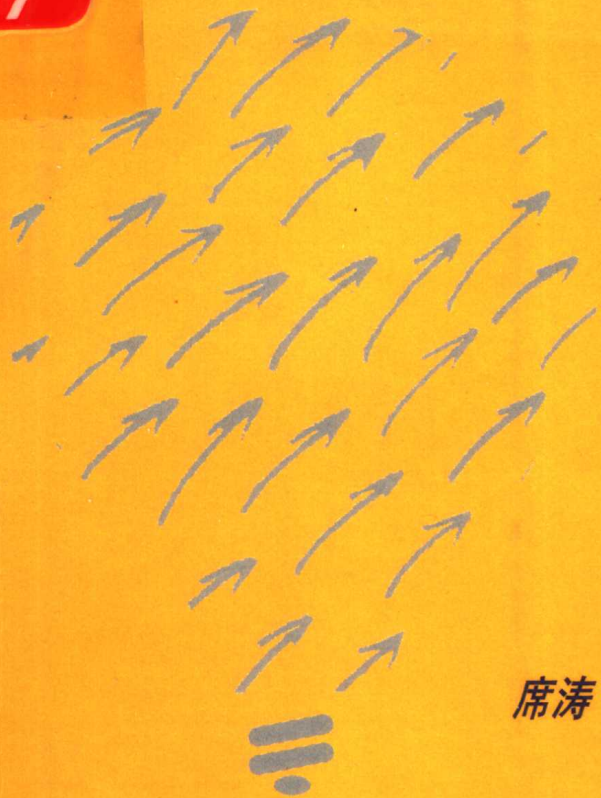

设计创意丛书 主编 / 张同

图形创意

席涛 著

中国出版集团 东方出版中心

J51
19

图形 创意

席涛 著

R0040/03

北方工业大学图书馆

00548748

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意/席涛著. —上海: 东方出版中心, 2004.1

(设计创意丛书/张同主编)

ISBN 7 - 80186 - 137 - X

I. 图... II. 席... III. 图案 - 造型设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108332 号

图形创意

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 136 千

印 张: 6 插页 2

印 数: 1—5 100

版 次: 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7 - 80186 - 137 - X

全套定价: 72.00 元 (共 4 册)

版权所有, 侵权必究。

序

设计,伴随着人类文明的足迹已成为生活和工作中的必然构成。是设计把人类依附的一切设置得井然有序、装扮得尽善尽美、编织得生气盎然、拓展得琳琅满目。文字、图形、空间、造型、形态等元素经过设计加工,在以物的形式服务于人的同时,展现着鲜明的时代精神内涵。

创意,是人类思维的结晶,它标志着人的思维价值内涵,体现着人的意识运动活力。生活和工作中每个人都会有创意萌发,大创意和小创意之分既受制于内容的价值取向,又受制于后期的进一步开拓。人们会从不同层面上萌生出各种奇思妙想,将有价值的初步想法加以验证探讨,就会形成具有创建性立意的具体内容。

创意之初是一个看不见摸不着的思考计划,一旦付诸实践验证和进一步拓展,就形成具有一定特色内容的设计方案。

设计是一个以创新为核心的活动。对已有的物品进行再开发,对新的需求展开全新探讨,将新生事物的成果及时转化成人类易于接受的物质状态,以新型物质构成形式引领人类生活品质的新发展,现实生活中的每一项内容都需要设计创新,这是加速社会进步、促进人类全面发展的“助推剂”。

出于创意的萌动和设计工作的责任,我们始终在问自己:你有多少设计创意?你有多少更有价值内涵的设计创意?你的设计创意在什么背景下萌发?设计创意给你的工作带来过什么成就?明天你又将展开什么设计创意的再探索?一直问不完的问

题激发我们开拓设计之路。写作这套书,正是旨在和读者共同感受设计创意的萌动、启迪、思变、抉择、探究……

本套书经过大家的努力现在算是完成了,我们备感欣慰,我们期待得到广大读者的指教,并愿和广大设计者共同探讨,以促进设计创意的发展和进步。

张 同

2003年9月于上海交大

目 录

第一章 图形的基本构成	1
一、什么是图形.....	1
(一) 符号.....	1
(二) 图案.....	3
(三) 图形.....	5
(四) 三者关系.....	6
二、图形的基本构成.....	7
(一) 内容要素.....	7
(二) 形式要素.....	12
第二章 图形创意的特点	20
一、图形创意的特点.....	20
(一) 文化内涵.....	20
(二) 时代特色.....	21
(三) 实用价值.....	27
(四) 创意能力.....	30
(五) 否定之否定.....	33
(六) 满足需求.....	33
二、图形创意的基本方法.....	35
(一) 模仿.....	35
(二) 逆反.....	37

(三) 联想	42
第三章 图形的创造性思维	46
一、创造性思维的特征	46
(一) 独创性	46
(二) 多向性	51
(三) 综合性	51
(四) 联动性	52
(五) 跨越性	53
二、创造性视知觉	53
(一) 用表象进行思维	54
(二) 直觉综合判断	55
(三) 视觉动态	56
(四) 叠加	60
(五) 互换	62
(六) 二维立体	63
第四章 图形设计的艺术手法	72
一、解构	72
(一) 解构是后结构主义的一个独特分支	72
(二) 解构的创作原则	74
(三) 解构图形的特征	75
二、数理	80
(一) 数理的美学标准包括三个基本要素	80
(二) 数理直觉的审美观	83
(三) 数理秩序	83
三、象征	87
(一) 图腾	87
(二) 象征图形的种类	90
(三) 国内外图形的象征与寓意	90

四、激浪	91
第五章 图形表现的艺术规律	97
一、对比	97
(一) 以形状求对比	97
(二) 以明暗求对比	99
(三) 以方向求对比	101
(四) 以面积求对比	103
(五) 以突变求对比	105
(六) 以矛盾求对比	108
(七) 以断置求对比	110
(八) 以残像求对比	112
二、调和	113
(一) 以重复求调和	113
(二) 以适合求调和	116
(三) 以微差求调和	117
(四) 以悖架求调和	119
(五) 以共形、共线求调和	122
三、节奏	124
(一) 以渐变求节奏	124
(二) 以发射求节奏	125
(三) 以排列求节奏	128
(四) 以动感求节奏	128
(五) 以复像求节奏	130
四、平衡	134
(一) 以对称求平衡	134
(二) 以同构求平衡	135
(三) 以动态求平衡	139
五、韵律	140

(一) 音乐的借用	140
(二) 韵律美感	140
六、特异	144
(一) 特异的基本特征	144
(二) 特异骨格	144
第六章 图形表现技法	148
一、手绘表现	148
(一) 运用传统颜料、涂料表现的图形	148
(二) 运用白描、漫画表现的图形	152
(三) 传统民间彩绘图形	157
(四) 视觉肌理	163
二、计算机辅助设计	165
三、图形的空幻觉效果	170
(一) 光迹图形	172
(二) 色光图形	173
(三) 镜映图形	173
附录 百条创意思考题	175
后记	181

第一章

图形的基本构成

一、什么是图形

图形在视觉研究领域中有相当长的一段历史。它像其他新兴的概念一样,在文化和艺术领域内,引起人们极大的兴趣,并得到广泛的使用。设计界虽然也有人将图形视作“符号”,或将图形等同于“图案”,但大多数人还是认为“图形”、“图案”、“符号”各有不同的意义。

(一) 符号

符号是传递信息的视觉化信号,属于象征性的视觉语言。如图1:中国远古彩陶文化出现的象形符号,左图戴斗笠的人,示为“耕作”,右图示为“休息”;图2:拜占庭人和格第克人打石的标记符号。

符号从涉及的对象分,包括三个层次:

1. 图像符号(ICON):通过模拟对象或与对象的相似而构成的。如肖像,就是某个人的图像符号。人们对它直观的感知,通过形象的相似就可辨别,如图3、图4。

图 1

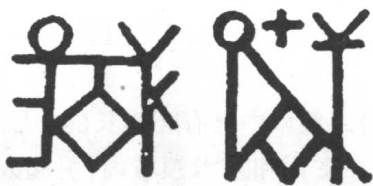

图 2

图 3

图 4

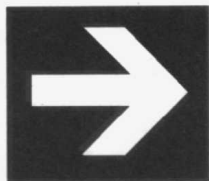

图 5

图 6

图 7

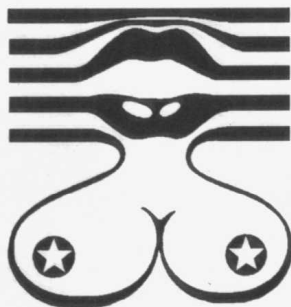

图 8

2. 指示符号(INDEX):指示符号与所涉对象之间具有因果或时空上的关联,如图 5、图 6。

3. 象征符号(SYMBOL):与对象无必然或内在的联系,它是由对象的相关意义获得,是人们的感受所产生的联想集合而来。如,狮子在中国人的脑子里是喜庆、吉祥的象征,如图 7、图 8。

(二) 图案

从广义上讲,图案的概念与设计是并列的,图案是设计的结果,设计是图案产生的过程,两者是并行的。图案设计学不只是

纹样设计,而是人造物的形态创造学,是科学和艺术的交叉学科。

从狭义角度讲,图案是一种程式化,规范化的工艺美术模式,它不随社会的具体发展而轻易改变自身的固定模式,以求得有效的符号和可靠的文化经验,反映文化的普遍特征。

图案包括民间图案、图样、纹样、图腾等。如图9:唐朝的铜镜背面图案,构图匀称、饱满,体现了当时太平盛世、繁荣昌盛的景象。图10为中国民间传统图案“凤纹”。

图9

图10

(三) 图形

图形是一种特殊的视觉化的、传递信息的语言符号,属于艺术形态,是意识和艺术、技术的组合,是艺术的再生形态,艺术的再模仿、再升华。

图形给人以一种视觉化的激情。它是一种美的形式,又是美的再现和重组。图形属于意识,是美的意识形态。

图形体现强烈的艺术创造性和表现力。创造幽默、夸张的表现形式,达到强烈的视觉冲击力,来吸引观众,达到传递信息的目的。如图 11 所示运用了夸张的表现手法,将人面部造型分解重构,组成相通的纽带,表达了表面亲密而无内在情感沟通的复杂的社会人际关系。具有强烈的讽刺意味。

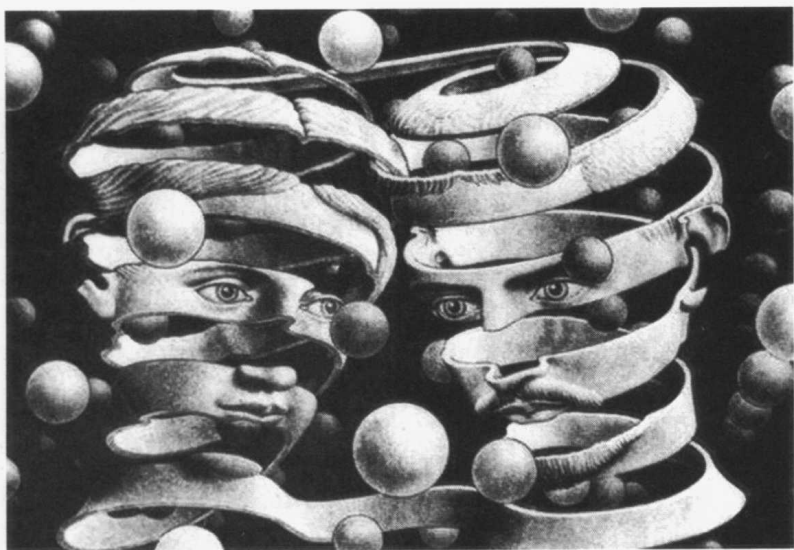

图 11

图 12

(四) 三者关系

符号更具有广泛性,是图案、图形的外延。图形是一种具有个性的符号,具有符号的特征,如象征性、创造性、标识性、意义性、可视性等。但不是所有的符号都可称为图形。如:字符、音符它们只是组成单词、词语、乐谱的单元,不能构成独立的意识形态,不能称之为图形,但它们是符号。

图形具有一定偶然性,而图案更体现客观性;图形的偶然效果是创造形体的重要因素,图案具有本身固定的成型规范,如:适合纹样、二方连续、四方连续等,它们更多体现外形的规整和结构的规律性;图形可以任意想象去造型,图案以结构整齐、匀称调和为特点。图形更具有延展性、创造性的技能。如图 12:手与鹿角同构,产生再生图形,不受任何条件的约束,表达手和鹿角的统一与和谐关系。

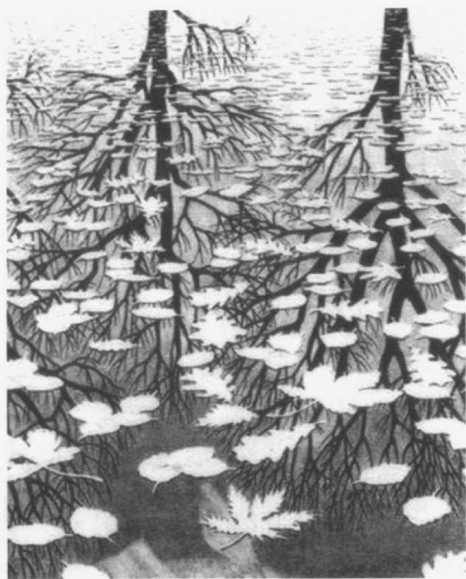

图 13

二、图形的基本构成

图形的价值取决于图形的构成条件,图形设计不具备必要的条件,就产生不了预想的设计效果。图形的基本构成包括两个要素:内容要素、形式要素。

(一) 内容要素

1. 意识

图形符号是用来认识自然、辨别活动的造型意识。造型意识就是一种创造意识。这种意识不仅影响着社会科学的发展而且影响着设计师们的内心世界。

设计师的意识行为是反传统的逆向行为。反传统不是推

图 14

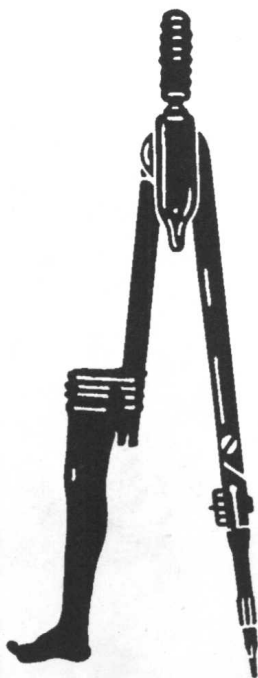

图 15

翻传统,而是对传统的继承和创新,只是对单一化模式的否定以及崇高精神的怀疑。如图 13:设计师运用逆向思维表现,图形“树”的倒影和水里的叶子表现一棵落叶的树,生动而反叛。

设计师首先是一个理智性的判断者,他是对各种造型符号试图关联的操作者,而不是一个狂热的希望创造发明、具有超凡力或充满无穷奥妙东西的人,他的行为表明他是持有疑问的怀疑者和操纵者。

创新是设计意识的灵魂。人类满足需求的积极方式,就是劳动创造物质世界,也在创造人本身。人创造了物质世界,同时也创造了新的需求。满足新需求的冲动,不断地刺

