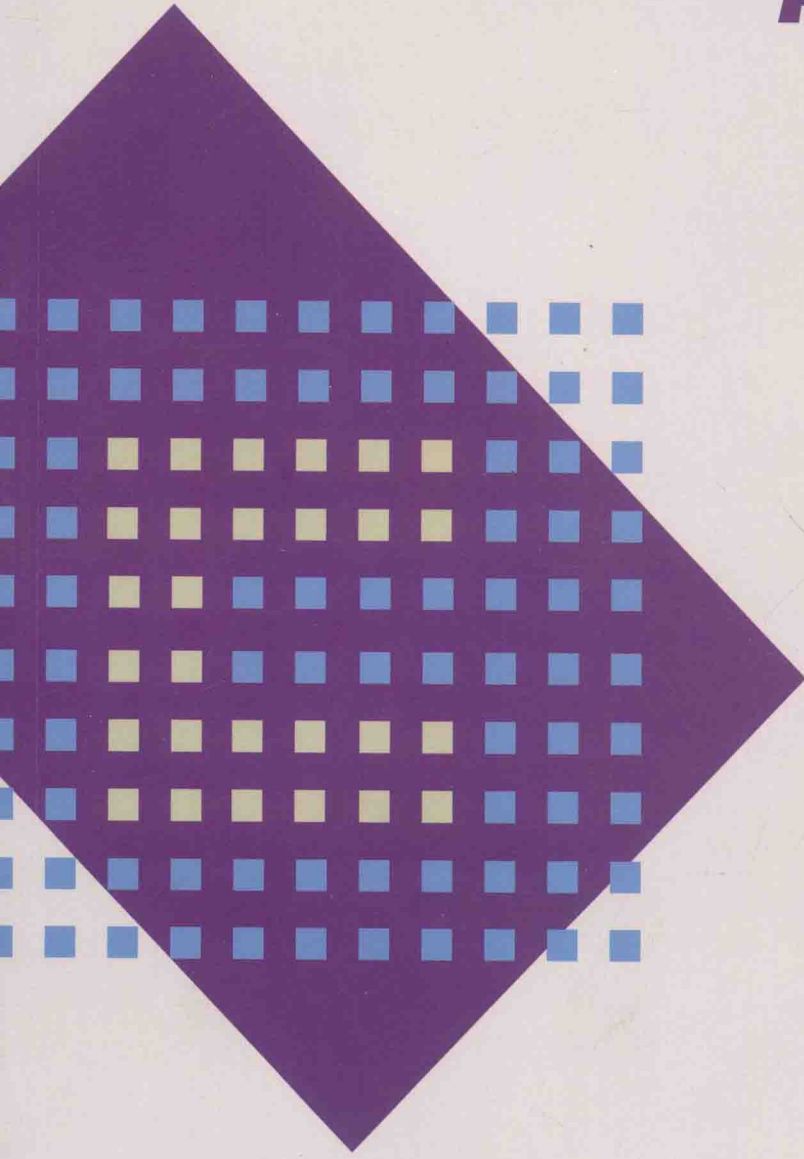

Art& Design

新世纪

全国高等院校艺术设计专业
十二五重点规划教材

何洁 叶苹 主编

图形创意训练

Creative Graphics Training

汪维山 著

■ 这是一本全新的教材。全书由24个课题训练组成，理论知识打散在课题训练中，生动有趣，不枯燥。同时增加了“教师心得”、“学生感言”等内容。把老师的教学设计，学生的所悟所得——展现，有很好的参考意义。

■ 这是一本“多功能”的书，将教材、练习册，合二为一，并且配有教学课件，方便教学、方便自学、方便使用。

新 世 纪 全 国 高 等 院 校 艺 术 设 计 专 业 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

图形创意训练

作者：汪维山

上海人民美術出版社

作者简介

汪维山，江苏盱眙人，副教授，MFA艺术硕士，少年时代成长于图书馆、剧场、录像馆、游戏厅；高中毕业后又读了一年技校，营销与公关专业；再一年后，考上无锡轻工大学设计学院，装潢设计专业；毕业后任教于苏州工艺美术职业技术学院至今。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意训练 / 汪维山编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.11

新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”重点规划教材

ISBN 978-7-5322-8263-0

I. ①图… II. ①汪… III. ①图案设计—高等院校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第183523号

《图形创意训练》

——新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

主 编 何 洁 叶 苹

作 者 汪维山

责任编辑 孙 青

封面设计 赵 雯

版式制作 朱庆荧

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美术出版社

印 刷 上海锦佳印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9.5

版 次 2013年11月第1版

印 次 2013年11月第1次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN978-7-5322-8263-0

定 价 39.00 元

contents

目录

序

前言

第一章 重新发现——形态解析与捕捉能力训练 / 10

第一节 形态创造训练 / 12

第二节 形态发现训练 / 15

第三节 复杂形态训练 / 17

第二章 行无固道——创造力提升之术 / 22

第一节 换个姿势——创作者限定训练 / 23

第二节 玩手段——创作工具限定训练 / 31

第三节 移花接木——表现技法移植训练 / 37

第三章 子非子，鱼非鱼——创意思维提升之道 / 48

第一节 想让思想走多远——广度思维拓展训练 / 50

第二节 无所不其极——深度思维挖掘训练 / 55

第三节 101 种用途——性质与功能的认识与挖掘训练 / 59

第四节 同，不同——关联与分类训练 / 63

第五节 风过有痕——实与虚概念传达训练 / 65

第四章 造梦——图形概念解析 / 74

第一节 偷梁换柱——形态变化类图形概念 / 76

第二节 捕风捉影——性质变化类图形概念 / 83

第五章 主题概念表达训练 / 90

第一节 剥茧，抽丝——信息解析训练 / 91

第二节 看天种地，看菜吃饭——载体与环境训练 / 93

第三节 世界向左，请朝右行——横向思维训练 / 96

附录 他山之石——关于教学设计的一家之言 / 98

课题训练册 / 105

后记

致谢

参考书目

新 世 纪 全 国 高 等 院 校 艺 术 设 计 专 业 “ 十 二 五 ” 规 划 教 材

图形创意训练

作者：汪维山

上海人民美術出版社

作者简介

汪维山，江苏盱眙人，副教授，MFA艺术硕士，少年时代成长于图书馆、剧场、录像馆、游戏厅；高中毕业后又读了一年技校，营销与公关专业；再一年后，考上无锡轻工大学设计学院，装潢设计专业；毕业后任教于苏州工艺美术职业技术学院至今。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意训练 / 汪维山编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2013.11

新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”重点规划教材

ISBN 978-7-5322-8263-0

I. ①图… II. ①汪… III. ①图案设计—高等院校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第183523号

《图形创意训练》

——新世纪全国高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

主 编 何 洁 叶 苹

作 者 汪维山

责任编辑 孙 青

封面设计 赵 雯

版式设计 朱庆荧

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美术出版社

印 刷 上海锦佳印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 9.5

版 次 2013年11月第1版

印 次 2013年11月第1次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN978-7-5322-8263-0

定 价 39.00 元

序

Sequence

经历三十多年的改革开放，我国高等艺术设计教育在办学规模和办学水平上都有了很大的发展。在国家提出创建创新型国家和大力推进文化创意产业的背景下，高等艺术设计人才培养又面临着一次难得的发展机遇。与此同时，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中明确提出了人才培养在高校工作中的中心地位，而全面提升本科教材质量，充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用尤为重要。

受上海人民美术出版社之邀，在对该出版社近几年出版的几套相关教材使用情况的分析基础上，我们共同组织和策划了这套针对性很强的艺术设计类教材，其主要出于以下几个方面的考虑：

首先是要基于不同学校不同办学定位和共享教学成果的考量。由于办学体制和办学历史等原因，我国高等艺术设计教育在不同学科背景下呈现出不同的办学类型、办学定位和不同的人才培养规格。同时，由于学校类型、层次和所处地域不同，其生源结构和素质也大不相同。该套教材主要面向以文、理学科为主体的综合性普通院校，并选择以平面设计专业方向的课程为主。这一方面是考虑到这类院校开设这个专业方向较多，另一方面是有利于各院校之间的教学经验、教学成果的交流与共享。

二是要充分体现当今艺术设计发展的新特点、新趋势。近几年，随着经济全球化的发展和信息化社会的来临，学科之间的交叉、融合趋势越发明显，艺术设计领域出现了许多新的观念、新的思潮和新的媒介。尽管平面设计是一门相对成熟的专业，但从其历史发展的过程中可以看到，平面设计师是最具创新精神、总是走在时代前列的设计艺术家。该套丛书力求体现当今艺术设计，尤其是平面设计领域新的设计理念、新的知识点和最新设计成果。

三是主张教材编写要与创新教学方法相结合。在互联网高度普及和迅猛发展的时代，即时性传播的特点和便捷性的交流方式，促使我们的教材编写必须有别于过去那种刻板的理论教科书，创新教学方法，将理论、知识点和方法融入到课题教学和课题训练的过程之中。为此，

教材中专门设置了独立的、以课题训练内容和过程为主的章节，包括课题训练的目的、要求、课时、作业点评等操作性内容。另外，本套教材的作者大多都是70后、80后的青年教师，他们既有一线的教学经验又具有改革创新的时代精神，这也是本套丛书充满鲜活气息的地方。

由于艺术设计是创造性和技能性极强的应用型专业，加之其一对一的个性化教学的特点，除少数的基础理论课程教材外，大多数专业课程的教材编写很难做到真正意义上的“普适”作用。所以，本套教材也难免存在不足，但只要我们的策划考量能在教学使用当中得到体现，我们便会感到欣慰。同时，也在这里对上海人民美术出版社长期致力于我国美术与设计图书的出版和对艺术设计教育的支持表达由衷的敬意。

何洁（教授、博导、清华大学美术学院副院长）

2011.11

前言

Preface

闲语

某个夏日的午后，有一个小孩从睡梦中惊醒，擦去嘴边的口水，忽然发现自己已经拥有了超凡的智力……这样的故事开头总是会带给我们无尽的幻想。闭上眼，神话传说里的“金手指”正一点点伸向我们的额头，叮的一声，豁然开朗、茅塞顿开，一个天资驽钝的小朋友转瞬间变得聪明得快要绝了顶……这样的美梦总是让我们心情愉悦，让我们以买彩票中大奖的热情等待着灵感的突现。

然而（这个时候冒出这样的转折词总是让人心情沮丧），事实上，你正在看的这本书既不是“金手指”，也不是两元钱一本的《如来神掌》、《独孤九剑》。当我尽量以十分理性严谨的口吻来一步步诠释创意思维艰辛繁琐的炼成之术时，我知道自己是多么的不受待见。每个人都渴望着可以时不时感慨一下“机缘巧合”，每个人都对“不劳而获”充满了热烈的期待，作为一个从小就少看各种神话传说故事的人，我自然也不例外，尽管故事中不劳而获带来的结果总是不那么美妙。

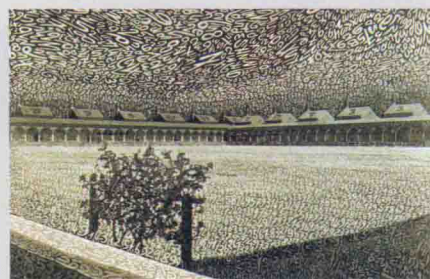
事实如此。在有些创作领域，如写小说、写歌、作画，我们尽可耐心地等待灵感，只要心理够强大，等个一年半载的也非难事。但在广告创意这个领域，往往我们只有极短的时间来完成我们的创意，这样的高效要求对于创意人员来说已是司空见惯了。灵感什么时候会不期而至我们不知道，客户什么时候会来催稿你肯定是心知肚明。因此，如果想要充分激发自己的创造力，除了需要集中精力去完成构思，还需要有系统的训练方法，包括一些特殊的技巧训练。设计不是变魔术，任何意念的产生都绝非空穴来风，即使所谓的“灵感”，也要有据可依，而不是无的放矢。任何一个最终效果的体现，都有其缜密的逻辑性作为铺垫。

这些年来，国内与国外交流不可谓不频繁，众多先进的教学方法也大量涌进，国内各设计院校教学也逐渐开始重视和强调前期分析和一个个步骤的重要性，然而在实际操作中却总是很难做到深入到每个具体的环节，以致最终实现的效果与想象中差之甚远，这其中确实有着诸多原因，其中之一即是对于创意基础训练目前尚未能形成完整清晰的教学思路。因其特殊性和

不确定性，这方面的训练一直是散于各零散的课程中。在平面设计中，常将其纳入“图形”课程，反观国外教学常有直接对应的课程安排，且不局限于平面方向。

至于创意基础训练的教学总量各院校差异较大，其实安排为3—6周皆可，关键在于解决什么问题。面对一年级的、那些刚刚通过素描、色彩专业考核的学生来说，刚进校门时常规的写生训练还有着一定的惯性作用，然而在这之后，就应从单纯的“写生”再现往“表现”发展。从对于物件了解、认识以及常规照片式的描绘转向多种图形语言的描绘表达，这是个巨大的观念上的转换过程。

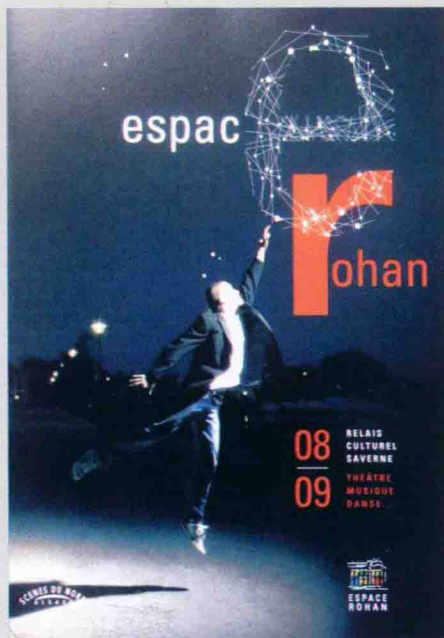
有人觉得创意基础课很难教，因为思维这东西本就飘忽不定；也有人认为不难，布置一些思考练习好了。其实创意思维的练习本是有章可循，而这对于教授者本人的学识则是一个重要考查。针对设计师本身所应具备的素质进行细化分解，训练课题也可应运而生。认为难教的，往往自身就未曾很投入地做过这方面的探索与思考，认为易教的又往往流于常规概念的讲解，未免有敷衍之嫌。现在资讯发达，国内外各种创意训练课题俯拾皆是，但关键还是在于教授者本人是否对课题做过剥茧抽丝般的梳理研究，并亲自操练，方可感悟良深。而这也正是这本书存在的价值。

客户：Valor 金融新闻
广告公司：Age Comunicacoes
艺术指导：Tomas Lorentee

意大利街头海报

手册封面

怎样使用本书：

有具体的课题训练的内容、要求以及工作安排，方便老师参考，安排教学工作

学生作品范例，具有参考性

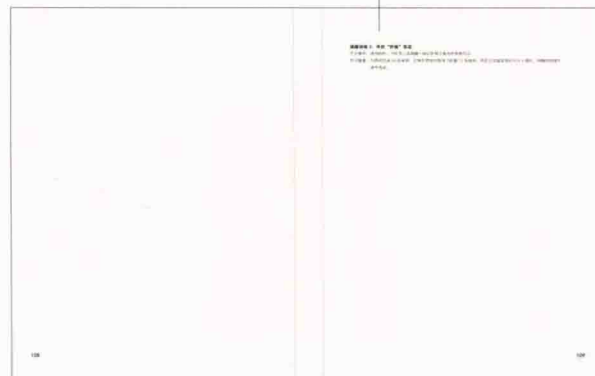
老师教授每个课题时的思考，帮助其他老师、学生更能体会其背后的深意

学生感言，学生上完某课题后的心得所获，帮助老师掌握学生心理，让其他学生也有个心理“伙伴”

作者多年的教育心得一股脑地捧出，抛砖引玉，供广大教师参考、交流

课题训练，预留绘制草图的地方，并且可撕下，方便对照前面的正文来练习

contents

目录

序

前言

第一章 重新发现——形态解析与捕捉能力训练 / 10

第一节 形态创造训练 / 12

第二节 形态发现训练 / 15

第三节 复杂形态训练 / 17

第二章 行无固道——创造力提升之术 / 22

第一节 换个姿势——创作者限定训练 / 23

第二节 玩手段——创作工具限定训练 / 31

第三节 移花接木——表现技法移植训练 / 37

第三章 子非子，鱼非鱼——创意思维提升之道 / 48

第一节 想让思想走多远——广度思维拓展训练 / 50

第二节 无所不其极——深度思维挖掘训练 / 55

第三节 101 种用途——性质与功能的认识与挖掘训练 / 59

第四节 同，不同——关联与分类训练 / 63

第五节 风过有痕——实与虚概念传达训练 / 65

第四章 造梦——图形概念解析 / 74

第一节 偷梁换柱——形态变化类图形概念 / 76

第二节 捕风捉影——性质变化类图形概念 / 83

第五章 主题概念表达训练 / 90

第一节 剥茧，抽丝——信息解析训练 / 91

第二节 看天种地，看菜吃饭——载体与环境训练 / 93

第三节 世界向左，请朝右行——横向思维训练 / 96

附录 他山之石——关于教学设计的一家之言 / 98

课题训练册 / 105

后记

致谢

参考书目

第一章

CHAPTER

01

重新发现——形态解析与 捕捉能力训练

第一节 形态创造训练

第二节 形态发现训练

第三节 复杂形态训练

面对一块破碎的镜面，你能看到什么别人看不到的东西吗？天空中不断变幻的云朵使你产生了什么联想？一张伤痕累累的桌面会给我们带来什么触动？对一个常见物品，我们从什么角度进行捕捉，才会找到令人称奇的一面呢？

世间万物本无非是点、线、面，或直线或曲线，或方或圆或三角等形态，我们总是为具体物件之美所吸引，往往忽略了它们自身形态构成之美。而点、线、面这三者，完全是相对性存在的，一片荷叶对于叶上的一颗露珠而言，是一个面，而对于整个池塘而言，就成了一个点。此刻，池塘是一个面的概念，但当放到一个城市的范畴里，这面池塘却又成了点。在一张 A4 纸上写上一个字，这个字就形成了点的印象，当一排字形成时，线的印象就出现了，几排字出现之后，一个灰色的面即产生了。

一个形态的产生有的是自然存在，也有的纯粹是人为刻意造成，这一章节训练的是对形态实质的把握，因此开始阶段即从最细微处着手，针对点、线、面开展专项课题练习，将日常司空见惯的物件进行形态归纳，排除物件内容对造型的干扰，重新审视世界。

既然一开始训练的是形态拆分和点线面的创造，而我们平时所看到的東西都是整的东西，那如何把它们拆分成基本的元素？

无论是点是线是面，都可分成几何与自然两种形态。在训练时，针对自然形态，练习的是寻找和发现的眼光；针对几何形态，则练习的是再造之技。而特定图形的练习则是在此基础上加以更多的约束，从而使课题更具有指向性。

巴黎户外广告

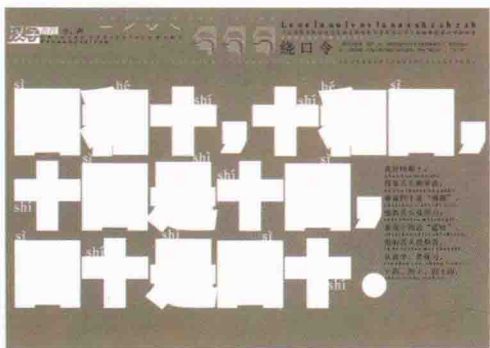
巴黎街头灯箱海报

《苏州印象之瓦》设计：陈凤花

设计：The Little Friends of Printmaking

《汉字游戏之绕口令》设计：汪维山

第一节 形态创造训练

课题训练1：形态创造训练——点的创造训练

课题诠释：学生在开始阶段练习到“点”，脑海里总是直接对应出一个圆点的概念，这显然是一个十分狭隘的印象。难道在课桌上的一块魔方就不是一个“点”了吗？点，有方有圆有三角，可以是一个小方块，也可能就是一个汉字。方点易使人感到稳重沉着，圆点则有饱满圆润之感，而一个三角点则往往是锐气侧露；当点呈工整排列时，显得精致娴静，处处错位时又可以是动感十足，在设计师的手下，真可谓是千变万化皆天机了。

具体工作安排：利用不同工具，尝试不同的手法和材料去完成以“点”为基本元素的正稿图形练习15张，要求形态特征独特鲜明，和谐统一，注意形态组织上的对比、疏密、节奏等关系。

创作数量：每人完成草图30张（6课时），通过后从中选择12张草图绘制成正稿完成（6课时），每张尺寸：8×8cm。在课堂时间内完成草图5张，并进行集中评点，其他草图及正稿安排在课外时间内完成。

课堂场景图

把作业张贴起来观摩

优秀学生作品

