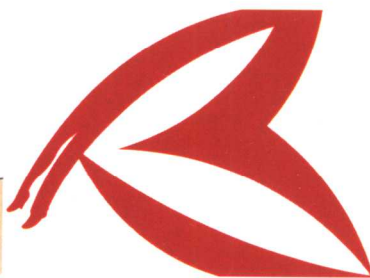
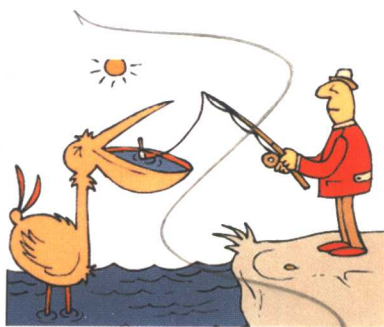

图形创意设计

赵玉晶 编著

本书特点

美术院校一线教师编著
完全符合教学大纲
收集大量最新作品

本书适用于

艺术与设计相关专业学生
广大设计行业从业人员
设计爱好者

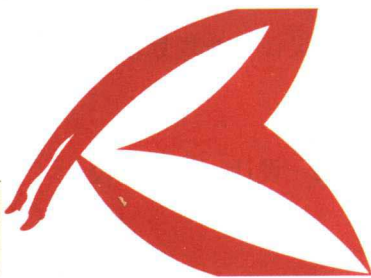
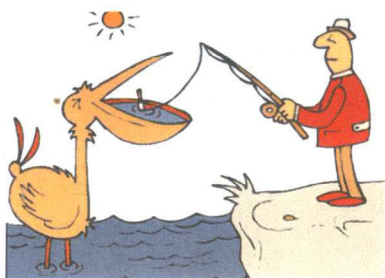
全彩印刷

21世纪高等院校艺术与设计专业规划教材

图形创意设计

赵玉晶 编著

本书特点

美术院校一线教师编著
完全符合教学大纲
收集大量最新作品

本书适用于

艺术与设计相关专业学生
广大设计行业从业人员
设计爱好者

全彩印刷

中国林业出版社
China Forestry Publishing House
www.cfph.com.cn

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内容简介

本书以通俗的语言讲述了图形创意的基本理论、图形创意的思维方法和设计方法。特点是注重图形创意的理论性、科学性和实践性,该书图文并茂,深入浅出,注重开发学生图形创意思维的潜能,以及图形表达能力的培养;注重全书知识体系的完整。在本书的编写中,编者从实际出发,根据教育部人才培养目标,针对高等院校艺术设计教学的需要,将教材知识结构和应用技能进行合理安排,系统讲述,开拓学生的创作思路。

本书既可作为高等院校艺术设计专业和计算机图形艺术设计专业基础课教材,也可作为创意产业领域艺术工作者的学习参考书。

本书配套光盘内容为各章中的部分图片。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意设计/赵玉晶著.—北京:中国林业出版社;北京希望电子出版社,2006.10

21世纪高等院校艺术与专业规划教材

ISBN 7-5038-4518-X

I.图... II.赵... III.图案—设计—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第078338号

出版:中国林业出版社(100009北京市西城区刘海胡同7号010-66184477)

北京希望电子出版社(100085北京市海淀区上地3街9号金隅嘉华大厦C座611)

网址:www.bhp.com.cn 电话:010-82702660(发行) 010-62541992(门市)

印刷:北京广益印刷有限公司

发行:全国新华书店经销

版次:2006年10月第1版

印次:2006年10月第1次

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:10.875(全彩印刷)

字数:258千字

印数:0001~3000册

定价:32.00元(配1张光盘)

21 世纪高等院校艺术与设计专业规划教材

编委会

顾问	陈汉民	中国美术家协会平面设计艺术委员会主任
主任	王国仑	清华大学美术学院教授
副主任	丁同成	湖北美术学院教授
	曹金明	中南民族大学美术学院副院长
	陆卫民	北京希望电子出版社社长

委员（排名不分先后）

丁 艺	丁同成	王同旭	王志云	王 骏	王 爽
石 兰	叶挂娟	刘 艳	刘 霞	刘忠亮	许红兵
张 扬	张本煦	张 旗	邹常伟	陈有卿	陈晓帆
陈晓波	易小林	易 晓	宗 情	赵玉晶	董江洪
程 超	管家庆	潘文治	熊云飞		

秘书 陈绿春

参编院校

清华大学美术学院
湖北工业大学
湖北工学院
中南民族大学
长沙大学
中南大学
长沙理工大学
吉林艺术学院
哈尔滨师范大学
大连轻工业学院
大连理工大学
绍兴文理学院
天津美术学院
北京印刷学院
首都师范大学

湖北美术学院
武汉大学
湖北经济学院
华中师范大学
湖南大学
湖南师范大学
哈尔滨教育学院
吉林动画学院
哈尔滨学院
大连大学
河北理工大学
深圳大学
北京联合大学
北京理工大学
西南农业大学

前 言

如果说20世纪是后工业化时代,那么21世纪可以说是完全步入到信息社会、信息时代。随着新时期经济的稳步增长,商品流通的广泛,全球一体化的进程不断推进,世界经济、文化、信息交流等各方面已经进入一个健康发展阶段。在信息化社会中,信息的传播必然以多样化的方式丰富人们的日常文化生活;同时,也给人们在获取信息方面带来了更多便利。由于信息传播的多样性,以及数字化现代媒体的广泛应用,信息以什么方式、采用什么手段进行传播,已经受到媒体行业、传媒学院和高等院校艺术设计专业人们的广泛关注。尤其在视觉传达方面人们更注重信息传播是否有效,以及信息媒介中的图形传达是否发挥作用。这是我们高校艺术设计教师目前所要研究解决的问题。由于图形是人们有意识、有目的地进行沟通和交流的一种语言形式,它使社会中人与人之间可以打破语言、文字的局限和障碍,建立以图形视觉为基础的交流与沟通。因此,图形创意内容与思维方法是不断提高创意水准和培养独特创意思维的重要部分,也是目前乃至未来艺术院校一个重要的基础性学科。那么,图形如何在应用中有效地发挥它的作用呢?本书将详细讲述。

本书是编者在多年的教学中总结图形设计的教学经验,依据国家教育部高校艺术教育条例,以及艺术院校设计基础学科的基本要求,根据广大学生的实际需求编写的教材。

本书在编写中得到了哈尔滨师范大学艺术学院装潢系主任、教授王伟建,黑龙江大学艺术学院装潢系主任、教授余雁,哈尔滨教育学院装潢系主任、教授王同旭,火龙纪视觉工作室,以及高等职业技术学院分院的大力支持与配合,对于他们在编写当中的支持,在此一并表示诚挚的谢意!同时,也感谢本书编写过程中引用的参考资料的作者们!

在本书编写中,大部分的作品能够列出设计者的姓名,但也有部分作品包括以上院校的师生作品,难以找到出处,恕不能列出,特表示诚恳歉意!

编者

目 录

前言	i
第1章 概论	1
1.1 图形的概念	2
1.2 图形传播的历史演化	3
1.3 图形语言的特征	8
1.4 图形创意的应用	9
第2章 图形的组织形态	15
2.1 具象形和抽象形	16
2.1.1 图形的具象形衍生	16
2.1.2 图形的抽象形衍生	19
2.2 点、线、面与图形形态	22
2.2.1 点与图形形态	22
2.2.2 线与图形形态	25
2.2.3 面与图形形态	28
2.3 分割构成和积聚构成	33
2.3.1 分割构成	33
2.3.2 积聚构成	39
第3章 图形创意的思维方法	47
3.1 想象和联想思维	48
3.1.1 类似联想	49
3.1.2 接近联想	52
3.1.3 对比联想	52
3.1.4 因果联想	54
3.2 发散思维	55
3.3 集中思维	57
3.4 横向思维	58
第4章 图形的组织	65
4.1 正负形图形的组织	66
4.2 形与影图形的组织	72
4.3 同构图形的组织	75
4.4 异变图形的组织	75
4.4.1 置换形态	75
4.4.2 渐变形态	80
4.4.3 矛盾空间	81
4.4.4 混维异构	86
4.5 重构图形的组织	88

4.6	解构图形的组织	89
4.7	拟仿图形的组织	91
4.7.1	仿结图形	91
4.7.2	拟人图形	92
第5章	图形创意的表达	95
5.1	图形的表现形式	96
5.1.1	幽默图形	96
5.1.2	比喻图形	98
5.1.3	象征图形	99
5.1.4	情节图形	99
5.1.5	对比图形	101
5.1.6	超现实图形	102
5.2	图形的表现风格	105
5.2.1	写实风格	105
5.2.2	超写实风格	106
5.2.3	装饰风格	108
5.2.4	漫画卡通风格	109
5.2.5	几何风格	110
第6章	图形创意设计程序	113
6.1	准备阶段	114
6.1.1	确定图形项目	114
6.1.2	明确对象	114
6.1.3	收集整理材料	114
6.2	酝酿阶段	114
6.2.1	寻找新视野	115
6.2.2	灵感激发	115
6.3	实施阶段	115
6.3.1	定位的取向	115
6.3.2	提炼创意	115
6.3.3	表现主题	116
6.4	完成阶段	116
第7章	图形应用范例的分析与欣赏	117
7.1	典型图形的分析	118
7.2	创意图形的欣赏	143
	参考文献	168

第1章 概 论

1.1

图形的概念

图 1-1 ▲ “龙”瓦当

图 1-2 ▲ 麒麟装饰画

图 1-3 ▲ 凤鸟剪纸

人类早在文字发明以前,就已经采用图画的形式记录信息了。随着人类社会的发展、科学技术的进步,图形的概念由原始的一般含义已经得到延伸与补充,人们在日常生活中接触到的图形比比皆是,对于图形的表达越来越被人们认识与接受。信息的传播往往是通过听觉、视觉以及为特殊需要的触觉作为人与人沟通、交流的方式。而视觉传达主要以文字和图形两种方式最为普遍,其中以传播为首要目的的图形,既是向人们传播最通俗易懂的视觉信息的语言形式,也是向别人阐释某个观念或传达某种内容、带有特定信息的视觉符号。它不受年龄、性别以及时空的限制,并且可以保证信息传递的准确。目前,图形语言已发展成为全世界通用的视觉传播的语言。

“图形”一词,在人们的日常用语中是指通过绘制所表现的形象,也就是我们传统观念中常常把“图形”称为图样。在几何学中的图形概念,认为“图形”是几何图形的简称。“图形”在英文中为“graphic”,它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikas”,图形概念的确定直到现代设计出现才产生。中国传统意义上的图形概念与设计学科中的图形概念存在一定的差别。传统意义上的图形概念是指由绘、写、刻、印等手段产生图画符号,是有别于文字、词语的视觉形象,它可以通过各种手段进行大量复制,而目前人们通常所指的图形概念应该界定为一种可以通过大量印刷、复制和利用媒体高频率传播能够产生视觉图像,用以传达信息、人们观念的视觉形式的图像符号。它是在特定思想意识支配下,对某一个或多个元素组合的一种表现形式,它强调的是视觉符号的语言作用和象征意义。例如,具有悠久的中华民族的象征图腾“龙”的形象,象征吉祥“麒麟”的形象等,这些形象化的图形表达

了中华民族的文化内涵。图形就是要将内容形象化，通过形象思维来填补，甚至超越文字的表现力。它是将语言信息转化成生动的艺术形象，来表达实施设计的目的。因此，“图形”通常也称为“图形设计”。如图1-1“龙”瓦当、图1-2麒麟装饰画，图1-3凤鸟剪纸。

1.2

图形传播的历史演化

从文字出现至今，人们越来越习惯趋向接受便于理解的图像信息，作为一种人们交流的媒介，从图形信息内容、传播方式及质量等都发生了一系列的变化。图形的起源，它是伴随着历史的发展而产生与发展的。早在人类的远古时期，原始时代的图形记录了原始人类的思想意识和早期生活的各个领域，例如，在岩石上刻画出鱼类、家禽、野兽的

▲ 史前阴山盐画人面纹

图1-5

▲ 甲骨文文字

图1-4

图画、狩猎的场景，以及代表着部落标志的图，这些岩画形象就是人类早期的图形。图形自它产生至发展到现在经历了3次重大改变。如图1-4甲骨文文字、图1-5史前阴山盐画人面纹。

第一次重大发展主要以表现原始岩石上简洁的绘画逐渐向文字的转化期。随着原始人类之间交往频繁，早期图形从功能上逐渐向象形文字演化。文字的产生说明原始图形的符号由此分离出来，经过不断简化图形特征，使之抽象化更强，也使人类找到了另一种能够比较准确而简便的方式在人们之间传达。文字是记录语言的符号，古代埃及文字在它发展过程中，在墓室的墙壁上应用了大量的象形文字，这些文字既有讲述的功能，又起到了装饰的作用，古代埃及文字在造型表现上更加简练，并具

有象征和寓意的作用；我国古代的象形文字，自成体系，有完整的构架，在造型、含义方面有着自己的特性。如图1-6象形文字、图1-7古埃及神殿君王与公主浮雕、图1-8人面鱼纹彩陶盆、图1-9人面鱼纹的变化、图1-10 仰韶文化马家窑类型的舞蹈彩陶盆、图1-11人面彩陶瓶、图1-12殷墟晚期青铜兽面纹、图1-13战国帛画《人物龙凤》、图1-14汉代画像石、图1-15埃及古王国时期的狮身人面像、图

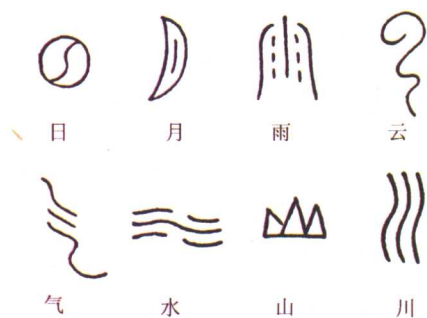

图1-6

▲ 象形文字

图1-7

▲ 古埃及神殿君王与公主浮雕

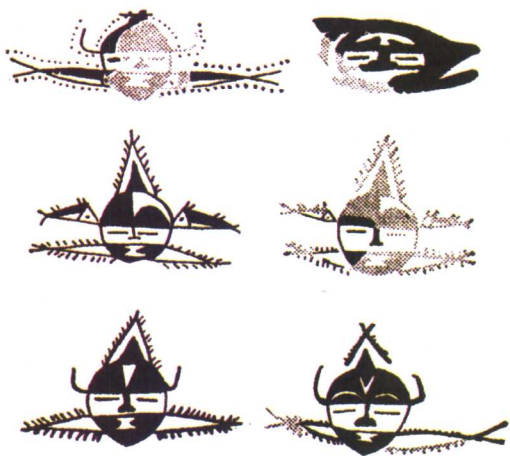

图1-8

◀ 人面鱼纹彩陶盆

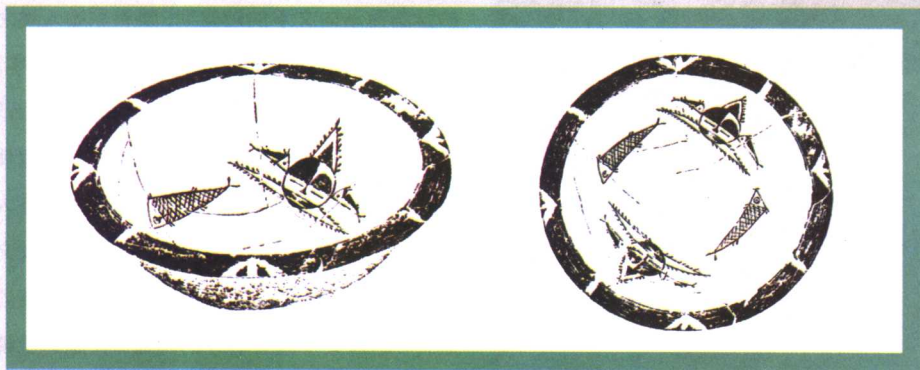

图1-9

▲ 人面鱼纹的变化

1-16 古希腊的萨摩色雷斯的胜利女神、图1-17 唐代的青瓷凤首龙柄壶。

第二个发展阶段源于我国造纸术和印刷术的发明，促进了世界各国的图形发展。图画作为固定意义的符号和信息交流的媒介，已经在人们生活当中广泛被传播与应用。随着手工业的成熟

▲ 仰韶文化马家窑类型的舞蹈彩陶盆 图1-10

▲ 人面彩陶瓶 图1-11

发展，中国造纸技术与印刷技术出现，带来了我国唐代和宋代文化领域的繁荣，使得图形设计质量和设计水平达到了较高的程度，图形的信息传播得以批量化的复制。在这个发展时期，造纸术和印刷术传入欧洲，并得到蓬勃发展，特别是1870年平版印刷的改进，带来了图形设计的发展。

第三次重大发展源于产业革命时期。欧洲19世纪的技术和工业的变革，最具代表性的是摄影技术的发明

▲ 殷墟晚期青铜兽面纹 图1-12

▲ 战国帛画《人物龙凤》 图1-13

和机器的生产代替了手工业的生产，也就是制版方式及印刷技术的革新，使传播的广泛性进一步扩展，为图形设计提供了发展的先决条件。图形演化伴随着图形设计的飞速发展而适应传播的需要。特别是视觉原理和规律的发现，使图形设计更具科学性的设计技巧和多样化的艺术效果，图形设计开始走向市场。

图1-14

▲ 汉代画像石

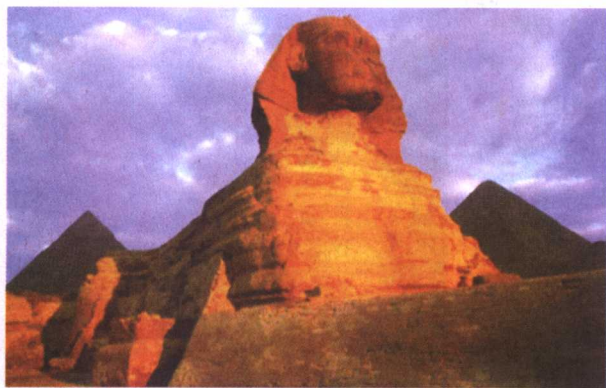

图1-15

▲ 埃及古王国时期的狮身人面像

20世纪初,法国设计师埃舍尔科学性地探索二维空间的图形趣味,揭示了平面图形的视觉特性。20世纪中期,西方一些国家以日本为代表的图形设计师开始追求图形在视觉上的真实性和形态上的变化。这些国家的图形设计是当代图形创意的开始,它们的图形作品在不同的形态和视觉维度空间的巧妙变化中,具有独特的个性化的艺术风格,我国的图形设计在吸取本民族文化精髓的同时,也吸取外国优秀设计素养。如图1-18埃舍尔设计的“天与水”、图1-19哈尔滨印象文化广告。

图1-16

▲ 古希腊的萨摩色雷斯的胜利女神

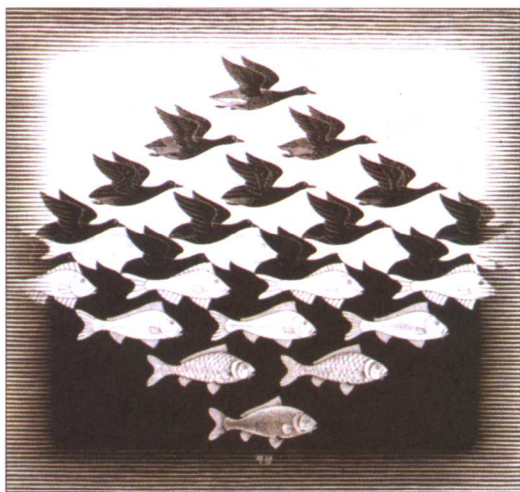

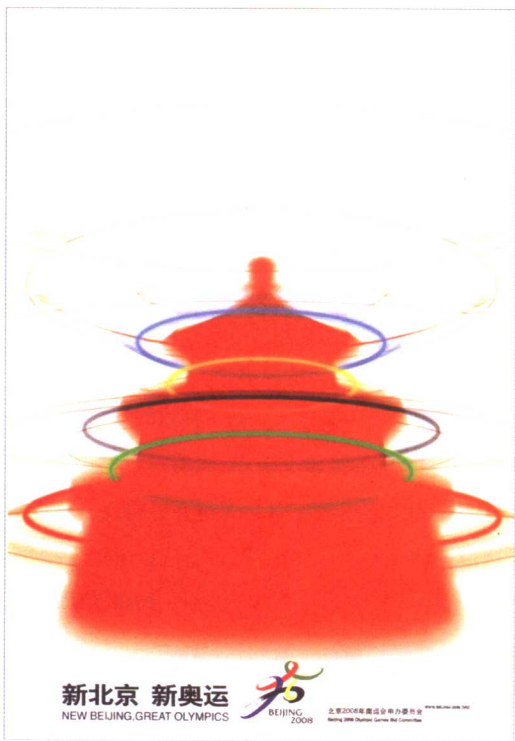
▲ 唐代的青瓷凤首龙柄壶 图1-17

20世纪后期,计算机图形艺术设计,作为最尖端的视觉表现手段,在我国已经出现于电视、电影、网络设计、平面设计、工业设计、展示设计、服装设计和环境艺术设计等大众传播媒介和视觉艺术领域之中。计算机图形艺术设计给我们展示了一个新颖的视觉天地。计算机所提供的各种快捷的设计手段和方式,将设计师从繁重、重复性的劳动中解放出来,从而深化和丰富了人脑的艺术创造力和最终的视觉艺术效果。

今天,由于高新技术的发展,数码技术、多媒体技术和网络技术 etc 被积极地应用于图像、摄像、电脑动画游戏、远程教育、广告等领域,使视觉图形从平面化、静态化完全进入了立体、动态的综合状态,对图形的概念增添了新的涵义。图1-20美人鱼、图1-21 汉城印象招贴。

▲ 天与水
设计:埃舍尔 图1-18

▲ 哈尔滨印象文化广告
设计:赵玉晶 图1-19

图 1-20

▲ 美人鱼

1.3

图形语言的特征

图形是视觉传达设计的基本语言，也是视觉传达的中心内容。它是伴随着特定信息的图形语言，是一种直观、快速、准确、实效的语言传达形式，在人们之间的视觉交流中，具有广泛的通用性、超越国界和文字语言障碍的优越性等特点，是视觉传达设计的重要组成部分。图形语言的表达主要围绕主题进行，是经过从创意、设计、表现的过程来完成的。图形语言的信息传达，通过运用形、色的造型手段表现其风格和形式等多种因素，形成鲜明特色的图形形象，使它成为易于识别和记忆的信息传播形式。图形语言无论是具象与抽象的形式表达都应具备美的形式和极富感染力的视觉效果。图形以它在美学上独创性的语言方式释解信息、传递信息和加强信息。图形是以图画式语言通过视觉而传播。图形就是要将内容形象化，通过形象思维，来填补甚至超越文字的表现力。它是将语言信息转化

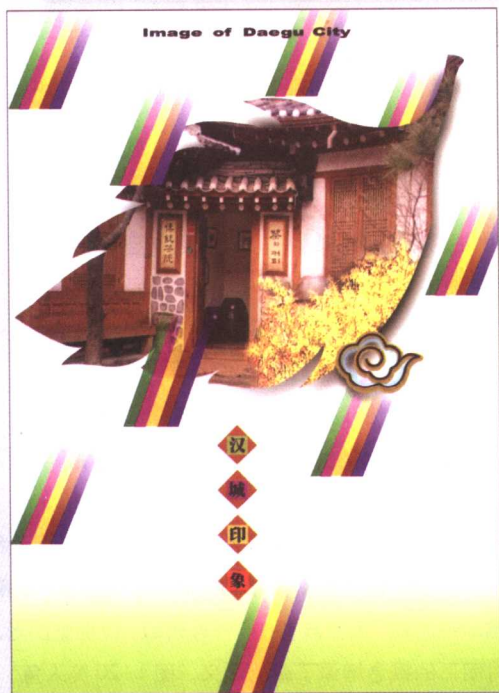

图 1-21

▲ 汉城印象招贴 设计：余雁

成生动的艺术形象,以图形形象作为传播信息的符号系统进行表情达意,实现设计的目的。尤其现代设计中的文字语言因素的作用正在减弱,而让位给图形语言。这样就使图形从单纯的说明性和仅仅作为一般的绘画表现中脱颖而出,形成自身的特定面貌和表现方式,图形语言自身的功能便被突出出来。此外,图形还具有可读性,人们从观看到欣赏和理解,在认同图形的同时,也接受了图形所传达的思想和表述的内容。图形语言的图画式表达能消除信息传播过程中的模糊性,从而保证信息的准确性。因此,图形具有较强的直观性,更接近现实,容易被接受。事实上,人们在利用文字表达概念以前,是用绘画形式来表述的。那些在语言叙述上、文字阅读上感到吃力的人,能轻松地从事图形中把握住基本的信息。图形的语言形式比其他艺术语言更鲜明、生动,更富于联想,因而,也就更具有感染力、冲击力,具有实效性。

图形与纯绘画不同。绘画创作更强调主题以及表现情节,不承担传播信息责任,观赏者的思绪可以任意驰骋,浮想联翩。图形则必须保证视觉信息充分准确地传播,必须顾及观众的接纳程度,达成情感交流,思想的沟通,实现心灵的触动。“任何一个存在的模式,都是通过它所能具有的最有效的形式呈现出来的。因此,一件艺术品,实际上就是对一个具有特定性质的某个现实式样,进行一番组织之后,使它达到最必然和最终极的一种形态。”绘画作品是这样,图形设计同样具备这样一个模式来遵循,设计出一个符合公众心理需求,能够与公众产生共鸣并具有独特的趣味性、艺术性、实效性的图形作品。随着多媒体、数码技术在设计中的应用,感性和抒情在图形设计里的加入使设计与艺术之间的界限日趋模糊,一定的图形设计作品往往是解释文脉和表述伦理的产物。正如画家陈丹青所说,“图像文化”持续冲击,以至公然改篡着“绘画”的“种姓”,高度成熟的大众图像与商业设计影响和制约着当代画家的图式与想象。

目前的图形在应用中有别于标记、标志、图案,它既不是一种单纯的标识、记录,也不是单纯的符号,更不是单一以审美为目的的一种装饰,而是在特定思想意识支配下对某一个或多个元素组合的一种表达形式,这种组合的表达形式有时是美学意义上的升华,有时是富有深刻寓意的哲理来启示人们。

图形语言在传播当中,不能仅仅停留在信息的传递和经济层面上,而是要求它体现时代性和文化特征。同时,还要求图形的信息容量大,以及信息传达准确和有效。图形面对的是广大公众,它在信息传播中,起沟通公众、引导和发展审美意识的责任,通过对图形形象的构建,力求简洁,依靠视觉图形的魅力表达信息的图形语言。现代图形设计在推销商品、促进生产、提高生活质量、普及教育和科学技术方面发挥着巨大作用。

1.4

图形创意的应用

图形的应用范围最早应用于插图和广告,而现代图形设计广泛应用于视觉传达设计中的各个领域。其中,包括招贴广告、标志设计、报纸广告、杂志广告、网络广告、路牌广告、霓虹灯广告、包装广告、

图 1-22

▲ 书籍

电影和电视广告、摄影图形和电脑美术设计等媒体。现代图形设计已经从传统的平面空间向立体空间发展。图形已成为信息的载体，并在市场经济中扮演着不可或缺的角色，设计真正地体现其艺术和商业价值。进入信息时代后，高新科技的发展为设计师开辟了新的自由空间。计算机应用及图像合成技术成为设计师们进行原创图形、图片处理最为得力的操作平台，也可以更好地发挥自身的设计优势，充分表达图形的艺术效果。如图 1-22 书籍、图 1-23 网络、图 1-24 装饰画、图 1-25 邮票、图 1-26 酒包装、图 1-27 服装、图 1-28 光盘包装、图 1-29 插页、图 1-30 招贴、图 1-31 挂历、

▼ 网络广告

图 1-23