

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

CREATIVE GRAPHIC

图形创意

李洁 王博 等编著

中国建筑工业出版社

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

CREATIVE GRAPHIC

图形创意

李洁 王博 等编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 /李洁,王博等编著. —北京:中国建筑工业出版社, 2015.2
高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达
ISBN 978-7-112-17741-7

I. ①图… II. ①李…②王… 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(2015)第027143号

本书为高职高专视觉传达专业规划教材,共分基本形简化训练、图形创意的思维方式与表现方法、图形创意的构成形式、图形创意的主题训练四个项目,系统有序地讲解图形创意设计的规律、方法与环节。本书编写突出高职高专艺术设计专业对学生职业能力的训练,从创意的角度将理论知识与实际工作任务紧密地联系起来,通过大量的案例对理论内容加以佐证,由简到繁、有的放矢地进行每一项设计练习,具有启发性、创造性、操作性、实战性的特点,是一部适用于高职高专艺术设计专业学生及艺术设计行业从业者的教材。

责任编辑:李东禧 唐旭 陈仁杰 吴 凌

责任校对:刘 钰 刘梦然

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

图形创意

李洁 王博 等编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:7 字数:164千字

2015年4月第一版 2015年4月第一次印刷

定价:39.00元

ISBN 978-7-112-17741-7

(27009)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达” 编委会

总 主 编：魏长增

编 委：(按姓氏笔画排序)

王 威 王 博 牛 津 兰 岚 孙 哲

张文鹏 张绍江 张 洁 张 焱 李 洁

李 晨 李 井 谷 丽 庞 素 胡 萍

赵士庆 郭早早 贾 辉 靳鹤琳 潘 森

樊佩奕

序

2013年国家启动部分高校转型为应用型大学的工作,2014年教育部在工作要点中明确要求研究制订指导意见,启动实施国家和省级试点。部分高校向应用型大学转型发展已成为当前和今后一段时期教育领域综合改革、推进教育体系现代化的重要任务。作为应用型教育最基层的众多高职、高专院校也会受此次转型的影响,将会迎来一段既充满机遇又充满挑战的全新发展时期。

面对众多研究型高校转型为应用型大学,高职、高专作为职业技术的代表院校为了能够更好地迎接挑战,必须努力提高自身的教学水平,特别要继续巩固和加强对学生操作技能的培养特色。但是,当前职业技术学院艺术设计教学中教材建设滞后、数量不足、种类不多、质量不高的问题逐渐显露出来。很多职业院校艺术类教材只是对本科教材的简化,而且均以理论为主,几乎没有相关案例教学的内容。这是一个很大的问题,与当前学科发展和宏观教育发展方向是有出入的。因此,编写一套能够符合时代发展需要,真正体现高职、高专艺术设计教学重动手能力培养、重技能训练,同时兼顾理论教学,深入浅出、方便实用的系列教材就成为了当务之急。

本套教材的编写对于加快国内职业技术学院艺术类专业教材建设、提升各院校的教学水平有着重要的意义。一套高水平的高职、高专艺术类教材编写应该有别于普通本科院校教材。编写过程中应该重点突出实践部分,要有针对性,在实践中学习理论,避免过多的理论知识讲授。本套教材邀请了众多教学水平突出、实践经验丰富、专业实力雄厚的高职、高专从事艺术设计教学的一线教师参加编写。同时,还吸纳很多企业一线工作人员参加编写,这对增加教材的实用性和实效性将大有裨益。

本套教材在编写过程中力求将最新的观念和信息与传统知识相结合,增加全新案例的分析和经典案例的点评,从新时代的角度探讨了艺术设计及相关的概念、方法与理论。考虑到教学的实际需要,本套教材在知识结构的编排上力求做到循序渐进、由浅入深,通过大量的实际案例分析,使内容更加生动、易懂,具有深入浅出的特点。希望本套教材能够为相关专业的教师和学生提供帮助,同时也为从事此专业的从业人员提供一套较好的参考资料。

目前,国内高职、高专艺术类教材建设还处于起步阶段,还有大量的问题需要深入研究和探讨。由于时间紧迫和自身水平的限制,本套教材难免存在一些问题,希望广大同行和学生能够予以指正。

总主编 魏长增

2014年8月

前言

人类传承文化的过程中,图形起到了重要的作用。图形是对人类心灵最具有影响力和视觉冲击力的视觉语言之一。社会生活中,图形随处可见、俯首即是,其形态各异,与人们的生活息息相关。作为人类视觉创意的一种形式,图形是最具有艺术价值和人文特征的符号。“图形创意”被广泛应用于构成形态教学、文字设计、标志设计、广告设计、书籍设计、包装设计等领域。

“图形创意”课程是视觉传达专业一门重要的专业课。本书编写突出高职高专艺术类对学生职业能力的训练,将理论知识与实际工作任务紧紧地联系起来,遵从“工学结合”、“项目驱动”、“行动导向”的高职教育特点。书中结合系统知识与典型案例,全面系统地介绍了图形创意的一般知识与训练过程,是一部比较实用和有价值的教材。

本书打破以往教材的编写体式,采用项目化教学模式,按照由简入难的原则,将理论知识与实际案例相结合,通过大量的图形训练以及对相关主题的思考,来有效地阐释和解决视觉传达设计中的诸多问题,如图形形态的认识、图形形式的思考及创意概念的表达、图形创意表达的简练和思想的深化,以及最终完成传递信息的图形创意职能。

河北科技师范学院李洁与秦皇岛职业技术学院王博为本书主要编写者,河北科技师范学院的赵士庆、孙哲、贾辉参与编写。由于教学讲解需要,书中涉及大量图片,大部分已标注作者及出处,部分图片来源于网络,实难查出详细来源,还望谅解。在此谨向所选用图片的设计者和提供案例作品的同学们表示感谢,由于本书编者学识有限,难免有疏漏和讹误,恳请同行专家和广大读者给予批评指正。希望大家不吝赐教,以便在今后修订过程中加以完善。

目 录

序 前 言

1 概 述

9 项目一 基本形简化训练

- 10 1.1 基本形
- 13 1.2 简化
- 14 1.3 具象形大胆简化——世界著名建筑图形简化
- 16 1.4 具象形特征提炼——柠檬的特征提炼
- 17 1.5 抽象形简化——情感词语的抽象表达
- 18 1.6 抽象形简化——油纸伞图形设计
- 19 1.7 基本形商业应用——“喝啥 U”饮品虚拟主题设计
- 20 1.8 学生案例

29 项目二 图形创意的思维方式与表现方法

- 30 2.1 联想
- 37 2.2 头脑风暴
- 39 2.3 表现手法
- 41 2.4 色彩搭配
- 46 2.5 设计构图
- 49 2.6 学生案例

51 项目三 图形创意的构成形式

- 52 3.1 置换图形
- 53 3.2 共生图形
- 58 3.3 异影图形
- 59 3.4 延异图形

- 60 3.5 矛盾图形
- 63 3.6 文字图形
- 64 3.7 构成实训——印象江南文字图形设计
- 65 3.8 构成实训——决战河界创意象棋设计方案（综合应用）
- 69 3.9 学生案例

73 项目四 图形创意的主题训练

- 74 4.1 图形创意在设计领域的应用
- 79 4.2 主题训练的注意事项
- 85 4.3 标志设计——霄羽风能科技品牌标志设计
- 88 4.4 招贴设计——大秦·左岸环保主题设计大赛
- 93 4.5 学生案例

101 参考文献

概 述

人类传承文化的过程中,图形起到了重要的作用。图形是对人类心灵最具有影响力和视觉冲击力的视觉语言之一。社会生活中,图形随处可见、俯首即是,其形态各异,与人们的生活息息相关。作为人类视觉创意的一种形式,图形是最具有艺术价值和人文特征的符号。

1. 图形与图形创意

图形是设计师要表达的设计思想,把设计呈现给受众的一种载体。几何学中的“图形”是几何图形的简称。设计学中的“图形”概念,来自于英文的“Graphic”,词义为由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号,是说明性的图画形象。它是有别于文字、词语书写等的视觉形式,图形语言不仅能够传达记事性的事实,同时能够帮助人们理解和诠释文字语言的不足,它的生动感染力是语言文字所不能达到的。

图形是所有能够用来产生视觉图像并转化为信息传达的视觉符号。一副优秀的图形设计作品可以在没有文字的情况下,跨越地域、语言和文化背景的限制,以无声的语言引起共鸣。图形可以通过现代化方法进行大量复制,是信息传播的有利视觉形式。随着人类社会的发展和工业革命后市场对视觉设计需求的增大,20世纪20年代正式诞生了图形设计及图形设计学科教育。

在图形设计中,“创意”就是创造性的意念和将意念或构想转化成具有创新精神的设计形式的思维过程。创意是一种创造性的行为,是运用想象、联想和意念等思维形式,是人类高级思维活动的创造过程。同时又是寻求视觉传达独创性的意念、构想的思维方法。

图形创意是指以图形为造型元素的说明性图画形象,经过严谨的构成和规律性的变化,赋予图形本身更深刻的寓意和更广阔的心灵视野的创造性行为。图形创意有自己的造型规律和美学特征,它的本质是思维创意,是在认知客观物象的基础上,将思维方法转化为对图像的表达,是一种有意识的创造性行为。

图形创意是整个图形设计的核心,它是以传达信息为根本目的,以创造性思维为先导,以独特、新颖的表达方式和通俗易懂、简洁明快的画面语言引人关注,使受众对设计主题认识、理解、接受和记忆。所以说一幅图形作品的好坏取决于创意的思维过程,创意的优劣直接影响该图形信息传播的效能,同时影响社会经济和文化发展。图形创意作为视觉传达的教育基础课程,解决视觉形象的创造和视觉语言的表述问题。

2. 图形的分类

图形通常分为图画型、表意型、情感型。

图画型：是指可以辨认的现实的形象、动物或人物。

表意型：表现为某个符号或一组相互关联的符号。有圆圈、箭形、树枝形、棒形、树形、十字形、蘑菇形、星形或蛇形、唇形、“之”字形图样，还有男性或女性的生殖器的图样等。这些图形的意义，存在于它们所要传达的通常的观念中。

情感型：看起来既不是表现实际的事物，也不是去描绘什么符号。它们的出现是一种狂热的精力的发泄，可能是为了表现对生与死的感觉、爱与憎的狂热，但是也可以被理解为某种征兆或别的很敏锐的知觉。

3. 图形的起源和发展

1) 图形的诞生

图形的起源是伴着人类的生产劳动产生的。当时人类的祖先在居住的洞穴和岩壁上作画，用图画手段记事、记数、记录活动和交流。图形并非为了欣赏，而是具有联络、记录和表情达意的作用，被用作沟通、交流的媒介，这就是最原始意义上的图形。如图 0-1 是远古时期人类象形记事的原始图画，图为原始人的图画符号，是图形的原始形态，也是文字的雏形。部分图画式图形符号经抽象、简化演变成文字，文字出现使信息跨越时间、空间进行广泛而准确地传播，同时使人类文明得以传承和发展。公元前 3000 年左右，两河流域的苏美尔人利用木片、湿泥板刻画，称作楔形文字，基本属于象形文字，如图 0-2、图 0-3。我国的汉字也源于图画。在象形文字的早期，新石器时代，一些陶器上已经出现了类似文字的图形：日、月、水、雨、木、犬等。文字使人类的沟通交流更加密切，复杂的信息内容在图形的阐释下更容易被领会，文字的产生促进了图形的发展。

如图 0-4，在旧石器时代的“山顶洞人”已经将兽骨串起来作为项链，在磨光滑的鹿角和兽骨上刻有线痕，这些简单的线条已经具备装饰意味。图 0-5、图 0-6 中新石器时代的装饰图形主要刻在陶器上：可归纳为几何形、植物、动物和人物。图 0-7 中半坡遗址陶器上的“人面鱼纹”，头顶戴有装饰的帽子，嘴角和脸颊绘制鱼纹，期盼渔猎季节有好的收获。图 0-8 为舞蹈纹陶器，五人一组，手拉手，面向一致，头侧斜纹为发饰，外侧两人的手臂简化成两条线，表明舞蹈动作较大和频繁。简单抽象的几笔就把祖先集体歌舞的场景表达的淋漓尽致。

图 0-1 岩画

图 0-2 苏美尔人楔形文字

图 0-3 楔形文字

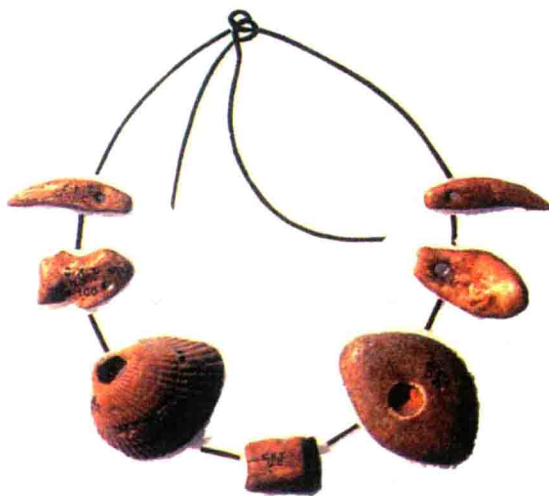

图 0-4 山顶洞人项链

图 0-5 新石器时代陶器

图 0-6 新石器时代黑陶盆

图 0-7 新石器时代仰韶文化彩陶人面鱼纹盆

图 0-8 新石器时代舞蹈纹彩陶盆

2) 图形的发展

图形的发展经历了三次重大的革命。首先,从原始的图形符号演变成文字,是图形应用、传播的第一次规范性变革。文字的出现使符号具有了规范性,成为识别和记录的手段,使信息得以在相应的范围内传播。其次,印刷术和造纸术发明更给现代图形带来了广阔天地,使其真正实现表述信息广泛应用与传播的第二次变革。纸的发明促进了文字和图形的传播和应用,同时使用印刷术将视觉信息得以批量复制。再次,19世纪科技和工业的变革,摄影技术的发明和由此带来的制版方式和印刷技术的革新,是新技术的传播方式,促成了图形成为世界性视觉语言。现代电子技术使图形传播超越时空的界限,其范围之大、受众之广堪称第三次变革。

19世纪末20世纪初,现代立体派绘画大师毕加索创作《和平面容》(图0-9),利用同构手法将和平概念体现得淋漓尽致。同时代荷兰著名版画家埃舍尔对绘画作了大量探索,研究和再现交错型图形,使语言无法表现的思想得到展现,创作了许多图像,如图0-10、图0-11《魔镜》、图0-12《天与水》、图0-13《昼与夜》、图0-14《瀑布》、图0-15《上升与下降》等对形态虚实共存互换、平面和立体空间转化、变形与写实交错语言等形象进行了深入的研究和实践。

3) 图形的时代性

现今设计领域图形的应用多指能够用来产生视觉图像并转为信息传达的视觉符号,并非单纯强调它的图形语言作用,更注重它的象征意义。有别于纯艺术中强调艺术家个性化思维的内涵表达。图形设计着眼于受众,服务于受众。

现代图形设计必须能够准确地传达视觉信息,其表现形式能够被受众接纳和理解。现代应用设计使图形这一世界上通用的、没有国籍、没有民族界限的视觉语言,通过科技信息等多媒体设备的复制传播产生共鸣,展现现代图形应用艺术语言的突出特点。

国外图形设计已成为一种专门职业——图形设计师,伴随着图形表达方式所引起的社会作用日益被人们所认同。20世纪世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师,如日本的福

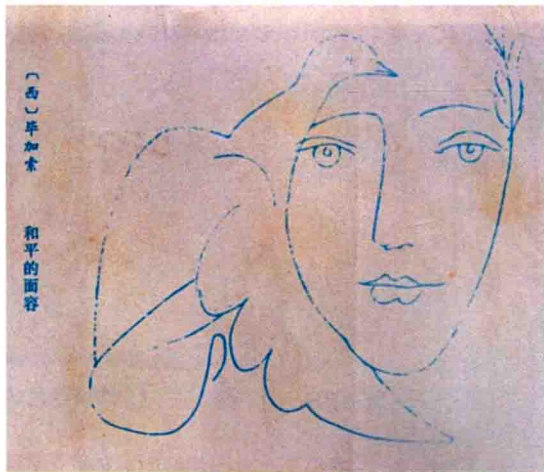

图 0-9 《和平面容》：毕加索

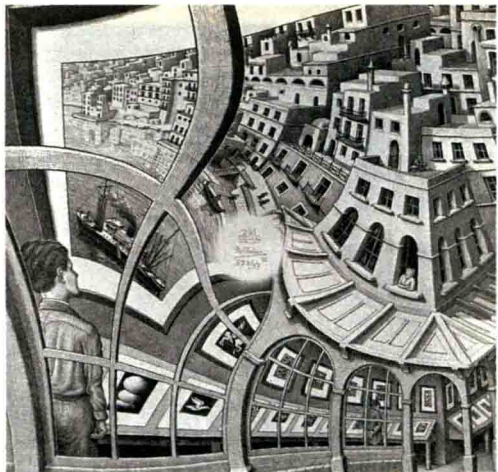

图 0-10 《魔镜》：埃舍尔

图 0-11 《魔镜》：埃舍尔

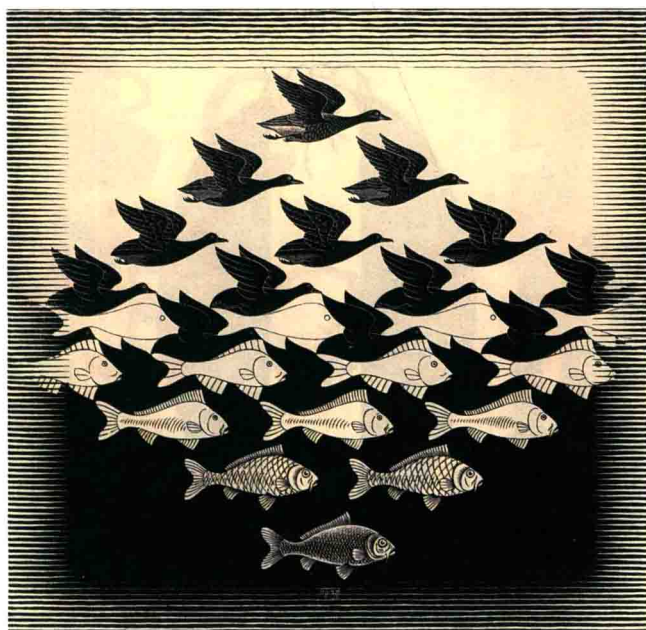

图 0-12 《天与水》：埃舍尔

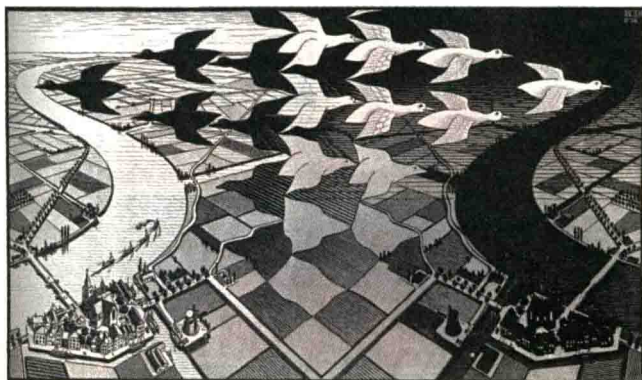

图 0-13 《昼与夜》：埃舍尔

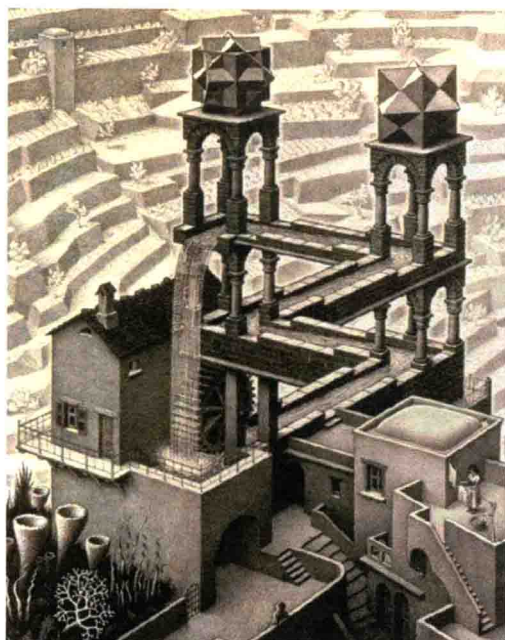

图 0-14 《瀑布》：埃舍尔

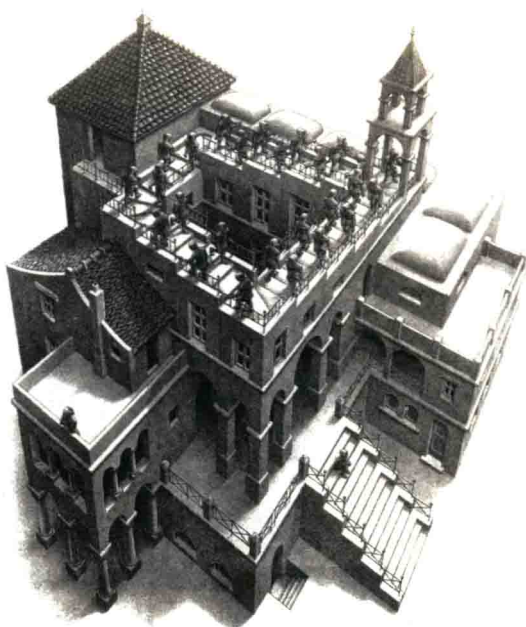

图 0-15 《上升与下降》：埃舍尔

图 0-16 招贴设计：福田繁雄

图 0-17 福田繁雄设计作品

图 0-18 现代音乐 80：田中一光

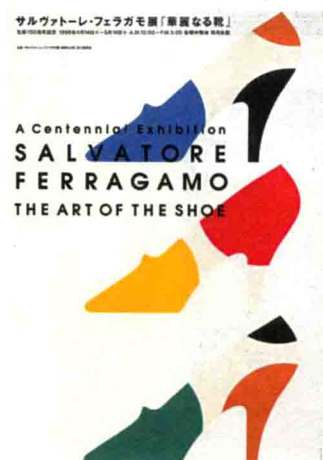

图 0-19 田中一光设计作品

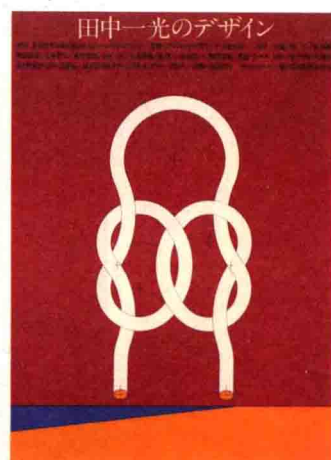

图 0-20 田中一光设计作品

图 0-21 冈特·兰堡海报作品

图 0-22 冈特·兰堡海报作品

图 0-23 冈特·兰堡海报作品

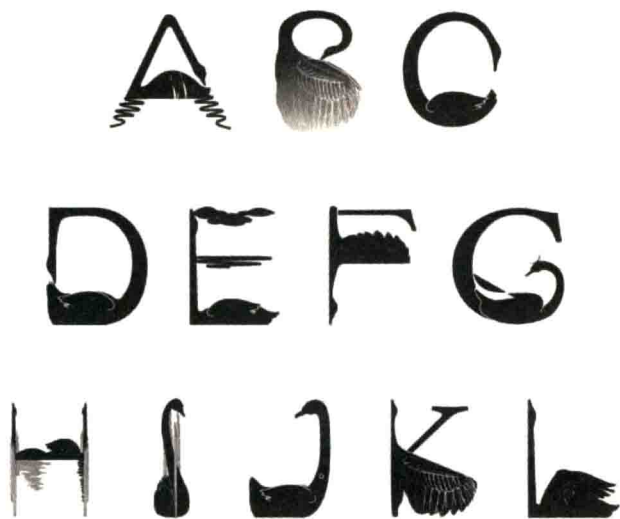

图 0-24 中国现代著名设计师 靳埭强作品

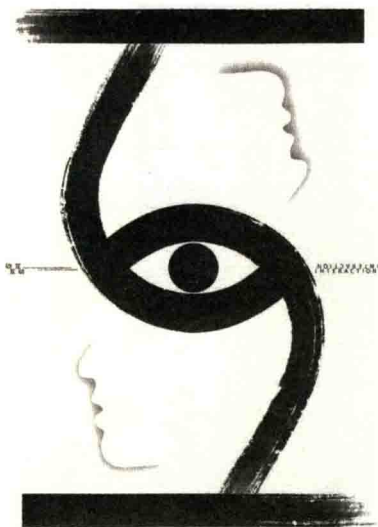

图 0-25 中国现代著名设计师 靳埭强作品

田繁雄（图 0-16、图 0-17）、田中一光（图 0-18~图 0-20），德国平面设计师冈特·兰堡（图 0-21~图 0-23），中国平面设计师靳埭强图 0-24、图 0-25 等作品充满了智趣，促进了视觉语言多元化发展，为图形创意学科教学提供先导。

4. 图形创意的应用

人们常说：图形创意以其独特的思维定位和思考模式，丰富的表现手法和灵活的表达方式，被广泛应用于视觉传达的各个领域。图形创意作为视觉传达基础教学内容，解决一切视觉形象的造型和视觉语言的表述问题。在这个读图时代，如何让我们的设计在众多图形设计中脱颖而出，是图形设计师和图形基础教学所面临的问题。简洁清晰、内涵深刻的图形往往是设计作品的中心和灵魂，展示给受众的说服力远远超过长篇累牍的文字内容。

图形创意被广泛应用于构成形态教学、文字设计、标志设计、广告设计、书籍设计、包装设计等领域。标识性、趣味性，或抽象或严谨的图形形象使消费者和受众能够清晰辨别出产品本身，同时传递品牌文化和理念，辅助市场营销；在版式设计和书籍设计等学科中，抽象的图形创意给原本枯燥的文字内容增色的同时，能够帮助读者深刻解读文字内容，加深理解和记忆。

在未来的设计领域中，简洁直观的造型便于记忆，包含准确的信息量和延伸内涵的设计是图形创意触动受众的核心竞争力。同时满足人们基本的审美需求，承载信息交流和文化传播，多元化发展必然成为现代图形创意的新思路。首先回归自然，在传统的图形、图案设计基础上深挖象征意义和引申意义，使图形创意在表情达意的同时具有时代感和民族性。好的图形创意能与主题达到情感交融，使图形媒介中所有的图形符号都围绕着主题，是每一个图形设计师所追寻的理念。

项目一 基本形简化训练

