

中国美术院校新设计系列教材

图形创意

邬烈炎 主编 江明 著

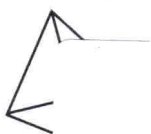
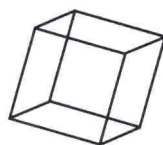
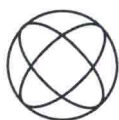
上海人民美術出版社

中国美术院校新设计系列教材

图形创意

邬烈炎 主编 江明 著

上海人民美術出版社

参考文献

[美]梅格斯：二十世纪视觉传达设计史，湖北美术出版社1989年版

[英]贡布里希：艺术与错觉——图形再现的心理学研究，湖南科学技术出版社1999年版

[荷兰]布鲁诺·恩斯特：魔境——埃舍尔的不可能世界，上海科技教育出版社2003年版

夫龙工作室：现代设计家创意图典，中国青年出版社1994年版

林家阳：图形创意，黑龙江美术出版社1999年版

芦影、李砚祖：视觉传达设计的历史与美学，中国人民大学出版社2000年版

王受之：世界现代平面设计史，新世纪出版社1988年版

林家阳、车其：国际广告设计大师丛书：冈特·兰堡，河北美术出版社2003年版

林家阳、车其：国际广告设计大师丛书：金特·凯泽，河北美术出版社2003年版

林家阳、车其：国际广告设计大师丛书：霍尔戈·马蒂斯，河北美术出版社2003年版

王弘力：黑白画理，辽宁美术出版社1991年版

陈望衡：艺术设计美学，武汉大学出版社2000年版

魏洁：图形设计，中国建筑工业出版社2009年版

部分作品引自国内外专业杂志及网站

本书在论述的过程中引用了一些来自国内外设计同行的相关论点和作品，由于时间仓促，未能与所有作者取得联系，在此表示真诚的歉意与衷心的感谢。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 江明著. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.1

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8126-8

I. ①图... II. ①江... III. ①图案设计—高等学校—教材
IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第227576号

中国美术院校新设计系列教材

图形创意

主 编: 邹烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 江 明

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 高秦艳

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8126-8

定 价: 38.00元

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 课程界定 _21

一 课程的基本内容 _22

二 课程的目的和意义 _23

三 图形创意课程与其他课程的关系 _24

02

第二章 关于图形 _27

一 图形释义 _28

二 图形的起源和发展 _32

三 图形的传达优势 _44

四 现代图形的设计原则 _46

03

第三章 图形创意的思维 _49

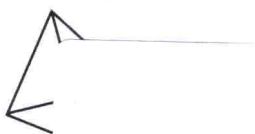
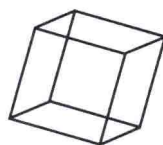
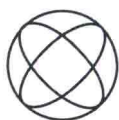
一 图形创意的思维过程 _50

二 与图形创意相关的创造性思维方式 _51

中国美术院校新设计系列教材

图形创意

邬烈炎 主编 江明 著

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前言

现代创意图形是一种传达信息的视觉语言。今天，每个人都生活在形形色色的资讯包围之中，我们的眼睛、耳朵、大脑每时每刻都在接触各种信息。这些信息的量早已超出了人们的接受能力，我们没有太多时间和精力去分析辨别哪些信息是自身所需要的，而是更倾向于接受新颖、直观、感性的信息，此时图形比文字具有更强大的吸引力，因此有人称今天是一个读图时代。在这样的时代背景下，视觉传达领域的设计师面临着如何去创造具有吸引力和传达力的视觉语言的课题，视觉语言形式的创新能力的培养成为当代艺术设计教育中的重要任务，而图形创意课程的开设为解决这一问题起到了重要的作用。

图形创意课程作为一门艺术设计学科开设的专业基础课自上世纪90年代被引入我国，至今已有十多个年头，目前在全国的各专业院校得到了广泛的开展。随着这门课程的深入、对外交流的开展以及大量国内外优秀图形设计作品的涌现，教学的内容和方式都在不断地完善和丰富。但相对于一些传统的课程，如三大构成来说，图形创意的教学毕竟为时尚短，缺少统一规范的教材，许多院校和教师都在不断地尝试和摸索中，在理论研究和实践教学中具有较大的随意性。本书的编撰结合多年实践教学的情况，对图形创意课程的基础知识进行梳理，结合多项课题训练，形成一套针对普通大专院校艺术设计专业学生较为全面并具有实际操作性的教材。

在本书的编撰过程中，始终得到了上海人民美术出版社的大力支持和帮助；同时江南大学设计学院的领导及同仁也给予了热情的帮助。感谢姚宏翔、丁雯两位编辑在本书的编辑过程中提出的宝贵建议与所做的大量工作。感谢江南大学设计学院的魏洁、吴建军、方如、崔华春等老师在教学指导中所做的工作。特别感谢视觉传达专业0401班、0701班、0803班、0903班、广告学08级和05级、公共艺术05级等班级的同学们，他们在图形课的学习过程中投入了大量的热情，真正做到了教学相长，使本书能够顺利地完成。

由于时间匆忙和个人水平有限，虽然本人已尽了最大的努力，但书中难免还存在不少疏漏之处，恳请有关专家、同行批评指正。

江 明
2012年7月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 课程界定 _21

- 一 课程的基本内容 _22
- 二 课程的目的和意义 _23
- 三 图形创意课程与其他课程的关系 _24

02

第二章 关于图形 _27

- 一 图形释义 _28
- 二 图形的起源和发展 _32
- 三 图形的传达优势 _44
- 四 现代图形的设计原则 _46

03

第三章 图形创意的思维 _49

- 一 图形创意的思维过程 _50
- 二 与图形创意相关的创造性思维方式 _51

04

第四章 图形创意的起点——联想 _55

- 一 联想的定义 _56
- 二 联想的方式 _57

05

第五章 图形创意的核心——想象 _71

- 一 想象的定义 _72
- 二 解构 _73
- 三 单一形态的想象创新 _78
- 四 多个形态的创新组合 _92
- 五 图形中的空间转换 _118
- 六 图形的创意表现 _130

06

第六章 图形创意的应用 _135

- 一 平面设计领域 _136
- 二 向多维领域的拓展 _142

参考文献 _144

教学进程安排

图形创意基础课是一门学科基础课程，是艺术设计专业视觉传达方向学生的必修课和其他方向的选修课。通过本课程的学习和训练使学生学会理解图形语言，掌握创造图形新形式的方法，掌握创造有效传达信息的视觉语言的基本技能，促进创新思维，培养现代设计的艺术观和审美观。

在我国四年制的本科教育过程中，图形创意课程一般开设在第一学年的第二学期或第二学年的第一学期，课时通常以60课时为宜，其中理论授课约占1/3，其余为学生练习及作业讲评的实践部分。

图形创意课的练习课题是非常丰富的，并随着课程的深入循序渐进。本章节列出的是典型习题安排及习作图例，在后面章节中还将有更多习题以供教学参考。

一 图形联想的训练

联想是图形创意的基础，如何寻找出人意料 of 图形素材离不开联想。这一部分的训练结合特定命题，通过不同的联想方式，打开学生思考问题的思路，有方法但不拘泥，使学生学会从不同方向挖掘图形的相关元素。

1. 形的意识流

相似形的联想和应用是图形创意中非常重要的一环，是元素同构的连接点。通过本课题的训练可以使同学以更开放、更多元的角度审视我们所熟悉的形状。

建议课时：6课时

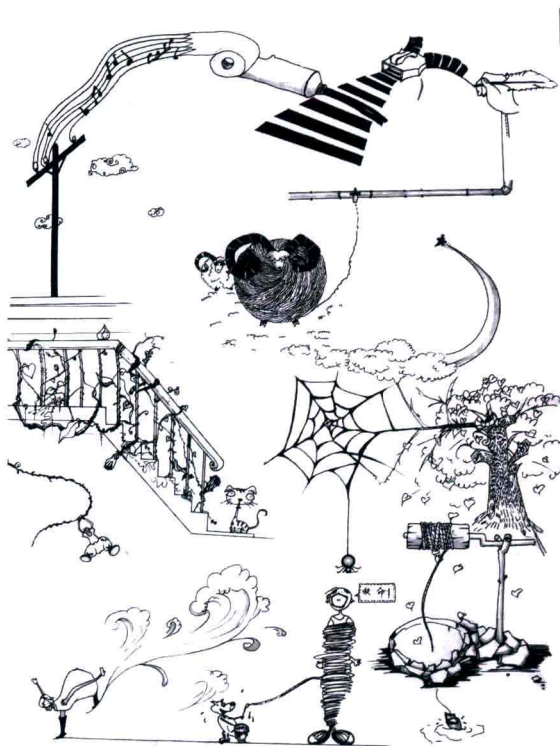
作业尺寸：A3

2. 口罩的多元联想

以指定元素为联想出发点，从相似联想、接近联想、反向联想、因果联想等多种方向展开思路，寻找到更丰富的结果。

建议课时：4课时

作业尺寸：A4

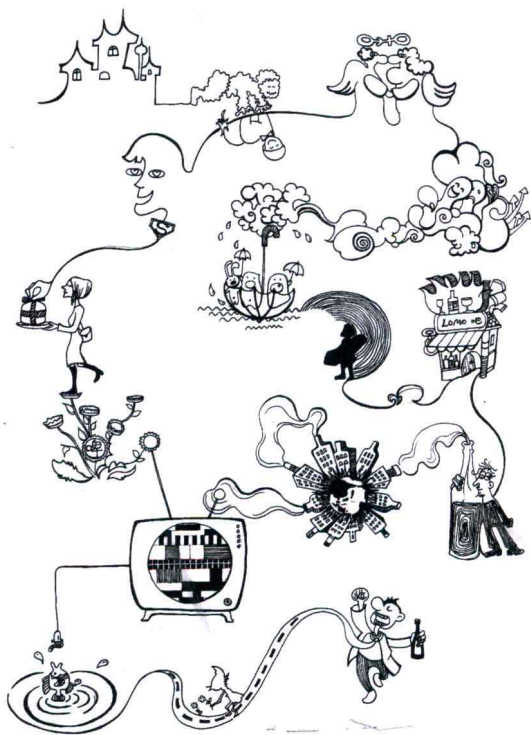
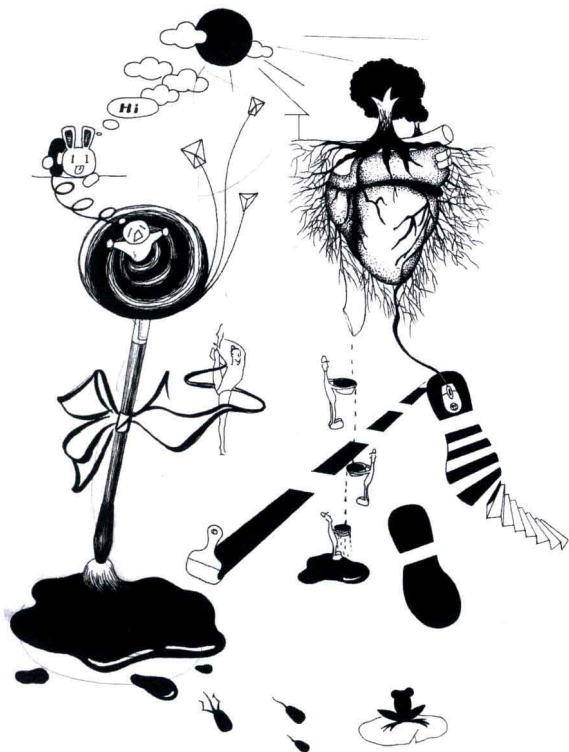
思考与练习1

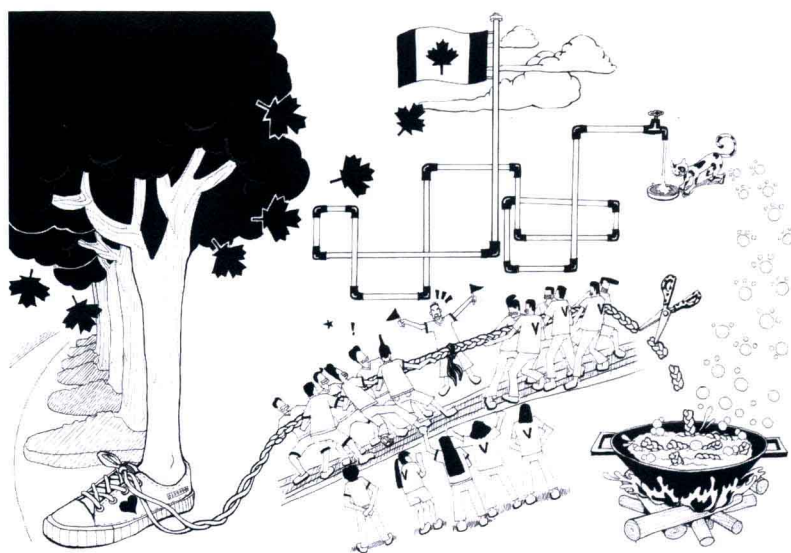
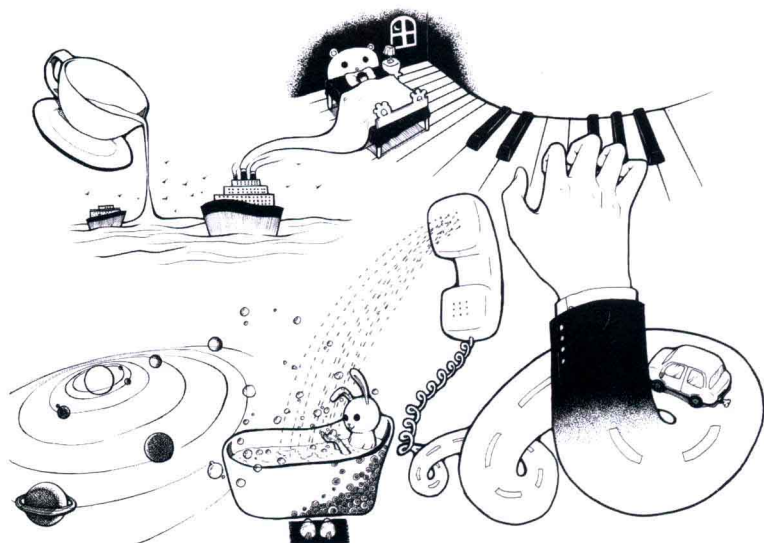
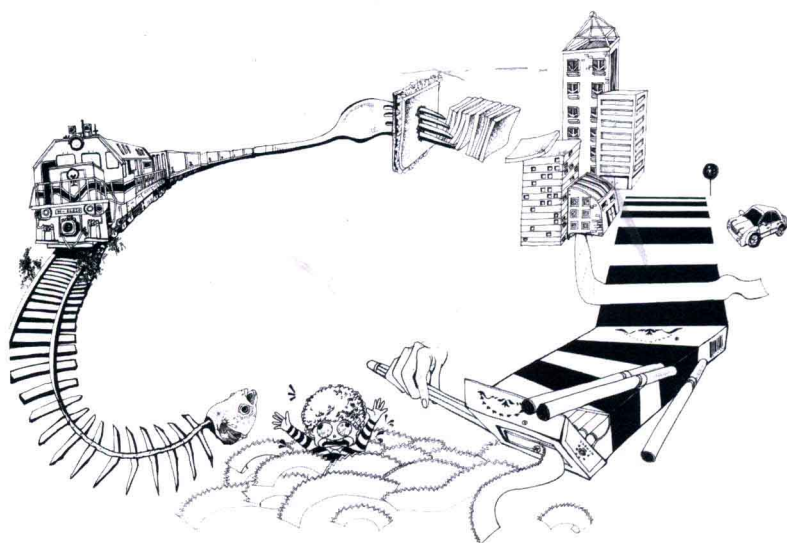
作业内容: 形的意识流

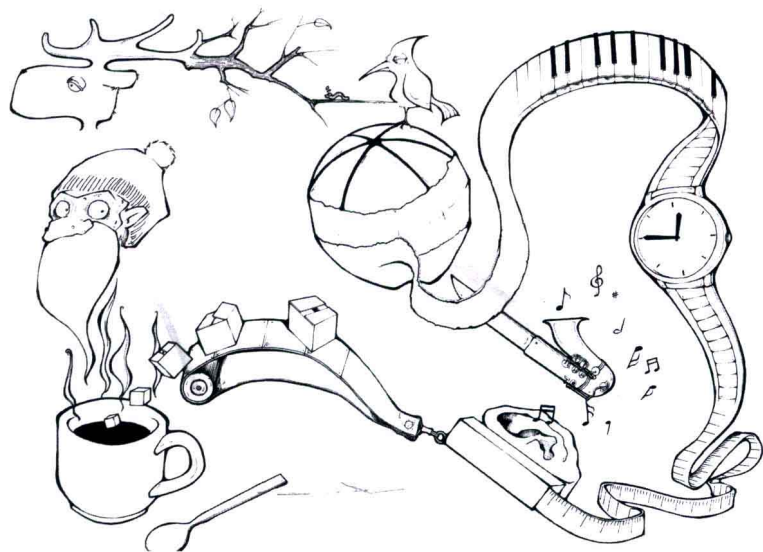
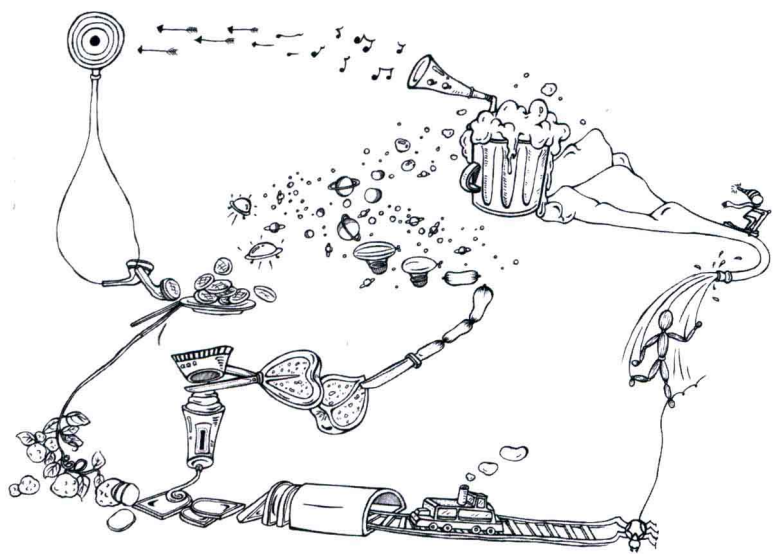
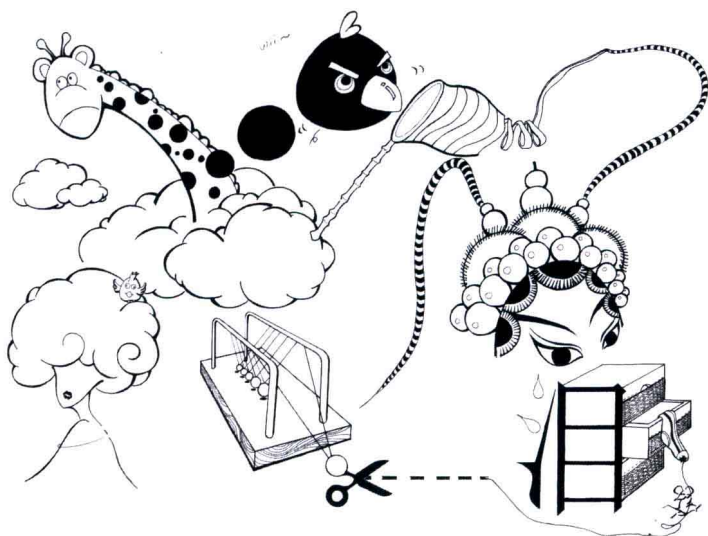
作业要求: 以一个画面为起点, 以相似形为过渡, 任意发想, 将现实中分离的事物串联起来, 构筑成一幅形的意识流作品。专注于相似形的联想, 鼓励空间的跨越, 不要求具有明确的意义, 但要有视觉上的合理性, 即形的衔接自然。

作业数量: A3尺寸, 一幅正稿, 衔接场景不少于6个。

点评: 相似形的联想有时需要放弃整体、关注局部, 以二维的思维看待空间中的形状, 于是我们看到树的根系化为血管、排列的地板转化为琴键、拔河绳索被剪成一段段麻花、铁轨和枕木成了鱼骨、文字的部首是家具的侧面……

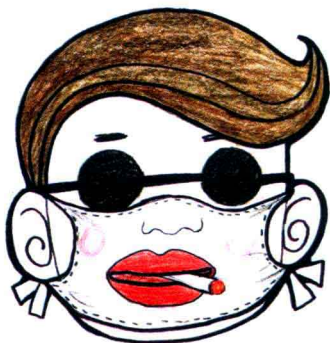
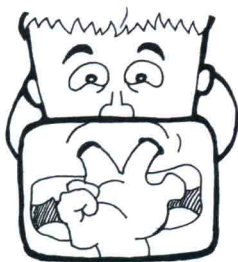
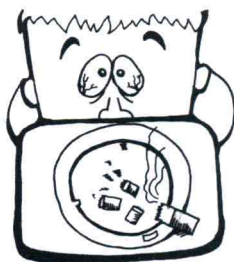
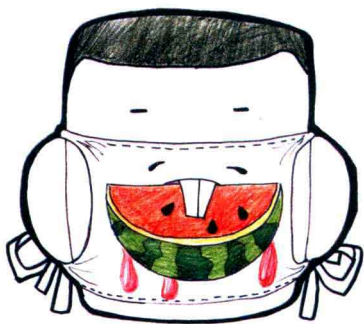
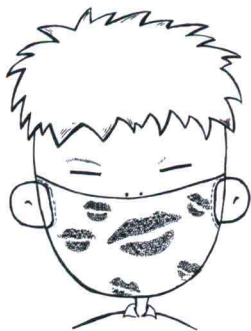
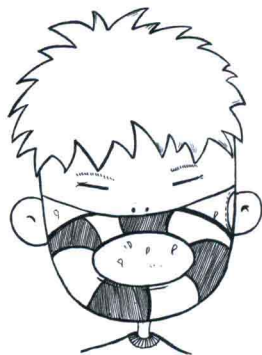
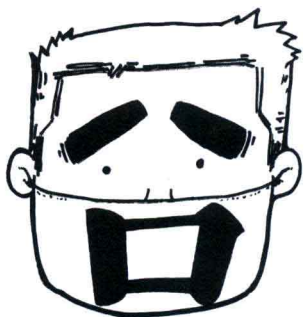

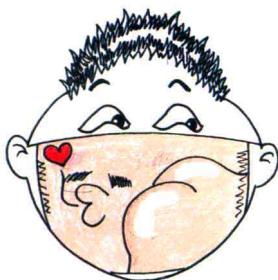
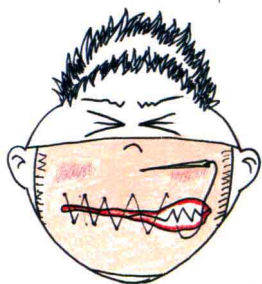
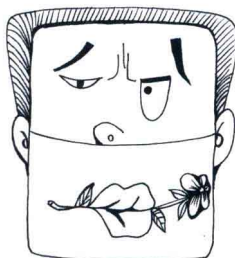
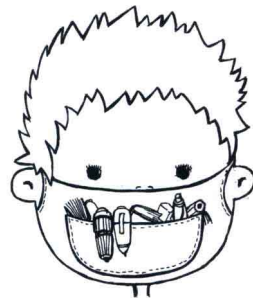
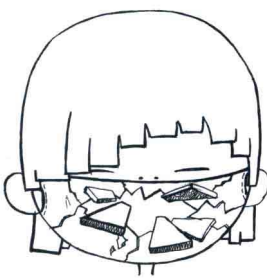
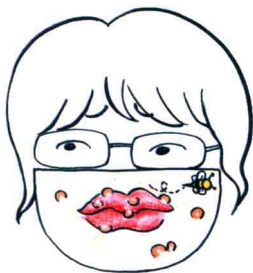
思考与练习2

作业内容: 口罩的多元联想

作业要求: 以口罩为画布设计图案，以口罩的位置、形状、与脸的关系等为线索，展开无拘束的联想，设计幽默有趣的画面，联想的类型不限。

作业数量: 不少于10个。

点评：口罩带在脸上，遮挡的是嘴和鼻子，它们的形状、作用、动作等都能给人以联想的启发。在这组练习中不仅有大胆的联想，还充满了幽默和夸张，轻松的氛围对于刺激发散型思维无疑是有意义的。

二 图形想象的训练

想象是图形创意的核心,明确元素的特征、挖掘元素的可塑性,通过训练使学生掌握对熟悉事物的创造性想象的不同方式,并从单纯的形式创新逐渐发展为有目的的图形语言的创造。

1. 乐器的想象

以一个特定乐器为基础,运用不同的图形想象、异质同构的造型方式浓度尝试创造新的形态,将注意力放在单纯的形态上,抛开意义的束缚,体会和掌握不同的形式创新方法。

建议课时: 8课时

作业尺寸: A4

2. 大学生音乐节主题图形创作

在上一个练习的基础上,增加信息传达的要求,体会如何将单纯的形式创新转化为具有语义传达功能的图形语言。

建议课时: 4课时

作业尺寸: A4

思考与练习3

作业内容: 乐器的想象

作业要求: 选定一种乐器,在保证它的辨识性的基础上,大胆想象,结合课程所教授的创新方法,创造出不同的图形形象。

作业数量: 20个以上,同时要求方案差异度大。

