

面向十三五高等院校艺术设计精品教材

图形创意

(第2版)

肖英隽 编著

赠送
电子课件

清华大学出版社

面向十三五高等院校艺术设计精品教材

图 形 创 意
(第2版)

肖英隽 编 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从课堂教学的角度入手,着重图形创意理论知识的讲解,针对实际教学环节的需要,对图形创意的理论内容、创意方法、设计方法进行了有效的探讨与实践。全书共分为五章,分别对图形的语言、图形的创意思维、图形的创意表现、图形的组织结构、图形创意的实际应用进行了全面细致的讲解。在分析平面与立体领域中图形应用的同时,对新领域中图形创意的综合应用展开探讨,对启发学生的创作灵感、开阔学生的视野、开发学生的设计思维起到引导作用。为艺术专业的图形设计提供了更多的方法和途径。

本书既适合高校艺术设计专业本科学生使用,也可以作为图形创意工作者和爱好者的首选用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/肖英隽编著. —2版. —北京:清华大学出版社, 2017
(面向十三五高等院校艺术设计精品教材)
ISBN 978-7-302-46940-7

I. ①图… II. ①肖… 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(2017)第074148号

责任编辑:李春明

封面设计:刘孝琼

责任校对:张彦彬

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm 印 张:9.5 字 数:228千字

版 次:2013年1月第1版 2017年6月第2版 印 次:2017年6月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:38.00元

产品编号:070441-01

随着艺术设计的不断发展,图形创意设计已经普及到平面、三维等设计的各个领域,如包装设计、标志设计、招贴设计、封面设计、广告设计、新媒体设计等。由于传播媒体的日益丰富,图形创意的应用范围也日新月异。图形创意已经成为设计领域不可替代的一种内容传达方式。基于艺术变革的不断深化,本书在内容和结构上力求将文化性、艺术性和专业性融会贯通,体现了多层次、多视角、多元化的审美取向,激发学生对设计基础知识、当代艺术发展以及图形设计应用的深层次思考,并使之牢固掌握图像创意的理论知识和设计方法。

本书共分五章,其中对图形的历史发展、图形的语言的心理特征、图形的创意思维的创意培养与训练、图形的创意表现方法、图形的组织方法、图形创意在设计中的应用等做了详尽的阐述。相信本书会对艺术设计的教学提供更大的帮助,使学生能在较短的时间内全面提高图形设计的创作水平,同时提高学生的从业素质。

本书还深入剖析了图形设计的精彩案例,包括设计作品的独到创意、设计方法及表现手段等。书中配有许多国内外优秀的图片,收录了大量的课堂作业,插入了包装设计、招贴设计、标志设计、户外广告图形设计等很多实际案例,对书中出现的图形创意作品一案一析,图文并茂、通俗易懂、精彩纷呈。

本书由天津工业大学肖英隽老师编写并负责全书统稿,参加编写的人员还有刘子轶、黄雅丽、郭晶、刘翠林、肖宇、郭晶、武朝艺等。

本书在编写过程中由于时间比较紧和作者水平的局限,难免有疏漏之处,敬请专家和广大读者指正并欢迎提出宝贵意见。

编者

作者简介

肖英隽，副教授，现任职于天津工业大学艺术与服装学院。

1988年毕业于天津美术学院，获学士学位；2010年获得天津工业大学硕士学位。天津美术家协会会员，天津西青区美术家协会理事，民盟盟员，天津工业大学书画协会常务会长，乾莊书画院院长。

主编《平面构成》，中国纺织出版社出版，高等教育艺术设计专业“十一五”部委级教材。

主编《装饰画设计》，人民美术出版社出版，高等教育艺术设计专业“十二五”规划教材。

主编《POP广告创意与设计》，清华大学出版社出版，高等教育艺术设计专业规划教材。

主编《包装设计》，建筑工业出版社出版，高等教育艺术设计专业规划教材。

除以上成果外，还参与了多部教材的编写，陆续在重点专业报刊发表论文20余篇，承担课改《促销广告设计课程的改革与实践》等多项科研项目。

在多年的教学中，曾多次参赛获奖并组织学生参赛获奖，主要奖项如下。

(1) 指导学生参加教育部高教司举办的2005年全国大学生广告艺术大赛获平面类一等奖；获得2005年全国大学生广告艺术大赛优秀教师指导奖。

(2) 指导学生参加教育部高教司举办的2005年全国大学生广告艺术大赛获华北地区平面类二等奖。

(3) 指导学生参加2007年学院奖大赛，作品《痛》获平面类银奖。

(4) 参加中国汽车协会举办的2004年全国汽车造型大赛，获优秀奖。

(5) 作品《思绪》参加2008年迎奥运百名部长、百名将军、书画家联展，获金奖。

(6) 参加2010年天津设计艺术优秀作品展，获优秀奖。

第一章 图形的语言 1

第一节 图形的起源与演变	3
一、认识图形.....	3
二、图形的历史演变.....	4
三、图形传播的意义.....	8
第二节 图形语言的规律	11
第三节 现代图形语言特征	15
本章习题及实训	19
本章思考题	22

第二章 图形的创意思维 23

第一节 创意思维	25
一、创意思维的过程.....	25
二、创意图形的思维方式.....	27
三、创意构思的特点.....	30
第二节 图形创意思维训练	34
一、点、线、面是绘画、设计的基本元素.....	34
二、图形的联想思维训练.....	37
三、从基本元素进行联想的训练.....	39
第三节 想象与联想的翅膀	42
本章习题及实训	47
本章思考题	51

第三章 图形的创意表现 53

第一节 正负形	55
一、正负形与图底关系.....	55
二、正负形的作用.....	58
三、正负图形填充.....	61
第二节 形的同构	63
一、拼置同构.....	63
二、置换同构.....	68
三、异影.....	73
第三节 图形的表现风格	76
一、直接表现.....	76
二、间接表现.....	77
本章习题及实训	81

本章思考题	85
-------------	----

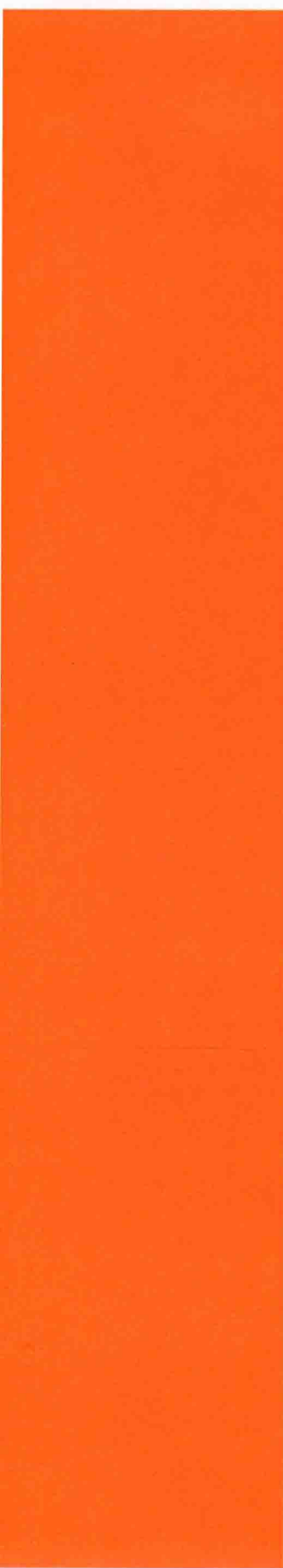
第四章 图形的组织结构 87

第一节 比喻与象征	89
一、比喻	89
二、象征	96
第二节 夸张与强调	101
一、夸张的定义	101
二、夸张的表现形式	103
三、夸张的作用	105
四、强调	105
第三节 拟人与寓意	112
一、拟人	112
二、寓意	114
本章习题及实训	116
本章思考题	120

第五章 图形创意的实际应用 121

第一节 图形创意在平面设计中的应用	123
一、图形创意在平面设计中的应用——招贴海报	123
二、图形创意在平面设计中的应用——标志设计	125
三、图形创意在平面设计中的应用——DM单	126
四、图形创意在平面设计中的应用——报纸、杂志	127
第二节 图形创意在包装和三维领域中的拓展	128
一、图形创意在包装设计中的体现	128
二、图形创意在三维空间中的扩展	132
第三节 图形创意的综合运用	135
本章习题及实训	137
本章思考题	143

参考文献 144

第一章

图形的语言

学习要点及目标

- ✿ 认识图形语言，研究历史、现状与未来趋势。
- ✿ 强调图形语言研究，突破传统语言的偏见和情感艺术符号观念的局限。
- ✿ 开展更为深入的图形语言关系研究，开展图形语言研究的基本思路与设想。

核心概念

图形语言，符号，观念，语义，视觉。

随着人类文明的发展，图形创意设计已经普及到包装设计、标志设计、招贴设计、封面设计和广告设计等领域。由于传播媒体的日益丰富，图形创意的应用范围也日新月异。图形已经成为设计领域不可替代的一种传达方式。那么了解图形的起源、形成和发展对于我们更好地学习和应用设计图形语言有很大的帮助。下面让我们一起从历史的角度了解和认识一下图形语言的形成。

引导案例

拉斯科洞窟壁画

法国的拉斯科洞窟壁画被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞窟中的壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有15 000年左右。它由一条长长的、宽窄不等的通道组成，里面装饰着大约1500个岩刻和600个绘画，有红、黄、棕和黑等多种颜色，其中以外形不规则的圆厅最为壮观。厅顶画有65头大型动物形象(马匹、红鹿、5米多长的巨大野牛等图形)及一些意义不明的圆点和几何图形。壁画忠实地记录了世界各个文明发源地的政治、经济、宗教、哲学、文化的总体面貌和变化，壁画伴随着人类灿烂的文明历程，留下了人类祖先智慧的印证。

在拉斯科洞窟里画着早期人类狩猎场景：仿佛在给我们讲一个故事，一头野牛正冲向一个鸟人，鸟人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上则已被一支矛刺穿，腹下流出大量肠子，但还在拼命地挣扎，向鸟人冲去，如图1-1所示。图中戴着鸟冠的变形的人可能已死去，它让人们思绪一下子飞跃到那个为生存而挣扎的时代。其图形简练、生动，可以称得上是一首壮美的史诗，也胜过一篇华美的叙述文，这就是图形的魅力。

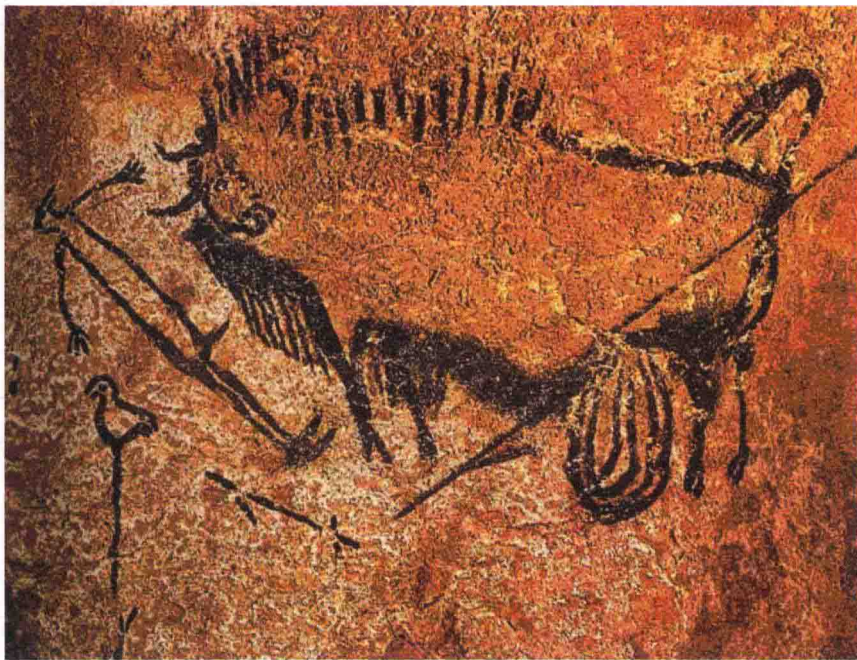

图1-1 死人与野兽

第一节 图形的起源与演变

在人类远古文明的初期就已经开始以图形作为人类信息交流的语言。从早期的结绳记事、岩石壁画到新石器时期的彩陶纹样，人类祖先都是利用图形与符号记录当时的一些生活状态，并利用图形进行彼此之间的联络与沟通。

一、认识图形

图形一般是通过绘、写、刻、印等手段产生的图画记号，是在特定思想意识支配下对某一个或多个设计元素整合的一种有意识的刻画和表达形式。这种图形既有对原生态的美学意义上的提高和升华，也有富含深刻意义的哲理。图形作为一种非文字语言视觉符号，有别于词语、文字及纯绘画。

图形与绘画既有亲缘的关系，又有本质的差异。图形和绘画的视觉形式虽然都是由形象、线条和色彩构成，但是二者有着本质的区别。从形式上看，图形是以归纳简练的线条和符号反映事物各类特征和内涵规律，不强调审美功能。图形更强调视觉语言作用和象征意义，它注重的是信息传递的过程和最终的作用，肩负着信息投射与交流的重任；而绘画强调艺术的唯美法则，作品本身是表现画家个人的世界观、价值观、个人情感和独有的思维，强调个人的主观意愿，追求独特的审美价值。再有，两者的创作理念和表现方法的差异(就是造型的意义)，绘画趋于具象，图形则偏于抽象，绘画注重审美价值，图形注重实用价值，如图1-2所示。

图1-2 图形符号

点评：图形符号具有简单明了的优势，如果配以精练的文字说明会显得更为生动。

小贴士

在图形设计中，意义是一个很重要的部分。意义是认识主体用自己的大脑去认识对象，得到反映主体认识和对对象认识的形态，然后用独特的符号所表达的东西。优秀而经典的图形设计都充满了智慧和哲理，它所传达的意义远远超越了外形带给人们的视觉上的新奇。

二、图形的历史演变

图形的发展与人类社会的历史发展密不可分。早在原始社会，人类就开始选择用图画的手段，记录自己的思想、活动、事件，表达自己的情感，进行相互的沟通和交流。视觉形象作为人类语言表现的重要媒介，传达着人与人之间的交流信息。绘画图形的目的并非出于对美的追求，而更多的是起到传情达意的作用，也就是早期沟通交流的媒介。人们将所见到的客观形象(如牛、羊、马、大象和各种野兽)，画出来，作为一定的概念符号，进行人与人之间的语言交流，如图1-3~图1-7所示。

其实，在人类社会的言语期与文字期之间还存在着一个图形期。例如，位于西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国南部拉斯科洞穴艺术，洞穴中的图形记载了人们当时狩猎和与自然搏斗的生活场景。当时为了在生产劳动和社会活动中进行交流沟通，人们设计了许多图画标记，以图形符号的方式表达思想，如图1-8和图1-9所示。

图1-3 野牛图

图1-4 半坡鱼纹人面像

点评：距今大约3万年前的旧石器时代奥瑞纳文化时期，西班牙阿尔塔米拉洞窟中“受伤的野牛”充满活力和运动感，堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。新石器时期，距今5000~6000年的仰韶文化中，西安半坡鱼纹人面像是原始人类比较典型的神话符号，传递着人是从鱼而来的巫术含义，图形采用鱼与人相结合的几何变形手法。这种原始符号的图形语言就是现代图形设计的雏形，它揭示出了人类早期的原始形象思维与联想的丰富性。

图1-5 彩陶的原始装饰特色

图1-6 马家窑彩陶舞蹈纹样

点评：彩陶上的图形纹样丰富多彩，有人物变形、鱼纹、鸟纹和兽面等多种逼真的形态，唯美生动。

图1-7 青铜器上的装饰

点评：远古时期，人类的象形记事性原始图画就已经融入了对美的追求。商周时期，青铜器上的动植物和人物造型精美，足以表明了人类审美意识的觉醒。这一时期的图画式符号是图形的原始形式，也是文字的雏形。人们也是从那时起开始使用图形来传达信息，表达愿望和理想。我们看到的水的彩陶文就是人们对壮观黄河水的一种表现，还有原始时期的壁画也为图形的发展演变提供了土壤。

(a) 野牛

(b) 马

图1-8 阿尔塔米拉洞窟壁画

点评：阿尔塔米拉洞窟的石窟壁上画有野牛、驯鹿、马等动物，形态生动、技法简练。说明当时的人类已经开始使用色彩鲜明的矿物颜料作画，并能够准确地表现出动物的不同特征。

图1-9 弗莱尔洞穴岩画

点评：图中的符号可能是原始的用于记事的说明文，也可能暗示了当时的某种艺术观念。这些原始的图形和符号已经带有明显的语言特征。

社会的进步使得图形的用途也不断扩展丰富起来，这也促成了文字的产生。早期的文字雏形都是图形化的，无论是两河流域苏美尔人的“楔形文字”，还是我国殷商时期的甲骨文都属于象形文字。东西方的文字都起源于自然景物的启示，通过单纯、简洁的象征性图形使之连接起来，创建出用于沟通和交流的图形化文字。

我国早在新石器时代的一些陶器上就出现了类似文字的图形，如日、月、水、雨、木、犬等，这些文字与其代表的物象非常相似，这是原始图形转向文字的一次质的变化。之后，文字经过多次的概括提炼逐渐成熟完善。为表现更广泛、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丰富的文字，形成了自己独立的文化体系，如图1-10所示。

图1-10 汉字中“马”字的演变

点评：汉字中的“马”是典型的代表。汉字的出现是由复杂图形开始，不同时期的文字发明造就了不同的“马”字。“马”由多笔画的复杂图案开始逐渐演变成单个的繁体的“馬”字，最后出现如今的汉字——马。汉字的演变从另一方面也说明了中华民族的不断进步和国家的统一繁荣。汉字是目前世界上仅存的最古老的文字，它从繁到简，从难到易，很好地体现了图形的演变过程。

随着社会的不断发展，图形的发展空间也更加广阔了，各种标识、标记、符号和图样的产生，丰富了图形的内容。在我国民间还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形，如双喜、四喜、连年有余、五福捧寿等。图形真正实现了表述情感、传播信息的作用，如图1-11所示。

(a) 剪纸连年有余

(b) 剪纸龙凤呈祥

图1-11 吉祥图形

点评：中国的连年有余是取字音而成，绘画莲花和鲇鱼，象征连年有余。中国的龙凤图案一般被用于象征男女美好的婚姻，有一定的寓意。

图形设计发展到20世纪中期已经是百花齐放的盛况。20世纪初艺术运动强调装饰风格，在图形设计中常见具有装饰性的具象造型，而现代的抽象主义者把视觉元素基本化、单纯化，把单纯的抽象元素融入秩序化的排列之中。这时世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师，如伊顿、蒙德里安、日本的福田繁雄、德国的视觉诗人冈特·兰堡等，他们的作品充满了智慧、促进了视觉语言的多元化发展。现代立体派绘画大师毕加索创作的作品“牛”的简化，就带有现代图形的特征和内涵，如图1-12所示。

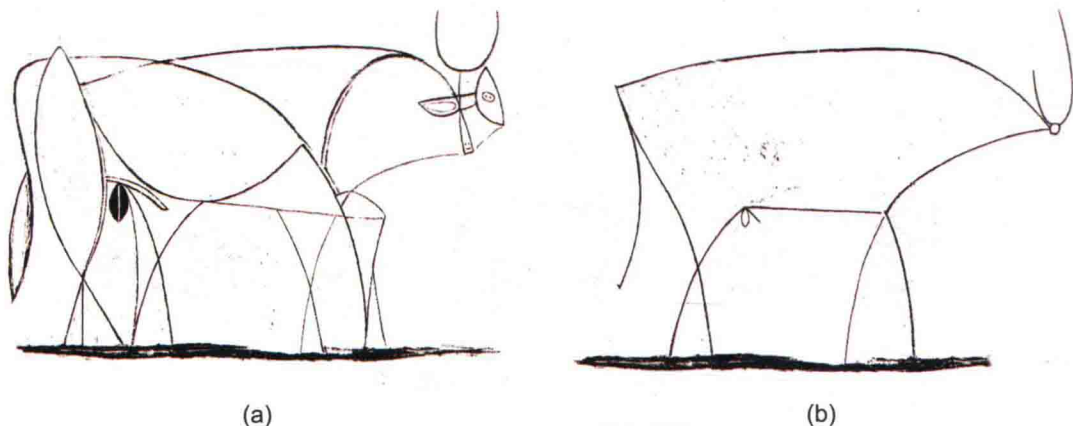

图1-12 毕加索的变形牛

点评: 图1-12(a)所示牛的变形,已经相当概括,几个大的几何、干净利落地组成了牛的结构。

图1-12(b)看上去就像一副牛的骨架,牛外在的皮毛、血肉全没有了,只剩几根具有牛的神韵的线,精练到了不能再多一笔、不能再少一笔的地步。

小贴士

图形语言作为一种有效的形式,与传统的图案有着价值与功能上的不同。传统图案大多有固定的形式和装饰功能,而现代图形设计的主要任务是信息传导,特别强调其原创性,崇尚个性化,是借鉴传统艺术并使之与现代艺术相互交融、影响、碰撞而获取新奇的、有寓意的图形创意,形成强有力的视觉冲击力。

三、图形传播的意义

图形语言被称为世界语言,具有顽强的生命力。在招贴设计中图形占有主导地位,一幅好的图形设计可以使主题更丰满突出,形成它独特的价值。图形的引申意义是通过设计者以思维具体化、视觉化、符号化的形式展现给观众,好的图形创意永远传达着设计的灵魂,是设计者钻研的课题,如图1-13所示。

图1-13 同构图形

点评: 用一形多义的同构形式,来寻求比文字更直接、更有效的传达方式,充分发挥图形的新颖性及易记、易识的符号性,展示其意义与价值。图形的意义应当层层递进,处处相连,形神连贯。

我们可以超越语言的障碍，通过创意图形来传达语意，感受到不同文化、不同观念、不同民族的图形语言魅力。例如，太极图形，即对称结构，象征着宇宙有阴阳、黑白之分，你中有我、我中有你，万变不离其宗。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，以至于无穷。太极图是对称与平衡的图形，蕴含着深奥的哲理。还有西方的十字架是一种通天入地、纵横宇宙的延伸，十字架也蕴含着西方的哲学，如图1-14和图1-15所示。

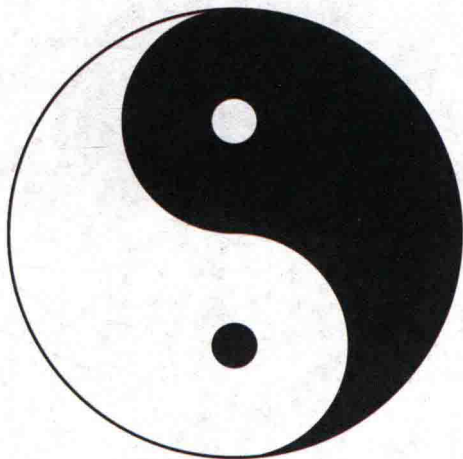

图1-14 中国的太极图

图1-15 西方的十字架

点评：中国的“太极图”和西方的“十字架”是流传至今的典范图形。太极图黑白二色代表阴阳两方、天地两部；白中黑点表示阳中有阴，黑中白点表示阴中有阳。太极图是研究周易学原理的一张重要的图像，有一种万变不离其宗的图形寓意。十字架是西方远古就存在的符号，代表了太阳。另外十字架也象征了生命之树，是一种生殖符号，竖条代表男性，横条代表女性。这两种图形都表达了一种通透的图形寓意。

图形设计思维的内涵很丰富，有历史的、宗教的、生理的、审美的，涵盖了多种象征意义，散发出绮丽的非语言能代替的信息。图形语言延伸意义的深浅取决于图形设计者所意欲凸显的对象和观察的视角，图形创意就是要表达设计者赋予图形的象征和寓意。

现代社会图形日益成为交流媒介中不可缺少的手段，其鲜明的视觉特点又是语言文字所不能代替或达到的。图形超越地域、风俗、文字、时间和空间的限制，适用范围广，使人们喜闻乐见、易于接受。图形的传播意义还有以下几点。

1. 直接明确

语言文字是较抽象的，要配合想象；而图形明确、具体，一览无遗。如果用语言文字和图形作比较，语言文字比较理性；而图形非常直观，通过眼睛直接进入大脑进行判断，无须分析转换，比较感性。我们在“读”懂一篇文字和“看”懂一幅图形之间的感受过程是明显不同的。例如，书中描写的林妹妹有明显的性格，但是林妹妹究竟是什么样子？每个人都有自己的想象，但是当林妹妹以绘画和图形出现在画面上的时候，画家心目中林妹妹的样子一目了然。可见图形在传播信息中占有直接有力的优势，如图1-16所示。

2. 准确生动

图形传递信息直接有力，图形可以像一面镜子一样将信息生动、准确地投射出来，可以

引起联想,但不用过多的解释,人们会在短时间内,毫不费力地判断接收信息。语言文字用来传情达意,要传递准确信息,就需要把问题归类分析,从框架到内容,不同的人对同样的语言文字信息的理解存在差异,所以图形略显优势。好的图形创意可准确感人,传达和留下直观的印象,使人回味无穷,有种意犹未尽之感,如图1-17所示。

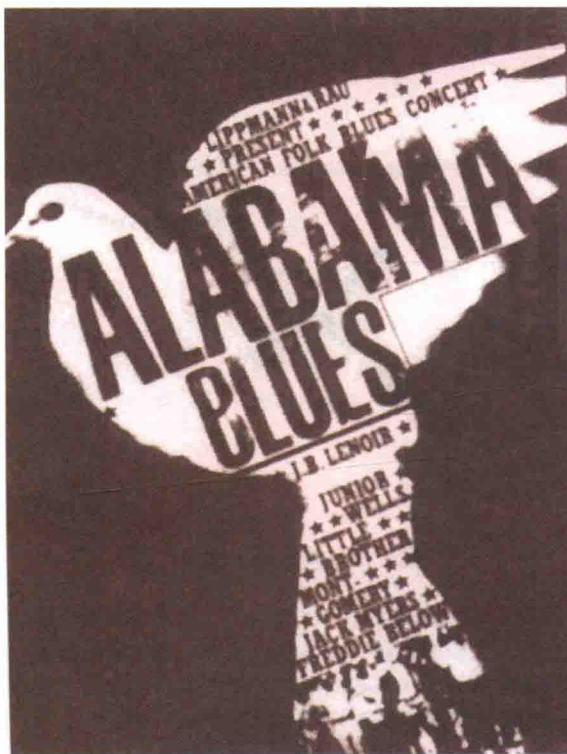

图1-16 战争与和平题材的公益海报

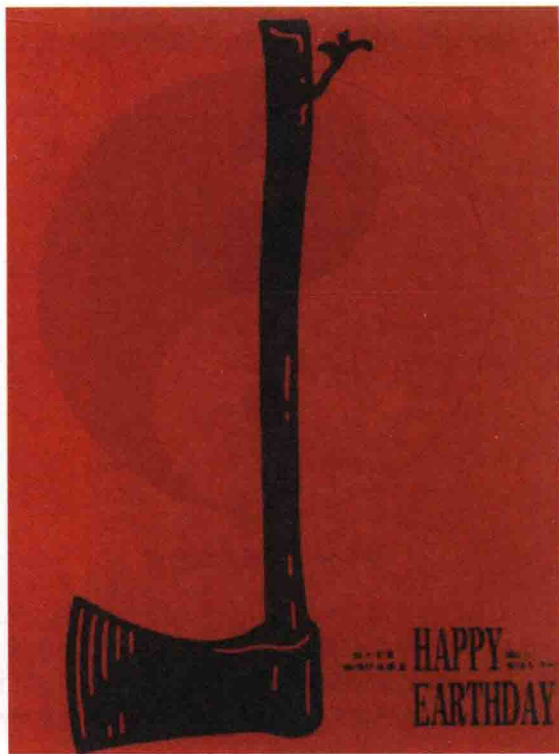

图1-17 环保公益海报

点评:看到图1-16和平鸽的图形,我们立刻就会想起战争与和平的主题,不用过多的说明,这就是图形的魅力。

图1-17招贴中一把斧子和斧子的木把上面长出的小叶让人心痛,加上警示的红色背景,不用过多语言便把砍伐森林的恶果展示出来,洗练而深刻。

3. 易识别和记忆

人类总是依赖观察物象来理解事物,从感性到理性,由表及里,由外而内。图形以它独特的优势提供给人们最直观的形象,因此人们可以从观察图形到引起联想,然后认识深入事物的本质,既易于理解又方便记忆。图形补充了文字在沟通交流上的不足和缺憾,如果与文字相配合更能起到说明问题的作用,如图1-18所示。

4. 超越语言障碍

语言文字具有民族性、地域性,各民族都有自己独特的语言,这也给不同国家或民族之间的交流带来了不便,而图形打破了这种局限性,它可以超越国家、民族间的语言障碍将自己的意图用图形表达和交流传播。当然图形也具有一定的民族性,比如,中国的寿桃象征长寿,牡丹象征富贵,西方的十字架象征拯救也象征死亡,炮弹象征战争等,都有着更为深邃