025

第五节 风格派运动对图形设计的影响 / 030

第六节 波普艺术对图形设计的影响 / 033

第七节 光效应艺术对图形设计的影响 / 035

第三章 图形创意的基础练习——联想 037

一、创意联想方式 / 037

二、创意联想内容 / 039

第四章 图形创意的思维方法 051

一、比喻 / 051

二、比拟 / 056

三、夸张 / 058

四、借代 / 059

五、幽默 / 061

六、象征 / 062

第五章 图形设计的方法 065

- 一、共生图形 / 065
- 二、异影图形 / 071
- 三、双关图形 / 073
- 四、聚集图形 / 074
- 五、同构图形 / 076
- 六、异变图形 / 080
- 七、减缺图形 / 081
- 八、文字图形 / 083
- 九、无理图形 / 089

第六章 图形的系列化设计 095

- 一、连续性的视觉表现 / 095
- 二、选择不同的侧重点分别描述 / 097
- 三、各方面元素的平行展开 / 099
- 四、不同时期的连续创造 / 100

第七章 创意图形的应用 109

- 第一节 图形与主题设计 / 109
 - 一、主题的分析创意 / 109
 - 二、主题的视觉表现 / 110
- 第二节 图形创意与基础设计课程 / 110
 - 一、图形创意思维与三大构成 / 110
 - 二、图形创意思维与装饰图案设计 / 112
 - 三、图形创意思维与字体设计 / 114
- 第三节 图形创意与视觉传达设计课程 / 114
 - 一、图形创意思维与标志设计 / 114
 - 二、图形创意思维与包装设计 / 116
 - 三、图形创意思维与广告设计 / 118
 - 四、图形创意思维与书籍装帧设计 / 119
- 第四节 图形设计与其他专业设计课程 / 120
 - 一、工业造型设计 / 120
 - 二、服饰类设计 / 122
 - 三、景观、建筑设计 / 123
 - 四、雕塑 / 124
 - 五、展示设计 / 126

参考文献

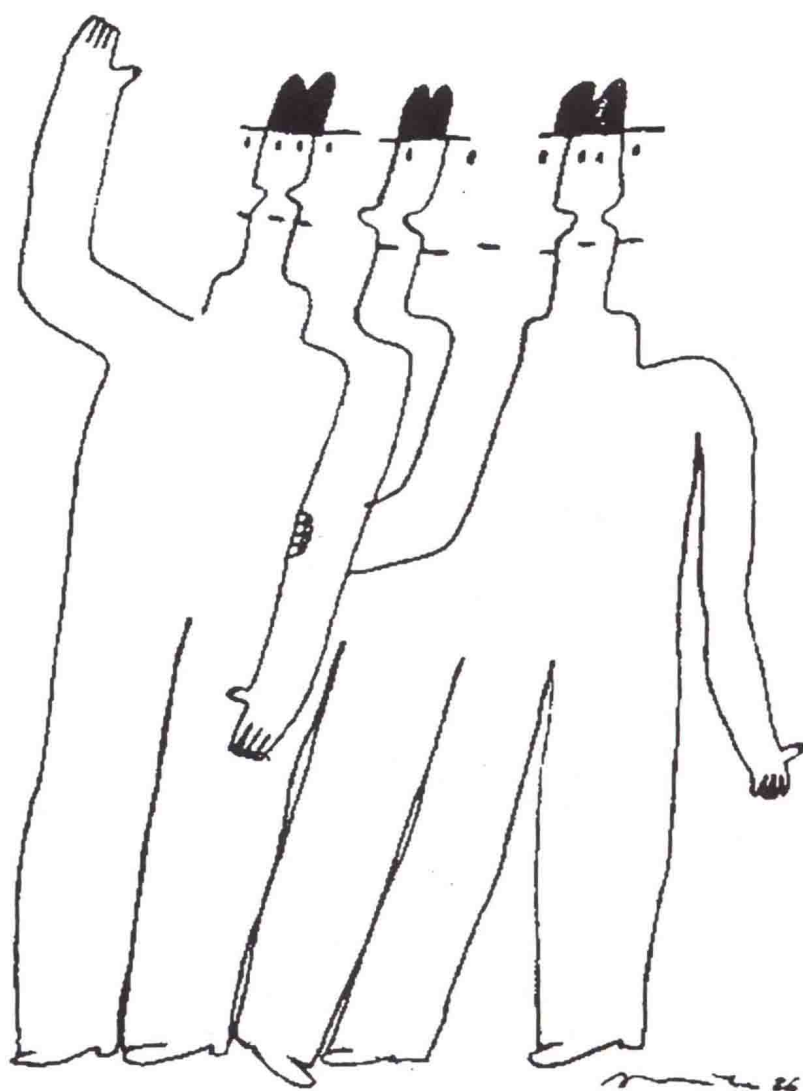
概述

OUTLINE

在艺术设计的教学领域中，近几年改革取得了许多突破。设计创意中凸现出来的“追新”是设计学科一个重要特征。在专业教学中，随着对外交流的扩大，新技术、新手段的应用，使得设计基础教学课程本身也产生了新的变革。在技术层面不断完善的今天，人们开始关注如何培养学生创造性思维的教育，因此图形设计这门课程，至少在目前还是被接受的一门能培养学生创造性思维手段的课程。

图形是区别于标记、标志与图案的，它既不是一处单纯的标识、记录，也不是单纯的符号，更不是单一以审美为目的的装饰，而是在特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达形式。有时是美学定义上的升华，有时是富有深刻寓意的哲理给人以启示。它所表现出的形式虽然有时看上去简单，但内在的语言却十分丰富。因此，图形创意不仅训练学生的创造性思维，它的直接成果是为艺术设计打开一个开放式的思维过程，从而提高其作品的原创性和艺术效果。

本书从目前艺术设计教育的实际情况出发，对图形创意这门课程所涉及的内容尽量做了较为全面的介绍，书中通过对大量实际作品的分析，引导学生逐渐了解这门课程的内涵，力求用图文并茂的形式将抽象的概念转化为可理解的视觉形象。书中根据课堂训练的具体情况，每一个章节讲述一个具体的问题，其后附加有部分思考题，对教学提供一个参考。希望本书会对这一课程的教学有一定的帮助作用。



概 论

本章要点

- 图形的概念
- 图形的起源与发展
- 图形语言的特征及学习的意义

第一节 图形的概念

什么是图形?“图形”是由英文“Graphic”翻译而来,“Graphic”源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”,是指书、画、刻、印的作品,或说明性图画。“Graphic”含有印刷的意思,指一种可以通过印刷及种种媒体大量复制和广泛传播,用以传达信息、思想和观念的视觉形式。

著名设计理论家尹定邦教授在《图形与意义》中指出“所谓图形,指的就是图而成形,正是这里所说的人为创造的形象”。香港设计师陈耀堂认为:图形是指“经简化及平面化后,以线条或色块为主的具象或抽象的图形”。

图形作为一种信息交流的媒介而存在,这与我们常说的美术、图案作品是有本质区别的。美术作品主要是通过描绘来展现画家对生活的理解、对社会的看法,有时则是画家个人情感的宣泄。图形设计较美术作品而言,更含蓄、更意味。大多数的图形要通过在社会上大量复制、广泛传播而达到其最终的设计目的。正如美国图

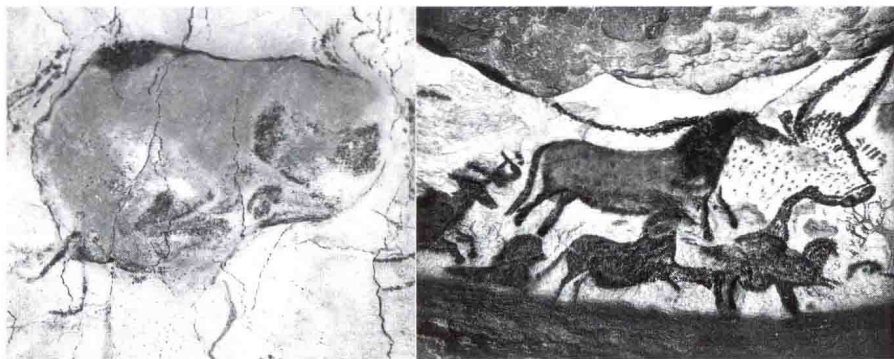
形设计理论家梅洛斯所说:“如果图形不具有象征或词语含义,则不再是视觉传播而成为美术了。”图形和语言文字等媒介一样,含有一定的信息量,为了传播某种概念、思想或观念而存在。

但是图形的传播比文字更直观,视觉传达的冲击力更强,图形语言不仅能够传达记事性质,也能帮助人们理解和弥补文字的不足,起到语言文字所难以达到的作用。著名视觉大师霍尔戈·马蒂斯教授说:“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话,而不是靠文字的注解。”一幅优秀的图形设计可能在没有文字的情况下,跨越地域的限制、语言的障碍乃至文化背景的差异进行无声的交流,通过这一独特的视觉语言,达到无声感染的艺术效果,因此图形具有国际性。在当今信息时代,图形无处不在、无处不有,如标志图形、宣传招贴、吉祥物等,图形已成为信息交流中不可缺少的方式和手段。显示个性,避免雷同的图形创意,更加体现了其自身的艺术魅力和艺术价值,图形创意的重要性也越来越得到关注,图形创意的学习显得愈为重要。

当然,图形设计需要符合视觉美的要求,它通过美

好的造型、艺术的构图,来吸引人们观看、解读,从而在欣赏画面的同时,接受图形所要传达的观念信息。

原始人在他们居住的洞穴、岩壁上刻画出家禽、野兽等动物,描绘生动、形象简练,具有强烈的符号特征。

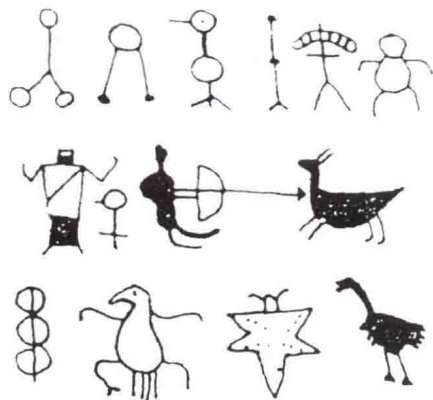


原始人壁画

第二节 图形的起源与发展

图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。从已发现的4000—8000年前的象形文字可以判断,图形的出现远远早于文字。从法国南部拉斯考克地区的山洞中发现的原始人壁画可以上溯到15000—10000年前,那时的人们在他们居住的洞穴、岩壁上刻画出家禽、野兽等动物,描绘生动、形象简练,具有强烈的符号特征,这些应该说成为了日后图形设计的起源。我们在北美洲的印第安人岩画当中,看到了更加简练、更富于标志特点的图形符号,这是图形用于视觉传达活动最早的文化现象。

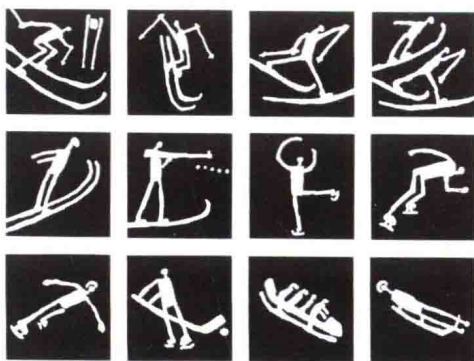
随着社会的进一步发展,图形标志逐渐统一和完善起来,这时文字产生了。文字的出现使信息可以进行广泛而准确的传播,使人类的文明得以传承和发展。大约公元前3000年,两河流域的苏美尔人创造了利用木片在湿泥版上刻画的所谓楔形文字,基本属于象形文字。古埃及也发明了以图形为核心的象形文字,称为埃及象形文字,这是原始图形向文字发展的一次质的飞跃。我们中国的文字也是源于图画的象形文字,早在新石器时代发现的一些陶器上,已经具有类似文字的图形。



北美洲印第安人的岩洞壁画上的图形符号



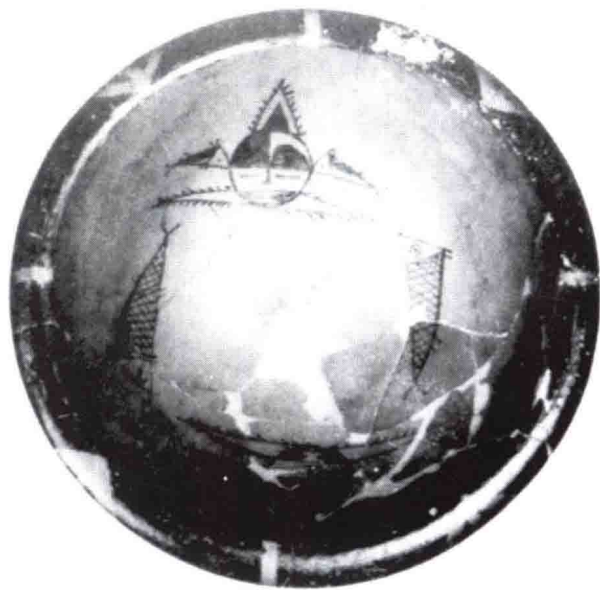
古代岩洞的图形符号



利勒墨尔冬季奥运会竞技场标志图案 1994
以岩石壁画的表现形式来撷取创意图。



孚宁石柱浮雕 古埃及



彩陶人面含鱼纹盆



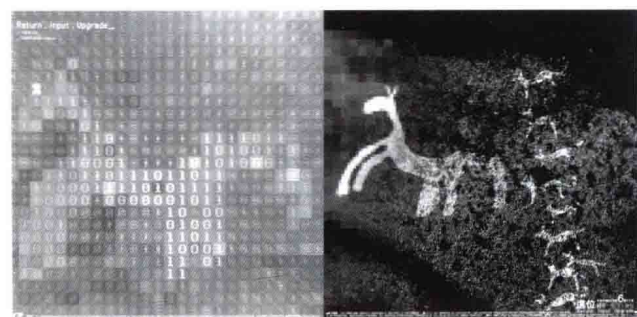
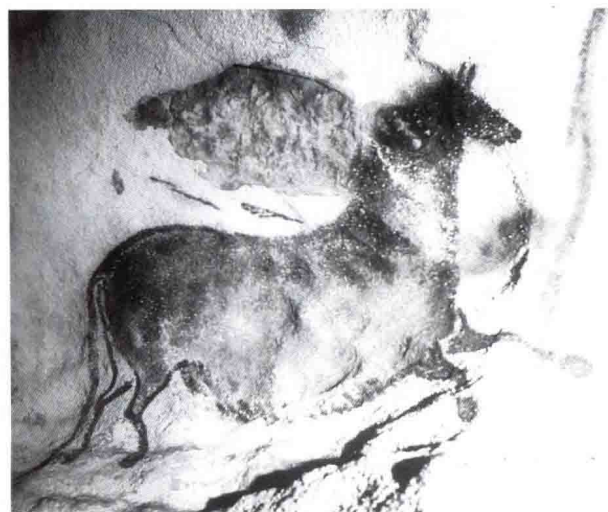
象形文字 古埃及



古代岩画



逃离这片土地 生态座谈会海报
阿兰·吕·奎奈克 法国 1990
各种各样, 丰富多姿的符号标识, 衬出一只手的形态。



平面设计师协会成立六周年——《归零、加分、进位》海报
王炳南 1998

设计者将画面一分为二, 让原始壁画与现代科技的数位马赛克并存, 右边壁画上大马匹已经开始数位化的渐变, 而左边在一片代表数位科技的“0101”中, 突然出现了一个“2”, 将2000年即将到来的讯息带出。

中国的文字——汉字是世界仅有的迄今依然被采用的象形文字。中国文字的最早形态是出自简单象形的, 比如“日”、“月”、“水”、“雨”、“犬”等等, 与代表内容的形象相近。但是随着人类社会的进步, 物质文化的繁荣, 单纯的象形文字逐渐不能满足人类活动的需要,

为了表现更广泛和更抽象的含义, 人们开始采用表音、表意等其他手法来创造更多内容的文字, 从而推动了人类文化的传播与交流。随着人类交流的密切, 一种能综合反映复杂信息内容, 沟通大众的图形形式开始为我们所重视和利用。各种标记、标识、符号、图样的产生, 丰富了图形的内容。例如: 我国的“太极图”就是流传至今的著名代表图形。



象形文字



东巴文字(纳西族)

我国纳西族的东巴文字, 是一种很原始的文字, 其中有一部分仍保留着图画文字的形态。这些图形已经摆脱了表现对象的自然形态, 具有较强的抽象性、概括性, 从记录直观的自然现象上升到表达人对自然现象的概括和理解。



太极图 中国

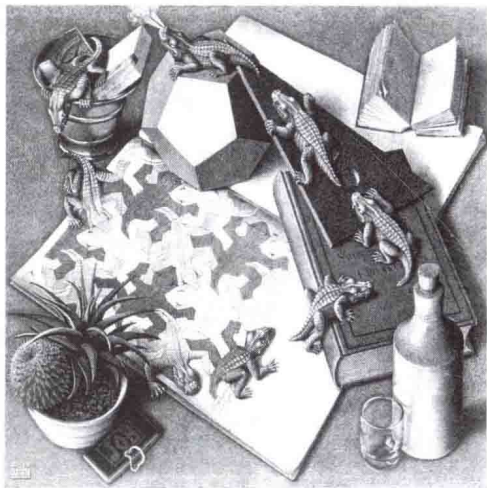
图形的演化经历了三次重大变革。

第一次变革就是原始符号和原始文字的形成期。原始符号带有很强的图腾神秘感和民族文化特点。原始文字的形成，含有一定程度的规范性，便于记事、识别、交流和传播，便于人们从记录直观的自然现象上升到表达对自然现象的概括和理解的程度。现在，我们很难将原始人类的绘画和文字的动机之间作以区分，换句话说，很难把那些描绘、刻画在崖壁、兽皮、尸骨、器物上的图形、符号看成是两种截然不同的东西，因为它们原本应该出于同一种目的——记录生活事件、传递重要信息。

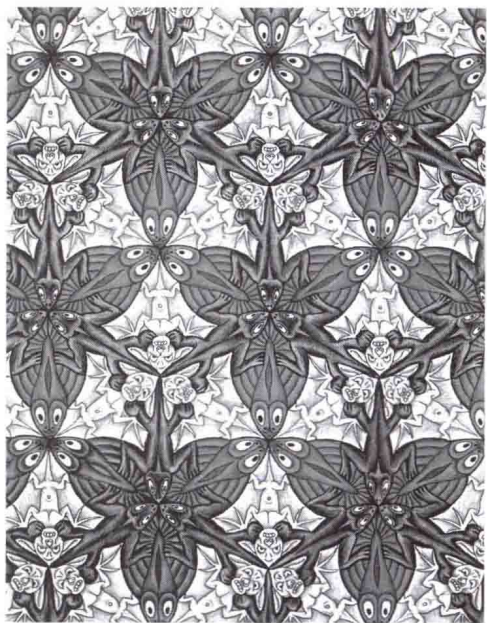
第二次变革源于中国西汉时期发明的造纸术和活字印刷术。这些发明使人类的文字和图画可以通过大量复制印刷得以广泛传播。造纸术和印刷术传入欧洲促使文艺复兴时期到来的同时，带来了图形设计的变革，涌现了不同流派风格的图形。例如：现代立体派绘画大师毕加索创作的《和平的面容》，利用同构手法将和平的概念体现得淋漓尽致，而同一时期的荷兰画家埃舍尔更是对绘画的可能性作了大量的探索，以极大的兴趣研究和再现交错型图形，使一些语言无法表现的思想得以再现，对平面和立体的空间转化、变形与写实的交错等现象进行了创造，扩展了视觉艺术的表现空间。



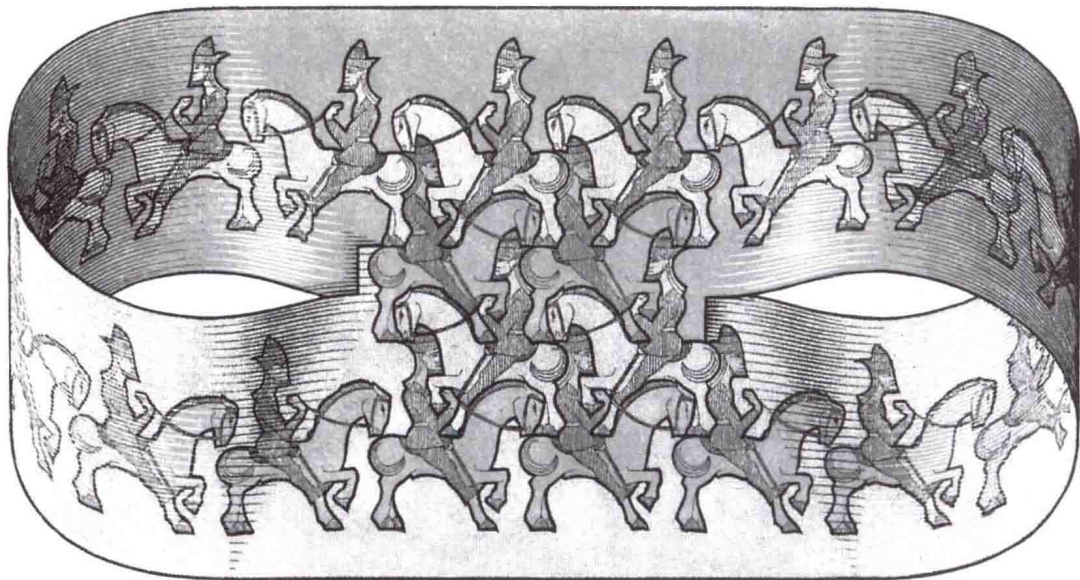
《和平的面容》 毕加索



《蜥蜴》 埃舍尔 1943



埃舍尔 1952



《骑士》 埃舍尔 1943