

普通高等教育“十二五”规划教材

图形 创意

C

CHUANG YI
图形创意

主编 郭长见
吴卓斌
王来哲

中国美术学院美术考级教材

图形 创意

C

中国美术学院美术考级教材
图形创意

T
普通高等教育“十二五”规划教材

图形X
创意Y
C

主 编 郭长见 吴卓斌 王来哲

副主编 徐 亮 李树威 王丹丹

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

图形创意是培养学生想象力、思维方法、表现方法的良好手段,是艺术设计专业重要的基础课程。本书分为6章:课程概述、图形创意概述、图形创意思维、图形创意表现、图形创意训练和图形创意的实际应用。

本教材针对设计艺术专业的特点,在基础知识及理论知识的讲解上,尽量拓宽范围,力求通俗易懂、讲解到位。同时,为了便于对理论知识的掌握、理论与实际的结合,组织了大量的案例,其中包括图形创意的经典作品、学生获奖作品等,丰富、直观,且具有代表性,具备一定的参考价值。

本书特别适合作为艺术设计专业的教材,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,同时适合广大艺术设计工作者和艺术爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 郭长见, 吴卓斌, 王来哲主编. -- 镇江 :
江苏大学出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-81130-620-0

I. ①图… II. ①郭… ②吴… ③王… 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(2013)第293639号

图形创意

Tuxing Chuangyi

主 编 / 郭长见 吴卓斌 王来哲
责任编辑 / 吴昌兴 徐 婷
出版发行 / 江苏大学出版社
地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号 (邮编: 212003)
电 话 / 0511-84446464 (传真)
网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>
排 版 / 北京金企鹅文化发展中心
印 刷 / 北京市科星印刷有限责任公司
经 销 / 江苏省新华书店
开 本 / 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 / 8
字 数 / 143千字
版 次 / 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-81130-620-0
定 价 / 48.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系 (电话: 0511-84440882)。

前言

QIAN YAN

随着现代艺术的不断发展与信息交流的极度繁荣,读图时代已经到来,图形创意已经成为人们信息表述的又一条主要途径。图形创意课程作为一门艺术设计学科开设的专业基础课自20世纪90年代被引入我国,至今已有十多个年头,目前在全国的各专业院校得到了广泛的开展。随着课程的深入、对外交流的开展以及大量国内外优秀图形创意作品的涌现,教学的内容和方式都在不断地完善和丰富。相对于传统的艺术设计课程,图形创意课程缺乏统一规范的教材,许多院校和教师都在不断地尝试和摸索中。本书对图形创意课程的基础知识进行梳理,结合相应的实践训练,形成一套适合普通院校艺术专业学生较为全面并具有实际操作性的教材。

本书主要介绍了与图形创意相关的知识,全书共分6章,具体包括课程概述、图形创意概述、图形创意思维、图形创意表现、图形创意训练和图形创意的实际应用。本书通过简洁通俗的文字阐述以及大量的图片资料,对图形创意的概念、组织原理、思维方式以及表现方法等多方面进行了详细的讲解,使学生从本质上掌握图形语言的创意与表现的实质规律,培养学生的设计思维和观察能力。

本书由郭长见、吴卓斌和王来哲任主编,徐亮、李树威和王丹丹(重庆工商职业学院)任副主编。

在编写过程中,我们参考了大量的文献资料。在此,向有关文献作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促,编者水平有限,书中疏漏与不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

2013年12月

1/第一章 课程概述

- 2/第一节 图形创意课程的基本内容
- 2/第二节 图形创意课程的目的和意义
- 3/第三节 图形创意课程与其他课程的关系
 - 3/一、图形创意与素描
 - 4/二、图形创意与图案设计
 - 5/三、图形创意与插图设计
 - 6/四、图形创意与美术作品
- 7/思考与练习

9/第二章 图形创意概述

- 10/第一节 图形的概念与分类
 - 10/一、图形的概念
 - 10/二、图形的分类
 - 12/三、图形的情感因素
- 18/第三节 图形的起源与发展
 - 20/一、东方传统图形
 - 21/二、西方图形发展
- 32/第四节 图形的传达优势与传播意义
 - 32/一、图形的传达优势
 - 32/二、图形的传播意义
- 33/第五节 现代图形创意的基本原则
 - 33/一、通俗性、准确性

34/二、创造性

34/三、艺术性

35/思考与练习

37/第三章 图形创意思维

38/第一节 图形创意的思维方式

38/一、直觉思维

40/二、发散思维

42/三、集中思维

42/四、逆向思维

43/五、类比思维

45/第二节 联想、想象、通感和移情在图形中的作用

45/一、联想

50/二、想象

52/三、通感

53/四、移情

54/思考与练习

55/第四章 图形创意表现

56/第一节 图形创意的构成形式

56/一、同构图形

60/二、共生图形

64/三、异影图形

- 66/四、异变图形
- 67/五、空间图形
- 71/六、文字图形
- 74/第二节 图形创意的表现手法
 - 74/一、绘画手法
 - 81/二、摄影手法
 - 83/三、材料表现手法
 - 83/四、数码手法
 - 85/五、特殊手法
- 86/思考与练习

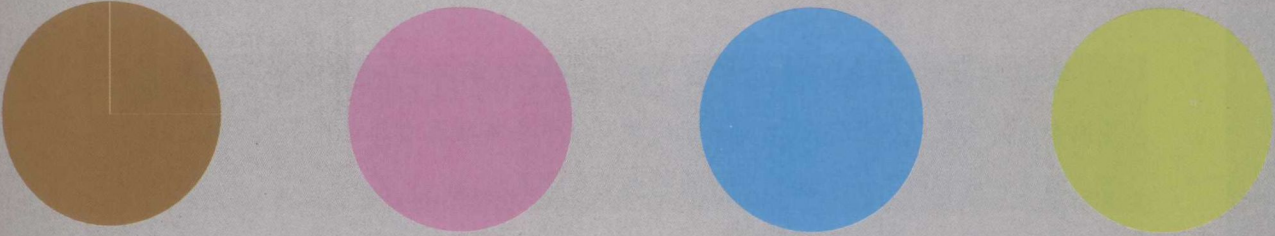
87/第五章 图形创意训练

- 88/第一节 图形创意的训练方法
 - 88/一、思维导图
 - 89/二、头脑风暴法
 - 90/三、检核表法
- 92/第二节 图形创意体验
 - 92/课题训练一——手的想象
 - 93/课题训练二——条形码的联想
 - 94/课题训练三——椅子的世界
 - 95/课题训练四——盘子里的故事
 - 96/课题训练五——食物的诱惑
 - 97/课题训练六——影子的故事
- 97/思考与练习

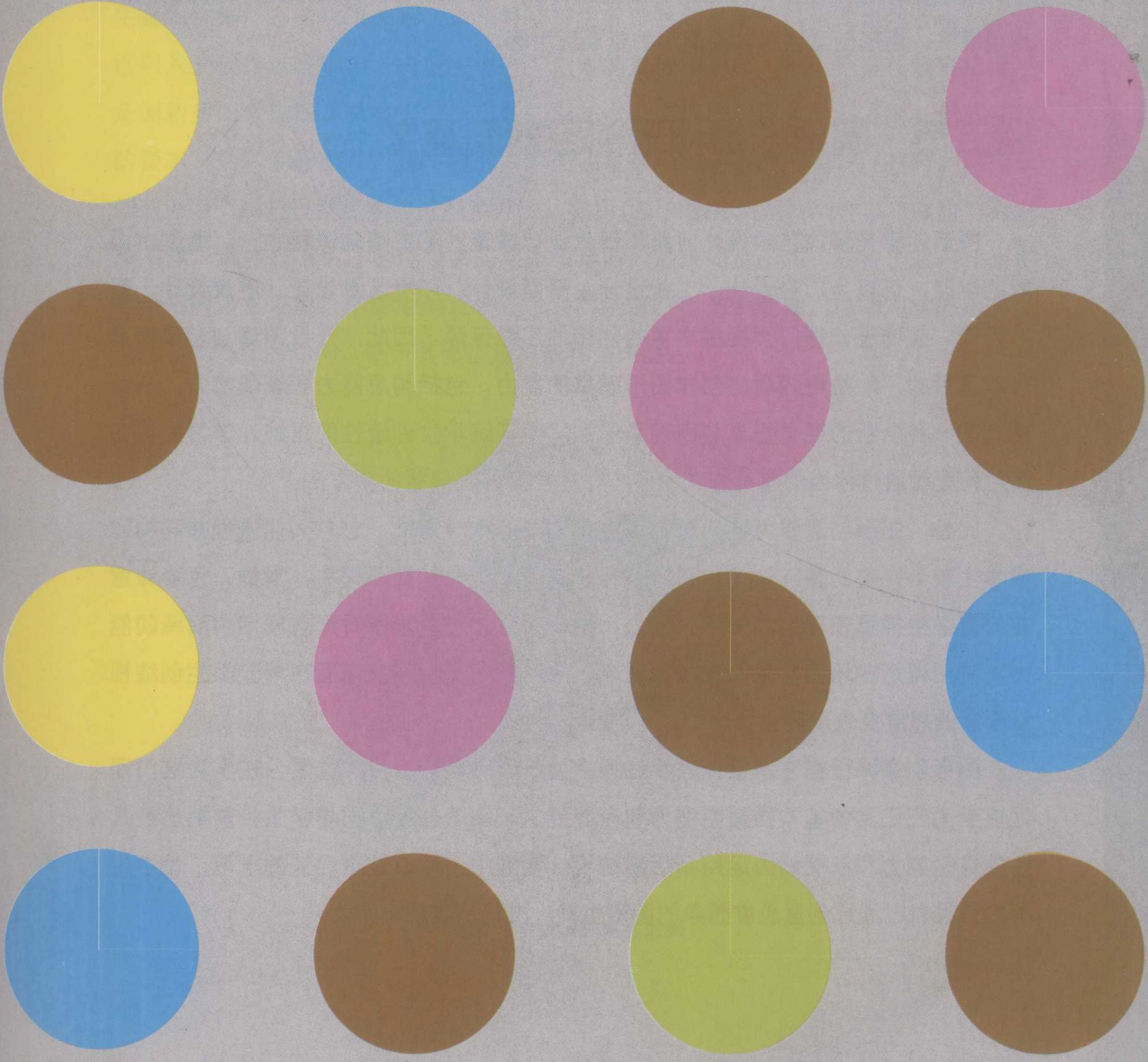
99/第六章 图形创意的实际应用

- 100/第一节 图形创意在标志设计中的应用
- 103/第二节 图形创意在平面广告设计中的应用
- 107/第三节 图形创意在包装设计中的应用
- 110/第四节 图形创意在插画设计中的应用
- 112/第五节 图形创意在产品设计中的应用
- 115/第六节 图形创意在书籍装帧设计中的应用

120/参考文献

第一章 课程概述

图形创意是一门学科基础课程,是艺术设计专业视觉传达方向的必修课和其他专业方向的选修课。通过本课程的学习使学生掌握图形创意的基本技能、技巧,促进创新思维,培养现代设计的艺术观和审美观。

第一节 图形创意课程的基本内容

图形创意的研究对象是图形语言,它以具象形态为主要表现内容,探寻通过想象进行创造性再造的方式,并研究象征图形的语义表达方式。从教学内容来看,主要分为理论知识点和实践方法论两个部分。其中理论知识点包括:图形的概念与分类,图形的起源与发展,图形的传达优势和传播的意义以及图形创意的基本原则等。方法论部分则包括:图形创意的思维方式,图形创意的构成形式,图形创意的表现手法,图形创意训练以及图形的延展运用等。

第二节 图形创意课程的目的和意义

图形创意是解决艺术设计问题和现代设计教育的重要基础课程之一,通过本课程的学习,可以为广告设计、工业设计、平面设计、环境艺术设计、建筑设计、服装设计、装饰设计等门类提供丰富的创造性思维保障。因此,开设图形创意课程具有双重目的,一是培养学生创作图形想象的能力,包括构思能力和表现能力,从而建立起一种全新的视觉想象与表现手法;二是训练学生创造性的思维,学习如何在面对问题时通过恰当的思维方式来多方位地挖掘解决问题的新方法。

此外,图形创意作为一门基础课有着重要的教学意义,它与其他课程共同构建起学生较为完整的基础知识体系。在传统的艺术教学基础课程中,素描、色彩课意在培养学生描摹表现世界的绘画能力,构成课意在培养学生对形态概括和演绎的能力,制图课意在培养学生的立体感和表现技巧,而图形创意课意在培养学生创造视觉形象的思维及表现能力。

图形创意课程在艺术设计教学过程中处于一种承前启后的位置,在学习这门课之前学生应已具备基本的造型能力和审美能力。图形创意课引导学生将前期已经具备的造型能力和审美能力运用到后期的设计实践中,即通过这门课的学习,使学生有能力将自己通过创意思维想象的图形生动、准确地表现出来。

第三节 图形创意课程与其他课程的关系

图形创意课程研究的图形语言是视觉传达最基本方法之一，要将其真正运用到实际设计中，还有赖于更为深入的专业课程学习，同时一些专业课也只有在图形创意课的基础上才可能全面展开。

图形创意课所表现的元素是具体的事物形态，而以此为研究内容的课程还有一些，它们之间容易产生混淆，因此搞清其中的区别有利于我们对图形的正确认识。

一、图形创意与素描

素描课是所有艺术及设计学科都必然开设的一门基础课，传统素描课以教授学生表现物体形态的明暗关系、结构特征等为教学目的，现代素描课也逐步将艺术思维引入到创作过程中，在表现中加入了更多的思考和想象。但无论是传统素描课还是创新后的素描课，虽然它们在作品的形式上与图形创意课有相似之处，但其课程的根本目的和创作出发点是不同的，素描课重在培养动手能力和表现技巧，而图形创意课研究的是视觉想象的过程和方法。如图1-1与图1-2所示，同样以“眼睛”为表现主体，素描作品中以再现对象的状态为目的，追求的是形态、结构、肌理、光影等元素的逼真表现；而图形创意表现中对眼睛进行了艺术处理，以非现实的形态或借助其他物象的结构，赋予其象征意义或特定内涵。

图1-1 眼睛的素描效果

DA VINCI

Eye Arena

图1-2 关于眼睛的图形创意

二、图形创意与图案设计

在视觉传达领域，还需要分清图形与图案的区别。应该说图案的创作中有时会用到图形创意手法，同时图形在表现形式上也会借鉴图案，但并不能将二者混为一谈。图案强调的是装饰效果，虽然是对具象事物进行抽象概括的表现，但仍是在现实形态的基础上进行夸张、变形，追求视觉上的审美效果；而图形创意以主观需要为出发点，根据一定目的重新创造新的形态，这种新形态较之图案在形态上更为写实，但内容上更富有内涵，这是两者的根本区别。如图1-3与图1-4所示，这两幅作品都以花卉为主体，图案设计的关注点在于形体和装饰效果；而图形创意中的花卉通过与其他形态的组合，生成了全新的视觉图形，传达出特定的情感和内涵。

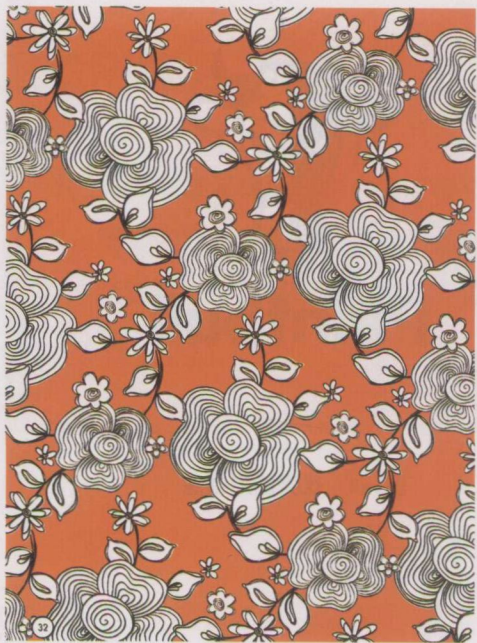

图1-3 花卉图案

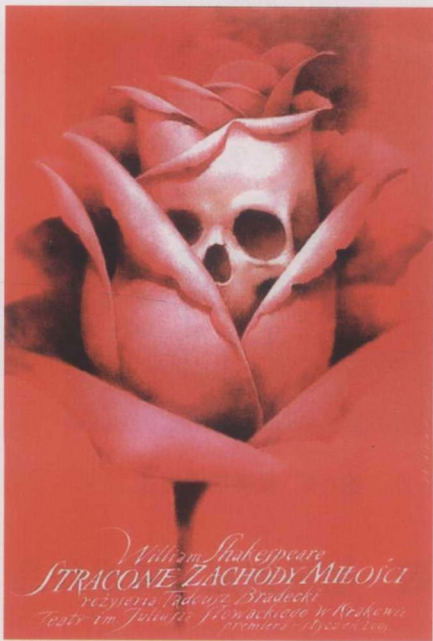

图1-4 戏剧招贴

三、图形创意与插图设计

在现代插图设计中,有许多作品是以图形创意的形式来表现的,但它与图形创意是有区别的。插图是一门独立的设计专业课,它研究的是插图创作中的各种思路、技巧、风格,图形创意只是其中一种思维方式和表达手段。插图艺术是介于绘画和设计之间的艺术形式,它不是纯粹的绘画,有其独特的绘画符号,侧重于设计感和视觉效果。同时它又区别于单纯的设计,构图和表现手法等都属于绘画范畴。而对于图形创意来说,插图是图形语言在实际设计中的运用,是将基本思想方法结合具体媒介的后续实践,两者之间是一种交叉与延续的关系,如图1-5与图1-6所示。

图1-5 优秀插图设计

图1-6 优秀图形创意

四、图形创意与美术作品

美术作品的主要功能是审美，美术家进行美术创作，主要是着眼于美术作品本身，通过美术作品来反映自己的思想感情，以引起欣赏者的共鸣；而图形创意作品的主要功能是说明，设计师进行图形设计，其主要目的在于信息传播，设计师通过图形的大量复制和传播，传达特定的信息、思想和观念，希望为传播对象所广泛接受，如图1-7与图1-8所示。

图1-7 绘画作品

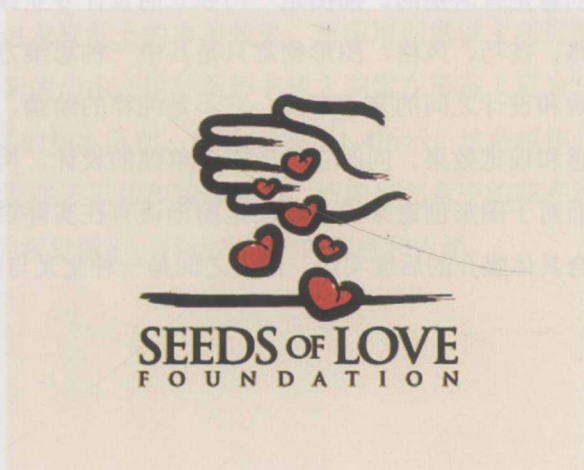

图1-8 图形创意作品

思考与练习

1. 图形创意课程的基本内容有哪些？
2. 图形创意课程的目的和意义是什么？
3. 谈谈图形创意课程与图案设计课程的关系。

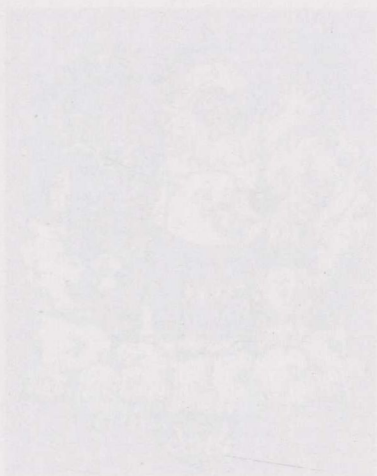

图1-3 创意图形设计

图1-4 创意图形设计

四、图形创意与美术作品

美术作品的主要功能是审美，艺术家进行美术创作，主要是着眼于美术作品本身，通过美术作品来反映自己的思想感情，以引起欣赏者的共鸣。而图形创意作品的主要功能则是实用，设计师进行图形设计，其目的并不是为了欣赏，而是通过图形来传递某种信息和观念，传达特定的信息、观念和观念，为设计者提供广泛接受。如图1-7与图1-8所示。

图1-7 创意图形设计

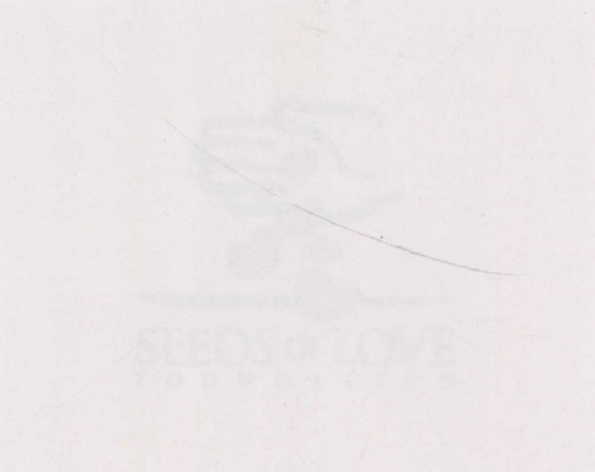

图1-8 创意图形设计