

卓越文化
ZHUOYUE WENHUA
直通车

卓越美术系列丛书

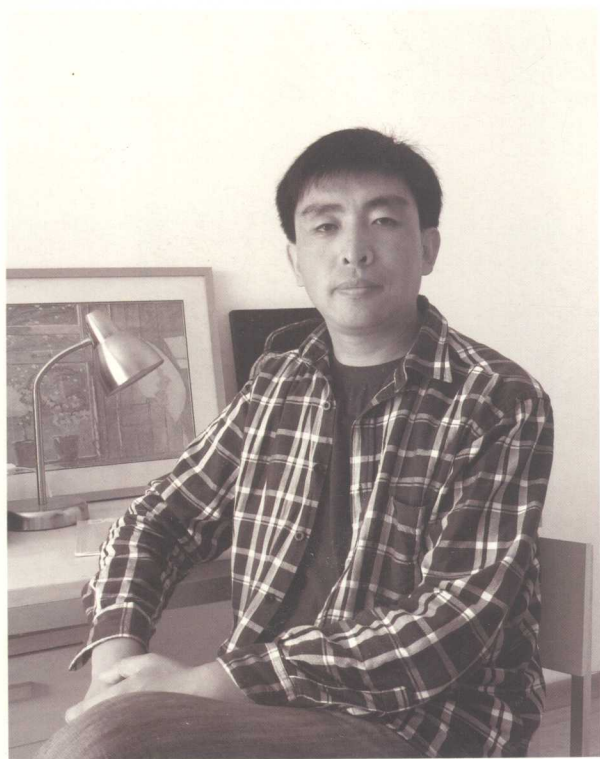
艺术设计

GRAPHIC CREATIVITY

图形创意

郭建民 主编

海潮出版社
Hai Chao Press

郭建民

2002年毕业于河北师范大学美术学院，获学士学位。现为石家庄市第四十五中学高考艺术设计专职教师。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 郭建民主编. —北京: 海潮出版社, 2013. 7

(卓越美术系列丛书)

ISBN 978-7-5157-0426-5

I. ①图… II. ①郭… III. ①图案设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 113656 号

书 名: 图形创意

作 者: 郭建民

责任编辑: 王惠平

封面设计: 任 虹

责任校对: 太洪春

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 292 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5157-0426-5

定 价: 35.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

序言

XU YAN

当下的美术高考考试内容中有一部分是考察设计基础的, 而图形创意又是设计基础的重要课程之一。它是一门对学生非常有启发、非常有意思的课程, 是由造型基础训练向专业设计课过渡的课程。在一定意义上, 图形创意可以说是设计意识的启蒙课程。

很多考前的同学对于创意类试题感到很陌生, 认为晦涩难懂。当然, 任何考试在准备阶段都是艰难的、漫长的、痛苦的, 但是通过有效的针对学习、系统的强化训练后, 大多数同学都能够能够在图形创意考试中取得成功。

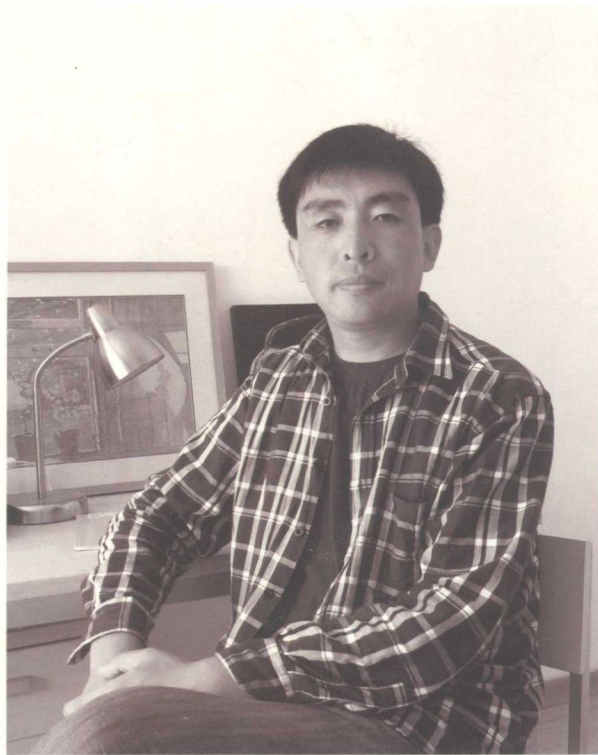
图形创意课程通过启发式的训练, 培养同学们对图形的概括和应用能力, 促进同学们养成良好的思维习惯和独特的创新能力, 提高对图形的敏感度和理解力, 激发巨大的创造潜能, 想象出更多更精彩的图形, 为今后的设计学习奠定良好的基础。作为一名图形设计的学习者和探索者, 我在十几年的教学实践过程中, 不断探求、努力积累, 总结点滴心得于此, 衷心地希望这些心得能为正在备考之路上奋力前行的同学们提供一点启示和帮助。书中绝大部分的内容为实际课堂的教学实践和课堂作业。

教学是一个需要不断完善的过程, 本书即将完稿时, 总会出现一些新的想法思路, 这些想法思路有待于在以后的教学中深入探讨和总结。在设计教学的道路上, 我将不断前行, 继续努力!

最后, 本书在编写过程中难免存在一些疏漏、不足之处, 恳请广大读者、同仁、专家批评指正!

郭建民

2013 年 6 月

郭建民

2002年毕业于河北师范大学美术学院，获学士学位。现为石家庄市第四十五中学高考艺术设计专职教师。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 郭建民主编. —北京: 海潮出版社, 2013. 7

(卓越美术系列丛书)

ISBN 978-7-5157-0426-5

I. ①图… II. ①郭… III. ①图案设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 113656 号

书 名: 图形创意

作 者: 郭建民

责任编辑: 王惠平

封面设计: 任 虹

责任校对: 太洪春

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮政编码: 100841

电 话: (010) 66969738 (发行) 66969736 (编辑) 66969746 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 292 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5157-0426-5

定 价: 35.00 元

(如有印刷、装订错误, 请寄本社发行部调换)

序言

XU YAN

当下的美术高考考试内容中有一部分是考察设计基础的, 而图形创意又是设计基础的重要课程之一。它是一门对学生非常有启发、非常有意思的课程, 是由造型基础训练向专业设计课过渡的课程。在一定意义上, 图形创意可以说是设计意识的启蒙课程。

很多考前的同学对于创意类试题感到很陌生, 认为晦涩难懂。当然, 任何考试在准备阶段都是艰难的、漫长的、痛苦的, 但是通过有效的针对学习、系统的强化训练后, 大多数同学都能够图形创意考试中取得成功。

图形创意课程通过启发式的训练, 培养同学们对图形的概括和应用能力, 促进同学们养成良好的思维习惯和独特的创新能力, 提高对图形的敏感度和理解力, 激发巨大的创造潜能, 想象出更多更精彩的图形, 为今后的设计学习奠定良好的基础。作为一名图形设计的学习者和探索者, 我在十几年的教学实践过程中, 不断探求、努力积累, 总结点滴心得于此, 衷心地希望这些心得能为正在备考之路上奋力前行的同学们提供一点启示和帮助。书中绝大部分的内容为实际课堂的教学实践和课堂作业。

教学是一个需要不断完善的过程, 本书即将完稿时, 总会出现一些新的想法思路, 这些想法思路有待于在以后的教学中深入探讨和总结。在设计教学的道路上, 我将不断前行, 继续努力!

最后, 本书在编写过程中难免存在一些疏漏、不足之处, 恳请广大读者、同仁、专家批评指正!

郭建民
2013 年 6 月

013055864

卓越文化

J51
48

直通车

GRAPHIC CREATIVITY

ZHITONGSCHEXILIE
卓越美术系列丛书

艺术设计 图形创意

目录

第一章 图形创意概念

- 一、图形和图形创意.....02
- 二、图形创意与其他课程的关系.....02
- 三、图形创意高考常用工具.....02
- 四、图形创意部分考题简介.....05

第二章 图形创意技法入门

- 一、奇思妙想，展开想象的翅膀.....08
- 二、图形创意的思维方法.....19

第三章 图形创意的表现方法

- 一、同构.....26
- 二、置换.....29
- 三、异影.....30
- 四、正负形.....32
- 五、渐变.....34

第四章 图形创意的设计制作步骤

第五章 图形在平面设计中的应用

第六章 学生图形创意作品

附录 图形创意常用训练课题

J51
48

013055864

卓越文化

J51
48

直通车

GRAPHIC CREATIVITY

ZHITONGSCHEXILIE
卓越美术系列丛书

艺术设计 图形创意

目录

第一章 图形创意概念

一、图形和图形创意	02
二、图形创意与其他课程的关系	02
三、图形创意高考常用工具	02
四、图形创意部分考题简介	05

第二章 图形创意技法入门

一、奇思妙想，展开想象的翅膀	08
二、图形创意的思维方法	19

第三章 图形创意的表现方法

一、同构	26
二、置换	29
三、异影	30
四、正负形	32
五、渐变	34

第四章 图形创意的设计制作步骤

第五章 图形在平面设计中的应用

第六章 学生图形创意作品

附录 图形创意常用训练课题

北航

C1662004

J51
48

第一章 图形创意概念

一、图形和图形创意

图形原意为书画、刻、印的作品或说明性的图画。现代设计学科中的图形是指所有能够利用来产生视觉图像并进行信息传达的视觉符号。它是视觉传达设计表现的基础，与文字、色彩同为构成视觉传达设计的三大要素的基本因素。现代社会生活中，遍布着丰富多彩、形态各异的图形。比如商品包装、招贴广告，还是标志、服装设计、报刊杂志、路牌灯箱广告、邮票、书签、大型的景观、城市建筑群，等等。它与人们的生活息息相关，已经成为一种主流的视觉表达和传播形式。

经常听到人们在对一幅图形设计作品发表观感时说“好”“有意思”“深刻”，或者“构思一般”“差强人意”“不清楚意思”……这样的评价不单是针对题材内容或表现技能，更大程度上是对我们所说的“创意”的评价。何为创意？这是一个发展中的概念，“创”即“创造”“独创”，“意”即“主意”“意念”，以及“意趣”“意境”等。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。图形创意就是在特定思想意识支配下，发挥艺术想象，创造出具有生动的视觉形式和准确传达信息双重功能的图形。

二、图形创意与其他课程的关系

图形课程所表现的元素是具体的事物形态，而以此为研究内容的还有素描、图案等课程，它们之间容易混淆，搞清楚其中的区别有利于我们正确认识图形。现代素描课尤其是设计素描课已经逐步将艺术的思维方式引入到素描的创作过程中，从观察入手，在表现中加入更多的思考和想象。虽然它们在作品的形式上与图形课有时会有类似，但是课程的根本目的和创作出发点是不同的，素描课培养的是动手表现的能力和技巧，图形课研究的是视觉想象的过程和方法。图形和图案也不能混为一谈，教学中很多学生会将两者混淆。图案创作中有时会用到图形创意的手法，图形在表现上也会借鉴图案的形式，但图案强调的是装饰性、程式化和应用的规范性限制，更体现客观性；而图形创作具有一定的偶然性和主观性，根据一定的目的重新构建，创造新的形态，这种形态较之于图案对形态的变化在视觉上更为写实，在内容上则更为表现，这是两者的根本区别。

近几年来，部分高等艺术院校把图形创意作为学生入学考试的内容，从画面表现上大致可分为黑白图形和彩色图形。当然，和彩色图形相关的更多考试内容可以划归为平面设计考察。

三、图形创意高考常用工具

“工欲善其事，必先利其器”，在表现方面，合适恰当的工具能帮助我们更好地处理画面。图形设计的工具相对来说比较简单，大部分都是用黑白表现的，当然也有要求用彩色表现的。色彩的使用往往比较单一，一般情况下使用一两种或少量色彩就足够了。除了准备工具外，还要熟练地掌握每种工具的使用技巧，这样才能在使用中得心应手，顺利完成高质量的作品。这里推荐以下几种常用工具：

1. 针管笔：又称绘图墨水笔，分为一次性和灌墨水两种。一次性的笔头弹性好，手感舒适，携带方便，并且不容易漏墨水。灌墨水的针管笔可以反复灌水使用，但灌墨水后长期不用或不清洗容易堵塞笔管，也容易泄漏墨水。针管笔管径有0.2mm—1.2mm不同粗细的规格，管径的大小决定所绘线条的宽窄。在考试中，至少应准备细、中、粗三种不同规格型号的针管笔。绘制线条时，笔身尽量与直面垂直，以保证所绘线条均匀一致。在不使用时要套上笔帽，防止墨水干结，灌水的针管笔应该定时清洗，以保证用笔流畅。推荐“樱花”和“施德楼”两款。

2. 记号笔：分为水性和油性，有单头、双头两种，适宜绘制较大的面积。一般选用不漏墨水、着色均匀、书写流畅的双头记号笔。

3. **彩色铅笔**：分为可溶性彩色铅笔（可溶于水）和油性彩色铅笔（不可溶于水）两种，使用方便，简单易学。彩色铅笔绘制出的笔触较浅，大多数能被橡皮擦除，各类纸张都能着色均匀，流畅用笔。可溶性彩色铅笔用水后像水彩效果，颜色鲜艳亮丽，过渡柔和。油性彩色铅笔画出来的效果类似铅笔。推荐“辉柏嘉”24色彩色铅笔。

4. **马克笔**：又称麦克笔，分水性、油性、酒精性，有单头、双头两种。水性的颜色清透、饱和，多次叠加后颜色会变灰，笔触与笔触衔接有明显的笔道。油性的快干、耐水、耐光，颜色可次叠加，效果柔和。使用马克笔时要快速准确，用笔遍数不宜过多，否则会使画面显脏；并且不具备较强的覆盖性，浅色无法覆盖深色，上色时应先浅后深，也可以结合彩色铅笔、水彩等材料进行深入刻画。马克笔品牌有很多，推荐学生使用物美价廉的“美辉”马克笔。

5. 微孔彩色笔：一种新型的彩色墨水笔，分单头、双头两种。其色彩丰富鲜艳、饱和度高，具有使用流畅、快干防水的特点，多用于勾线使用。德国“红天鹅”水性彩色笔较为常用。

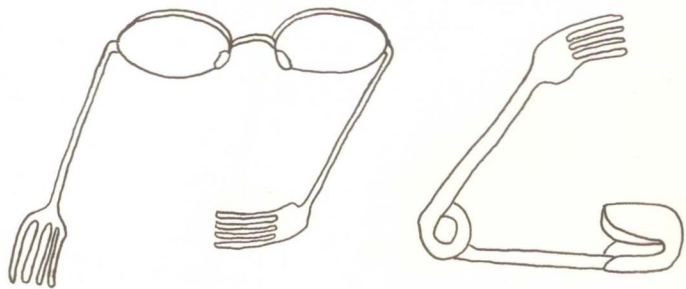
四、图形创意部分考题简介

江南大学

参考图例，分别以“眼镜”和“别针”为原形创作一幅想象图形。（80分）

要求：

1. 保持“眼镜”和“别针”的原形特点；
2. 创意独特，表现生动。

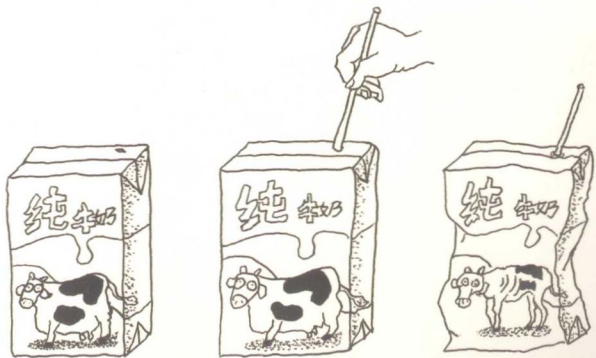
2008年
(A)

图例为三幅一组的套画，表现了一个意想不到的结果。请用这种形式创作一组套画，表现日常生活中的某种行为过程，却带来意想不到的结果。（80分）

要求：

1. 想象大胆而合理，创意独特；
2. 表现生动；
3. 以三幅画面组成作品；
4. 黑白表现。

2008年
(B)

2009年
(A)

图例是两幅用英文字母变化而成的具象图形（剪刀和树叶）。请参照图例，另设计两幅以英文字母组合或变化而成的具象图形，表现生活中常见的事物。（80分）

要求：

1. 创意独特，形象生动，结构巧妙；
2. 黑白表现。

2009年
(B)

图例为三幅一组的套画，表现了一个意想不到的结果。请用这种形式创作一组套画，表现日常生活中的某种行为过程，却带来意想不到的结果。（80分）

要求：

1. 想象大胆而合理，创意独特；
2. 表现生动；
3. 以三幅画面组成作品；
4. 黑白表现。

2010年
(A)

参照图例，以蝴蝶为基本元素设计图形作品，使作品展现蝴蝶形象的同时，能巧妙地呈现出另一种具象形态的造型。

（80分）

要求：

1. 创意新颖，表现生动；
2. 黑白表现；
3. 设计两件作品。

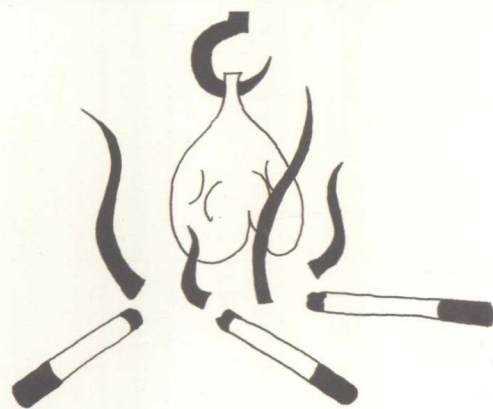

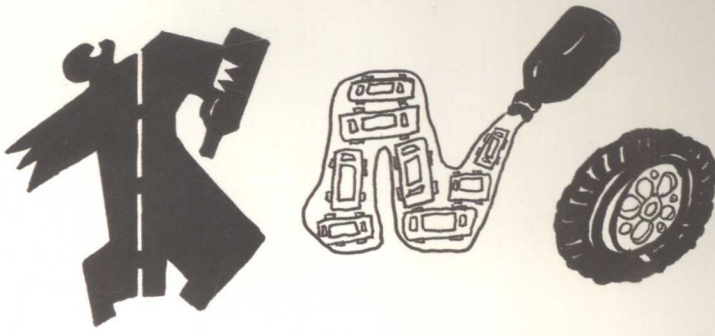
2010年
(B)

图例是宣传“吸烟有害健康”的创意图形。请参照图例，设计两个“环境保护”的创意图形。（80分）

要求：

1. 创意新颖，表现生动；
2. 黑白表现；
3. 设计两件作品。

2011年 (A)	<p>图例是关于“请勿酒后驾车”的图形表达，请就这一主题再次创作两幅图形作品。（80分）</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 创意新颖，表意明确； 2. 黑白表现（铅笔、炭笔除外）。 	
2011年 (B)	<p>图例是两幅关于“电器开关面板”的想象图形。请再创作两幅关于电器开关面板的想象图形（内容不限），使面板形象在画面中既有明确的表现，又能与其他视觉元素巧妙结合。（80分）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 创意新颖，表意明确； 2. 黑白表现（铅笔、炭笔除外）。 	
2012年 (A)	<p>图例为两幅以“手”为原形进行想象的图形作品。请参照图例，创作两幅以“手”为主要元素的想象图形。（80分）</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保持“手”的形态特征； 2. “手”的姿态自定，可以添加其他元素； 3. 创意新颖，表现生动。 	
2012年	根据音乐高音符号“ ♩ ”创作两幅图形；	
湖北工业大学		
2009年	<p>图形设计：以数字“8”为元素分别设计出三个不同的图形</p> <p>创意思维：请画出三种能表达“热”含义的图形</p>	
2010年	<p>图形设计：以“火”为基本元素，展开联想，组合两幅不同的图形</p> <p>创意思维：请画出两幅能表达“虚实”含义的图形</p>	
2011年	以水果和人体元素的组合进行图形创意	

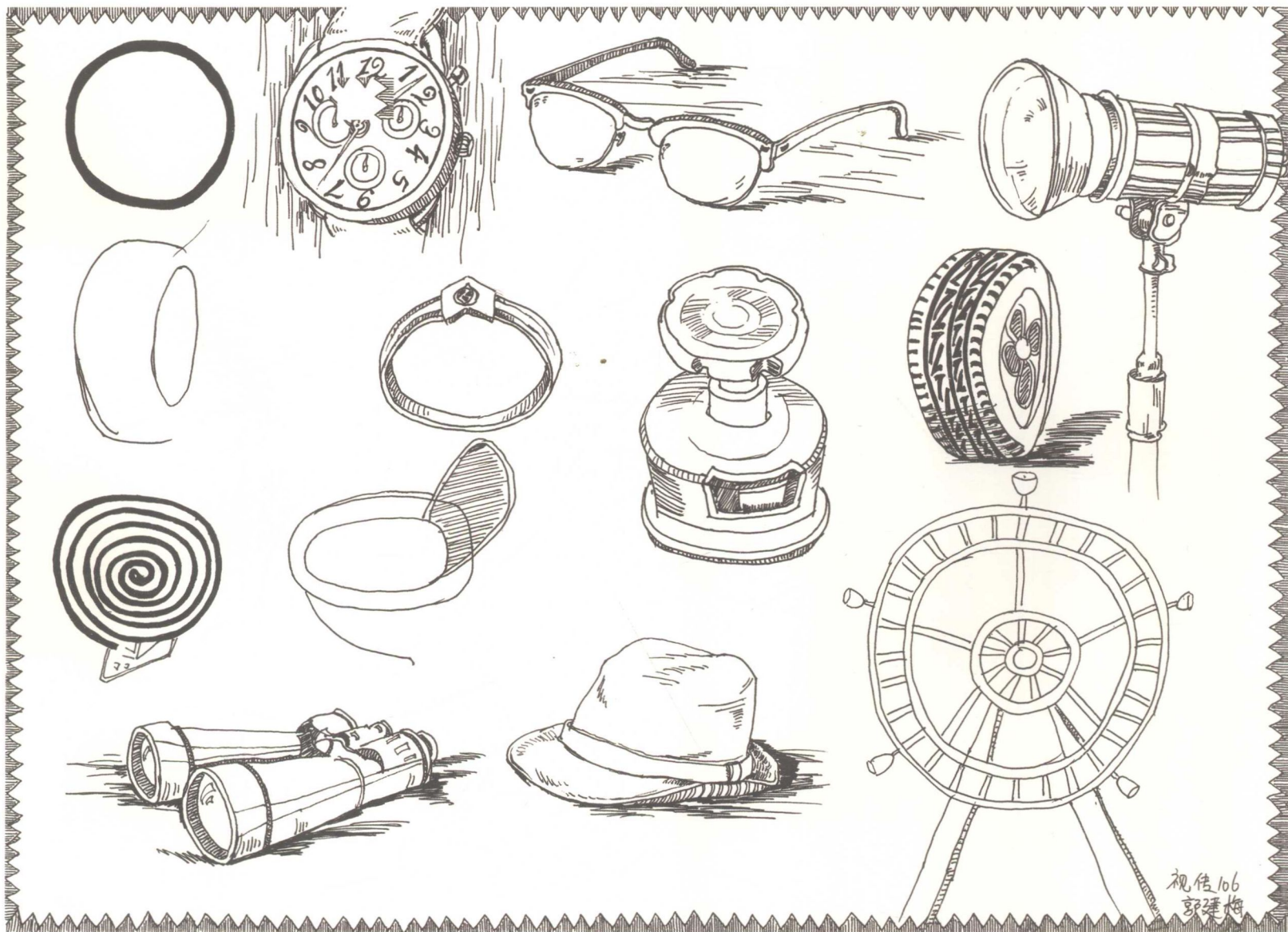
第二章 图形创意技法入门

一、奇思妙想，展开想象的翅膀

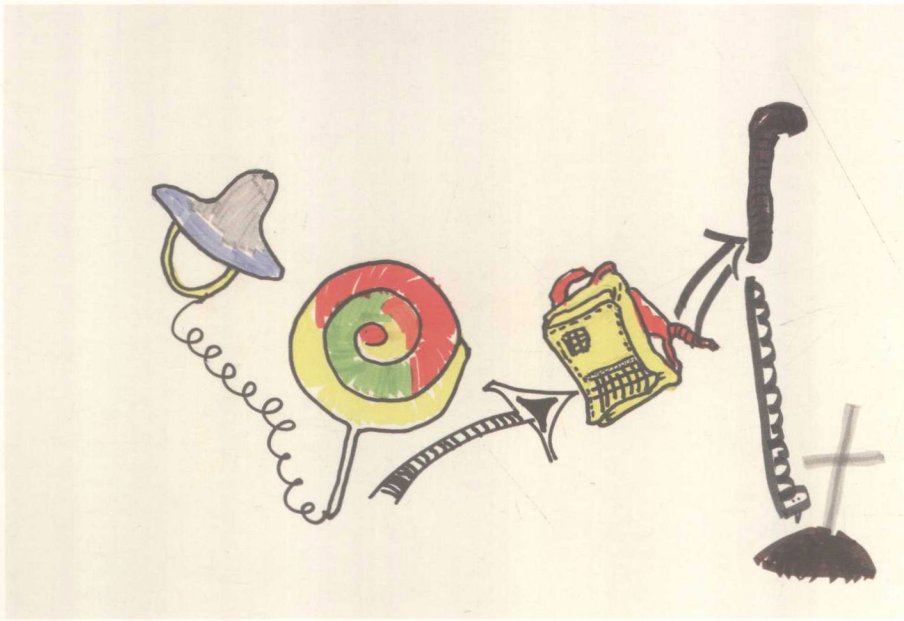
创意需要联想，联想在图形创意的表达中是不可缺少的，是创意的关键，是形成设计思维的基础。爱因斯坦说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力却概括着世界上的一切，推动着人类的进步，而且是知识进化的源泉。”

1. **联想：**联想是由一个事物想到另一个事物的思维过程，是艺术家利用客观事物之间的关联性，创造出新的艺术形象的艺术思维方式，也是图形创意的最主要的构思方法。联想思维往往是巧妙地利用事物之间的某一相似或相关联的特点进行创意，借用一物比喻另一物的一种含蓄的艺术表达形式。联想能够克服两个事物及概念在意义上的差距，把它们联系起来，能够开阔人们的思路，找出事物之间的内在联系及发展线索，并从中作出创新。如圆的形态可以让人联想到太阳、盘子、乒乓球等不同的实的形象，也可以让人想到黑洞、赤道、光晕等虚的形象，再进一步联想到“圆满”“完整”“循环”等抽象的概念。

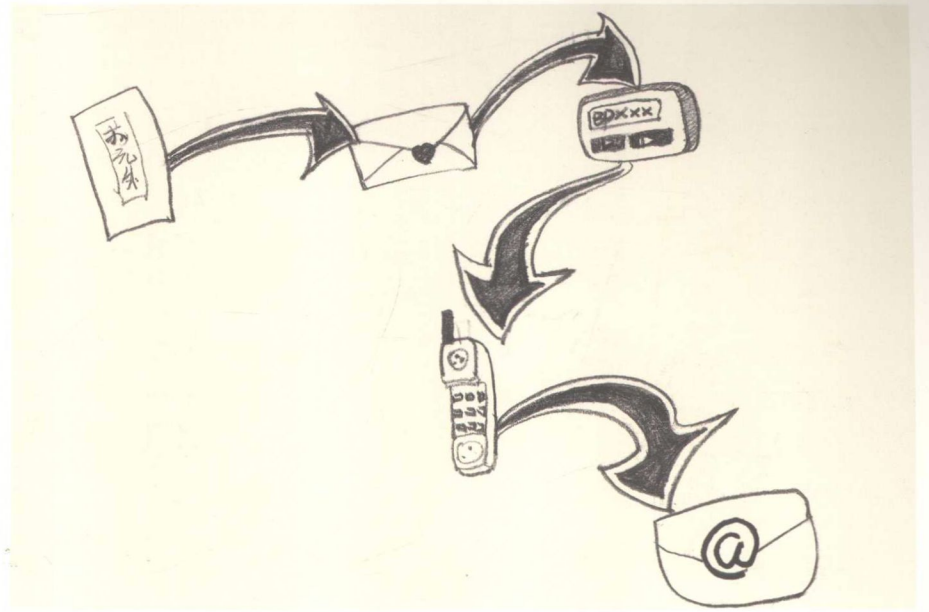
课题练习：“○”的联想

课题练习：“时间”的联想

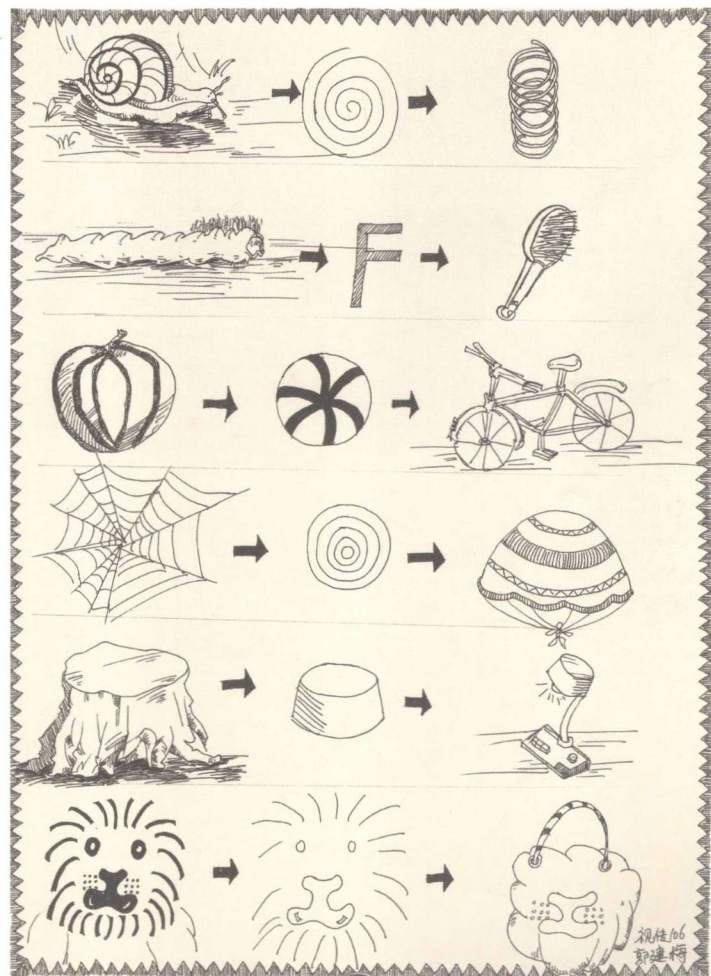
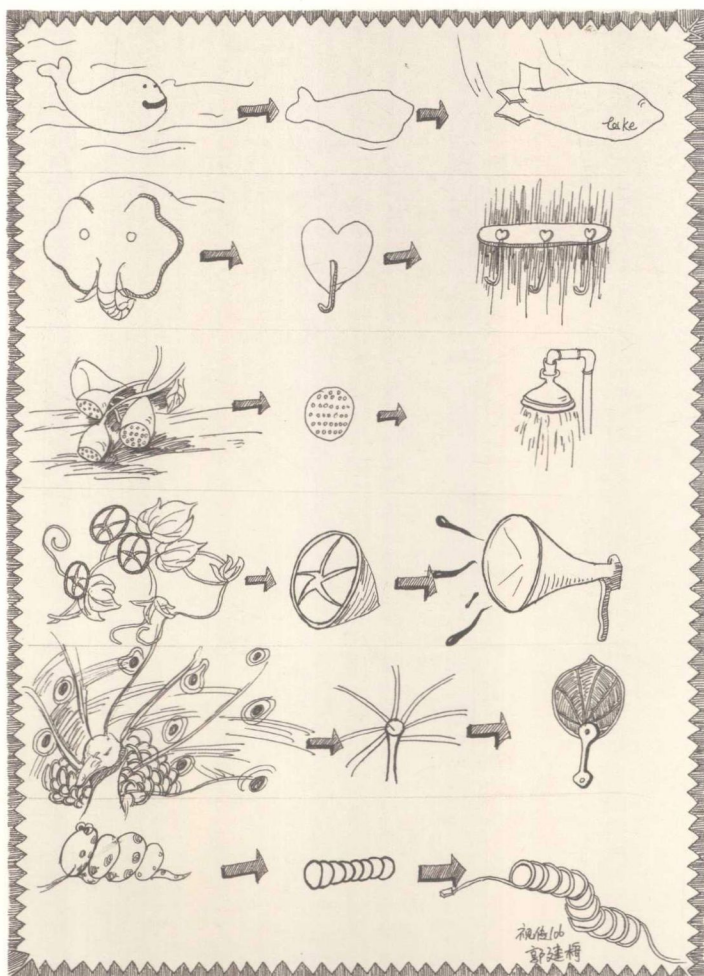

从出生到死亡的时间联想

通讯工具的不同时期变化

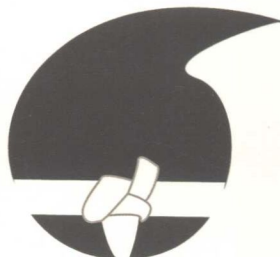
课题练习：形态变化的联想

课题练习：趣味“逗号”

相扑正面

相扑背面

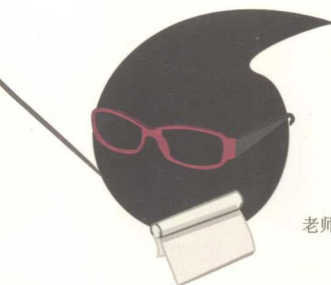
夏威夷草裙舞

奶瓶仔

尿裤仔

老师

医生

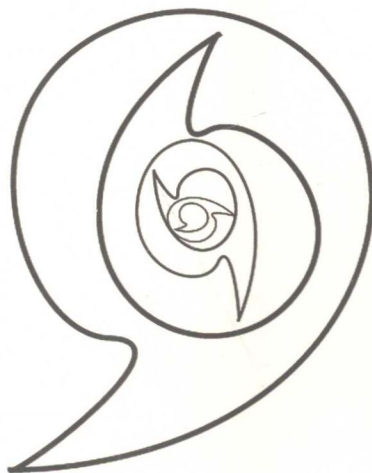

沙滩美女

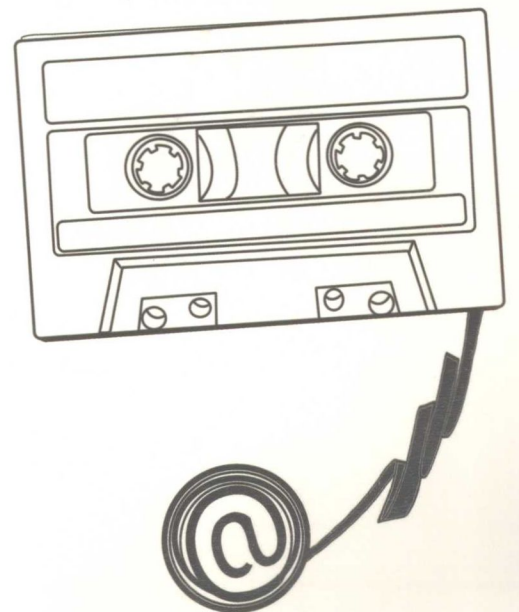
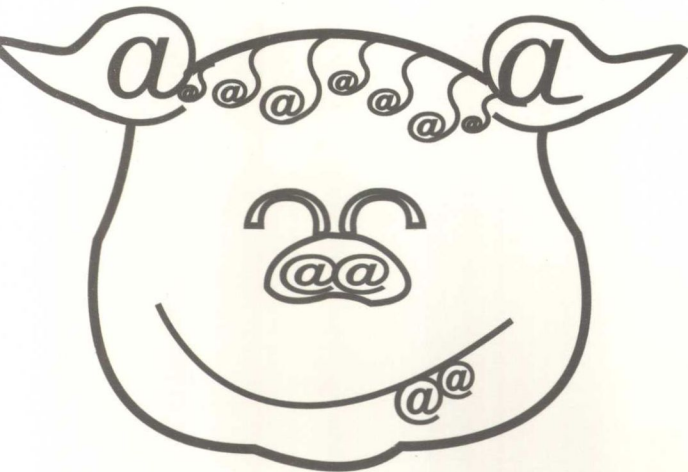
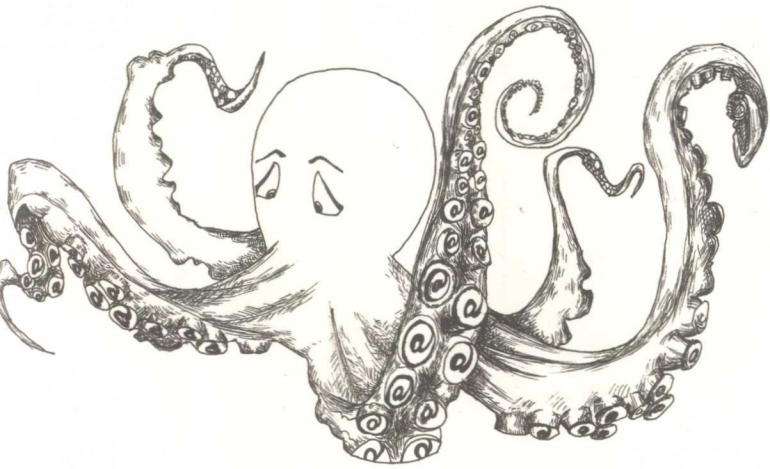
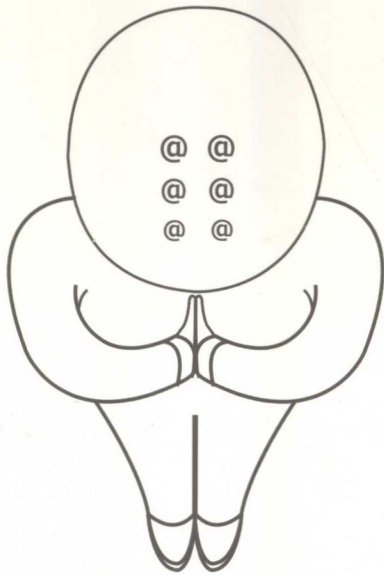

奶嘴仔

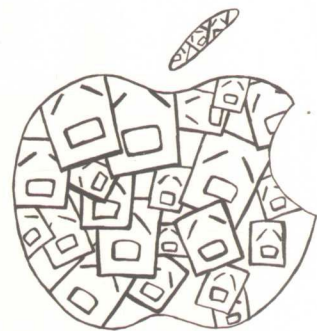
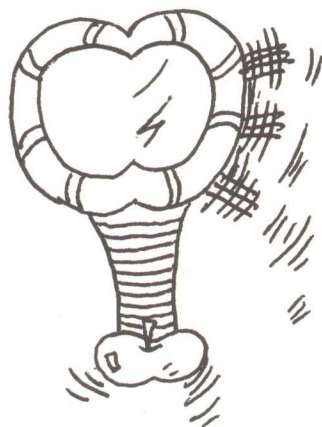
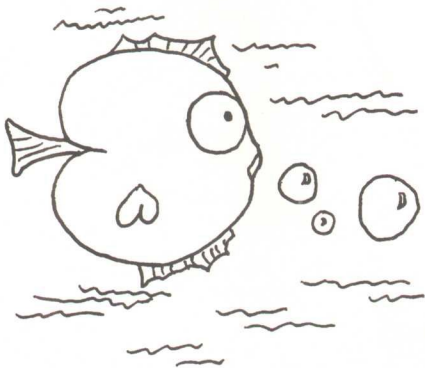
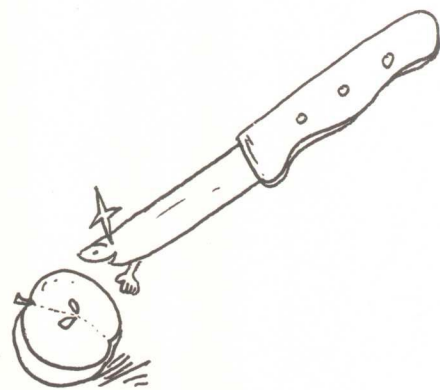
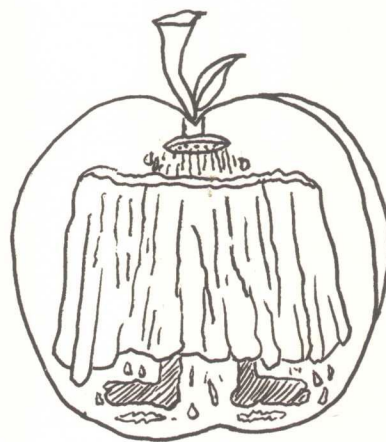
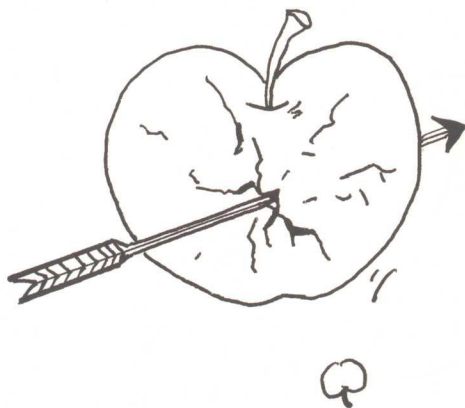
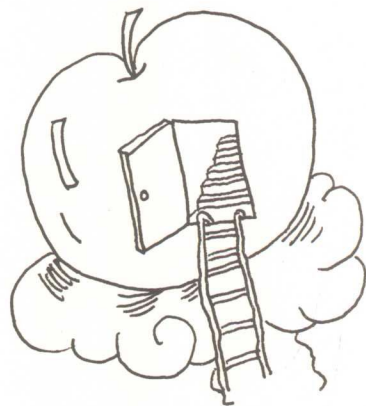
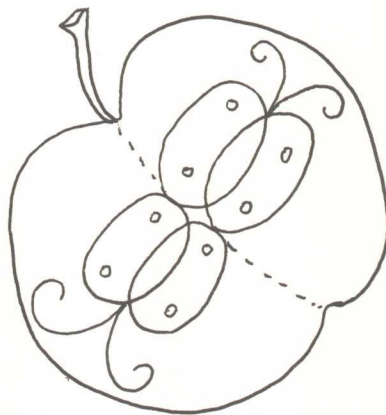
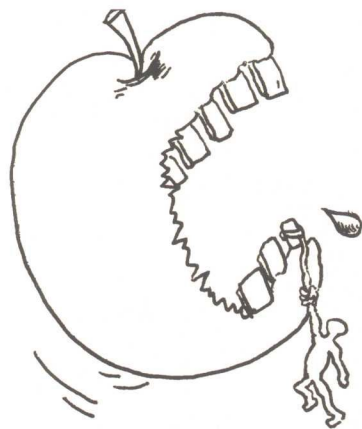
通过将逗号的基本型拟人化，变换成上述图形。再将小图标组合成大的逗号，通过复制旋转，形成一个比较特殊的新图形。

课题练习：“@”的图形联想

课题练习：“苹果”的联想

课题练习：“铅笔”的联想

