

创意图形

罗鸿 左剑虹 著

广西美术出版社

设计一点通

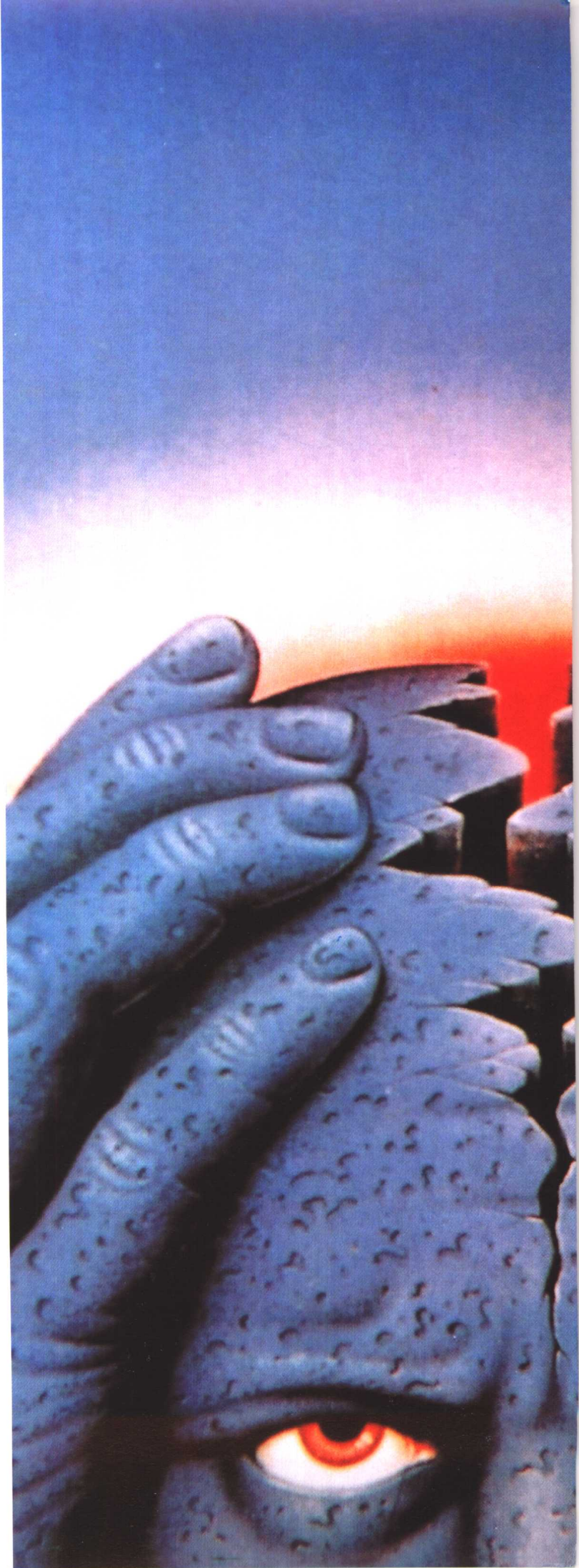
设计一点通

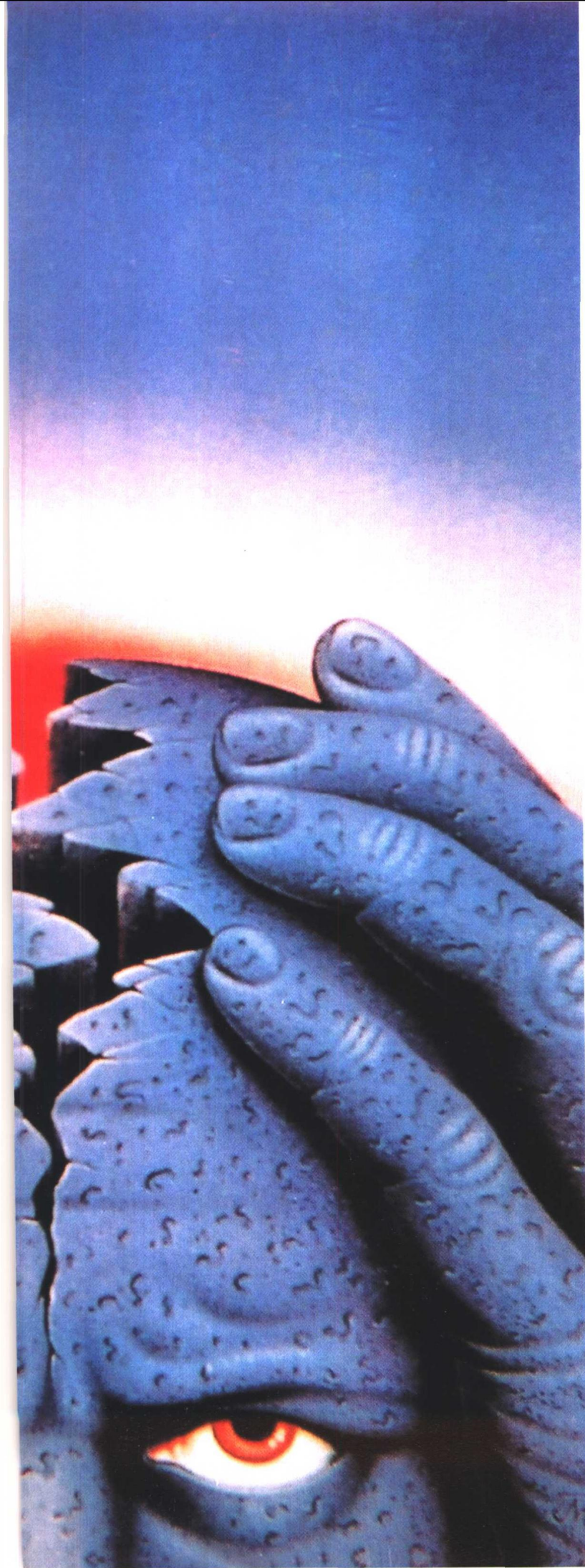
创意图形

韦自力 主编

罗鸿 左剑虹 著

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意图形 / 罗鸿, 左剑虹著. — 南宁: 广西美术出版社, 2004.4

(设计一点通)

ISBN 7-80674-520-3

I. 创... II. ①罗... ②左... III. 图案—设计 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034558 号

丛 书 名 : 设计一点通

书 名 : 创意图形

艺术顾问 : 黄格胜

主 编 : 韦自力

本册著者 : 罗鸿 左剑虹

编 委 : 柴万里 黄文宪 汤晓山 韦自力
黄焱冰 罗 鸿 江 滨 周景秋
何 仟 陶雄军 梁新建 左剑虹
袁筱蓉 李梦红

出版策划 : 杨诚

责任编辑 : 杨诚 蓝薇薇

装帧设计 : 易言

出 版 人 : 伍先华

出版发行 : 广西美术出版社

制版印刷 : 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 : 2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 : 889mm × 1194mm 1/16

印 张 : 5

书 号 : ISBN 7-80674-520-3/J · 381

定 价 : 26.00 元

版权所有 翻印必究

前言

随着社会经济水平的不断提高,设计在人们的生活中占有越来越大的比重。交通工具设计,环境艺术设计,服装设计,平面设计等等,不胜枚举。但要成为一个出类拔萃的设计师,并在自己的专业领域独挡一面却并非易事。其中基础设计原理的学习,就是不可缺少的重要环节。

这套丛书的指向就是那些需要打好设计基础的设计类在校生以及准备报考设计类专业的考生。

该书的特点与众不同。一般的此类书籍只讲基础理论和设计元素练习,而该书不仅讲述基础理论和设计元素练习,还用大量的实例讲解基础理论和设计元素是如何在设计实践中应用的,其应用效果如何,并附有详细的作品点评,解决了学习设计基础不知道怎么用、基础学习与设计实践脱节的教学的问题。

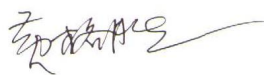
我校设计学院大部分教师及研究生多年来一直参与设计基础的教材编写。他们从教多年,大部分在清华大学美术学院、同济大学等国内著名院校学习过,理论基础及实践经验丰富,是一支充满活力的队伍。该基础设计原理丛书汇集了他们多年来的教学及科研成果。

设计需要不断创新,教材也需要不断创新。希望本套丛书的出版与发行,能够给读者带来全新的气息和信息,并能从中受益。

教育部高校艺术类专业教学指导委员会副主任委员

广西艺术学院院长

美术学硕士研究生导师、教授

2004年春

目 录

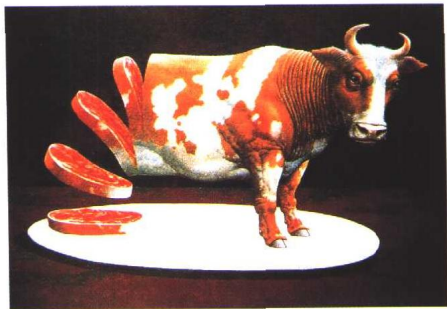
第一章 创意图形概述	1
一、图形与创意图形	1
二、创意图形的目的与视觉意义	2
三、创意图形的特点	2
四、怎样创意具有吸引力的图形	2
第二章 创意图形的联想和想像	3
一、联想基础训练	3
二、想像基础训练	16
第三章 创意图形的表现手法及训练	27
一、正负形	27
二、形与影	29
三、同构图形	32
四、元素替代	36
五、感官刺激经验和残缺	38
六、图形与文字创意	41
七、构成的一些要素	43
八、其他	45
第四章 创意图形的综合训练	46
一、感觉和情感的色彩与抽象形态表现	46
二、肌理	54
三、创意图形的黑白写实表现	56
四、创意图形的色彩表现	60
第五章 创意图形的运用	65
一、创意图形在标志、商标、唱片、CD、POP 及其他运用	65
二、创意图形在书籍装帧和插图上的运用	67
三、创意图形在广告招贴当中的运用	70

第一章 创意图形概述

一、图形与创意图形

图形是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言方式。图形自人类穴居的岩画时期就开始有了,古人通过图形传达狩猎技巧、知识、沟通情感和表达意志,抽象的象形文字由此而产生。随着社会的进步,图形伴随人类社会经济的发展 and 人们素质的提高而不断发展完善,图形传达的方式和传播媒介也越来越多样。特别是进入信息爆炸时代,仅仅限于美女和完美图像的传达方式已远远不够。现代视觉冲击感强而易懂和包含更大信息量的图形,在21世纪社会快节奏的运转当中,其价值、优越性,更加体现得淋漓尽致。许多情绪性、主观性的意象,更适合用非文字说明的形式表达,图形就是其中之一。它能够通过简单的形式传达出深刻、丰富的内容,让人能很快接受其丰富的信息;它能使一些难以启齿的词汇语言用图形表达得更幽默化、艺术化(例如:卫生间男女的区别有用烟斗和高跟鞋或男女形体差异的图形来加以区分,这也是人类社会高雅和文明的体现);它更具有直观性、生动性、完整性、概括性。图形的运用,囊括了视觉艺术以及商业有关的各个方面,例如:纯艺术形式、广告招贴、书籍装帧、电视广告、POP广告、商业标志、CD盒包装等等,现代艺术中也大量利用图形符号来传达艺术家的思想和观念。德国当代著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯教授曾说:“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解。”因而图形可以称作“世界通用语言”。

绝对原汁原味、无防腐剂的鲜牛肉肠。

超现实主义艺术家达利的作品,少女头顶是花、面是叶、脖为干、脖根为树根。
达利作品

图形与创意图形区别在于“创意”二字。创意图形是图形的特例和发展,它们的不同在于:图形侧重识别、简洁、个性,创意图形侧重视觉冲击和引人注目。创意的内涵就是创新、创造,它是建立在联想、想像和逆向思维基础之上的。思维是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程,通过感受、记忆、判断,才产生联想和想像,它来源于实践,同时支配实践。创意往往体现创作者思维的独特性、反常规性和逆向思维的结果。原有的图形以及其他符号作为创意的基础,在此基础上发散地联想和想像,通过变形、夸张、跨时空,与其他元素组合出新的图形结构。例如:名画和名人等人们熟悉的形象具有很强的图形效应,像大卫、蒙娜丽莎、雷锋等等,利用这些人们熟悉而且印象深刻的“图形”重新与其他观念、形象、道具进行组合解释,就可以产生新的意义。往往一幅恰当的图形所表达的内涵,远胜于文字注释。

运用名画效应,以戏谑的创意手法达到环保宣传的目的。

自然界的甘露如同母亲的乳汁一样哺育了我们。
意义上的联想,创造了出人意料的图形。

东西方经典艺术的并置,使招贴的思想传达一目了然。原博作品

二、创意图形的目的与视觉意义

创意图形在现代设计艺术之中具有举足轻重的作用。其目的是通过直观创意图形形象,在瞬间留给人完整、深刻、强烈的生动印象,发人深省和传达视觉信息。它能代替烦琐、抽象的文字,起到给人一目了然的作用和效果。优秀的创意图形能够传达一定的哲学思变和文化内涵。

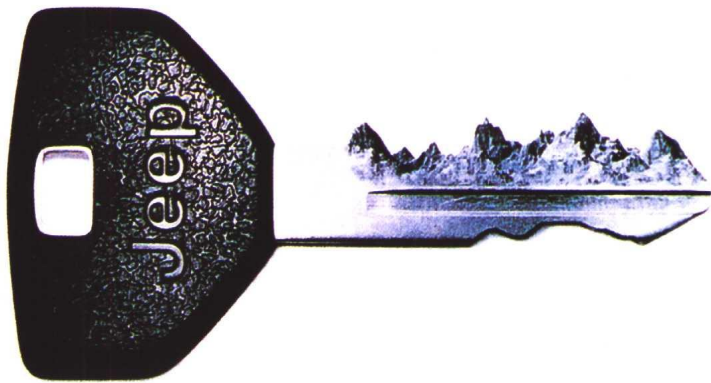
三、创意图形的特点

创意图形的设计必须与人们的日常视觉经验和习惯断裂开来,具有独特的想法和做法(个性化、求新、求异、求奇),必须找到独特的视角和切入点,因而它具有简洁、明确、更形象、更直接、视觉效果强烈、包含更多的信息量的特点。

四、怎样创意具有吸引力的图形

创意图形的作用在于吸引人的眼球,引起人的注意。

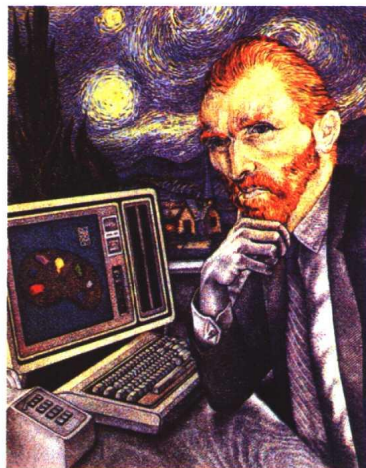
那么它可以从以下几个方面进行创意思维:从艺术的形式语言来讲就是色彩、造型和肌理;从艺术的表现手法来讲就是特异的、对比的、中心的等;从审美感觉来讲就是美的、丑的、动的、静的等;从对人的感官刺激体验来说就是痛的、痒的、恶心的、惊心动魄的等;从它产生的视觉效果来说就是新而奇特的、新闻性的、出人意料的、有情趣的、抽象而耐人寻味的等等,能够引起人们的探究心理。运用人们熟悉、关注的名人、名画以及人们熟悉的图形也能快速引起人的注目;运用人体等性感的强感官刺激能引起人们肾上腺激素大量分泌,以达到吸引人们注意的目的;或运用莫名其妙的组合,让人产生疑惑而引起人们的注意等等。

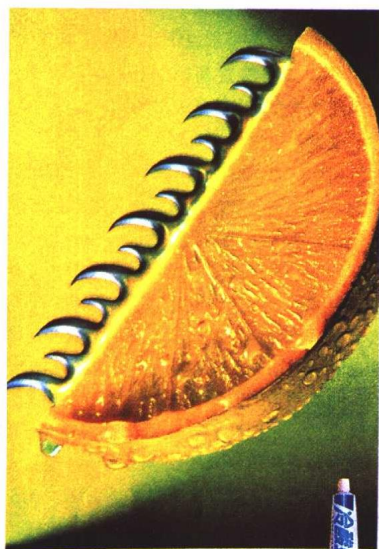
拥有这把钥匙,你可走遍万水千山。

创意者通过联想,幽默地将提琴与女人身体同构为一体。

跨时空地将名人和名画与现代高科技产品并置,产生广告效应。

冷热酸甜·想吃就吃

冷热酸甜·想吃就吃

冷热酸甜·想吃就吃

通过创意结合感官经验的表现手法,加上色彩感觉与情感的合理渲染,达到强烈的视觉刺激效果。

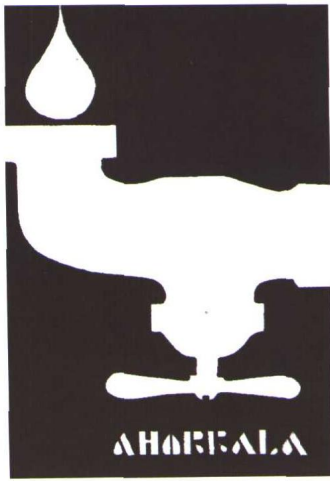
第二章 创意图形的联想和想像

创意图形的联想和想像基础训练:

创意图形设计的重点在于创意。训练创意的根本是扩展思维方式和训练我们的逆向思维。在我们从小到大受到的教育模式中,惯常的思维方式是逻辑式的,即分析—综合,推理—演绎,考虑得最多的是因果关系。艺术不是科学,它追求的是视觉体验对人类心灵的“按摩”,它可以是滑稽、戏谑的或跨时空的。艺术提供的模式是联想和想像,有时是发散的,有时是逆向的,以及对惯例的破坏。因此,改变我们固有的思维方式是要付出辛劳和汗水进行训练的。我们需要养成这样一个习惯,即看到一个东西就立即想到与它相似、相近的东西,举一反三,由此及彼,有时候从外形上,有时候从意义上反复比较,从中找出一些内在的联系来,即可以拓展我们的思维和视野;有时我们要从相反的方面去思考,创造意外的视觉产物。训练图形的创意与文字和文学性的联想创造也有区别。图形是视觉符号对意义的传达,我们需要在创意训练的过程中从图形的造型、表意、功能、材料、肌理、结构等方面开始我们的联想和想像旅程。

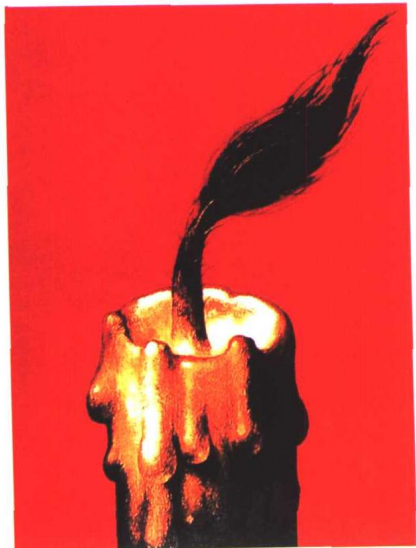
这张作品将两大矛盾通过同构结合在一起,和平还是死亡?形象特征的强烈产生极大的视觉冲击力。

运用逆向思维,作者寓意一目了然。

一、联想基础训练

联想是由一人、一物或一概念想到别的人、事物或概念的心理过程。客观事物总是相互联系的,把具有类似特征的现象,或时空上接近的事物,或相对立的现象联系在一起,也可以是见到某事物而联想到它的意义及它与其他事物的关系等,它也包括因果关系、作用以及效应关系。因而具有各种不同联系的事物反映在脑中,形成不同的联想:有接近联想(如水库—水力发电机)、类似联想(如鲁迅—高尔基)、对比联想(如光明—黑暗)、因果联想(如火—热)。图形的联想训练是对物与物之间的联系进行有机的、系统的、连贯的图形思维,可以激发人的灵感,训练想像的敏感性,并由此生发出创意。在此我们研究的是,由抽象概念或形象刺激而使人们产生的形象联想,并把它表达出来。

可爱的替换,耐人遐想的新东西。

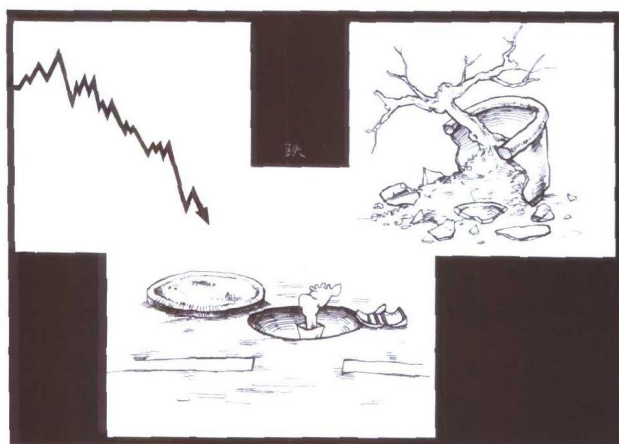

手机的外形与玉米棒、按键与玉米粒的相似,使作品的替换成为可能,清新的画面突出了广告词“绿色消费”。

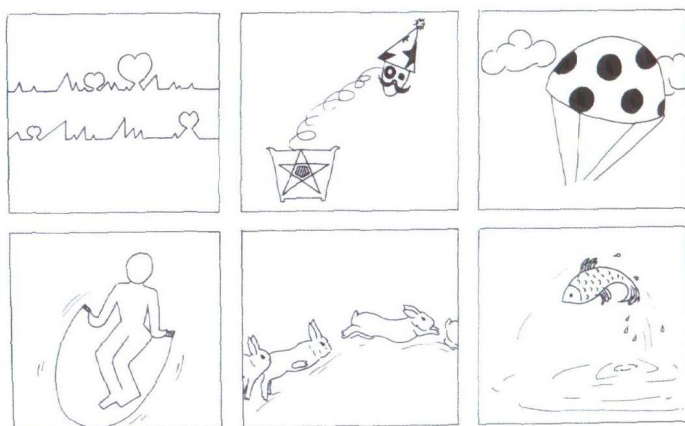
1. 抽象概念发散联想：概念联想又称抽象联想，它指运用联想思维对抽象的概念内容进行推演的思维，将抽象的概念通过思维使之形象化，并描绘出来。文字概念是表意的和抽象的，通过联想运用图形表述概念，能产生更直观的效果，达到视觉传达训练的目的。

训练要求：用图形表现抽象的概念，联想、表现的形象要有较强的图形感。例如：对点、线、面、香、走、跳等概念进行跳跃的发散联想训练。

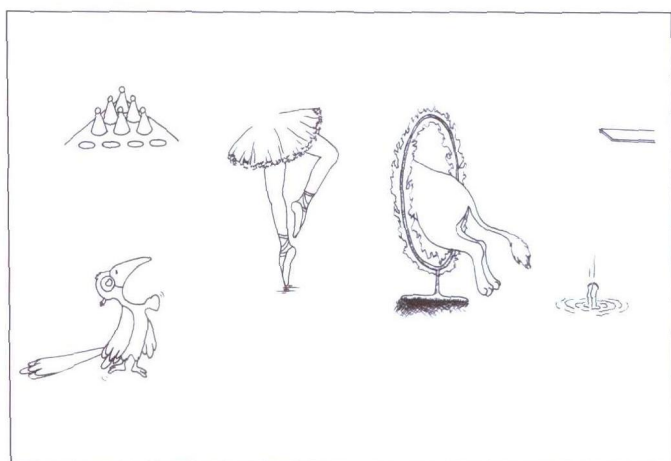
训练要点：抓住生活中与抽象概念相关联的形象，发挥联想作用，表现相关概念。

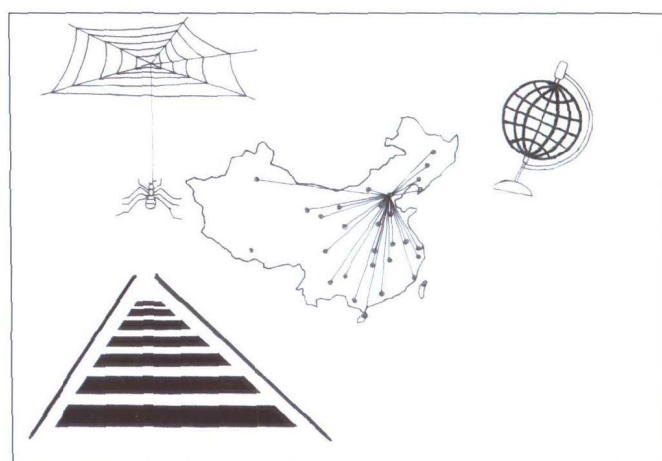
《跌》张贵作品

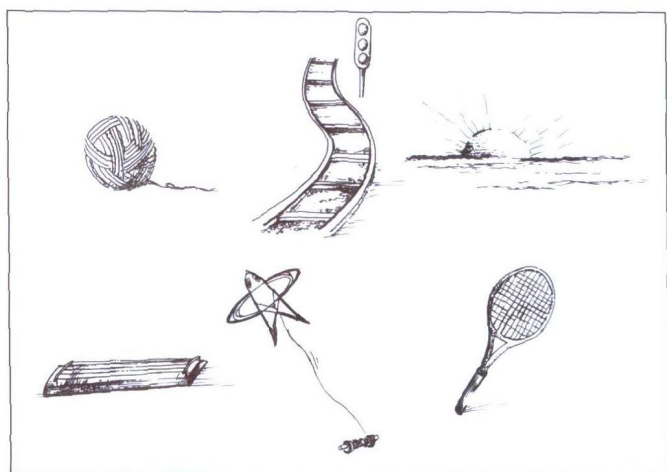
《跳》黄颖作品

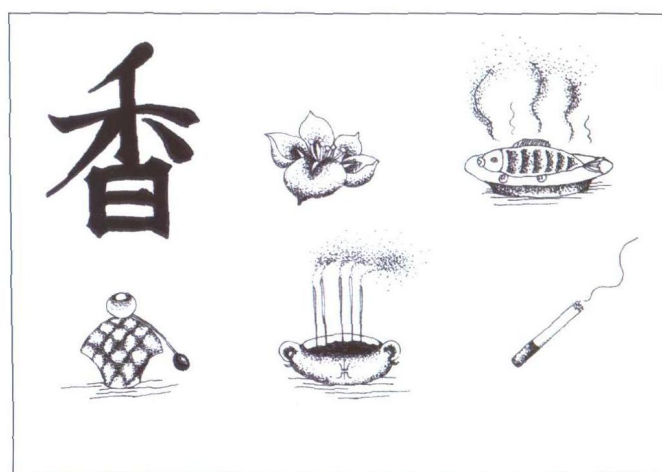
《跳》作品生动形象地通过图形表现了“跳”这个抽象概念。
谭佳莹作品

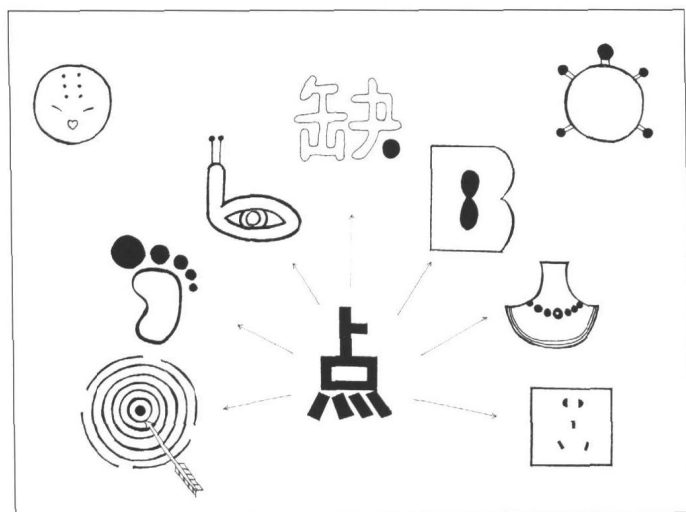
作者运用图形准确地表现联想的抽象概念“线”。周洁作品

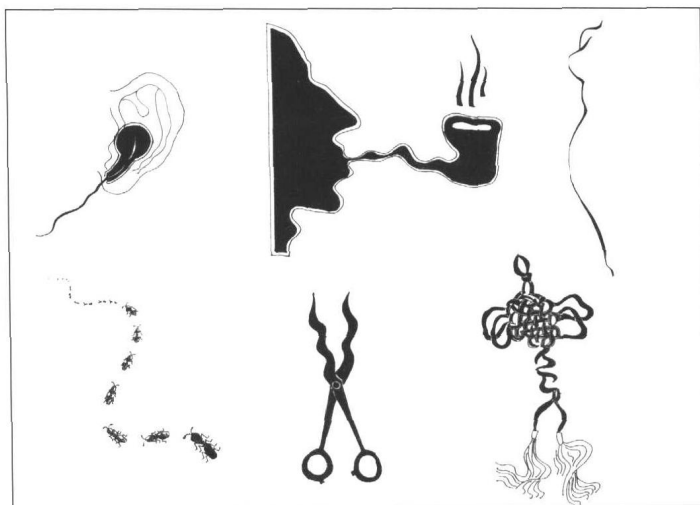
单体抽象的相关联想——线的联想。丁杨作品

对抽象概念“香”的联想很有生活感。张帆作品

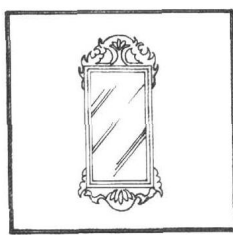
点的发散联想 黄宏作品

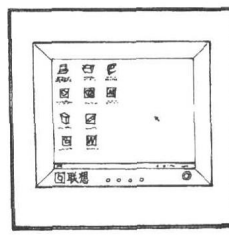
线的抽象概念的联想 韦婧作品

桌面

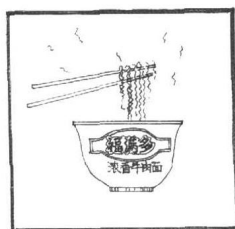
镜面

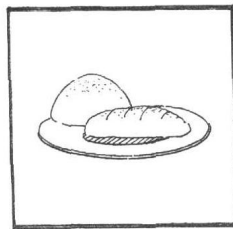
电脑桌面

颜面

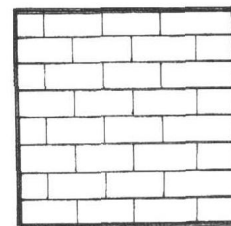
方便面

面包

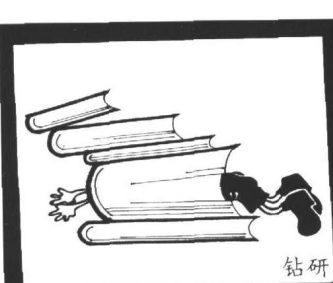

面膜

墙面

“面”抽象概念的联想
廖远芳作品

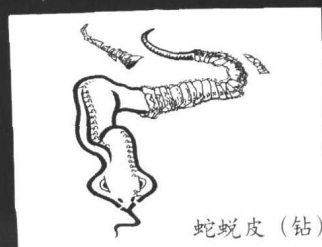
钻研

钻牙

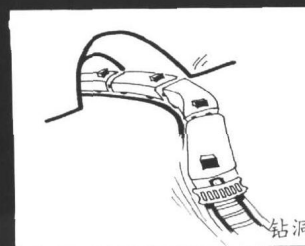
钻钱眼

蛇蜕皮(钻)

钻木取火

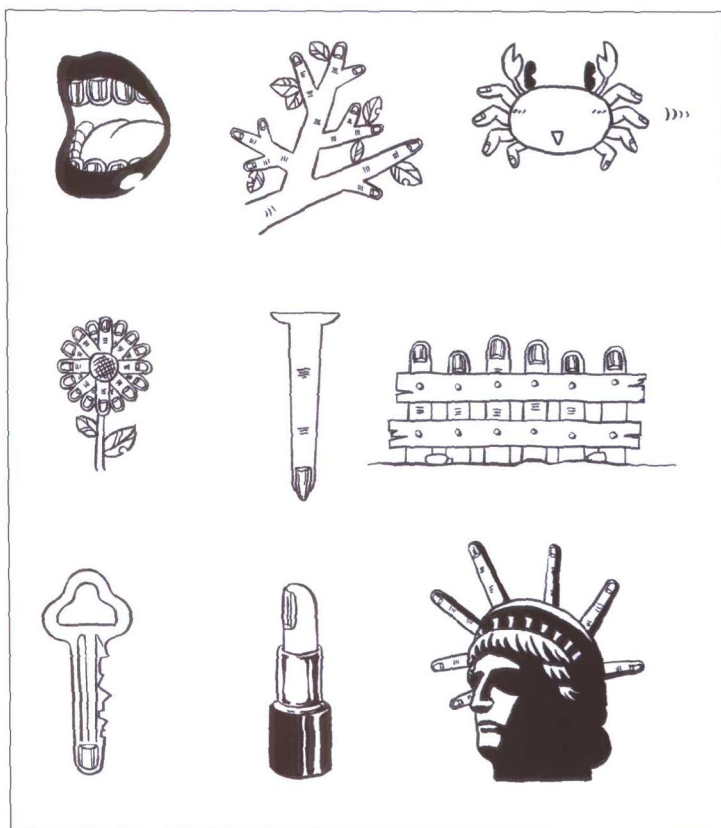
钻洞

“钻”的抽象概念联想
黄暄作品

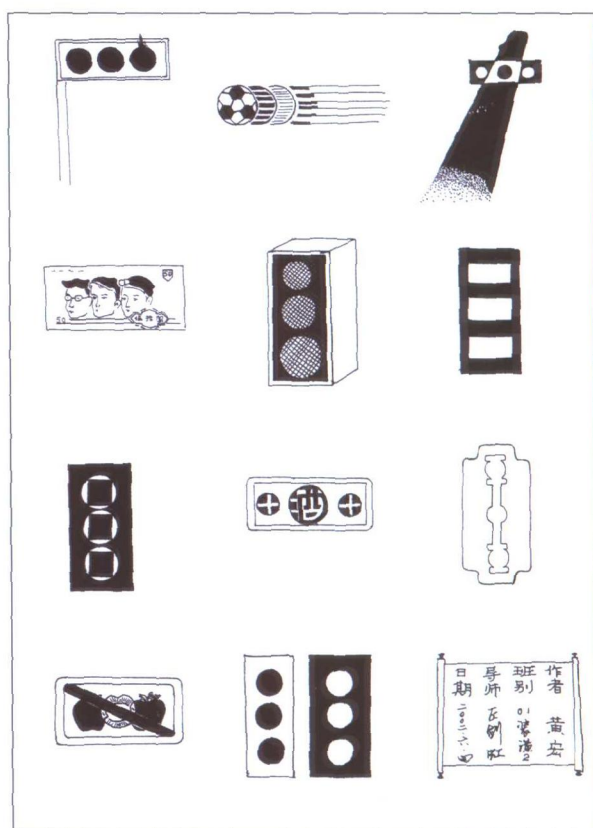
2.具象元素发散联想：特定的元素符号，已经具有了固定的意义。同时这些符号在不同场合、不同语境以及与其他符号的配置，则产生不同的意义，通过训练培养设计者联想思维的能力。

训练要求：其一可以元素不变而外形变，通过相同的元素与不同的外形结合，产生不同的新结合体，体现形象不同的寓意和内涵，达到发人深省的目的。其二可以运用具象形进行跳跃联想，产生发散联想。

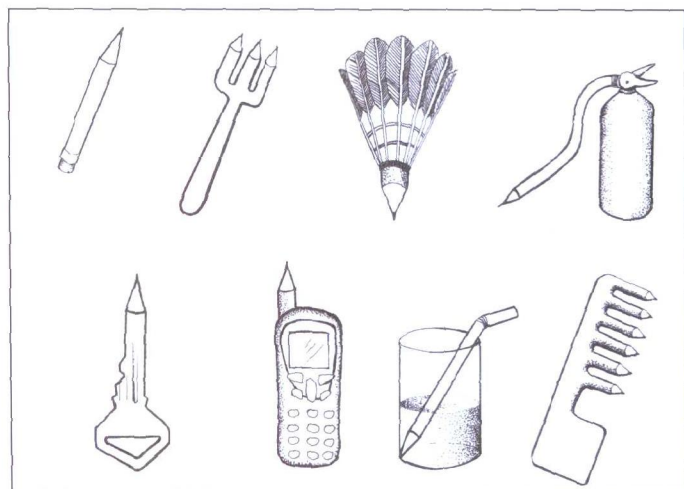
训练要点：运用内涵丰富的具象元素，进行发散联想，所联想的形象都与原来的具象元素有关联。

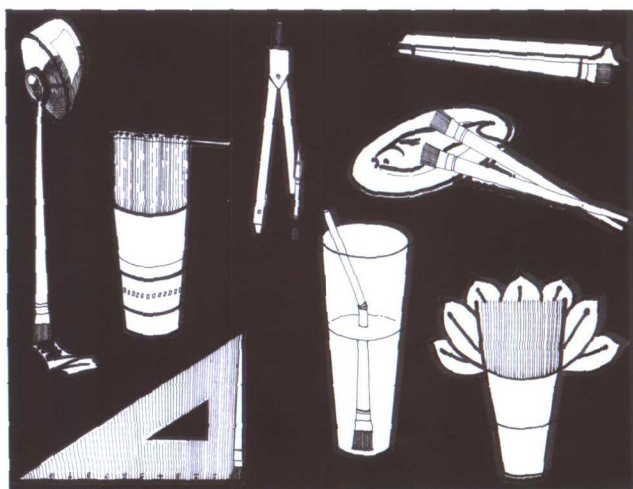
这组具象手指元素发散联想，表现的图形感强，元素与不同形进行元素替换后，让人看到新的视觉效果。 李慧作品

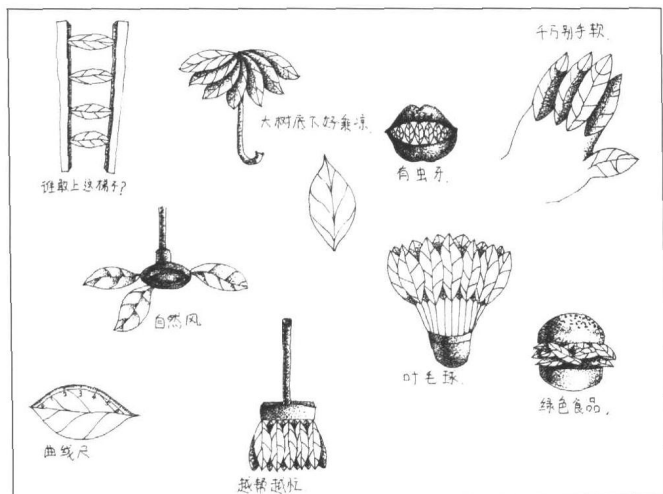
具象元素发散联想 黄宏作品

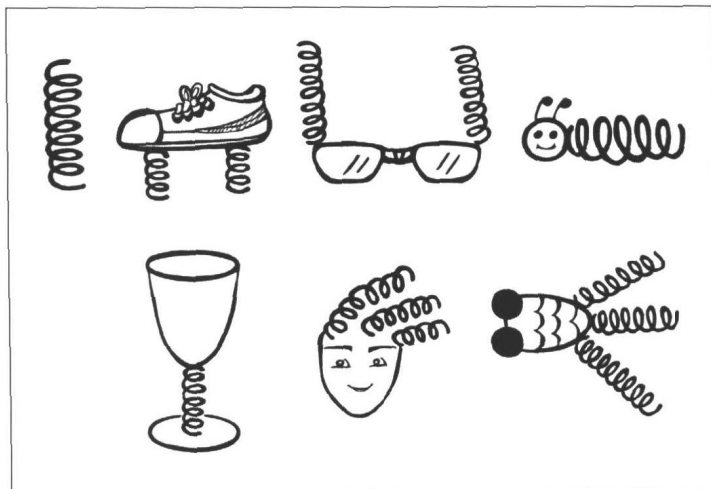
该组具象元素发散联想图形感强，表现完整、准确。
吴卓斌作品

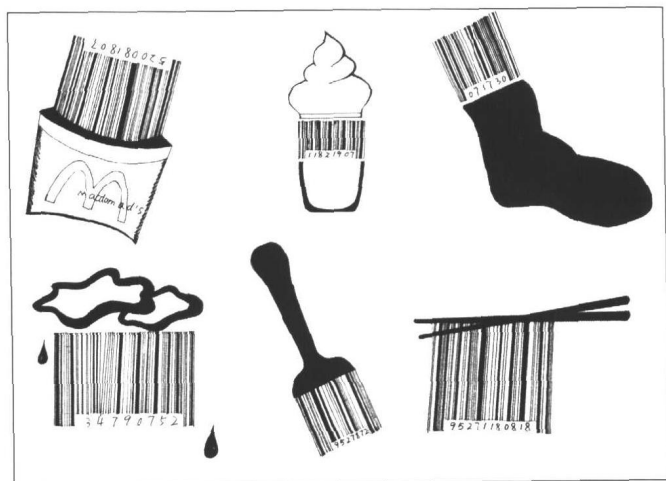
“笔”发散联想 钟莹作品

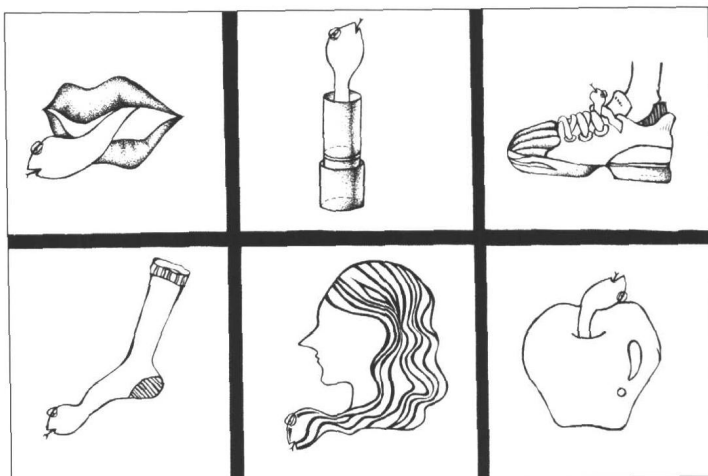
“叶子”的联想 张姮作品

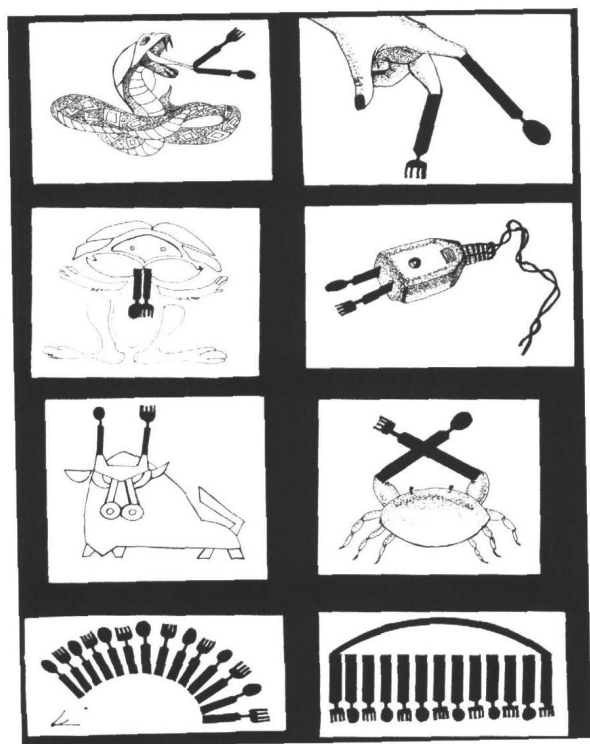
“弹簧”的联想 雷鼎皓作品

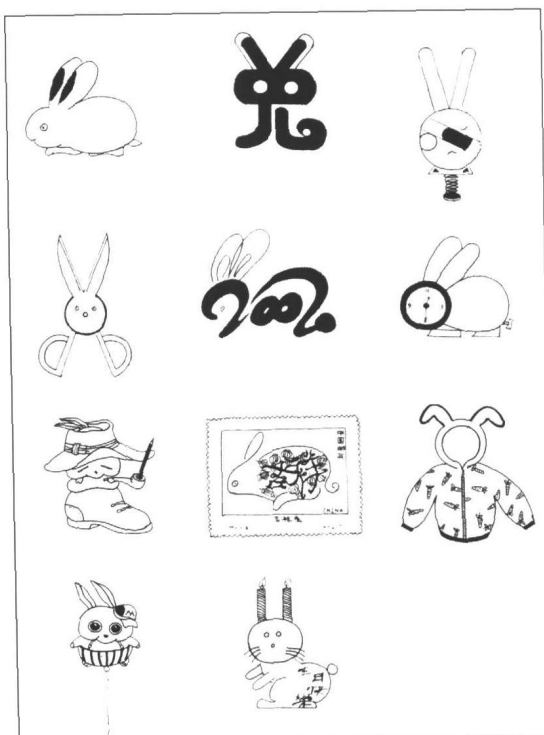
“条形码”的联想 邓瑞锦作品

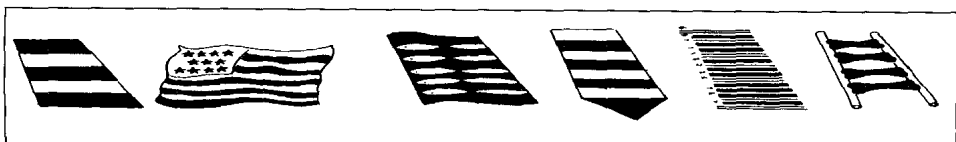
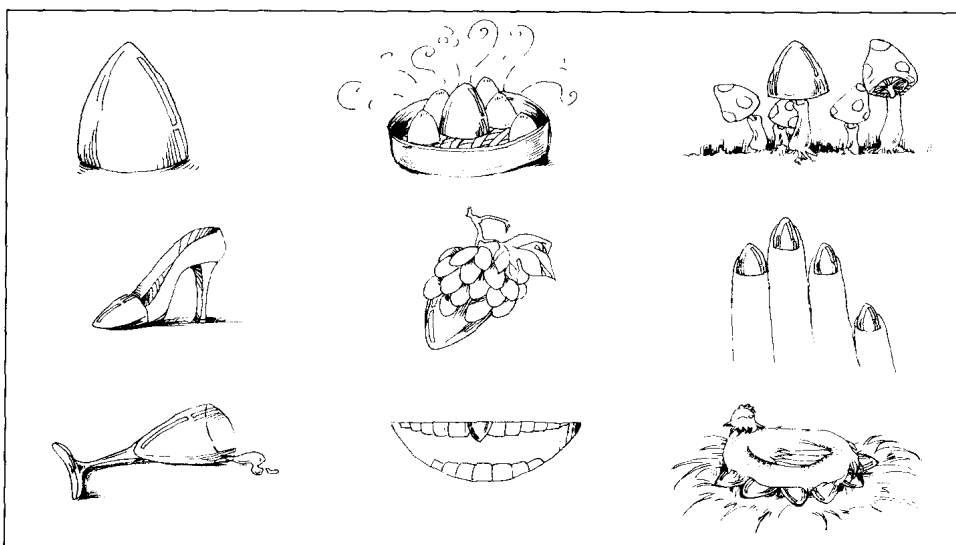
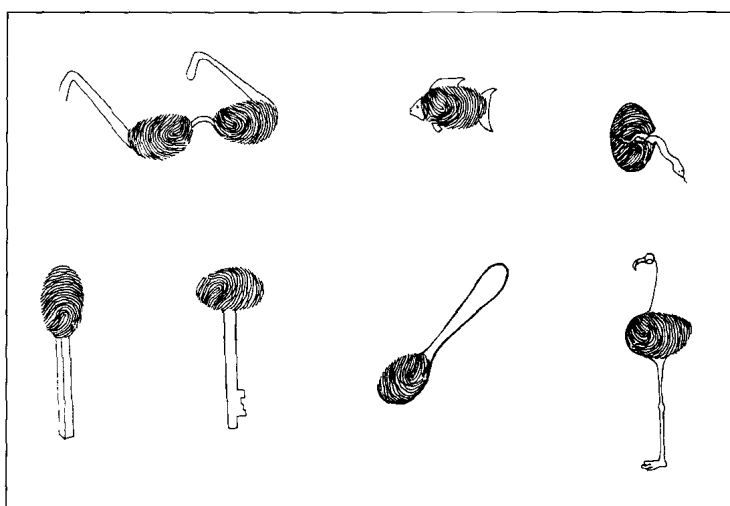
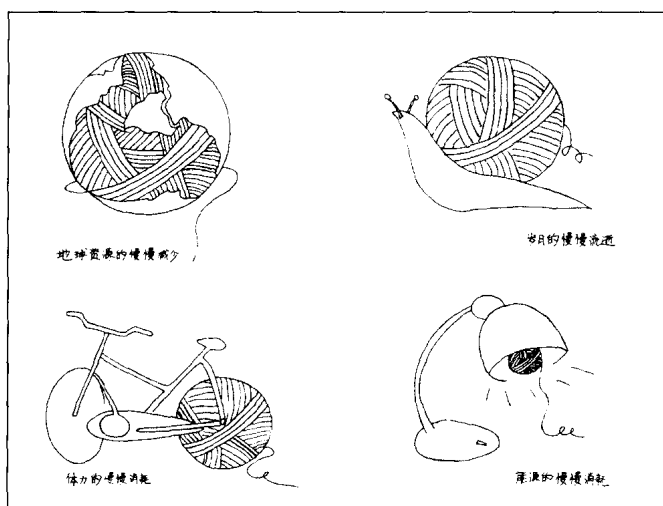
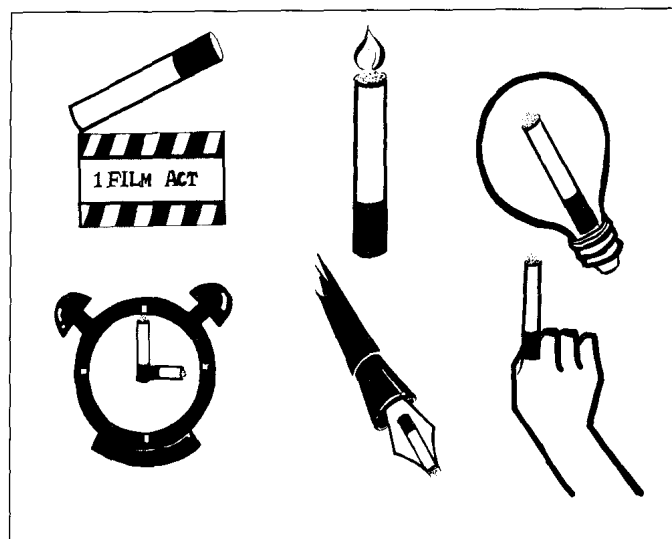
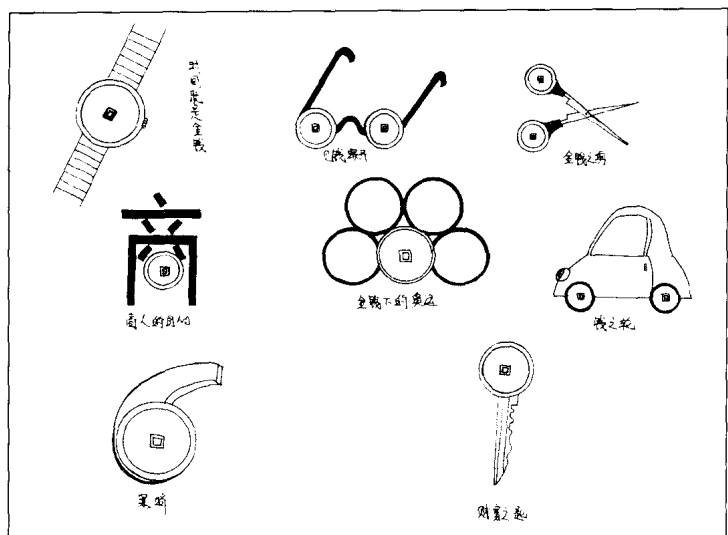
《女人的世界》 章颖作品

刀和叉的联想 韦拉作品

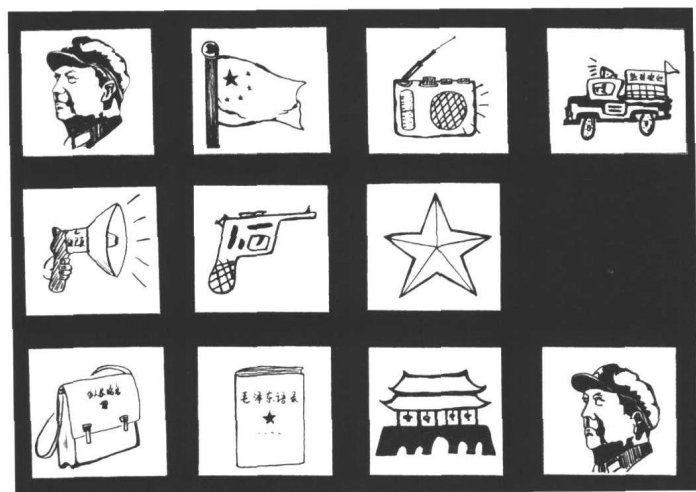
特定元素的联想 这组发散联想图形感强，联想丰富。 黄宏作品

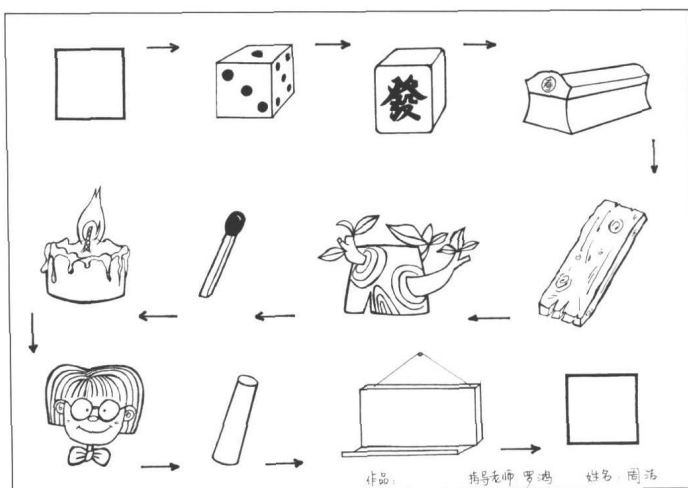
3. 单体形的渐进循环联想：由单个形体所产生的连续的一系列联想。有外形产生的联想，也有内涵连带产生的联想。训练主要激发思维灵感，提高表现力和造型概括能力，使联想具有一定的连贯性和系统性。

训练要求：通过运用抽象或具象元素进行连带性或相似性形象联想，产生循环往复、从起点回到起点的形象联想，可进行10个左右的形象联想。

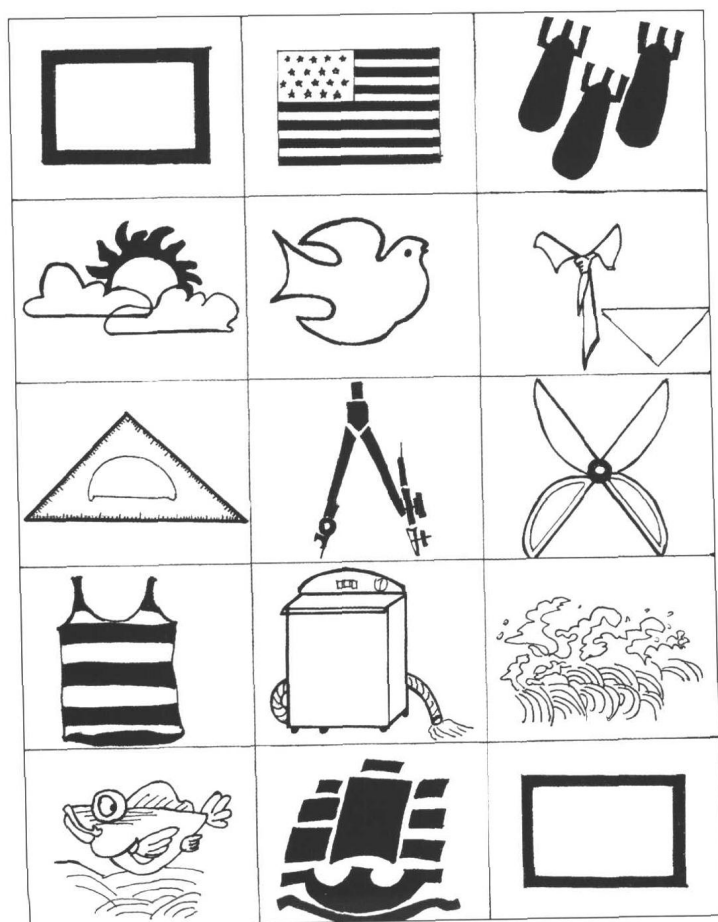
训练要点：注意联想的连贯性，表现的概括性，以及形象的图形感。

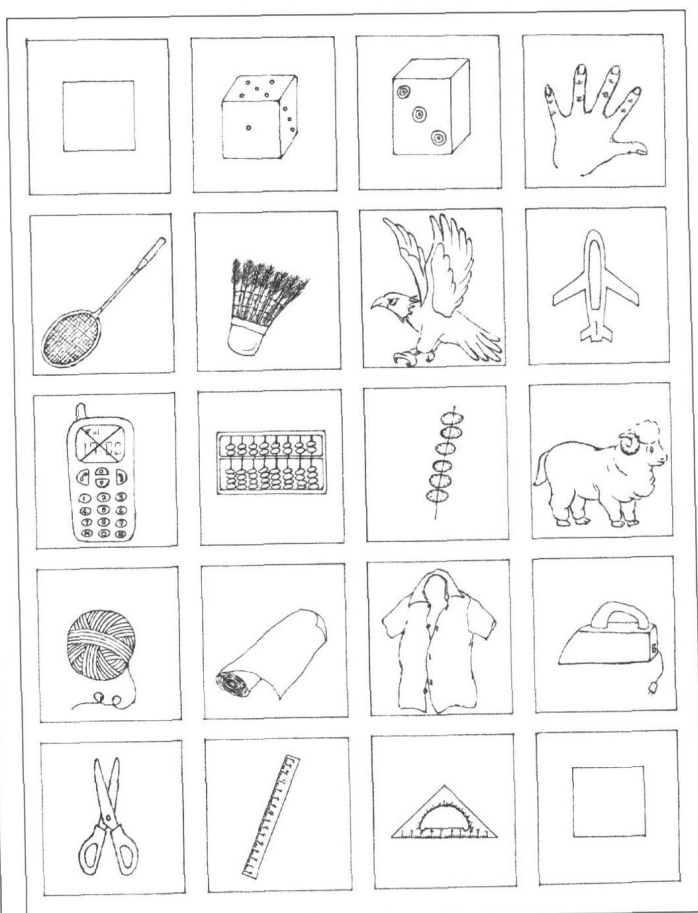
这组单体形的系列联想，控制在一个很整体的“场”中，革命的氛围很浓重。唐慧宁作品

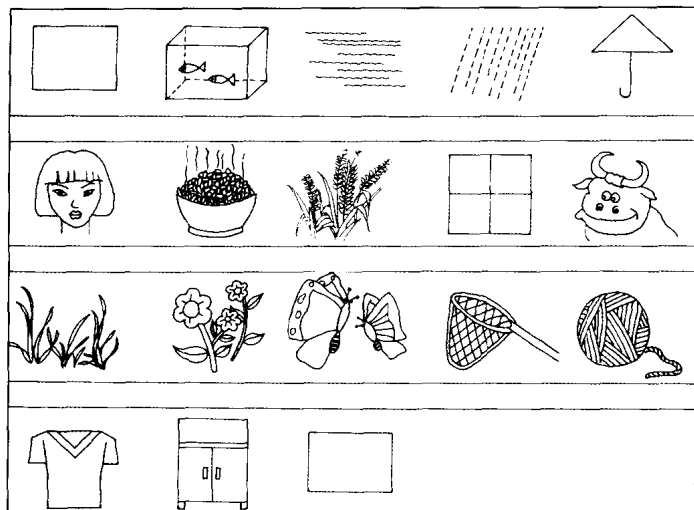
方形的渐进循环联想 周洁作品

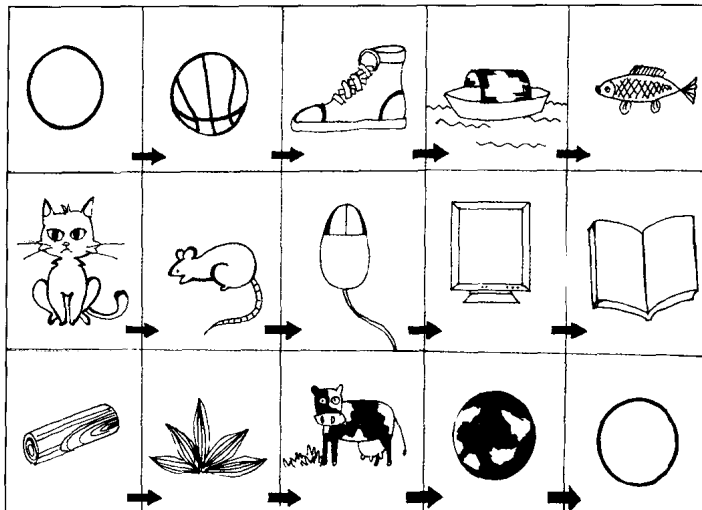
单体形的视觉跳跃联想系列 韦拉作品

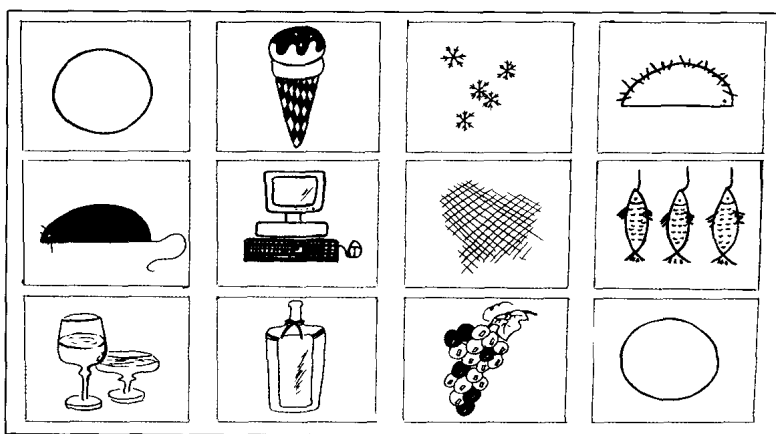
极其生活化的方形的渐进循环联想 杨德勇作品

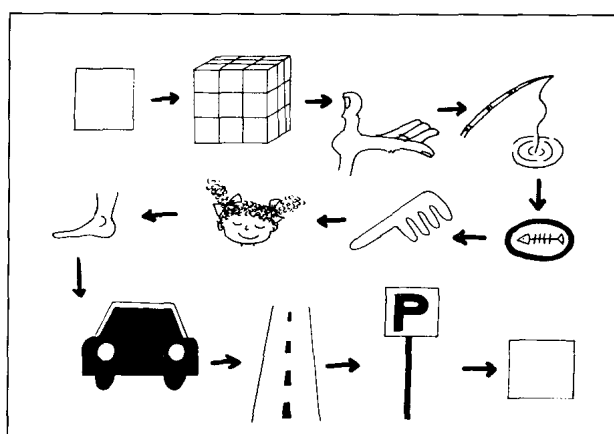
作品循环联想很合理，图形表达准确、完美。 张姮作品

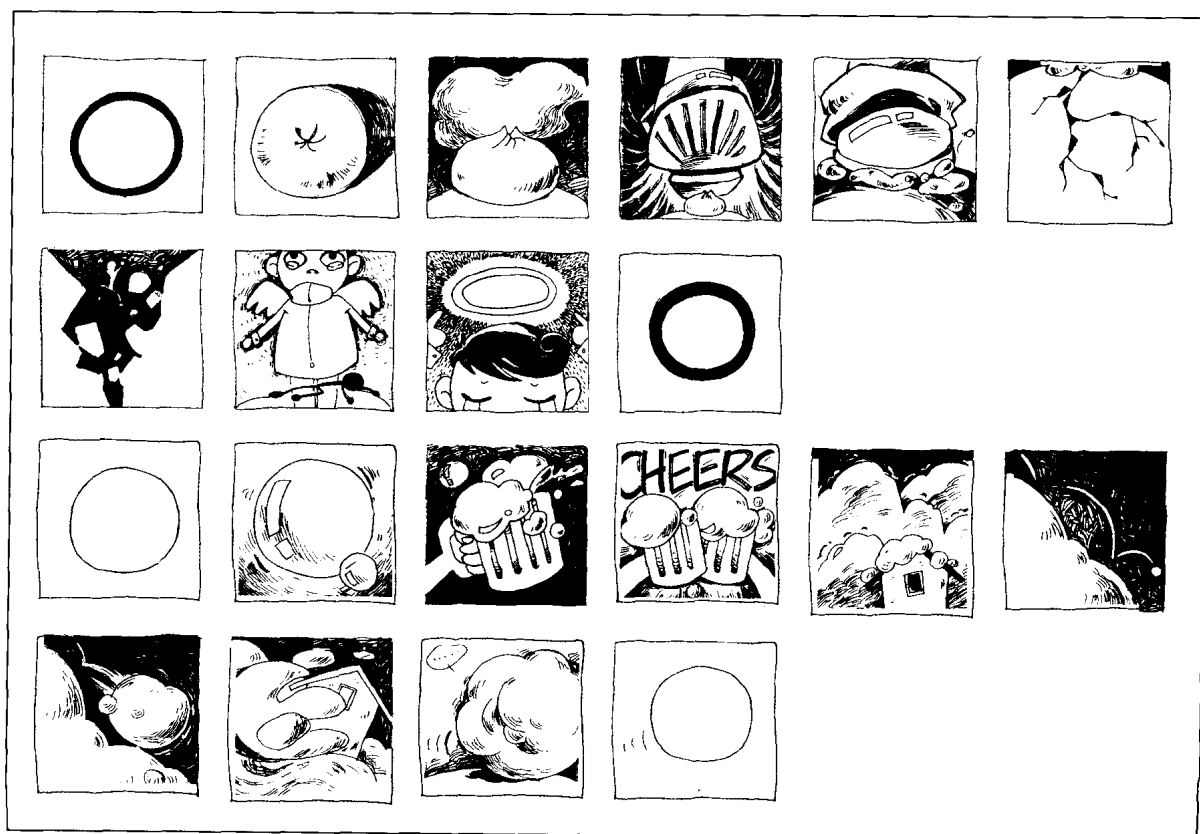
单体形圆形的渐进循环联想 张帆作品

圆的渐进循环联想 黄颖作品

单体抽象的视觉联想由方所产生的系列联想。 韦薇作品

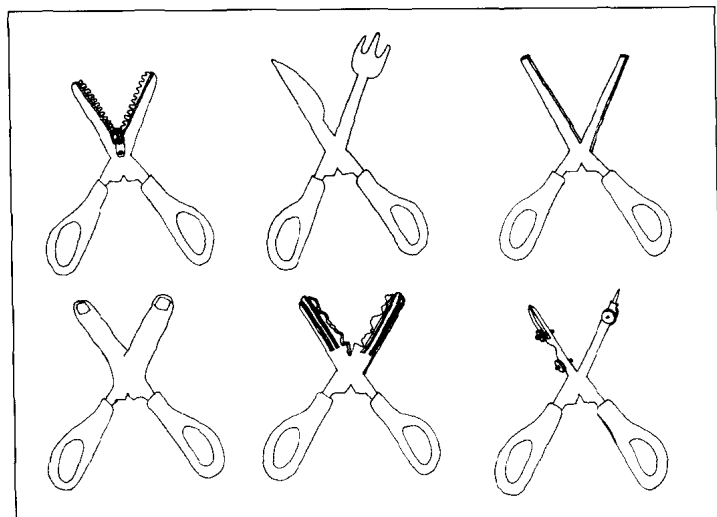

单体形圆形的渐进
循环联想
吕佳作品

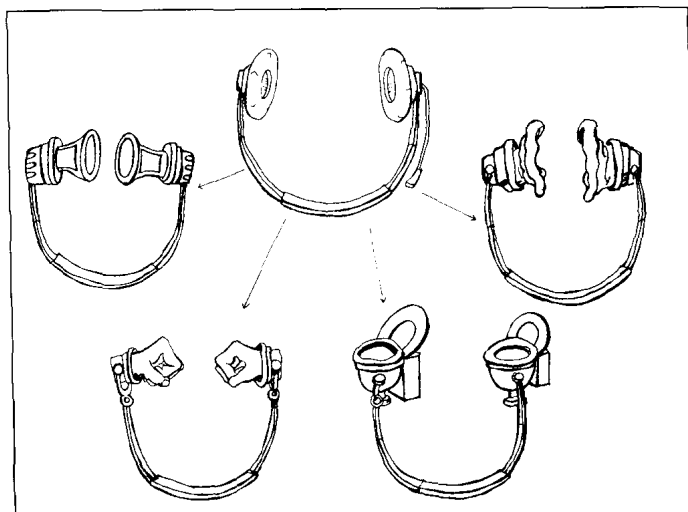
4.特性发散创意联想：在主体整体形象不变的情况下，进行局部的替换，产生主体形象多重的性格、功能、个性、特征、作用等，由此使形象具备不同意义。

训练要求：主体形象外形不变，而局部元素进行改变。不同的元素变化能代表形象不同特性。

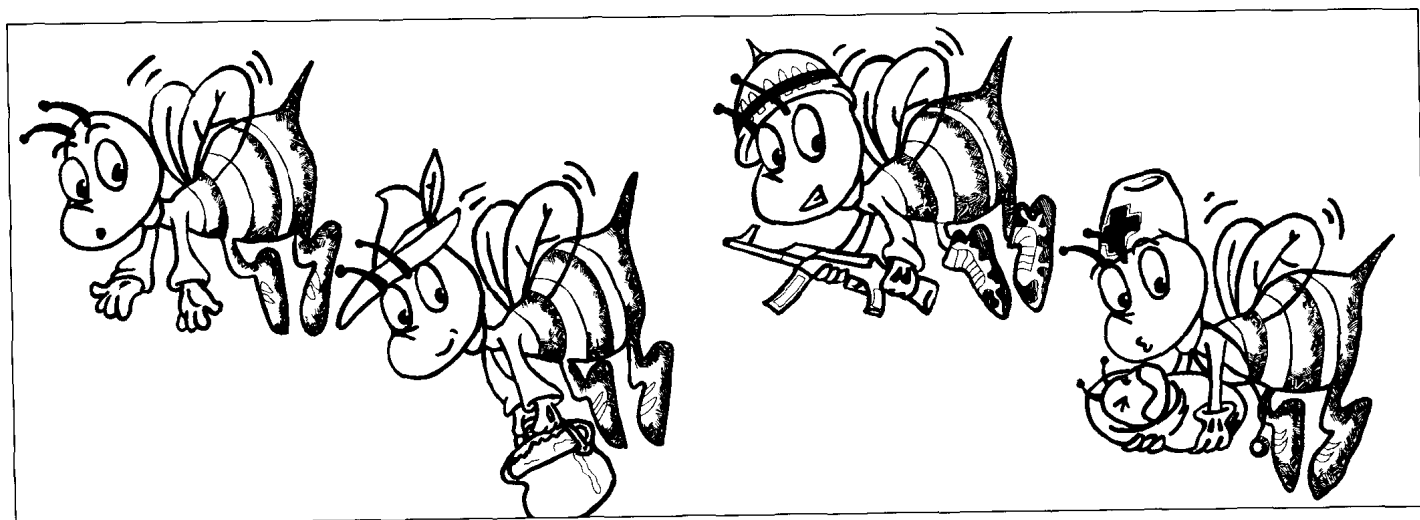
训练要点：注意抓住元素强烈的符号个性及内涵，来表现主体的形象。

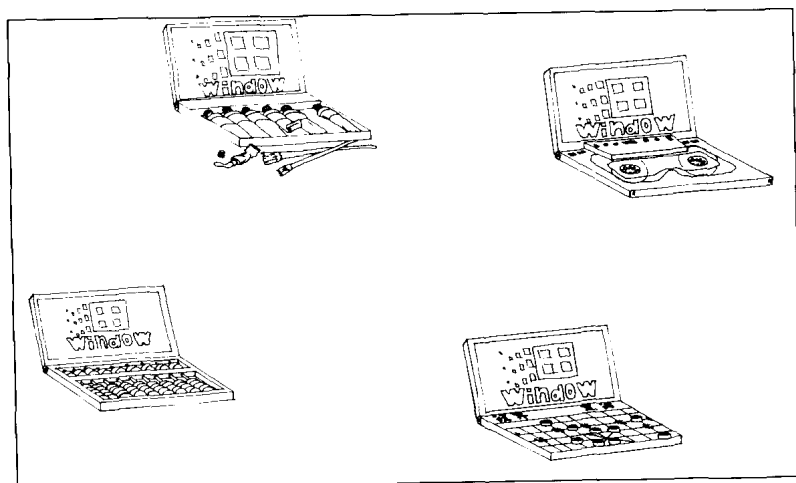
《剪刀?》 韦天懿作品

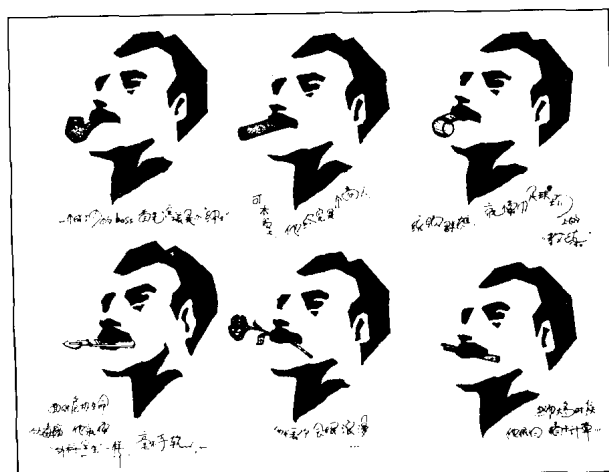
《耳塞》 韦婧作品

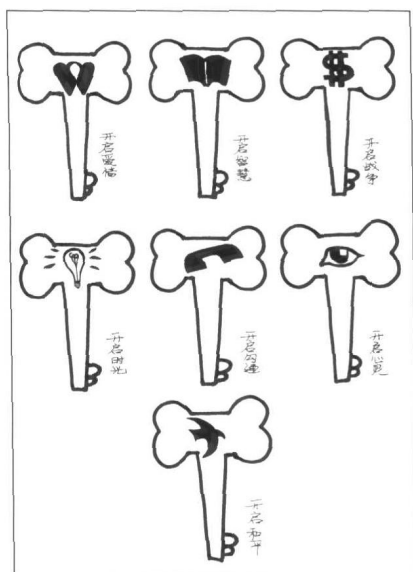
《勤劳的蜜蜂》 庞冬坚作品

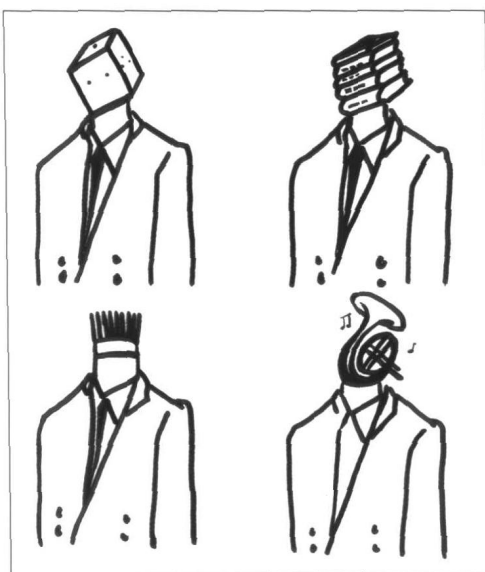
《电脑》 作品通过手提电脑键盘的变化，体现了手提电脑不同的功能。
韦天懿作品

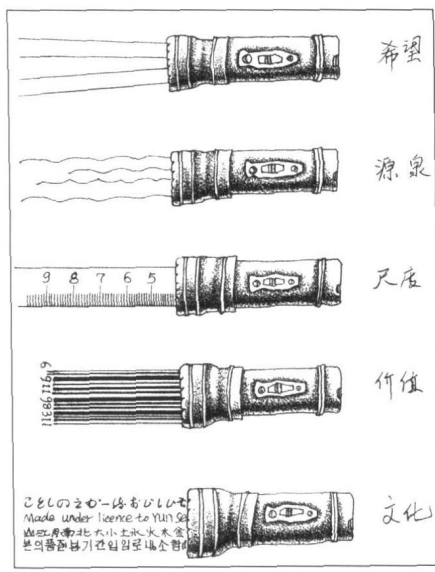
《这就是Boss!!》 李杨作品

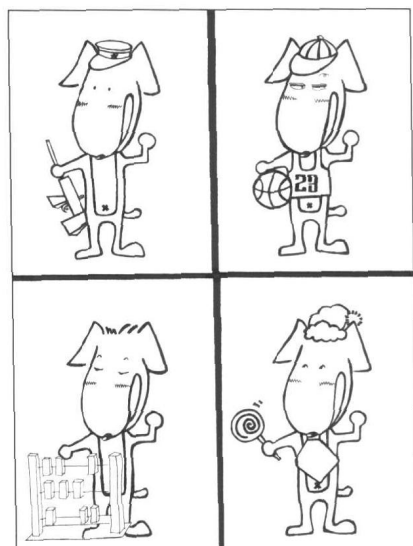
《钥匙的功能》 张迪佳作品

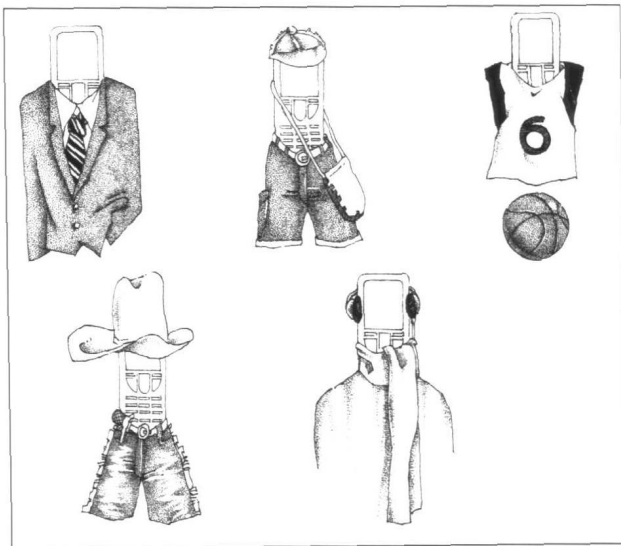
通过人物头脸的替换,使人物的身份发生了变化:赌徒、知识分子、画家、音乐家。
何萍作品

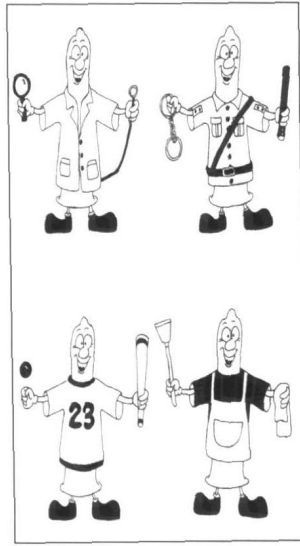
通过电筒射出的不同内容,让人们产生很多联想:资源、光明、行为规范、价值、交流等。 唐晓兰作品

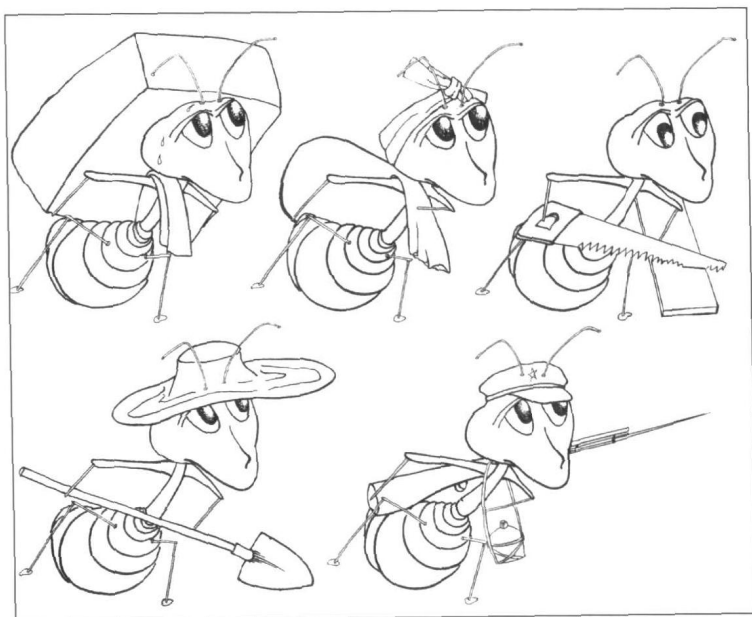
《人的朋友》 章颖作品

《手机与形象》 汤荣春作品

周洁作品

作品通过蚂蚁装备上的不同,表现蚂蚁的不同身份:战士、搬运工、伐木工、农民。 林筱露作品