

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

iCourse · 教材

艺术设计基础教程

图形创意 与联想

(第二版)

策划 + 创意 + 实践

2013 年被教育部
评为国家级精品资源共享课

林家阳 著

高等教育出版社

“十二五”职业教育国家规划教材 经全国职业教育教材审定委员会审定

iCourse · 教材

艺术设计基础教程

图形创意与联想

Tuxing Chuangyi yu Lianxiang

(第二版)

策划 + 创意 + 实践

林家阳 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

图形创意与联想 / 林家阳著. -- 2版. -- 北京 :
高等教育出版社, 2015.6
ISBN 978-7-04-039770-3

I. ①图… II. ①林… III. ①图案设计-高等职业
教育-教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第095783号

策划编辑 季倩 责任编辑 季倩 封面设计 林家阳 张志
版式设计 张熾雯 范晓红 责任校对 刘丽娟 责任印制 张泽业

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	850mm×1168mm 1/16	版 次	2006年5月第1版
印 张	10.75		2015年6月第2版
字 数	260千字	印 次	2015年6月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	39.80元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 39770-00

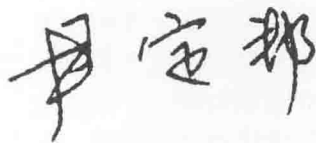
序 言

近三十年来，我国高等设计教育培养学生设计造型能力的课程有：形象模仿能力训练的“素描”“色彩”；形象构成能力训练的三大“构成”；装饰绘画能力的“图案”；信息传递能力的“文字”；技术表达能力的“制图”和“模型”等。作为设计造型能力的基础，这几门课程都不可或缺。但是，它们却不能培养学生的创新能力。在相当长的一段时间内，当各院校都开设不出一门解决此问题的基础课程时，便把困难推给专业设计课程去解决。但是，这样处理并未达到预期效果。

林家阳教授从德国留学归来之后，敏锐地发现了使中国高等设计教育质量受损的一些关键问题。经过一番准备之后，便承担起“图形创意”课程的开设工作。他编写并反复修改教材，和国内外专家教授进行近百次交流，在本校和百余所大学进行教学实践，到各地的学术会议上作专题报告，影响深远。2004年“图形创意”被评为国家级精品课程，2014年升级为国家级精品资源共享课。年轻教师们称之为“林家阳旋风”。

中国各地高等设计院校开设“图形创意”课程的准确情况我尚未掌握。但我本人身兼近三十所大学的客座教授，每年都要作巡回讲学，所到之处都能见到用林家阳教授的教材开设“图形创意”课程所取得的成果。

此次再版的这本《图形创意与联想》，其中绝大部分插图来自于林家阳教授一线教学所得，是极富原创性的。对此，我在方方面面都给予高度评价。希望林教授在理论研究与教学实践过程中，不断地把世界各国“创造”研究的最新成果自然而然地吸收进来，使之有进一步的发展。

广州美术学院 教授 / 博士生导师

2015年1月

前言

图形艺术和图形设计语言两者都强调艺术性，所不同的是，前者注重艺术效果、视觉冲击、创造和“爆破力”，强调个性和独立性；而后者因受设计对象的制约，不仅要求强调艺术语言的大众化，使其容易被大众理解和接受，更强调视觉语言的针对性和准确性。简言之，前者是艺术，是研究；后者是设计，是应用。

在众多的艺术流派里，超现实主义（Surrealism）对图形设计语言影响最大。其代表人物雷耐·马格利特（Rene Magritte）、萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）所创造的艺术表现手法，启发了20世纪一代又一代设计大师。超现实主义画派将人的潜意识精神现象转换成视觉图像，这种方法使无数欧美艺术家和设计师与传统守旧的、封闭的思维告别，走向了一个异想天开的视觉天地。如汉斯·希尔曼（Hans Hillmann）在他的插图、速写和图形游戏中，全面吸收了超现实主义的表现方法；金特·凯泽（Guenther Kieser）最先实现了将超现实主义绘画转化为超现实主义摄影的可能性；冈特·兰堡的“渔”出版社招贴——知识是明灯，都引发着人们更多的思考。显示了图形设计语言的魅力；设计师们对超现实主义精神理解极其深刻，将其融会贯通在自己的作品里；美国的Saul Bass、Cross James等，都成功地将超现实画派理论和绘画手法通过与现代技术的结合应用在大量的商业广告中，这种广告对推动市场竞争起到了不可低估的作用。亚洲人也毫不逊色，日本福田繁雄的反战招贴“谁先发动战争将自取灭亡”令人耳目一新。他不仅在二维图形游戏中有独到之处，而且善于破除迷信，将埃舍尔（Escher）的二维视错觉图形发展为三维游戏模型，他用超现实主义手法创作的广告图形，不仅给人带来视觉上的乐趣，同样会启迪人的智慧，引发人去思考。

在本书中，我们从图形心理出发，对“形”的9种形式进行了介绍（见课题一），其目的在于拓展学生的想象力和对形的分析与理解能力。但事实上，形的表述还远远不止这些。正如本书课题十四中西摩·切瓦斯特（Seymour Chwast）所表述的“手”那样，科学与文化的发展给艺术的表现提供了无限的空间，尤其是作为创意思维的课程，我们不应受任何形式的限制，应该放飞思想。我曾在全国百余所高校作过有关艺术教育创新的报告，往往会遇到一个同样的问题：“我们都知道要创新，但不知怎么去做。”我认为，“创新”二字不是谁发明的，而是艺术和设计的本质。创新是艺术和设计的代名词。复制和重复不是艺术和设计，是抄袭，是可耻，它有碍于我们的学习，甚至会使我们的市场经济受阻。因此，我们今天终于迫不及待地提出了“创意中国”的口号。

设计也强调作品的独立性和个性化，但又不同于纯艺术，它应该有更广泛的受众。而这一切必须以文化为背景。因此，我一直强调创新的三个经验：

一、向传统学习

中国有着悠久的历史，那不仅仅是物质的简单堆积，更是一部活生生的创新历史。无论是在建筑、服装、工艺品设计领域还是其他视觉设计领域，都有辉煌的历史。德国艺术设计教育家、卡塞尔大学教授马蒂亚斯（Mathias）在参观了湖北、陕西、四川的博物馆后说：欧洲人的设计创新历史应该重写，创新设计史不是始于欧洲，而是早在3600年前的殷商文化之前的中国就出现了，三星堆就是最好的证明。日本著名设计师福田繁雄在回答中国学生“创新的源泉”问题时认为，他的创作成果大多数与中国文化有关，20世纪60年代初中国的动画片《大闹天宫》中的孙悟空就是他的偶像。向传统学习不是固守传统，而是在吸收传统文化营养时要创造出我们作品的个性。“越是民族的就越是世界的”，这句话应诠释为“越是个性化的，就越会被全球更多的人所接受”。

二、向生活学习

人类许多科学发现或发明的灵感都来自于生活，如高空侦察机的发明来自于人们对飞鸟功能的研究，深水潜水艇的发明来自于人们对鱼类功能的研究，部分陆地交通工具也是受启迪于陆地动物而发明的。我的一位学生在表现“鼻通”感冒药时，巧妙地利用了多孔的莲藕截面作为设计元素，幽默地表现了“鼻通”的功能，这种“通感”就来自于他对荷塘写生生活的体验。试想，一个学生从不做速写记录，对生活无动于衷，不观察、无感动，它能找到设计的灵感吗？

三、向大师学习

在继承传统，学习生活的基础上，我们再来学习国际优秀的文化。向大师学习什么？哈佛大学校长在回答记者提问时介绍了他们的经验：这所私立大学能成为世界第一名校，关键在于他们请了世界上最好的老师为一年级的学生开课——用大师的精神，用大师的国际视野，大师的社会责任感和大师持之以恒的精神以及超群的智慧去影响下一代。教材是一种教育思想的框架，是一种参照物，不是临摹范本。我们的美术教育被石膏像与静物“折磨”了将近半个世纪，这种教育方法使中国这个古老文明之国无法建立自己的艺术教育和设计教育体系。但愿本书能引导您逃出文化惯性建造的那个牢笼，在开放自由的天地里，不断创造出奇迹般的作品！我们不能忘记艺术工作者和艺术教育者的神圣社会使命——为“建设一个创新型的国家”而努力！

本书的再版得到了江南大学虞海良教授和同济大学喻大翔教授的指导和帮助，特此表示感谢！也感谢江南大学设计学院、同济大学设计创意学院的同学们，他们在我和王红兵老师的专业设计课程中努力创意，为本书的修订增补了很多新的创意作品，使本书案例更为鲜活。

同济大学 教授 / 博士生导师

2015年3月

目 录

壹 基础篇

图形与概念

课题一	图形的基本含义与形式·····	002
课题二	形式三元素——点、线、面·····	008
课题三	图形三要素——圆、三角、方·····	022
课题四	维度训练——二维图形联想·····	028
课题五	维度训练——三维图形联想·····	040
课题六	维度训练——空间图形联想·····	048

贰 方法篇

图形与创意

课题七	图形创意——正负图形·····	054
课题八	图形创意——影印图形·····	060
课题九	图形创意——同构图形·····	068
课题十	图形创意——延展图形·····	084
课题十一	图形创意——异变图形·····	098
课题十二	图形创意——置换图形·····	104
课题十三	图形创意——错视图形·····	116
附：	马格利特与“雅努斯”思维·····	124

叁 应用篇

图形与设计

课题十四	思维无限——图形与视觉设计·····	128
课题十五	世界乃大——图形与产品设计·····	138
课题十六	广阔视野——图形与空间设计·····	152
参考文献	·····	160
写在后面	·····	161

壹

基础篇

图形与概念

- 课题一 图形的基本含义与形式
- 课题二 形式三元素——点、线、面
- 课题三 图形三要素——圆、三角、方
- 课题四 维度训练——二维图形联想
- 课题五 维度训练——三维图形联想
- 课题六 维度训练——空间图形联想

本篇是方法篇和应用篇之前的基础训练，课题选材简单，往往以小见大，小课题引出大思想。通过理论教学，通过钉子的软化、苹果落地、天与地对话、火柴的燃烧、元素的链接等想象训练，让学生探求科学与创想、自然与艺术、过程与结果、交流与沟通之间的关系，以期通过思维的训练与表现方法的熟悉，促进学生图形创意水平的提升。

课题一 图形的基本含义与形式

课题内容：
■ 什么是图形
■ 图形的 9 种形式

课题时间： 4 课时。

训练目的： 通过理论教学，能够区分图形和图案的不同，对图形课程的基本内容有一个较全面的了解；对中国图形在世界上的地位有最基本的认识；能够了解东西方图形的差异。

教学方式： 理论课程教学以理论和 PPT 教学为主；也可以在网上下载一些视频短片进行穿插播放。在东西方图形比较这一部分，可以将学生分为若干组，对不同国家的图形用 PPT 交流学习和讨论，加深学生的印象。

作业要求：
■ 使学生认识图形，激发学生对课程的兴趣。
■ 培养学生课堂记录能力和课后整理笔记、充实笔记的能力，培养记录、记忆和课后阅读的习惯。
■ 通过分组交流，培养学生的语言表达能力。
■ 根据班级人数，教师让学生就图案图形比较分析这一课题进行分组调研，检索资料，最终对调研结果进行整合，每位学生可以在课后得到一份完整的学习资料。

一、什么是图形

“图形”(Graphic)一词是20世纪80年代我国从欧洲设计文化中引进的新名词与新概念。“互动百科”对“图形”的定义为:“是指对形象素材所做的充分想象,是造型艺术中独特的思维方式,其目的是用形象的语言为受众提出一个视觉问题,或直接利用形象来引起受众的关注。对形象素材的处理越独特、越新颖,它对受众的吸引力也就越大。”

创意图形表现,是指通过深刻思考和系统分析,充分发挥形象思维和创造力,将想象和意念形象化、视觉化。现代意义上的图形研究,始于格式塔“完形”心理学的完善。

20世纪80年代,设计教学开始关注对视知觉心理的实验与研究,其中,格式塔心理学成为图形创意课程的核心理论。

格式塔心理学是西方现代心理学的主要流派之一,也称为完形心理学。“完形”即“整体”的意思,“格式塔”是德文“Gestalt”的译音。格式塔心理学可以说是“形”的心理学。格式塔的研究起始于视觉领域,但它又不限于视觉领域,其应用范围远远超过感觉经验的限度。格式塔心理学家认为,人的心理意识活动都是先验的“完形”,即“具有内在规律的完整的历程”。人所知觉的外界事物和运动都是完形的作用——知觉到的东西要大于眼睛见到的东西。

格式塔的重点在于研究人对形态的感觉。在我们经验中,事物总是以一个整体的形象出现。例如听音乐,我们听到的总是旋律形式而绝非一系列音符,是氛围与情感的统一整体,不是枝节局部,也不仅是其各部分排列的总和。对人的印象也是如此,人对人的感觉是整体的,如慈祥、平和、凶残、刻板、冷漠或者热忱,而绝非局部的尺度。这样一种认知模式有着广泛的研究价值与借鉴意味,使得任何点、线、面或图形都能显示出“一种有意义的结构”形式,这就是格式塔心理学所要研究的要点。

整体不是简单的各部分之和,往往多于或大于各部分。

例如,一个设计中的四方形,是四条线构成的,但一旦构成,就不止于四条线,还有四个直角,加上闭合图形——四方形及其外部空间。所以,整体远远大于局部之和。这一研究有助于我们对图形概念的认识。

二、图形的9种形式

“图形”一词从汉字字义来看可分为“图”与“形”两个部分，虽然图与形是不可分的，因为“图”为质、“形”为文，内容与形式是相互依存而不单独存在的。同时，从中国人的语意来分析“形”，也是十分有启迪意味的。

形可分为以下9种形式。

1. 有限形与无限形

中国语意中，“形”有有限与无限之分，大气层无限无形，但在太空中看也是有限有形的。宇宙空间是最终的无限形。

老子说：“大音希声，大象无形”“天下万物生于有，有生于无”，这是哲学观念、美学境界的形，对图形创意有高度的指导意义。

2. 基本形与派生形

宇宙中的自然物，包括生物、植物、动物以至人体，为适于生存，都趋向于圆。只有后天加工的物品才产生方。树木是圆的，但一经加工，大多改变为方形。圆形是“太朴”，老子说：“太朴不散，朴散则为器”。石涛说：“太朴一散，则法立矣”。基本形是圆（包括不同的圆），派生形才产生方与三角（变化多端的各种组合形）。图形创意均是派生形，如现代设计中的打散构成，没有打散不可能有新的形的诞生。一块布只有裁剪成片，才能产生新装。

再来看西方的格式塔心理学，格式塔心理学理论的完形法则：

- ① 相近（Proximity）：距离相近的各部分趋于组成整体。
- ② 相似（Similarity）：在某一方面相似的各部分趋于组成整体。
- ③ 封闭（Closure）：彼此相属、构成封闭实体的各部分趋于组成整体。
- ④ 简单（Simplicity）：具有对称、规则、平滑的简单图形特征的各部分趋于组成整体。

以上这些组织规律即是所谓的“完形法则”（Law of Organization），构成了基本形与派生形。

3. 定形与不定形

圆、方、三角为定形，自由形貌似不定形，其实则是一种更宽泛意义上的形。例如，水无定形，因器而定，因流而别，因此在艺术与设计中对水的塑造有极大的发挥空间，在音乐中表现水也有极大的塑造空间与极多的表现方法。这一思路对艺术与设计有很大的启迪作用，它可以

拓宽形象思维的空间，增强人们的创造力。

除了水、火、空气、云、雾，其他如奔跑与跳跃、舞蹈的空间、戏剧中的水袖和髯口表演，许多运动中的物质都难以定形。寻找最美好的瞬间定形或定格，是艺术与设计的一大命题。如达·芬奇定格蒙娜丽莎微笑的瞬间，戏曲人物的亮相瞬间等，由此构成艺术创造的“形式”生命力。

定形是暂时的，不定形是永恒的。老子说：“大方无隅”“大成若缺”“大盈若冲”。对不定格的造型，也应该在艺术设计领域有专题性的研究与探讨，甚至可以在课堂上开设各种创意性课题。同样，根据格式塔心理学关于接近性和连续性的组织原则：某些距离较短或互相接近的部分，容易组成整体。可根据这一原理，设定实习性课题。

4. 原生形与再生形

原生形是一种已经的存在，是历经亿万年的自然选择；再生形是创新，图形创意永远是再生的创意。格式塔心理学具有图形与背景的组织原则：在一个视野内，有些形象比较突出鲜明，构成了图形；有些形象对图形起了烘托作用，构成了背景，如烘云托月或万绿丛中一点红。图形与背景的区分度越大，图形就越可突出而成为我们的知觉对象。要使图形成为知觉的对象，不仅要具备突出的特点，而且应具有明确的轮廓与明暗度。一旦它成为观察者的注意中心，便成为图形，呈现轮廓、硬度、高度等。

人们总是在未分化的背景中看到图形的。重要的是，视觉场中的构造是不时地变化着的。一个人看到一个客体，然后又看到另一个客体。也就是说，当人们连续不断地扫视环境中的刺激物时，种种不同的客体一会儿是图形，一会儿又成了背景。说明这种现象的一个经典性例子是图形与背景交替图。图形与背景也可以理解为正形与负形，在本书中有大量的练习与探索。正形与负形的研究在平面设计、广告设计中也有许多范例。我们可以做更多新的突破与探索，从新的视角来设定新的课题，以期有新的发现。

5. 静止形与运动形

静止是相对的、暂时的，一切形均在运动与变化中。形的运动只是速度的体现，人对形的整体感觉与记忆往往都是静止的、定格的，是心理感觉的定格。绘画与设计都是定格的、静止的，但永远不要忘记形的本质是运动的。静止与运动是事物的存在方式，是图形形式感的表现方

式之一。根据格式塔心理学的共同方向运动组织原则，一个整体中的部分，如果作共同方向的移动，则这些作共同方向移动的部分容易组成新的整体。

6. 平面形与空间形

现代图形研究对空间形或三维图形做了大量的研究。在平面上表现三维空间有极大的发展前景。根据格式塔心理学的转换律组织原则，如果图形与刺激形式同型，图形可以经历广泛的改变而不失其本身的特性，这就好比一个曲调变调后仍可保持同样的曲调，尽管组成曲子的音符全都不同；一个人唱歌走调了，听者通过转换仍能知觉到他在唱什么曲子。

平面与空间是可相互转换的。画家埃舍尔曾做了长期的错视空间研究并通过图形作品表现出来，十分有意味和价值。他的画不是停留在平面上，而是在平面上制造出一个空间，把魔幻般的视错觉表现得美妙无比。

7. 单一形与复合形

有人把金字塔说成是外星人的创造，这不仅仅是因为金字塔工程庞大而宏伟，更主要是因为金字塔改变了一切原生形、自然形的圆浑与自由，采用规范的、明显区别于自然环境特征的、带有标识性的三角形构造，是开创性的造型与构成，超乎了人类早期的想象力。

人类不满足于单纯，总是追求丰富、复杂、多变，于是产生越来越多的复合形与复杂形。今天，人们又开始追求返璞归真，于是又产生以简单为美的审美观。单纯与复合，在形式上的不断交替形成审美的时尚。繁久必简，简久必繁，形式的繁、简是一种心理的调适。

8. 显形与隐形

显形为可见形，隐形为不可见形或不可辨形，是心理的形、记忆的形和想象的形。明末清初文学家张岱写雪中西湖是“雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，唯长堤一痕、湖心亭一点，与余舟一芥、舟中人两三粒而已。”写的是点、线、面，感觉中却是湖、堤、人。抽象与具象，两者可以不断转化。

抽象的形比具象形有更大、更宽泛的想象空间与内涵空间，因此抽象绘画、抽象雕塑自有其不可替代的独特魅力。想象往往超越现实，艺术与设计永远有可以寻求的更高境界。

根据格式塔心理学的相似性组织原则，在一个知觉场中，邻接的单元中大小、形状或颜色相似的单元会连合在一起；反之，距离较大或大

小、形状、颜色各不相同的单元则各自分离。根据这一原理可设定对抽象图形引发联想的创意课题。

9. 意识形与无意识形

这是形的一种高层次归纳，包含着抽象与具象，涉及宏观形与微观形。

根据格式塔心理学的完整和闭合倾向组织原则，知觉印象随环境而呈现最为完善的形式，彼此相属的部分容易组合成整体；反之，彼此不相属的部分则容易被隔离开来。意识形与无意识形是完整和闭合倾向决定的。

形的组合产生了形式，带来了视感，带来了情感模式，产生不同的情感感觉，这是意识形。情感感觉在空间产生一个向量（心理的力感），向量使人产生节奏、平衡与运动感，这是无意识形，如视觉的余色与补色关系。

格式塔心理学不单重视事物的形式，更重视人的心理，强调人心固有的组织特征。意识形与无意识形都是人类心灵的感受，是精神世界对物质世界的客观反映。

“异质同构”是格式塔心理学的理论核心。格式塔心理学认为，在外部事物的存在形式、人的视知觉组织活动和人的情感以及视觉艺术形式之间，有一种对应关系，一旦这几种不同领域的“力”的作用模式达到结构上的一致，就有可能激起审美经验，这就是“异质同构”。正是在这种“异质同构”的作用下，人们才能够在外部事物和艺术作品的形式中直接感受到“活力”“生命”“运动”“平衡”等性质。

“异质同构”说综合运用了现代科学的系统论、整体论、宇宙论、人类学、物理学场论和心理实验的方法，从一个新的视角来说明人的审美经验和解释美术的基本原理，有其可取之处。

格式塔心理学强调整体、模式、组织、结构等，在研究知觉的认识过程及高级心理过程中的作用，并注重人们对感觉信息输入的组织 and 解释的主动性，构成了现代认知心理学的基本观点。在方法论上，格式塔学派强调研究直接经验，并主张用现象学的方法来研究它们，这也成了现代认知心理学的基础，对现代认知心理学的产生起了推动作用。

的确，“人不仅通过思维而且也用一切感觉在对象世界中肯定自己”（马克思），“存在即被感知”。作为以视觉语言说话的设计，往往建立在某个视点或某个瞬间感觉的基础上，从而产生形式效应。设计存在于形式，设计必须重视形式，设计美在形式。对于图形的研究和探讨必须先从“形”开始！

课题二 形式三元素——点、线、面

课题内容：

- 创意启发——从达利的“软性钟”看到了万物的可塑性
- 点——火柴与钉子
- 线——链接与沟通
- 面——桌子、杯子与书本

课题时间： 4 课时。

训练目的： 通过点、线、面组成的多个图形表现事物的变化训练，培养学生的观察力和体验力，了解物体的结构和事物的变化过程。

教学方式：

- 从创意启发开始，通过达利的“软性钟”看万物的可塑性，引入创意教学。
- 以点、线、面的设计案例作为参照，激发学生的创意，可以按本书提供的材料完成作业，也可以选用相似题材进行。
- 快题训练和作业训练结合，按照“钉子”训练中所提示的四个步骤进行。

教学要求：

- 掌握观察和分析事物发展过程的方法。
- 对简单的物体作出准确的视觉表达，注意物体的结构表现。

作业要求： 按本课题示范的作业，进行类似物体的变化训练（可提前通知学生准备相关道具）。

一、创意启发

——从达利的“软性钟”看到了万物的可塑性

一片空旷的海滩，一只似马非马的怪物在海滩上躺着，一棵枯死的树从怪物旁边的平台中生长出来，几只软绵绵的钟表或挂在枝头，或搭在平台上，或披在怪物的背上，一群蚂蚁在一块合盖的红色钟表上爬动着……

这就是1931年西班牙画家达利创作的油画《记忆的永恒》(图2-1)。“软性钟”这个对现实生活的反抗形象，成为达利一生中最重要的绘画符号之一。作为深受弗洛伊德精神分析学说影响的超现实主义画家，他认为软钟表现了一种“由弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻觉”。他在自传里写道：“机械用品成了我的最大敌人，例如手表，它们只能是柔软的，或者根本不能有。”

由此可见，一方面，达利隐喻了时间的软性特征，揭示了人们潜意识中对它的焦虑和恐惧；另一方面，软钟的造型也提示了人们，一切事物都有其可塑性。在日常生活中，我们捕捉到万物的瞬间形象，往往被定格在我们的脑海中。然而，世界在变化，生命历程总在不断地演变，也正因为万物的可变性和可塑性，这个世界才显现出它的丰富多彩。

如果我们把世界的万事万物分为“物象”与“影象”，那么，达利就是用“钟”这个物象来表达他潜意识中时间的影象。随着时间在现实和非现实中的变化，影象之于物象就会派生出阴影、倒影、投影、背影、侧影、踪影、幻影……影象反映着所有三维可视世界的变化，同时它也是无限延展的，并充满了各种意义关联的世界。

正是“物象”与“影象”的微妙关系，自然界在中国的文人墨客心中是浓淡疏密的山水意境，在西方写实主义画家笔下却是追求真实的风景再现。如同诗词中的情与景，是“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去”的有我之境，还是“寒波澹澹起，白鸟悠悠下”的无我之境？正是“物象”与“影象”的对立统一关系，才可能有在图形创意中“影象”超越“物象”的可塑性。

在图形创意中要表达“物象”的可塑性，这就要求我们打破习惯性思维的束缚，展开丰富的联想，在自由和规则、诗意与秩序之间选择凝练的视觉语言，它不仅能表现我们的客观现实，更能以其创意的力量重新塑造一个世界。

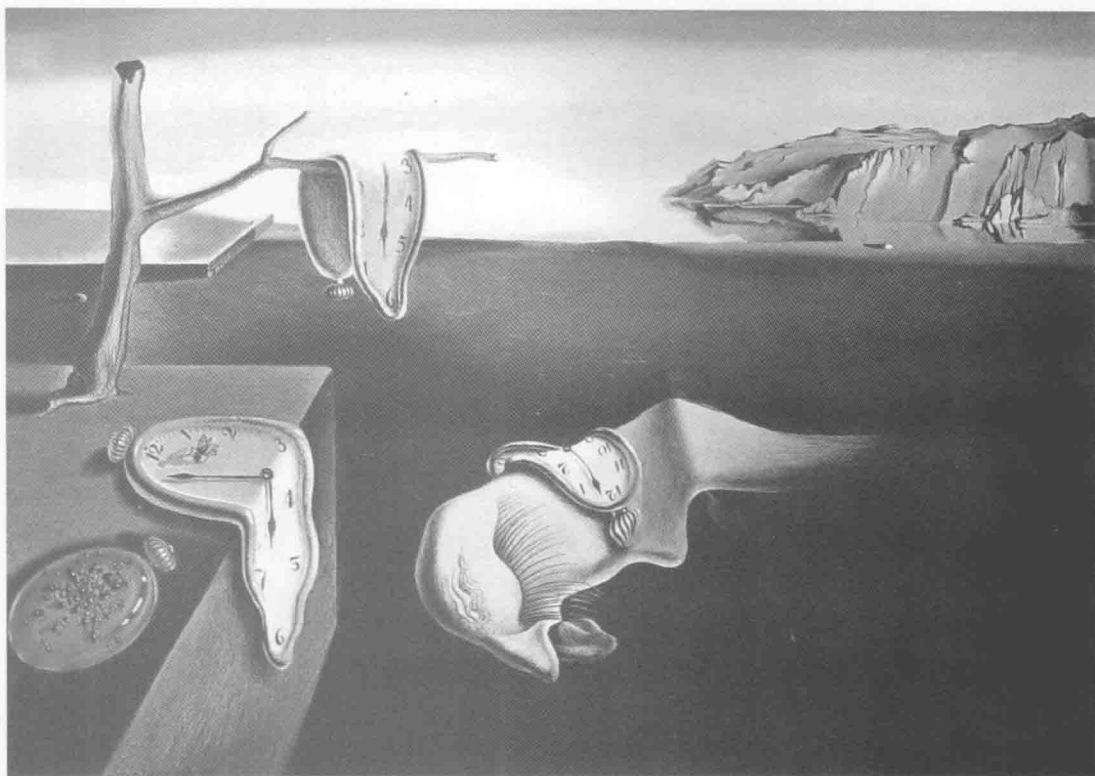

图 2-1 《记忆的永恒》/ 达利 (1931)

达利 (1904—1989)

达利是 20 世纪超现实主义画派的重要代表，他用非现实的图像来演绎弗洛伊德的潜意识学说。许多人说他是疯子，他却回答说：“我跟疯子最大的区别就是，我不是疯子。”这成了一句典型的达利式的名言。

把坚硬的东西变成软化的图形并非是一种非正常的幻想，而是对现实的物象所作的非现实的影象转化。