

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENG

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENG

LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

创意图案

CHUANGYITUAN

● 主编 邢庆华

辽宁美术出版社
LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

现代基础图案设计教程

XIANDAIJICHUTUANSHEJIAOCHENG

创意图案

CHUANGYITUAN

邢庆华 主编

邢庆华 编著

辽宁美术出版社
LIAONING MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

创意图案 / 邢庆华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.2

ISBN 7-5314-1860-6

. I . 创… II . 邢… III . 图案 - 技法 (美术) IV . J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 26817 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 10

印数: 1 — 2 500 册

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南

责任校对: 臧 红

封面设计: 范文南

版式设计: 范文南

定价: 39.00 元

目录

CHUANG YI TU AN

前言

第一章 图案的思维创意	7
第一节 图案设计的逆向思维	8
第二节 图案的顺向思维	15
第二章 图案的形式创意	21
第一节 形式的规律性“定格”	22
第二节 图案轮廓、内容的构形与巧设	28
第三章 图案的联想创意	37
第一节 图案的象征联想	38
第二节 图案的印象联想	45
第四章 图案的变形创意	53
第一节 图案变形的艺术生命	54
第二节 变形与移情	61
第五章 图案的技法创意	69
第一节 图案技法创意的审美机能	70
第二节 图案技法选择的创意标志	77
第六章 图案的风格创意	85
第一节 图案风格的审美特征	86
第二节 形成图案风格创意的诸因素	92
作品欣赏	129

后记

前 言

图案是特殊的美的视觉信息，也是用思维和思想串起的独特的视觉符号。在图案领域，我们既能处处沐浴到来自设计家思想深处闪烁出来的智慧之光，也能时时欣赏到那作品外观形式中洋溢出来的创造性美感。可以说，任何一件图案作品都像一首回味无穷的诗作，仿佛奉送给我们一首浪漫的心曲或者一个奇妙的新世界！

图案离不开创意的点化犹如大地离不开阳光的照耀。平淡无味的图案作品只能是一片枯萎的花草，而饱含创意的图案作品才会像春天的绿色为大地慷慨赋予生命和勃勃生机那样。

事实上，凡是称得上美的图案作品都必定与创意有缘。而本书以“创意图案”命名，就是为了让我们的目光更加有意识地把目光集中注意到图案创意的规律和方法上来，从而更加深刻地领会到作为基础图案系统学习过程中创意本质的重要性。

创意是设计思维的奇妙火花的碰撞。正因为如此，一颗子弹可被图案设计家变为一位女人的手指甲，或者变成一条鱼、一座哥特式的教堂和变体的“i”字母。这些奇特而又妙不可言的图案结果惟有创意才能圆满地给予阐释。因此，图案那真正的艺术价值就在于创意设计的发挥。而这创意并不是对一个简单图形结构的描述，也不是数学式的加减乘除，而是集图案思维、图案形式、图案联想、图案变形、图案技法、图案风格等一体的情感的幻化；是一种远远驰骋于另一个可思而不可及的艺术天地里的美的幻化的演示。对于这种无法描述的创造，它不会因为我们浅薄的、盲目的和无所用心设计就会前来光顾我们的笔端，而是需要我们为之付出更多、更深的思考和创意；需要我们调动一切活跃于潜意识下的艺术知觉可能的参与才能圆满成功。

至高的创意境界是一个图案设计的真正乐园。在那里，思想可以长出翅膀，枯竭能够变为复苏，空气能结冰，大地能融化，花儿可以跳舞，石头竟可唱歌。总之，有了图案的创意就能表现出无奇不有、无所不能的魔幻般画面；有了图案的创意能力就等于拥有了一件“点石成金”的新法宝。

第一章 图案的思维创意

第一节 图案设计的逆向思维 第二节 图案的顺向思维

XIANDAIJICHUTUANSHEJIJIAOCHENGCHUANGYITUAN

第一节 图案设计的逆向思维

思维是人所特有的高级精神活动，又是一种十分复杂的心理活动。而图案设计的创造性思维不仅需要直觉思维、形象思维的补充，而且还需要逻辑思维的帮助。诚如美国著名的现代美学家鲁道夫·阿恩海姆所说的那样：“艺术活动是理性活动的一种形式，其中知觉与思维错综交织，结为一体，然而思维与知觉，尤其是视知觉的研究之后，我们深深地懂得，感官理解周围环境时所涉及的典型的机制，与思维心理学中所描写的那种作用机制是极为相同的。”因此，按照这视觉与心理机制的交错思维方式，站在创造的立场上对图案设计采用逆向思维的方法是极有意义的。

1. 从一般中设置特殊

我们往往习惯地将一般这个词的含义和普遍、通常等词的意思并列地看待和理解。这看法似乎很自然，就像人们步行总是朝前走而不是倒着走那样不会引起人的好奇和惊异。然而，日常生活和艺术设计毕竟是有区别的。艺术设计，尤其那些讲究创意的图案设计更希望作者喜欢采用逆向思维的表现方式，将设计的结果避开一般情形而获得某种特殊的艺术效果。

有时候，自然界一些让人感到奇异的现象如同艺术设计中以特殊取代一般那样让人觉得新鲜和好奇。例如，著名的英国美学家贡布里奇在他自己的《秩序感》一书里谈到一个小小的故事：一次，他与他的一位朋友到附近的树林里散步，不久，那朋友忽然惊喜地叫道：“看！美的奇迹竟在眼前！”原来，在一处杂乱的草丛中长出了一排挨着队似的雪白的小蘑菇。这种来自自然界奇妙的秩序与非秩序的对比为贡布里奇揭示他的秩序美的理论提供了极好的例子。

显然，从图案的设计中努力在一般情形下

设置某些特殊的画面不仅能够取得新颖的艺术效果，更重要的是，作为一种图案创意的规律和方法，它提醒我们有意站到设计思维的逆向处进行某些超越客观的思考，进而让设计出来的图案作品充满着创意的美感（图1—3；彩图1）。

从以上图例中我们更能理解到这逆向思维下特殊的画面处理都遵循着同一个规律，那就是：避开一般情形，通过想象，在现实与理想之间，从自然与艺术之中设计出一种富于独特艺术价值的视觉感知来。例如（彩图2、3），都是以女性形象作为主体而设计的招贴广告。彩图2突破一般情形，取其眉眼、口、手指这些符号般的局部构成一个令人遐想的画面；而彩图3则以全身人像的优美姿态自在地坐在弯弯的月亮上随风摇摆似的，给作品增添上许多浪漫的色彩。这两件作品都是从“反叛”性的思路抓住其创意特色而使之给人以特殊美感的。

对于图案设计来说，要求从一般中设置特殊，就是强调对图案作品在创造的路径上寻找新的突破口，将思维的兴奋点集中对应于逆向的一端，达到从创意的立场上对画面作出新的构合的表现目的（图4—6）。

2. “反向”处理使美感增值

在现代图案学的构成理论中，对“突变”、“变异”、“运动”、“对立”之类的概念应用甚多，而这些概念从美学上对作品的创造所起的作用是在同一类性质上进行的。由此不难看出，变化造成的视知觉对于人类的心理需求可以转变为一种恒久的美质。

在日常生活中，人们厌倦一成不变的反复；在工作上，大家反对墨守成规的机械；在思想观念和精神追求上更加害怕死水一潭。作为富于创意的图案设计当然必须遵循人类创造美的规律。尤其是设法借助各种思维的方式和方法，从更多的可能与不可能、完整与残缺、合一与背向等思维创意的连接点上找到作品诞生的新

契机(图7—10)。

显然,以上图例足以说明,由设计思维确定的“反向”处理给作品增添了许多新的审美余地。至少,它进入到艺术的领域,把图解的方式抛到了九霄云外。犹如文学的描述不甘心平庸的思考而偏要采用“倒叙”的手法一样使作品产生特殊的审美力量。例如,图7就是以“反向”手法将人物与动物通过或者冲突、或者平衡、或者戏剧化的处理而达到更高审美价值的。总之,这种来自“反向”的处理方式能够给作品的审美增长时延,就像电影艺术处理中常用的“悬念”法那样给人们的心理制造一种急待的“刺激场”,进而达到回味无穷和印象至深的表现目的。

“反向”处理的手法在图案设计中的运用是一种十分深沉而有趣的手法。它能在画外的无限和无形中给观者拓展新的审美空间。

在整个逆向思维创意思想的引导下,我们可以找到许多具体的“反向”处理手法,使得图案设计的面目呈现出更加丰富多彩的意味来。例如,我们可以采取情理反向、异质反向、性别反向、转化反向、意境反向等“反向”处理手法,使作品能够在同一个“反向”的创意思维原则下得到尽可能丰富的设计效果。

●情理反向:突破一般常理,完全服从于艺术美的谐调要求而采取的反向设计手法(图11);

●异质反向:从本质的对立性上寻找图案创造契机所得的反向处理手法(图12);

●性别反向:尤指通过男女性别的审美对比从作品上获得新的美感效应的反向处理手法(彩图4);

●转化反向:以方向和形态的转化结果作为反向处理手法的追求目标,进而使画面无论从具象还是抽象角度都能使美感增值的一种反向手法(彩图5);

●意境反向:以奇特的想象将具体事物戏剧性地与空间融为一体的反向处理手法(彩图6)。

图1

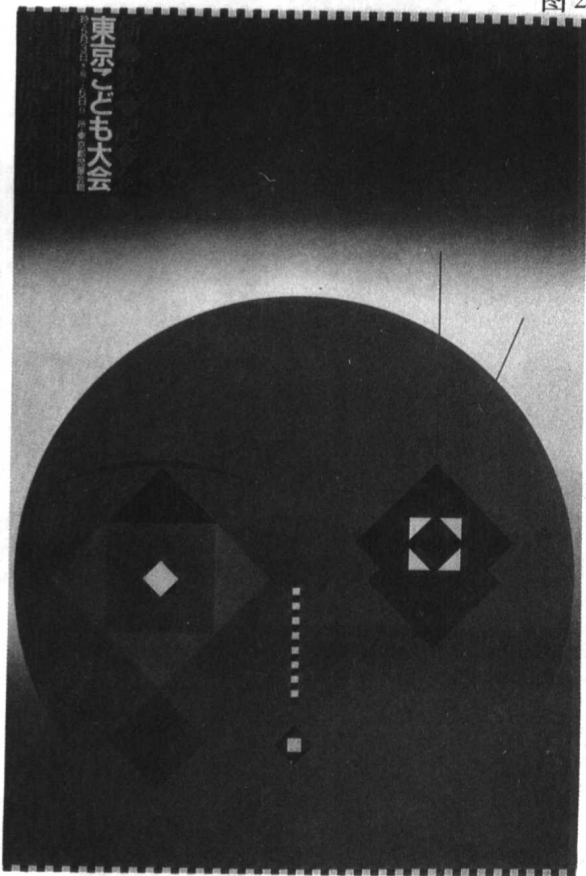

图2

图3

图4

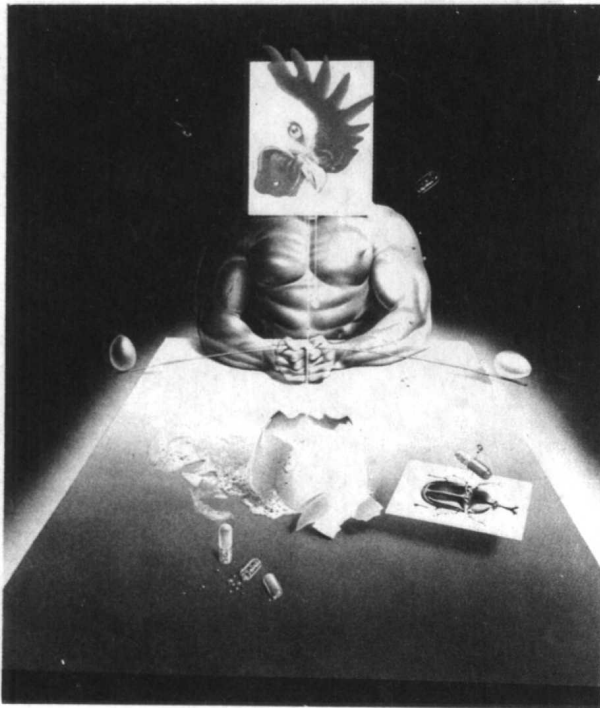
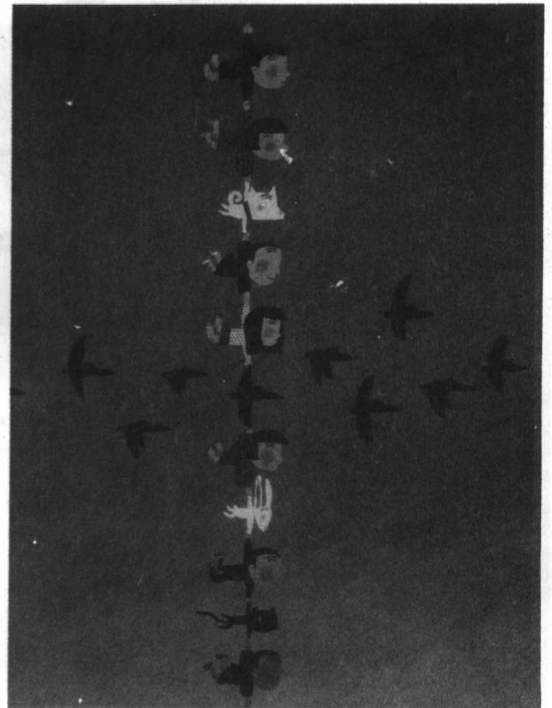

图5

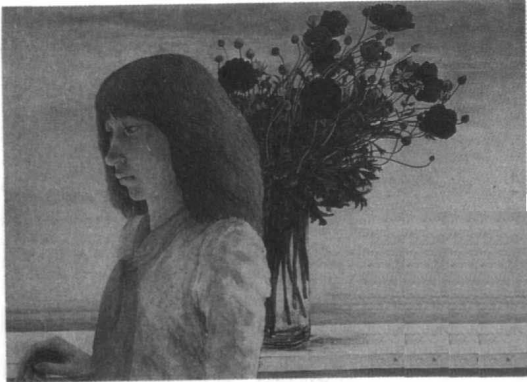

图6

图7

图8

图 9

图 10

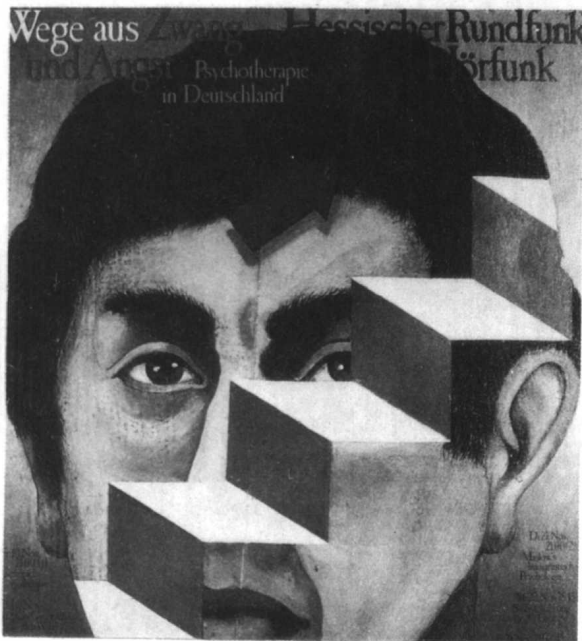
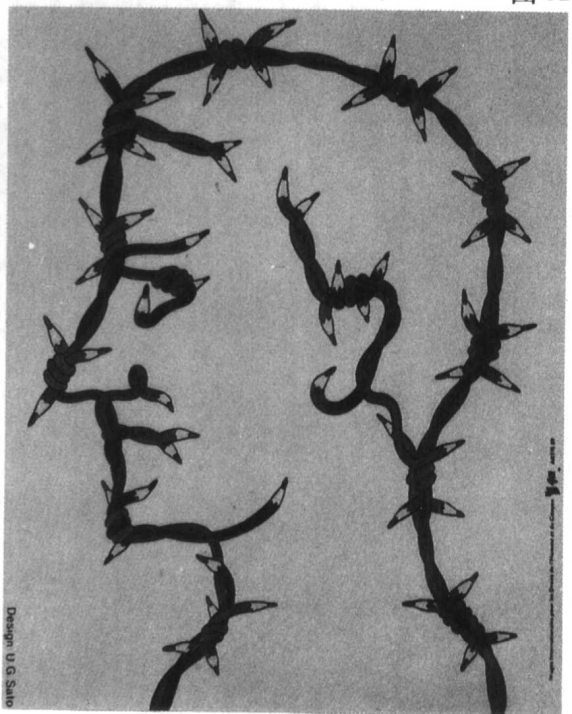

图 11

图 12

3. 辩证的完形

显然，逆向思维的方式似乎充满了哲学中的辩证色彩。这使得我们非常自然地用两种方法加以理解：一种是设法从已有条件的相反极点上加以思维的切入。这一设计思维的创意往往是从相反端的一个点上倒过来去寻找创意的灵感。另一种则不同。虽然思维的着眼点仍然沿着逆向思维的设计原则进行活动，但与此同时，它还要兼顾到其他相对存在的思维因素，并以此构成一个具有辩证意义的完形模式。使用这种辩证的设计思维方法，我们就能在基本的逆向思维中看到更多的相对因素，或者说利用这种相对性使作品的“矛盾”变为一种视觉的新和谐（图13、14）。

在图案设计中，辩证的完形是在对立的联系中实现其完形统一的，它的创意和活跃精神的体现一方面依靠作品主题意象的联结；另一方面是通过图案形态本身的对立状态来实现的。前者犹如我们对一个物象在描绘前的轮廓处理所采用的意象定点法一样；而后者却通过实在的种种线性结构的过程呈现出富于创意的完形画面（图15—18）。

辩证对于逆向思维而言，是一种必然联系后的对立；而完形却是更多地表示一个整体中包含着异质的结果。基于这种思考，我们就能善于将图案画面在视觉形式上和主题意境上作出大胆的分割，使得分割的画面围绕一个被表现的审美要点得到新的统一。图18是一件关于鞋的广告卡片的设计。作者显然采取的是上述的创意。我们说虽然画面的（封面、封底）分割从局部上看显得极不完整，但作为一件有着上述创意的图案作品来说，这种分割从对立的状态下反而会得到审美的完形理解。

采用对立结构的设计思维对作品施以新的创意常常使设计家把物象的一种姿态或一个状态作出对应的安排（例如将人物或人体的姿态作出这样的安排）。我们能从这种充满对称形式美

图 13

图 14

图 15

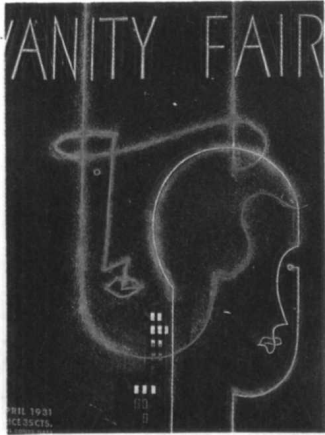

图 16

图 18

图 17

感的意味中清楚地看到作者设计思维的用意所在。而这种由一个形态推延到另一个类似形态的双重定位不仅可以为作品的外观形式赢得丰富的美感,而且,通过定位,使作品形态本身单一的可能得到了完形的创造性弥补(彩图7—10)。

第二节 图案的顺向思维

如果说图案的逆向思维是多种因素和方式在设计的指令下反向地发挥作用,那么,图案的顺向思维却正好与之相反。为此,体现这一思维方式的根本特征就是循序渐进和由此及彼。此外,还有某些约定俗成的习惯性也都成为这一设计思维方式的具体体现。

图案的顺向思维所呈现的作品特色同样能够反映出设计家精巧而敏锐的创意眼光。尽管如此,在创意的规律和方法乃至同一审美本质的追求中,顺向思维却能找到属于它自己的基本方式以及由此而生发的创意特色。

1. 从简单到复杂

作为一种思维方式,它并非单一地运行着。尤其对属于艺术范畴的图案设计来说,更应该从不同的角度为多种创意的结果作出相应的探索与尝试。然而,为了兼顾到基础图案创意思维的条理与方法,我们还须从图案顺向思维的诸种方法上下功夫。

从简单到复杂是图案顺向思维惯用的方法之一。它提醒我们在着重训练图案创意表现的过程中,尽量按照从简单到复杂的设计方法以达到作品创意的表现目的。然而,简单和复杂的对应并不是在同一个画面视域中要求面面俱到,而是更多地强调作品画面的简洁效应。或者干脆由画面以外的审美联想予以补充(图19、20;彩图11)。

作为图案的创意,这种从简单到复杂的反映过程一方面属于视觉的,但另一方面却重要地包含着审美心理场的开发与连接。因为既然图案作品的美多数由创意来决定,那么,从简

单到复杂的创意思路就不能仅仅依靠图解的方法来实现,而必须在保留这种顺向“规则”的前提下让画面与想象、有形与无形之间作出合乎内在指向的变化与巧设。只有这样,创意的真正目的才能在这一般方法中达到非一般的表现效果。从这样的创造意义上说,简单的图形已不是简单感觉的本身,而是融入了丰富创意,达到揭示深刻思想或其他多重目的的一种表现手段了(图21—23)。

从简单到复杂这一创意方法在图案设计的具体运用上不可能以过于单一的视觉形式来反映。就像湖面上的水常常给我们简单而平静的印象,有时在另一种外力作用下(如风的作用)必定有复杂美的感受。为此,简单的设计构想却似图案创意的一个“引子”,由此而展开的种种构图的设置以及符号般的构合都是在这“引子”下走向成熟与完美的(彩图12—14)。

2. “由此及彼”

“彼此”的含义点出了事物存在的多样化以及它们之间必将产生的关系。就图案设计来说,可以涉及到很多方面。例如,造型与色彩彼此之间的和谐与统一;构成处理中形态与形态彼此之间的穿插与重叠;画面与设计彼此之间的从属与进展等,都是依靠彼此的关系来体现作品的完美与否的。

图 19

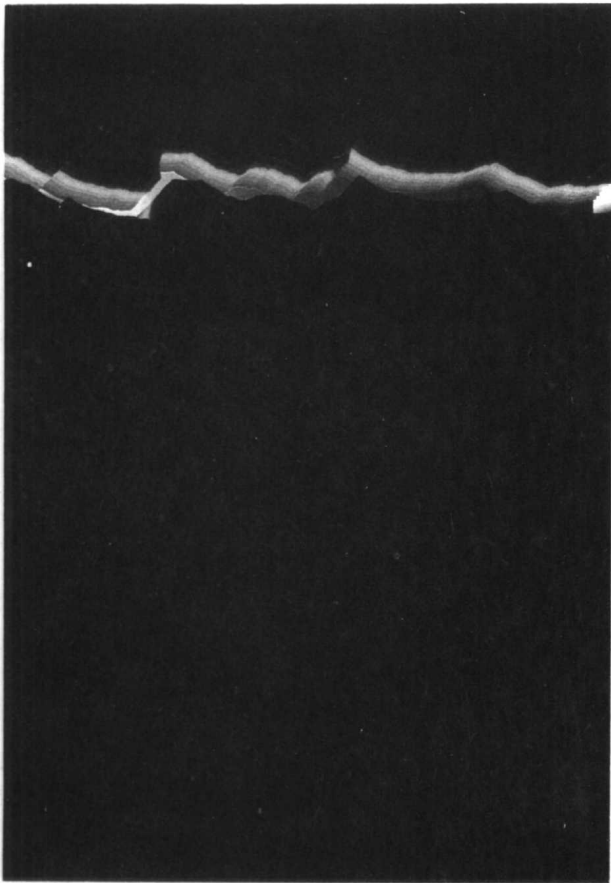

图 20

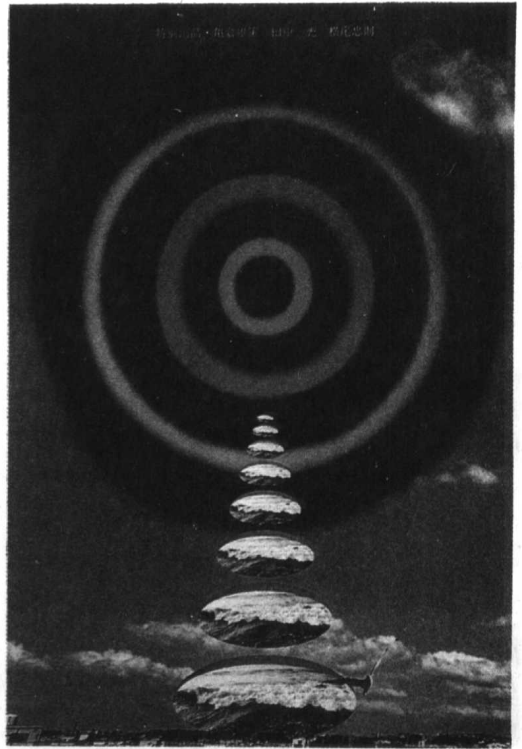

图 22

图 23

图 21

