

图形创意与设计

陆少游
著

四川美术出版社

图形创意与设计

陆少游 著

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意与设计 / 陆少游著. — 成都 : 四川美术出版社, 2002.12

ISBN 7-5410-2166-0

I. 陆... II. 陆... III. 图案 - 造型设计
IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 085704 号

图形创意与设计

责任编辑: 陈时全

技术编辑: 祁箭锋 项 镇

封面设计: 蔡力武

出版发行: 四川美术出版社 (成都市盐道街3号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

制 版: 成都网典彩色输出印务有限责任公司

印 刷: 成都地图出版社印刷厂

2002年11月第1版 2002年11月第1次印刷

开 本: 889 × 1194mm

印 张: 9 1/16

字 数: 80千

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5410-2166-0/J.1930

定 价: 48.00元

著作权所有·侵权必究 举报电话: (028)86636481

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

工厂电话: (028) 84884857 地址: 龙泉驿区龙泉镇建设路1号

慧心妙眼

陆少游《图形创意与设计》

陆少游来京做我的访问学者，递上他新完成的书稿《图形创意与设计》作为面师礼。这是他多年来开设《图形创意》课程和从事平面设计实践的经验总结，也是他继《被定格的世界》之后的又一部专著。看到他在一个较高起点上开始自己的学业，我由衷地感到高兴，并相信来日他会取得更大成功。

《图形创意与设计》是对慧心的寻幽，是对妙眼的探胜。

“吾与其师于人者，未若师诸物也；吾与其师于物者，未若师诸心。”这是北宋画家范宽“悟道”的话。

师人——师物——师心，可以从纵向上看作是某个画家先后的成长轨迹。

师人//师物//师心，亦可从横向上看作是不同画家各自的门径选择。

“师物”是西洋画的入门门径，因而写生和素描成为绘画的基本功训练。然而它也使许多学生卷进“应物象形”的漩涡，其画作老老实实成了对象的翻模。

“师人”是中国画的入门门径，因而前人画谱画作成为描红的启蒙粉本。但是它也使不少徒弟固守“传移模写”的圆圈，其画腕结结实实戴上程式的枷锁。

“师心”则可以看作是图形设计的入门门径。我曾说“设计者何？设置听命于计也。”计谋由心生，计策由心出；设计从起步就是心灵对创意竞赛，智慧对图像的颠覆，思维对形式的解构，美感对时空的重组！

如果画家既有状物或仿古的老实本领，又有摆弄视觉图象的狡黠高招儿，那他一定能够迈出“画得像”的僵化雷池，进入“画得美”的逍遥妙境。

如果设计家既有利用现成图形进行别出心裁拆卸组装的能力，又有亲手描绘、拍摄新的视觉图形的本领，那么他一定能够开创现代设计的自由天地。

想象，是《图形创意与设计》一书的核心。爱因斯坦之所以强调“想象力比知识更重要”，就在于想象力能为知识插上“鸢八极。游万仞”的无形翅膀，从而冲破已知的局限，开拓未知的空间。该书对图形的扩散想象、变异想象、渐变想象、虚影想象、转换想象、悖理想象、裂变想象、聚变想象等创造性思维的“慧心”进行了较为深入的论证和考察，充满兴趣地带领读者破解设计大师们心灵深处的创作密码。

实用，是《图形创意与设计》一书的功能。作者有着从事广告设计、包装设计、标志设计、书装设计和广告摄影的实践经验，收集了国内外艺术家以及自己和学生创作的许多图例，并结合训练目的、理论依据、演变渊源、表现形式等对这些超越常规的奇异“妙眼”进行了细致地评析，有助于设计爱好者举一反三、睹一知十，掌握图形想象的规律，成为图形设计的新秀。

如今已经进入一个以数字化生存为特征的图像信息时代，设计语言也经由手工语言、观念语言、图形语言进入影像语言和数字语言。图像信息的海量化，带来了选择的难度也带来创造的新机，带来了观念转变的挑战也带来图像加工的便利，当然，也给当代全息设计、生态设计、虚拟设计、神性设计、特别是中国图像学体系的建立，带来新的重大研究课题。

图像学的研究、应用和普及正方兴未艾，希望《图形创意与设计》是作者攀登当代设计—图像学新高的起点和阶梯，期待他不久会以自己的慧心妙眼，将更有学术分量和艺术价值的新成果奉献到读者面前。

翟墨

2002.教师节 北京惠新北里新居

在现代设计领域里，那些充满智慧和灵气的设计师们，几乎每天都在为人们提供着大量新颖奇特的图形和全新的视觉形象，以震撼人心的视觉冲击力和令人猛然顿悟的思考方式影响着人们的思想。我们不禁要问：这些图象和形态是如何创造出来的？其思维有什么特点？有没有规律可循？我们在向大师学习的过程中，能否直探其心灵深处的创作奥秘？

在现代平面设计中（广告设计、包装设计、标志设计、书籍装帧设计等），设计师们除了运用写实图形、变形图形来表达自己的设计意图外，还常常运用悖异图形这一比较特殊的构形手法来表达自己的独具匠心的设计意图。悖异图形由于其反传统的思维方法、超常规的构形方式，往往能从大量司空见惯的平庸图形中脱颖而出，特别引人注目和深思，也越来越普遍地得到观者的欢迎。

笛卡尔说：“最有价值的知识是方法的知识。”

中国的美术教育几十年来始终以写实主义作为唯一“正统”的教育模式，排除了其他艺术造型方式的思维方法和表现形式。一般学校艺术设计教学总是从写实——变形；从石膏头像、静物写生——三大构成——专业设计。问题是学生从一开始没有从设计的整体意识上切入技术训练，学习目的性、主动性不强，参与性不够。因此往往产生这样的情况：有些学生的写实能力不错，但是缺乏设计创造能力，他的造型技能技法不能很好地为设计专业服务。这些事实提醒我们：必须加强对学生创造性思维的训练。

艺术设计不再是单纯的技术因素，教师、学生面对的都是新的知识和领域。谁能够占优势呢？决定性的因素是判断能力和综合反映能力。面对大量的信息，你能迅速地、准确地作出判断，并且很快作出处理。

图形创意课程使人们学会从习以为常的事物中寻找和发现新视角、新形象，使人们学会从司空见惯的图形中发掘、引伸出新的含义和新的内涵。图形创造的多种可能性，创造途径的多样性也决定了训练创造图形方法和途经的多样性。

图形创意训练人们用科学的思维方法创造图形，对各种图形思维方法和构形方式我们总结归纳出八种基本的类型，其中每一种类型都有她自己的规律和特征。对每一种类型进行比较集中的训练，有助于对这一类型图形创作方法和思维特点作一次相对集中的探索和练习。

对每一种图形创作类型，本书均列举其训练目的，探求其理论依据及演变源缘，创作思维的基本特点及表现形式。同时列举某些具有代表性的练习课题及部分学生的习作，作为对基本理论的注释和形象表述。

陆少游

图形时代	
一、现代图形设计的作用	1
二、现代图形设计的特征	1
1、信息化	2
2、独特性	2
3、单纯性	3
4、审美性	3
5、大众化	4
三、图形设计的思维特征	4
1、逻辑思维与形象思维交替	4
2、常规思维与求异思维结合	5
3、发散思维与收敛思维循环	6
第一章 扩散想象	7
观察与发现	
一、不同的观念, 就会有不同的发现	8
二、不同的方法, 就会有不同的发现	8
三、不同的重点, 就会有不同的发现	9
四、不同的知识, 就会有不同的发现	9
作品评析	
第二章 变异想象	15
变形与变异	
一、从变形到变异的跨越	15
1、变形与变异的本质区别	15
2、打破思维定势	15
二、拓展想象空间	17
1、相似形联想	17
2、想象与抽象	17
作品评析	
第三章 渐异想象	23
渐异与新生	
一、渐异图形是主观想象的产物	23
1、渐变与渐异	23
2、有意味的本质的蜕变	23
二、渐异图形的应用	24
作品评析	
第四章 虚影想象	36
虚幻也是物质	
一、图形创造的另一片天地	36
1、有灵性的影子	36
2、影子是重要的构形元素	36
二、利用影子构形	37
作品评析	

第五章 转换想象	43
巧用负形图像	
一、正负图形的关系	43
二、正负图形的运用	45
作品评析	
第六章 悖理想象	53
超越时空的想象	
一、矛盾空间的产生	53
二、矛盾空间的创造与应用	54
1、三维空间错位	54
2、二维与三维空间错位	55
3、模棱两可的图形	56
4、封闭线的错位	56
作品评析	
第七章 裂变想象	65
发散与收敛	
一、创造性的思维活动	65
1、发散-收敛	65
2、“大脑地图法”	66
二、灵感的产生	67
1、发掘金点子	67
2、从有法到无法	68
作品评析	
第八章 聚变想象	81
分解与重组	
一、组合图形的创造过程	81
1、分解是创造的准备	81
2、组合是创造的实现	83
3、置换是另一种创造	84
(1)、出于意料的置换	84
(2)、关键部位的转换	84
(3)、貌合神异的置换	84
二、组合图形的创造训练	85
三、组合图形寻踪	86
1、西方现代艺术流派中的图形组合	86
2、东方传统艺术中的图形组合	88
3、民间艺术中的图形组合	90
四、组合图形的应用特征	91
1、不合情理图像的合理性	91
2、复合图像的单纯性	92
3、怪诞图像的情趣性	92
4、异常图像的震撼力	92
作品评析	
作品赏析	113

一、图形设计的作用

图形早在文字出现之前就已经承担着信息传播的功能。在远古时代,人类的祖先还处于渔猎的年代,图形就已经出现在岩壁上,成为表达情感、沟通信息、祈求神灵的一种方式。随着人类社会的发展,图形从一种原始而简单的方式,逐步拓展为人类通过视觉传达信息的一种特殊的语言形式。中国的文字就是从象形符号逐步演化为象形文字,经过“六法”演化为今天的汉字语言。

今天逐步形成的文字语言和图形语言这两种视觉符号,成为人类传递信息、交流沟通的主要方式。然而,文字语言受地域和民族和限制,不同的国家和地区,其文字语言都有所不同,这就给交流信息带来诸多不便。而图形则具有超越国界和语言障碍得天独厚的优越性,是一种能够形象直观传播信息、交流思想的特殊图形语言形式。信息时代的到来,“地球村”现象的出现,促使全世界各个国家、各个民族之间的科学、文化、艺术交流日趋频繁。而图形语言的广泛运用,跨越了人类交流的障碍,使思想感情通过视觉传达得以快速传播和识别。在现代社会,图形设计越来越受到人们的重视,它汇集了造形、符号、美学、哲学、语言、传播、社会、市场、心理、生理、物理等学科的知识,是一种包容性极广的文化现象。可以说,现在已经进入了一个“图形时代”,图形设计已经渗透到政治、经济、科学、文化、艺术及日常生活的各个领域,成为传递信息的最有效、最迅速的形式之一。

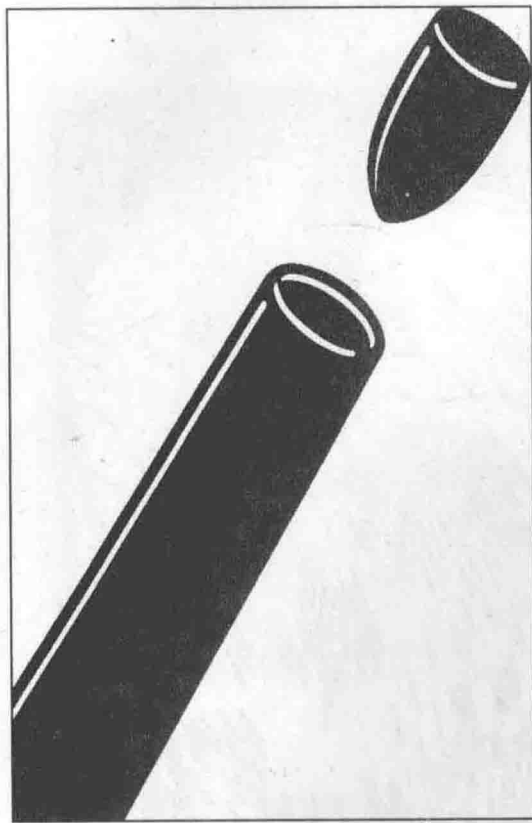
现代科学技术的迅速发展,如数码技术的日趋成熟,为图形语言的传播和交流带来了更为广阔的天地,也为图形设计开辟了更为美好的前景。

二、图形设计的特征

从20世纪初期以来,现代图形设计受各种现代艺术流派和艺术思潮的影响,在创作观念、思维方法、构形法则、表现

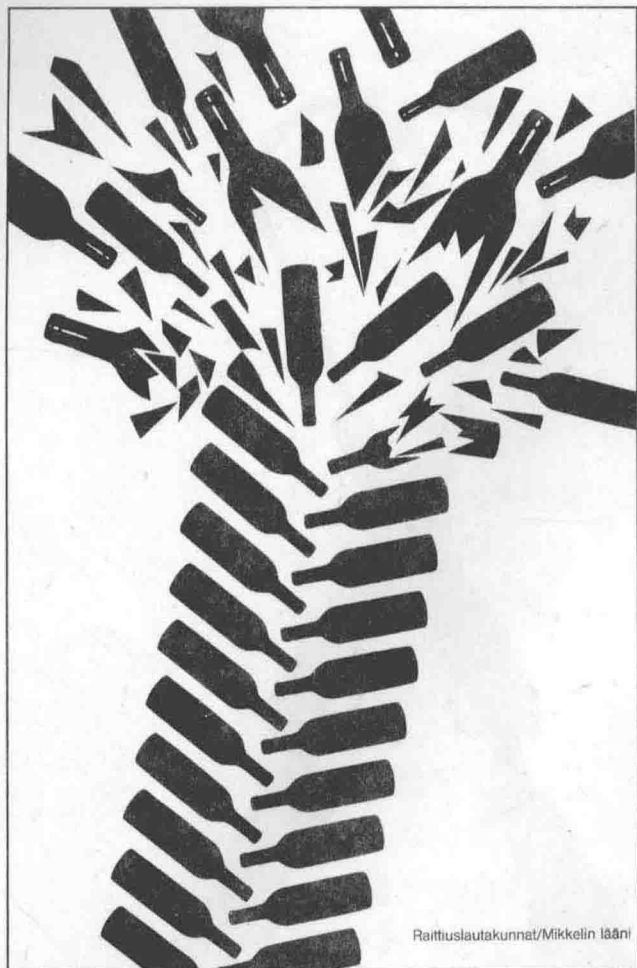

图 A-1 简洁的图形准确传达反战的主题

福田繁雄

图 A-2 奇特的图形形象地表达反战的主题

卡里·碧波

图 A-3 招贴设计的核心是图形创意的准确、生动

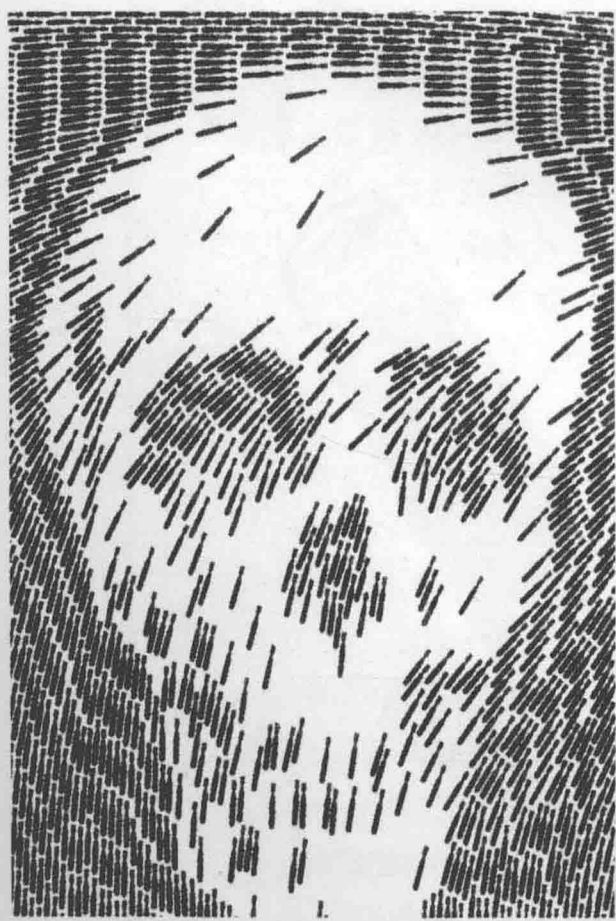

图 A-4 单一图形的重复构成，
表达战争给人类带来灾难这一主题

形式等方面,都发生了突破性的发展和变化。图形设计所涉及的学科范围十分广泛,它已经不是造型艺术一门学科知识范围所能包含的,它覆盖了包括造型艺术、设计思维、语言符号、心理研究、大众传播、市场经营、意识形态、哲学思想等方面的知识,图形设计对设计师提出了更高的素质要求。图形设计是一种表现力很强的视觉传达形式,它能够形象、直观地在瞬间传达某种特定的信息,并给观者留下深刻的印象。其主要特征表现在以下几个方面:

1、信息化

图形设计的本质是传达信息。人们从视觉传达方式所获取的信息量,占全部信息量的80%。视觉传达主要靠文字语言和图形语言。文字语言与图形语言在传达信息上各有特长和优势。就图形语言而言,它比文字语言传达信息的优越性在于,它通过图形语言交流信息时,可以跨越地域、民族的界限以及语言的障碍和文化差异进行交流。不同国家、不同民族、不同年龄、不同文化层次的人们都可以对同一图形得到基本含义相近的理解,图形语言成为越来越受人们欢迎的交流方式。

图形语言是一种信息高度浓缩、精练的信息传达。通过一幅设计巧妙的图形,可以表达出作者要表达的丰富的、深刻的、复杂的信息。图形语言所表达的信息量,其容量往往大于图形本身,它留给信息接受者以丰富的想象余地。形象而直观的形象所携带的信息,比一大段文字的抽象描绘要具体得多,丰富得多,人们常说“百闻不如一见”,直觉思维所引起的信息连锁反应,远远胜似抽象概念上推理所接受的信息量。

图形语言所引起的视觉思维活动,空间范围比较自由、灵活和宽广,因此信息的接受具有多向发展和自由选择度,允许观者根据自己的习惯、兴趣作多元的理解和思考。有些图形设计适应现代社会上人们对个性的追求,人性的解脱,思维的多元化趋向,具有机智灵活的多方思维指向,留给观者获取多方信息,自由想象的更大余地。

2、独特性

设计师所要表达的思想或主题,往往借用某个特定的物体作为图形,赋予它全新的含义,或者创造出自然界并不存在的“另类”物体来表达设计意图。因此,平面设计中所出现的图形,往往都是具有特定含义的图形,图形形式与意义有着特殊的互联关系,这种联系是定向的、专一的。其个性特征还表现在图形形式与内在意义的差异性上。有时候表面上两者毫不相干,但经过设计师的特殊搭配,便会产生意想不到的效果,比如豹子皮与电脑的运算速度相联系;条形码与滥伐森林资源相联系等等。有些图形虽然是极普通的,然而因为形式与内容的特殊联系,形成了代表主题的典型意义和强烈个性,给人留下独特的印象。

3、单纯性

现代社会人们每天要接触成千上万条信息,在过多信息的狂轰滥炸之下,人们的信息接受处理系统为了减轻信息压力,会自动拒绝无关信息的进入。那些平庸的、千篇一律的图形信息不会引起视觉神经的兴奋。那些繁杂的、乱麻一团的图形信息也不可能引起视觉神经的关注。而只有那些单纯的、强烈的、个性鲜明的图形才会触动视觉思维的神经。

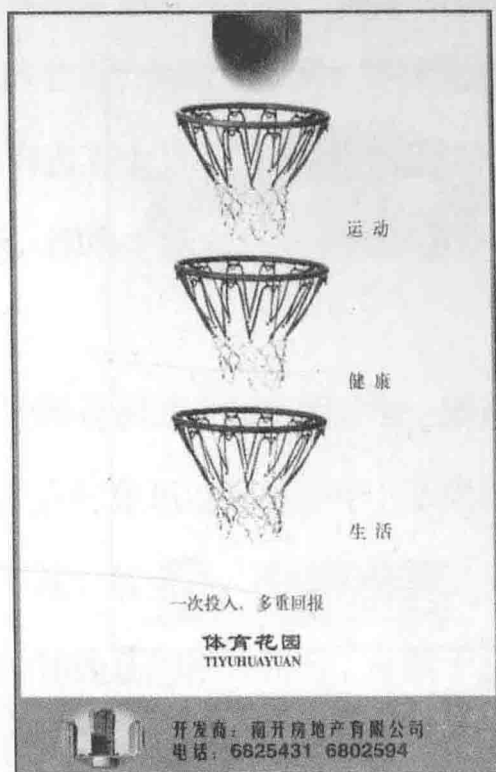
麦克阿瑟说过:“单纯就是伟大”,这句话的关键是一个“纯”字,图形是所传达信息的浓缩与表现,是以少胜多、以一当十的表现。画面上虽然只有简洁的图形,但是细细品味,其中包含的内容和情感却令人回味无穷。

在信息爆炸的今天,现代图形设计趋向于用十分简练、单纯的图形来表达深刻、复杂的哲理思考。在以强烈单纯的视觉冲击吸引观者之后,留给他们更多深入思考的空间。

4、审美性

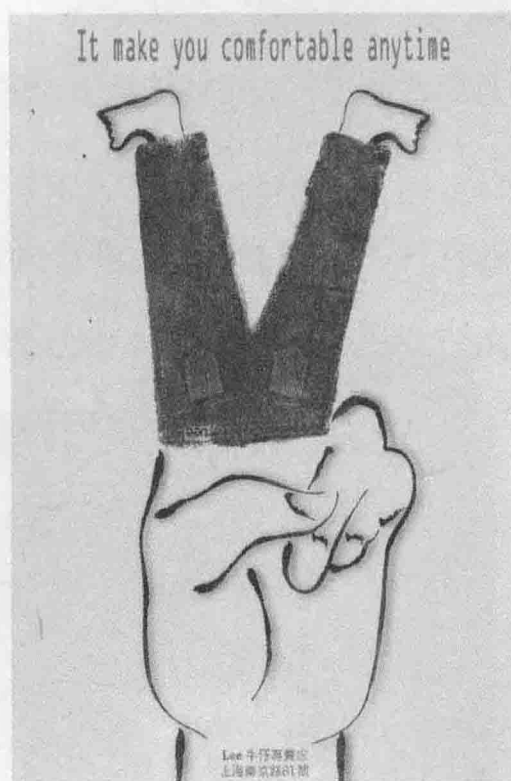
人们对于美有一种本能的追求和心理的祈盼,对于图形设计所表达的种种形式美和精神美,会引起在感官上愉悦的刺激和心灵上的共鸣。因此,图形设计追求美的形式感,激发出人们的审美情感,对于图形的传达效果有着极为重要的意义。

形美以悦目,意美以感心。优秀的图形设计是以体现形式

张蕾

图 A-4 通俗的比喻传达复杂的信息

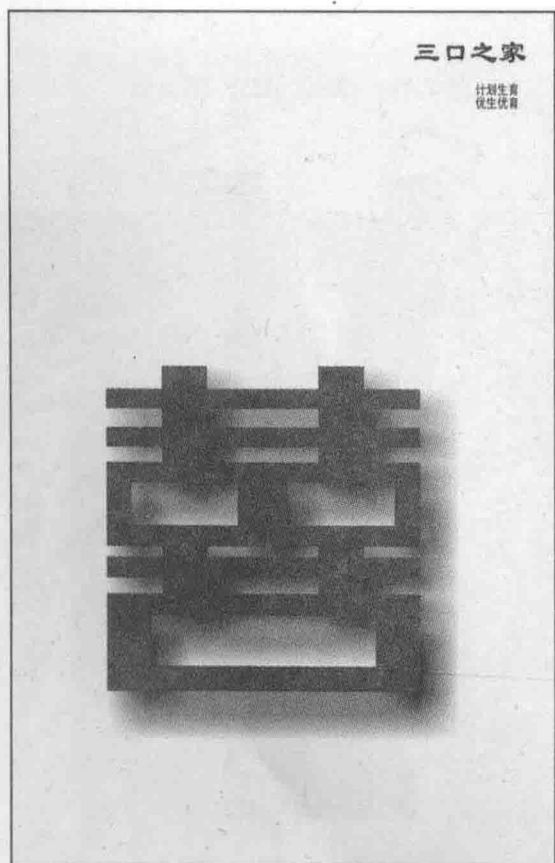

仇巧华

图 A-5 反常的图形构成带来强烈的视觉冲击

图 A-6 形象直观的信息传达

张勇

图 A-7 联想与巧合使图形富有情趣

美的外部形态——图形、文字和色彩元素来构建与观者直觉思维的共鸣；以体现内涵美的内在精神——思想、品德、情操来引发观者精神世界的反响。人们的审美观随着不同的时代，不同的文化，不同的意识形态在发展变化，审美领域的空间也在不断向新的广度和深度发展。

人们的审美标准、审美情趣并不是固定不变的，图形设计师不仅要适应人们的审美需求，同时还要开启新的审美领域，引导人们的审美情趣不断提升品位。现在的观者，已经接受了各种审美情趣，他们不但欣赏阳刚美，也欣赏阴柔美；不但欣赏清秀美，也欣赏混沌美；不但欣赏完整美，也欣赏残缺美；不但欣赏优雅美，也欣赏粗犷美；不但欣赏自然美，也欣赏技术美；不但欣赏肌理美，也欣赏结构美；不但欣赏平和美，也欣赏奇丽美；不但欣赏甜俗美，也欣赏神秘美……美的形式是多种多样的，人们的欣赏情趣也是多种多样的。

5、大众化

图形设计的接受对象是广大公众，包括各个国家、地区、民族、阶层的公共大众。图形设计应用领域内的包装设计、广告设计、书籍装帧设计、标志设计等都是与人民群众的衣、食、住、行息息相关，与人们的文化艺术活动、政治经济活动、思想意识活动密切相连的。图形设计已经深入到人们生活工作的各个领域，渗透到社会生活的每个角落。图形设计是一种最大众化的艺术设计。

图形设计根据不同受众对象的文化水平、艺术修养、民族习俗、社会风尚作出不同类型的构思和表达，其设计准则是为大众服务，被大众接受。当然，图形设计服务的“大众”概念，是指特定目标对象的“大众”，而不是空洞泛指所谓“大众”，图形设计明确针对目标对象的兴趣中心，以他们最乐于接受的思维习惯和美感形式作为判断图形设计成败的标准。

三、图形设计的思维特征

1、逻辑思维与形象思维交替

图形设计以传递信息和表达情感为目的，在创作过程中，

既有严谨的逻辑思维,又有活跃的形象思维,两者有机结合。一般来说图形设计先从某一概念出发,确定主题,进行调查研究,掌握必要的文字数据资料,并进行理性的分析、判断、推理,寻找能准确表达主题的关键和重点,这是图形设计前期的文案准备阶段。只有占有大量的充实的理性材料,才能为下一步形象思维打下坚实的基础,保证图形设计的定位准确,切中主题,不至于产生偏差、曲解。

图形设计必须靠形象本身来打动人。在创造图形的过程中,设计师要调动全部聪明才智,展开想象的翅膀,寻找最佳切入点,实现从理性认识向形象思维的转换。在形象思维的过程中,不能拘泥于理性材料,必须运用比喻、借用、直叙、寓意、暗示、类比等手法,从生活、知识和情感三方面寻找恰当的图式语言,以表达主题内涵的纽带来重新组合、构建、切换新的形式符号,并赋予全新的含义。一旦找到这种内在联系的连结方式,原来很平常、很普通的事物,就能承受起深远得多的含义。

形象思维与逻辑思维并非相互隔绝、独立存在的,而是不断交替进行的。在逻辑思维的基础上发挥形象思维的能量,寻找和创造出一些较为适合的图形之后,便又会转入逻辑思维阶段,进行筛选、分析、组合。为了创造更完美的图形,继而以会转入形象思维阶段,直至理想的图形最终诞生。

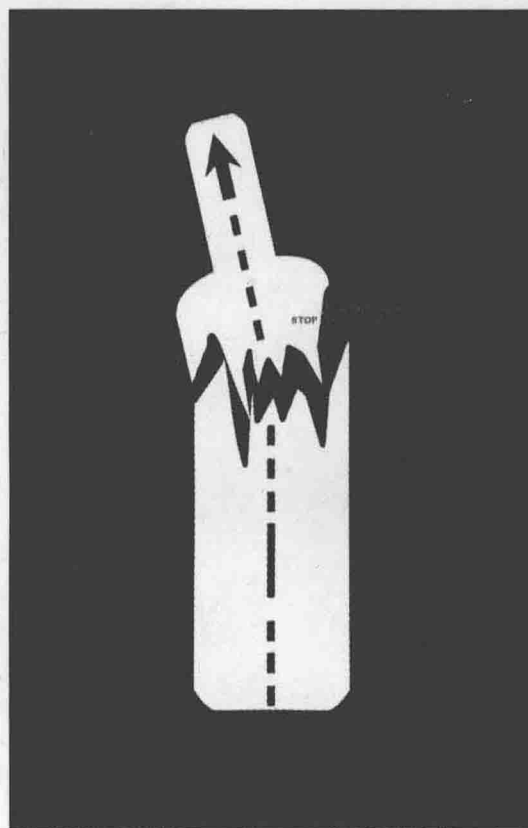
2、常规思维与求异思维结合

所谓常规思维,是指符合人们通常的生活习惯、文化习俗和伦理标准的思维方法。常规思维是人们认识事物经常运用的思维方法,从感知、知觉,到分析、综合、判断、推理,然后得出某种结论。其思维过程由感性认识到理性认识,从表面到深层,遵循着常规的逻辑规律。这种思维活动过程是人们心理、生理上对稳定、平衡的需求和反应。

然而,人的天性是求新的、求异的。招贴设计要不断产生新的创意,包装设计要不断有新的形式,标志设计要不断有新的面貌……这是人们喜新厌旧心理驱动下的产物。这也给担负

图 A-8 简洁的图形折射出深刻的哲理

徐军

图 A-9 准确的信息传达依靠恰当的图形

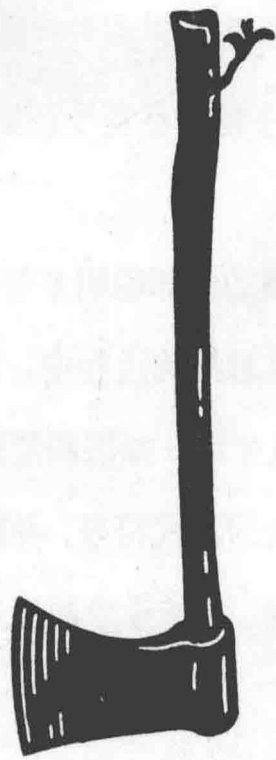

图 A-10 简洁、生动的图形是准确传达信息的关键

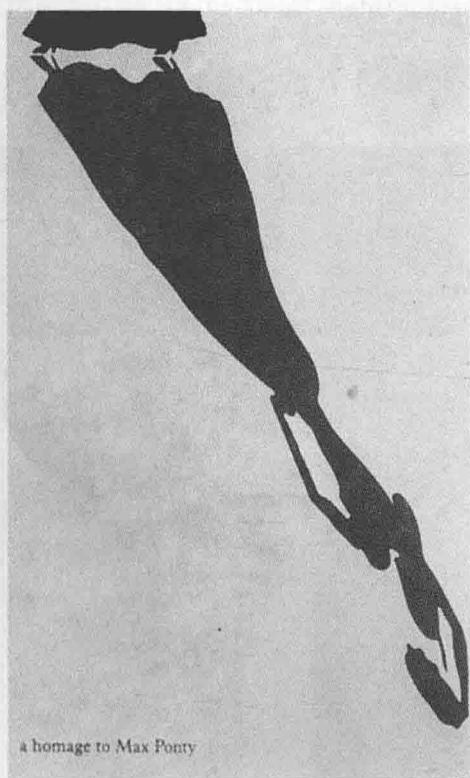

图 A-11 影子是画面构成的重要组成部分

着传递信息、创造美感的图形设计师提出了观念上的前卫性和表现手法新颖性的要求。人们的需求是一个求新求异的动态系统，任何一个图形设计师都没有理由形成“以我为中心”及“既成观念”等思维定势，应该在时代发展的潮流中不断开发富有新意的、充满活力的创造性思维成果。如果人们长期接触常规思维产物，便会产生单调、枯燥和疲倦的反应，需要接触到新鲜奇特的东西，引起刺激和兴奋。从心理和感情角度来讲，人们比较乐于接受那些“出乎意料之外，以在情理之中”的图形设计。这种图形创意来自朴实自然的生活素材，又能引发奇想，赋予全新的内涵，使人感到既熟悉又陌生，既亲切又新奇，常能收到出奇制胜的效果。

3. 发散思维与收敛思维循环

在进行图形设计思维活动的过程中，为了达到预定目标，其思维空间的深度和广度应尽可能深入和扩大，从而决定了应用发散思维与收敛思维方式的必要性。

在发散思维活动过程中，为了达到某个目的，根据已有的资料的概念，运用联想、类比、嫁接等方法，提出尽可能多的方案和意见。其活动过程是开放的、自由的。

收敛思维活动过程，将多种方案进行分析、比较、判断、筛选，最后决定实施的最佳方案。其活动过程是严谨的、考证的。从发散到收敛，再从收敛到发散，发散思维与收敛思维是不断循环进行的，每一次循环就是一次提升，直至最后完成图形设计的全过程。

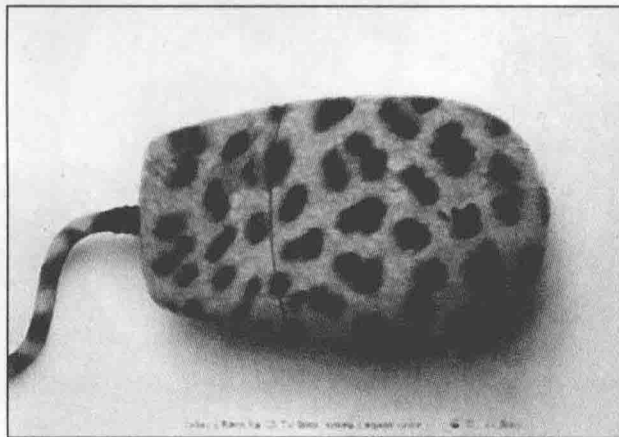

图 A-12 奇特的图形构成别具一格地表达产品特点

第一章 扩散想象

目的: 训练不同寻常的观察方法和思维方法

基点: 观察与发现

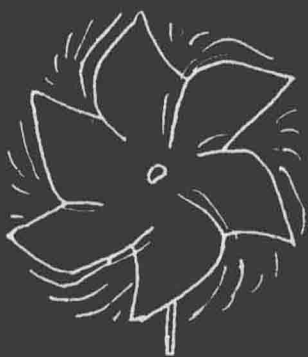
世界上有成千上万种物体，它们的形状多种多样。然而如果我们不具备一双善于发现和捕捉各种形态特征的眼睛，没有一个善于思考、不断探索的大脑，也许我们就注意不到这些各具个性的图像，也领悟不到这些图像下面可能蕴藏的各种不同意义。作为一名设计师，应该具有普通人所不具备的本领，能够使自己的“第三只眼睛”显现能力，通过“第三只眼睛”不但看到现实世界表面存在的图形，而且能够看到内部隐藏的图形、运动状况下出现的图形。

这种敏锐的洞察力和深刻的想象力不是一个人生来俱有的，是靠后天培养训练出来的。如果不加训练，也许对最熟悉的东西都观察不到，看不到这些物体的基本形状和基本结构。我们曾做过一个游戏，让全班20名新生每人在纸上默写一辆自行车。十分钟后，交上来的图画中只有二分之一的自行车形态结构基本正确，其余都存在不同程度的错误，大约有五分之一的自行车存在严重错误，根本不能骑。这个游戏告诉我们，如果不留心观察，或观察方法不正确，你对自己身边非常熟悉的东西都不会留下准确的形象记忆。学会用设计师特有的“第三只眼睛”观察世界，学会在特定的指导思想下发现周围的各种图形，将为你的图形素材库积累更多的图形资料。

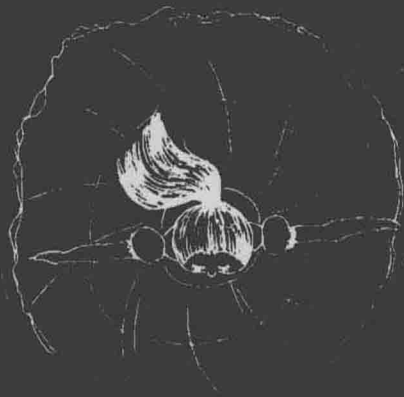
伽利略对自然作过经典的比喻，他说：“如果把伟大的自然比做一本书，它的字母就不过是三角形、四方形、圆形、圆锥形、球形、角锥形和其他一些形状。自然之书只是这些字母的不断重新构造和重新拼接。”为了能够深入地理解“自然之书”，我们有必要认真研究一下组成自然之书的字母——那些三角形、四方形、圆形、圆锥形、球形、角锥形……研究和探索这些构成大自然的基本形下面蕴藏着的大量丰富多采的各种物体形状，了解和掌握每一个字母的深广含义，进而为

图 1-1 圆形的扩散想象

旋转后产生的圆

俯视看到的圆

图1-2 圆形的扩散想象

下一步能够熟练地运用不同字母之间的多种搭配和组合，生成宏观世界的各种自然物，创造出超越自然的人造物。

我们的研究就从构成世间万物的最基本形状：三角形、圆形、正方形、螺旋形……开始，探索在这些极普通的基本形背后有什么奥妙。

一、不同的观念，就会有不同的发现

人们在观察和认知物像时，会从以前认知过程中积累起来的经验总结归纳出一些规律，作为今后观察和认知新的物像的参考和借鉴。这种经验的积累形成一定的观念，来指导今后的观察和发现。这种观念有助于人们更好地理解对象，认识对象。但是，这种经验需要不断地补充和更新，形成新的观念，以便于发现新的物像。如果囿于成见，固步自封，就会闭塞自己的视听，约束自己的思路。

一般来说，人们习惯于认知识别静态的形、清晰的形、实在的形、正像的形、自然形态的形、物像外表的形、常态视野中的形。而对于动态中的形、模糊的形、虚幻的形、负像的形、抽象形态的形、内在结构的形、宏观视野和微观视野的形，都会有不同程度的忽略和轻视。

因此，我们在认知物像的过程中，为了寻找发现更多不同寻常的图形，就应该改变一下自己的观念，以新的体验心态来注意观察物像在不同状态下的形象：比如静态形——动态形；清晰形——模糊形；实在形——虚幻形；正像形——负像形；外表形——内在结构形；宏观视野形——微观视野形；自然形——抽象形等等。

这样，你就会在你生活周围熟悉的环境中，惊喜地发现你没有留意到的各种物像的新鲜的形态和图像，为你的创作增添大量图形素材。比如我们要寻找“圆”形，除了草帽、太阳、车轮实在的、静态的形之外，还有风扇旋转起来的圆，有石击水形成的圈圈波纹的圆等等。

二、不同的方法，就会有不同的发现

同一个物像采用不同的视角观察，就会产生不同的图形。

我们发现，如果对一个人们十分熟悉的物像采用一个非常规的视角去表现，会出现一个十分新奇的图形，使人一下子不容易辨认。这种新视角下的图像往往会引起人们更大的视觉兴趣，陌生的图像信息刺激视神经，反射到大脑皮层，引起一连串视觉思维活动，对新的图像进行比较、判断、推理，直到最后被辨认。这个新的图像就在大脑中留下了一个印象，与普通状态下的物像所引起的反应有所不同，它能引起人们的兴趣和关注。因此，不同视角下物像的新形态、新图形是值得设计师去寻找和发现的目标。

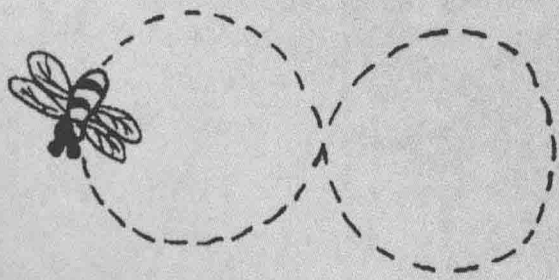
比如对同一物像作俯视、仰视、正视、侧视观察，就会发现很多有趣的图形。如三角形图例中，俯视的电熨斗，仰视的鼻子等。

改变视角的另一层意思是，转换一下自己的身份角色去看世界，世界又会是另一副模样。比如你设想自己是只蚂蚁，从蚂蚁的角度看周围熟悉不过的物品，一切都会变得巨大无比，不可思议。这种以“身临其境”的心态去想象某些物像，会让你得到不少启发。或者你以苍鹰的的角度来俯看世界，自己熟悉不过的一切又会以另一种状态展现在我们眼中。

三、不同的重点，就会有不同的发现

人们在辨认一个物像时，视觉会聚集在一个中心，而忽略和模糊视觉中心以外的物像。当认知过程完成后，视觉中心便会转向另一个兴趣点。在一个时间内，视觉中心只可能有一个，不可能同时有几个。视觉中心是由大脑来指挥的，你的兴趣在什么地方，视线就集中在什么地方，尽管在视觉范围内有大量的物像，但是人们只能“看到”一个物体，并随着兴趣中心的转移而形成视觉流程。因此，当你的兴趣重点在甲物时，可能对邻近的乙物会“视而不见”。

我们平时不太注意生活中的“影子”，如果我们有意识地带着“观察不同状态中的影子”的课题来注视影子时，就会发现我们平时根本没有注意到的许多奇妙的影子形态，才会意识到投射到各种物像上影子变幻出的千姿百态的形状及它

动态中产生的双圆

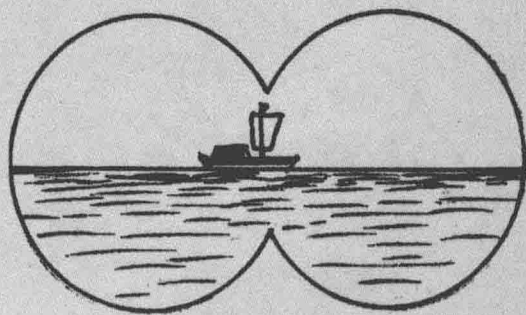
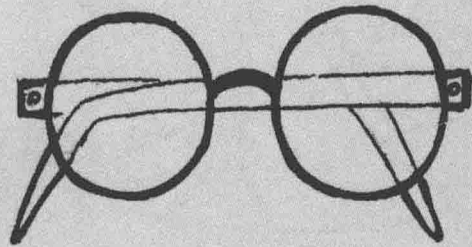
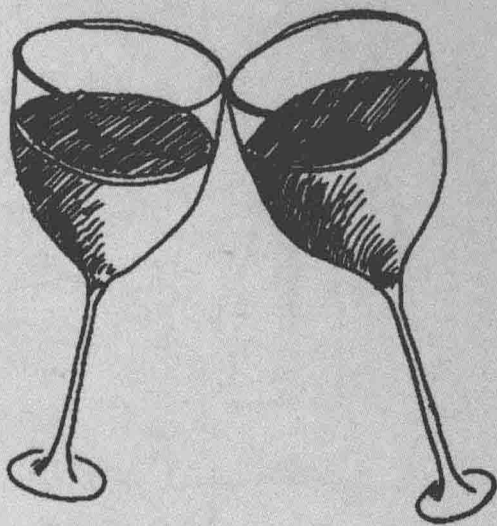
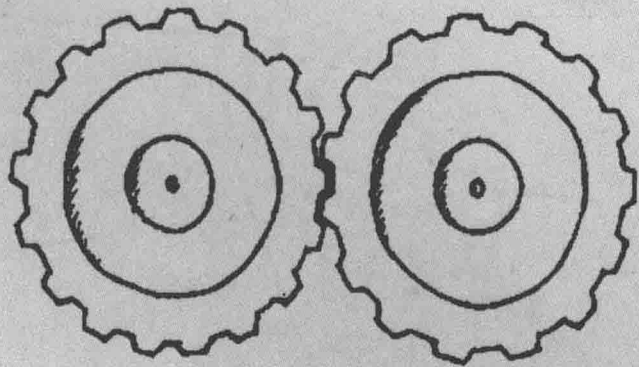

图 1-3 双圆形扩散想象

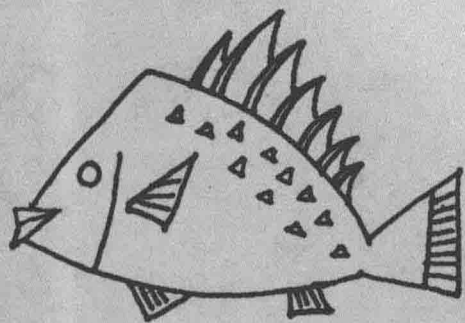
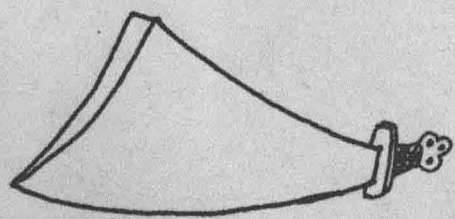
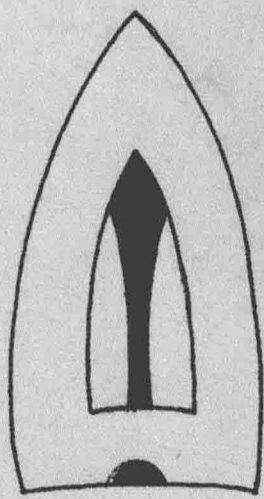
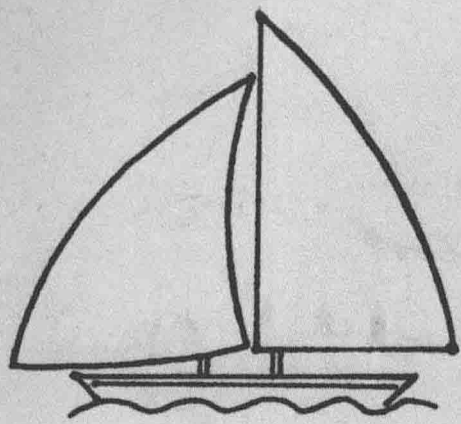

图 1-4 三角形的扩散想象

们的象征意义。

四、不同的知识，就会有不同的发现

人类对物像的认知经验是在长期的社会实践中产生和发展的。人的实践越丰富，知识越广博，他对物像的认知也就越敏锐。要感知美的存在，必须先有能够感受美的眼睛。普林尼普认为：“心灵是视力和观察的真正工具，而眼睛则充当一种容器，接收和传递意识的可见部分。”你具备哪方面的知识，就能感知到哪方面知识范围内的问题。比如对一棵松树，木匠会看到这棵树的木材质量，考虑适合做什么家具；植物学家会看到这棵松树是在什么气候，什么土壤条件下长成的；画家会看到这棵松树枝杆的疏密穿插、动态姿势，考虑可以作为什么样的创作素材……这一简单的事例告诉我们，人们的眼睛在接受同一客观对象刺激时，尽管视网膜上的成像是同样的，但由于人们已有的经验、经历和知识结构的差异，所产生的认识也是不同的。这说明，一个人所看到的不仅仅依赖于他看到了什么，而且也依赖于他以前的视觉经验教会他去看什么。

詹姆斯·巴里说：“愚昧无知时代与饱学有识时代相比，可以看到无数明显的差异，说明我们视觉领域的缩小扩大有多大程度取决于我们肉眼本身的单纯感受以外的其他条件。所以，当时人们就只能看见那么多东西，欣赏那么多东西，因为他们所知不过如此。”不同的人在不同的社会实践中积累了不同的经验和知识，这些知识必将影响他们对事物的感觉。对一个物像的认知，实质上是外来信息与大脑中原有信息相互作用的过程，当眼睛把物像的信息通过神经系统输送到大脑时，大脑往往要调动已有的经验、知识和逻辑方法等对其进行分析和综合、加工和整理，然后完成对客观对象的认知过程。

题例：三角形、圆形、方形、五边形、螺旋形、双圆形、梯形等等

作品评析：

三角形、圆形、正方形是艺术设计中常用的几种基本形状。如果用设计师特有的“第三只眼睛”观察世界，你不但能