

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

刘佳 杨旭
马莉 向杨茜 著

图形创意基础教程

图书在版编目(CIP)数据

图形创意基础教程/刘佳等著. —南宁: 广西美术出版社, 2009.3

(中国高等院校设计教程)

ISBN 978-7-80746-113-5

I. 图… II. 刘… III. 图案—设计—高等学校—教材
IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第044957号

中国高等院校设计教程

图形创意基础教程

Tuxing Chuangyi Jichu Jiaocheng

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编: 陆红阳 喻湘龙

编 委: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健 张燕根 林燕宁 江 波 邓玉萍 李绍渊 卢菁菁
韦绮梦 莫敷建 熊燕飞 尹 红 刘 佳 杨志荣 李德辉 唐胜天 李 娟 林 海
吴海立 钟云燕 吴昊宇 梁玥亮 吴红梅 吴 芳 梁新建 李梦红 利 江 陈 雷
农琳琳 李林森 邓海莲

本册著者: 刘 佳 杨 旭 马 莉 向杨茜

总 策 划: 黄宗湖 苏 旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨 诚

副 主 任: 钟艺兵 覃西娅

委 员: 陈先卓 杨 勇 林增雄 马 琳 陈 凌 吕海鹏 蓝薇薇 潘海清 方 东 韦颖俊 黄 烈

责任编辑: 陈先卓 马 琳

责任校对: 王 炜 黄雪婷 吴素茜

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2009年5月第1版

印 次: 2009年5月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 7.5

书 号: ISBN 978-7-80746-113-5/J · 1046

定 价: 39.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

图形创意基础教程

刘佳 杨旭 马莉 向杨茜 著

广西美术出版社

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授

主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授

副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授

丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授

杨参军 中国美术学院油画系主任 教授

祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授

张杰 四川美术学院副院长 教授

李峰 湖北美术学院 教授

常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授

郭北平 西安美术学院 教授

赵健 广州美术学院设计学院院长 教授

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授

叶建新 中国传媒大学 教授

张福昌 江南大学 教授 博士生导师 日本千叶大学名誉博士

委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马遥 马志来 孔翔翔 文超武 文海红

韦剑华 韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏

王倩 王庆斌 王剑雨 宁邵强 林伟 林晓雅 平国安 史广达

左剑虹 左芬 石承斌 叶萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁

卢珩 兰志军 甘阳 孙远志 闭理书 闭宗庭 闭理由 江浩

刘军 刘志红 汤晓胤 邢福生 任民 任留柱 农家 农学诚

全泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱萍 李裕杰 李宏 李庭坚

李腾 李达旭 李茜 李勇 李伟 严寒 张康贵 张耀军

张锡 张寒凝 杨杰 杨秀标 杨帆 杨贤艺 杨淳 陈家友

陈良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈旭 陈建新 陈木荣 陈立未

苏朗 吴筱荣 吴容娟 吴琼 陆众志 陆瑜 沈勇 余招文

肖裙文 邹勤 孟远烘 易嘉勋 罗起联 罗鸿 罗兴华 罗汉儒

金旭明 姚远 侯建军 贺雷 俞崧 赵则民 赵相武 赵筱婕

胡元佳 蒋兰 唐华 唐敏 唐承柱 容州 秦旺才 秦宴明

秦蕾 莫碧琳 莫涛 桂元龙 徐健 晏琦 黄喜波 黄在猛

黄巍 黄河 曹庆云 曹之文 梁立新 龚立杰 章望圆 程建新

曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅 温军鹰 傅中承 赖珺

褚旭阳

前言

在艺术设计的教育教学中,以理论研究为先导带动艺术设计的创新,已成为不争的事实。说到设计教育,业界人士都会想到包豪斯,早在20世纪初,德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育学科的建设奠定了较为系统的理论和实践的基础,并成为那个时期以来设计教育学科建设的基本模式,然而,近几年来,这个模式形成的设计技术化倾向的教育思维逐渐显露出其对当今教育发展的不适应性。

在现代艺术设计教学当中,如何开放思维,进行创造性设计,是摆在每个初学设计者和每一个艺术设计教师面前必须解决的问题,因为艺术设计本身就是一门创新性的行业,需要个性和创意。所谓的设计创意,实质上就是在设计中思维方面的创新,在视觉方面它是通过图形形象表现出来的,因而形象思维的创意就显得尤为重要。

设计创意是设计作品的灵魂,是设计者思维修养的反映。作为设计师的创意来源非常广泛:可来自于民族精神;可来自于某种民间或传统艺术;可来自于某种造型启示;可来自于某种艺术流派;可来自于某种色彩启示;还可来自于某种哲学、文化思潮的影响和理解;来自于某种工具、材料、技法、肌理等等。可以说是多元性的。面对如此多的创意来源,对于一个优秀的设计师来说,他就应该具备把握所有这些造化给予我们的种种启示的能力,通过科学的、合理的、符合人们审美要求的精神本质,又能强烈地反映自己对事物的理解来进行思维创意表达,再结合现代艺术设计工艺技术,才有可能创造出一个具有时代感,而又风格璀璨的、新的、多彩的艺术世界。

本书就是以创意为主导,通过对视觉要素进行分析,和对艺术创作与设计原理的阐述,从阶段性理论的引导,素材收集方法到范例评析、创作步骤等说明,帮助学习者从中找到组成优秀作品所需具备的要素。并以阶段性地作业量安排和作业要求,概括总结出艺术设计教学和创作规律,使教学系统化、科学化,以达到对学生艺术创造力的培养,为今后创作和设计打下坚实的基础。

本书编写的作者,理论基础及实践经验丰富,作者队伍强大,而且充满活力,他们长期从事设计教学、研究和艺术创作实践,丛书的出版也是他们多年实践经验和理论的总结,也汇集了他们多年来的教学及科研成果。

设计需要不断地创新,教材也需要不断地创新,水平也要不断地提高。希望本套丛书的出版与发行,能够给读者带来全新的气息和信息,并能从中受益。

目录

第一课 概述 007

第一讲 图形 008

第二讲 创意图形 013

第二课 创新思维 017

第一讲 认识思维 018

第二讲 创新思维 020

第三课 图形创意设计的原理 045

第一讲 基本元素的创意 046

第二讲 构图的创意 051

第三讲 造型的创意 056

第四讲 色彩的创意 060

第五讲 图形化的文字创意 064

第六讲 图形的空间运用创意 068

第四课 表现手法的创意 073

第一讲 创意表现方法 074

第二讲 创意表现形式 089

第五课 创意图形的绘制方法 097

第一讲 黑白创意图形的绘制 098

第二讲 彩色创意图形的绘制 101

第三讲 电脑技术 104

第六课 创意图形作品欣赏 109

第一讲 创意图形的应用欣赏 110

第二讲 学生作品欣赏 118

第一课 概述

课程名称：概述。

授课时数：十课时。

教学目的：从概念上了解图形的起源、发展等，并区分图形与创意图形。

教学重点：图形的发展及应用形式、范围。

教学难点：图形的应用。

教学内容：通过了解图形的起源、发展，学会运用图形，赋予图形全新创意。

本课练习：以速写形式收集历代各具代表性图形。

第一讲

图形

一、图形的概念

古代学者对“形”最早的解释是“可见者也”，即，看得见的就是形，强调的是视觉形象，包括静止的自然物象以及物象间发生的可见的事情的形象。无论是直接观察得到的具体自然物象，还是通过感知的抽象认知、认识的升华对象都有形，表现这些形的就称为“图”，即“图而成形”，这是“图形”广义的认识。

“图而成形”的概念也包括了我们今天的所有形：摄影、画作等一切存在的“形”。摄影作品虽是现实的影像，但作品亦包括构图、光色、形态的构思，是经过作者感知认识升华的创作，故本书认为摄影亦是图形特殊的一系（图1-1至图1-5）。今天，我们对图形的认识在“图而成形”的基础上更具体化、符号化，图形是提取自然物象的符号，而非纯粹的写实记录。（图1-6至图1-8）

二、图形的发展

在文字出现之前，图形作为人类对自然认识的直观形象，记录当时的生产生活，作为一种特有的“文字”为后人留下辉煌的文化遗产，使我们得以从这些图形的形态、意义了解

图 1-1 摄影作品

图 1-3 摄影作品

图 1-2 摄影作品

图 1-4 朱耷《拾穗》油画

图 1-5 壁画

图 1-6 插画

图 1-7 幽默图形

图 1-8 图形在设计作品中的运用

历史。

图形的起源最早可追溯到旧石器时期，当时的图形以模仿、记录自然为主，例如远古岩洞画像；到了新石器时代，图形渐渐加入人类的思想，图形代表着一定的意义，例如彩陶纹中出现的旋涡纹、螺旋纹等，已经有归纳、提炼意识的图形（图 1-9

图 1-9 花瓣形彩陶

图 1-10 几何形纹彩陶盒和彩陶碗

图 1-11 几何形纹彩陶盒和彩陶碗

图 1-12 波线纹彩陶碗

至图 1-12)；往后出现了图腾等代表人类意愿的、理想的图形，抽象而充满着艺术的气息。随着人类文明的发展，图形出现的表现形式更丰富，包括民间的吉祥图案，以及现代出现的简化的具有特殊寓意的图形。（图 1-13 至图 1-15）

图 1-13 流云纹织锦

图 1-14 泥塑 大阿福

图 1-15 连年有余

图1-16 原始岩画人物狩猎造型 造型简洁，以记录生产、生活为主要目的。

图1-17 旋涡纹 归纳直观所见所得到的图形。

图1-18 太阳鸟

图1-19 鱼娃荷包 “鱼”与“余”谐音，民间以此寓意“年年有余”，生活富足，又因鲤鱼产子多，也寓意多子多福，再加上“鲤鱼跃龙门”的典故，“鱼”的造型深得人们喜爱。将“鱼”与孩童的造型组合在一起制作的荷包包会长辈深深的祝福。

图1-20 葫芦

(1) 形态

图形作为记录自然的符号，形态上与自然有着很大的联系，在有限的认识中，以及在生存、繁衍的本能支配下，人类对自然产生了欲望与期盼，对自然的给予和掠夺报以感恩或恐惧的心理，这些情感都表现与寄托在图形里：一是对自然形态的描绘。例如，在岩画中出现的狩猎、生活场景，是对生活的直接描绘（图1-16）。二是对自然认知的描绘。旋涡纹则是表达人类对自然认知描绘的典型例子，旋涡纹在形态上可以理解是对自然的模仿，模仿水的涟漪、植物的藤蔓、螺旋等（图1-17）。但，简化的图形更像是表达一种运动规律或生长规律，旋涡纹回旋的形态或许还表达人们对自然界的一种循环、相互、生生不息的观念，对自然现象或客观对象之间某种相对恒稳关系的认识。

图形作为历史的标签，它的出现代表着当时的社会文化，例如陶俑，西安出土的兵马俑与四川境内出土的

乐俑相比之下，属于后方的四川由于没有受到战争的冲击，俑作为当地的艺术品反映的是民间娱乐为主的形态，而西安处于战事纷争之地，艺术品的表现主题也以反映战争的形态出现。俑这种新艺术品的出现也反映当时的社会制度，表示当时人殉制度分化，已经开始使用静物替代活人作为殉葬品。我们可以通过解读图形的形态及出现的原因了解历史，图形在此是作为指引我们方向的流传百世的信息符号。

图形作为一种信息符号，造型的特点往往表现当时社会的状况，与当时的文化背景密切相关。例如，在周代的龙纹带凤形，角仿凤冠，颈部多弯曲上扬，头部多见回顾式，龙口不再大张而改作平张，上下唇常有卷曲，尾部亦多旋卷。这种变化可以看出西周早期大兴凤纹，这与当时的传说有关：据说周人伐商之时，曾有一只巨大的赤色的凤，口衔玉圭落在周的社庙，代表上天降瑞应给周。凤

凰作为建朝的瑞物，地位高于龙，以至它的影响力波及龙的造型。

在古代，为创作出适用的图形，人类就已经学会影像、抽象、夸张、复合等手法创作：为取得简洁的造型，人们根据剪影的启发，忽略物体外形细节，得到特征明显又不繁杂的图形；人们对神秘自然的不解，而产生的种种想象，在现实生活中不存在的造型，通过抽象的形体、夸张的特征、组合形象等手法表现出来，例如女娲的造型，作为人类对祖先崇拜与图腾崇拜相结合的产物，利用人首与蛇身的组合，表达繁衍的意义。蛇在我国古代被认为是多子的象征，以至出现的图形中表现女性的多与此有关，例如东王母的造型。在此阶段，人们对图形的认识已经有了表义的意识，通过知识的积累和长时间的交流，经验的总结指导人们采用了简洁的图形方便认记。

人类的图形发展到具象写实到意象变形，到抽象几何，组合图

图 1-21 福寿双全

图 1-23 五谷丰登

图 1-28 福寿

图 1-22 花蝶同春，金玉满堂

图 1-24 鸳鸯

图 1-29 和合

图 1-25 富贵

形……艺术的一次次飞跃，将人类文明升华到现今的繁荣，图形精彩的演变过程触动了艺术家无数的创作神经。

(2) 意义

人类对不可琢磨的自然界一直以来都心存崇敬与恐惧，认为有一股神秘的力量在操控着世界，对不可知力量的恐惧，寻求庇护的愿望也开始在图形中有所表现。（图 1-18）

产生于原始社会母系氏族时期的图腾崇拜，原始人认为每个氏族都和某物（动物、植物）有血缘关系，而此物就被尊奉为该氏族的图腾，被看作是氏族的保护者和标志，渴求庇佑的心理日趋强烈。图形随着社会的发展逐渐成熟，在造型上有了很大的提高，精致传神的形成了精美的装饰纹样，当然其中也少不了一些吉祥的寓意。（图 1-19 至图 1-31）

在造型上，虽然因地而异，或者繁琐的造型更趋图案的概念，但具体形代表的特定意义已经达到共识，例

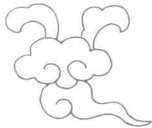

图 1-26 如意

图 1-27 福祿寿

图 1-30 事事如意

图 1-31 爆竹

如仙鹤、乌龟、松树等表义长寿；以“柿”或“狮”谐“事”音，“百”借“柏树”表示“百事如意”；用“鹿、鹤、花卉、松树”表示六合同春；猫蝶图表示“耄耋之年”……这些图形，无论在意义上还是符合图形的概念，都起到文化传播的作用，并在交流中，以减法的方法，剔除繁复的非本质的部分，保留和完善最具有典型意义的部分，并在此基础上，进一步修饰完善、提炼概括形成一些通用的图形。例如，八卦、太极等，这些简洁的图形作为一种特殊的文字，在文化的交流中功不可没，成为特有的传统文化。（图1-32至图1-40）

图形从记录的符号到图腾、到统治阶级的象征、到民间文化的凝聚，图形在历史文化的大潮中激起浪花无数，每一个图形都代表其独特的历史意义。

三、图形的特点

图形范围广，表现形式多样，是我们对自然的“形”的认识，是认知的形态表现。可以说，人类的每一次伟大的变革都是在需求的趋使下产生的，图形也是随着人类运用、交流的需求在不断变化着。表现形式的多样化丰富我们的视觉，熏陶我们的造型审美，在现代创意图形的创作中起到不可小觑的作用。

（1）自然写造。图形源于自然，尊崇自然，作为艺术化的信息图形，用自己特定的形式记录着历史的发展。

（2）归纳。图形作为抽象的文字，表意明确是基本的要求，历代流传下来的图形中，或多或少都加入创作者的主观意识，总结归纳前人的经验、创作可流通的特定纹样，等等。

（3）装饰。图形作为有意识的创作，美观当然是必须的，例如唐人好马，故画中马的造型千姿百态，体态丰腴，是当代艺术审美中的“美”。

图 1-32 太极、八卦

图 1-33

图 1-34

图1-33、图1-34 原始壁画遗像，线条简单，以记录为主要创作目的。

图 1-35

图 1-36

图 1-37

图 1-38

图1-35至图1-38 雷丽的唐草纹样——唐代是个歌舞升平的朝代，图形表现的是一种丰满、华丽的形态，图形装饰感强。

图 1-39

图 1-40

图1-39、图1-40 清代艺术发展已经成熟，图形纹样精致华丽。

第二讲

创意图形

在图形的运用上,人们往往不愿拘泥于传统的格式,借助其造型还不要忘记它——如图1-42为乡间旅途中偶遇的门神图形,忍者龟与蜘蛛侠当起了门将,让观者忍俊不禁,虽然尽失传统精华,但其现代的形恰反映了一定人群的审美,算得上是颇具创意的一笔。这种图形的转变形式出现也说明着一个图形的发展趋势:图形需要一个新鲜的表现形态,为达到更好的传播目的,图形需要更新的创意。(图1-41、图1-42)

图形形式多样,但与我们提及的“创意图形”还是有一定区别的。

创意图形是图形的一种,是指有特定的使用范围、有特定的意义的形,即,创意图形是二维平面上的、人为有目的创造出来、对公众有一定影响、具有传播信息功能的一种符号。也可认为创意图形是视觉传达信息的一种特殊的语言方式,与纯粹“照相”而成的形有所区别,更强调其间的寓意。

例如,传统图形作为文化的沉淀,其固有的寓意已经渗入我们的思维,但其形并不一定适合现代图形的传播,图例以传统图形为基本元素,通过简化、添加、组合等形式,进行

原形分解、移动位置、切除提炼,打破原形的组织结构形式,通过变异,重新排列,或将原形移动后重新排列,创作出便于识别的有一定寓意的新图形。(图1-43、图1-44)

一、创意图形的含义

在信息“拥挤”的现代,文字表述似乎已经满足不了人们的需求,过多的无价值的信息充斥着我们的生活,有的甚至形成一种“视听污染”影响着我们的生活。繁杂、无序的信息冲击使我们慢慢产生抵制的心态,浏览式的阅读模式容易错过一些有价值的信息,无论对于传播者或阅读者来说都是一种损失,图形化的语言能帮助阅读速度的提高,准确的图形表达更是信息获取的关键,更新、更简洁易懂的图形成为变化的方向,而创意图形的出现,不但可以简洁表义,更是为缺少情感交流的今天增添趣味,使视觉语言更丰富多彩。

创意图形是以图形作为传达信息的载体,使图形符号与信息紧密地结合在一起并加入作者主观意识的传播语言。创意图形使人类信息的传播走向多样化、秩序化,成为人类视觉的向导。高科技的发展,也使得图形

图1-41 哈哈二将门神

图1-42 另类门神

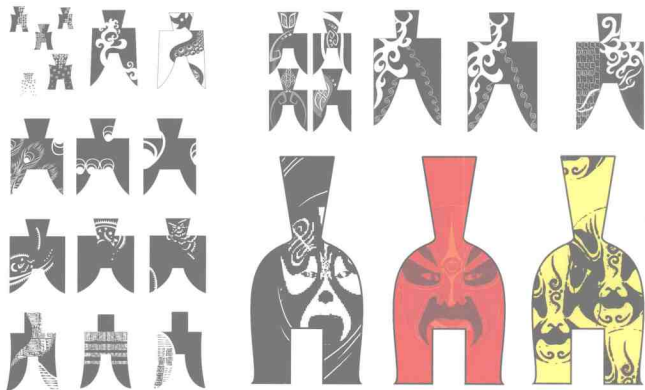

图 1-43 学生作业 以硬币为原形，添加纹样形成新的带有一定含义的图形。

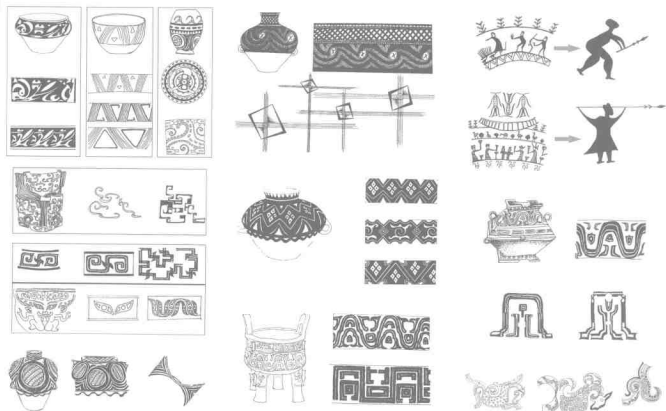

图 1-44 学生作业 传统纹样的归纳重组，形成新的图形。

图1-45 简化图形符号,有文字的功能,识别性强,不受语言、地域文化限制。

图1-46 特殊意义图形,代表特定事物。

图1-47 有意识创造的图形,表达作者的主观意图。

图1-48 禁烟

图1-49 电话

图1-50 帆船

图1-51 皮艇

形式多样,印刷、摄影、电脑等媒介的广泛使用,让创意图形表现更丰富,更贴近生活。

创意图形中的意,在传承了传统文化的同时,将图形与实际的应用结合得更加紧密。此时图形以传播信息为创作目的,更注重图形的创意与表达效果,与广义概念的图形相比,创意图形的目的性更明确,效果更突出。(图1-45至图1-47)

二、创意图形的特点

在图形创作的初始阶段,由于受到的客观条件的影响以及人类认知水平的限制,造型比较简单、抽象,随着文明的发展,图形加入了人类更多的思想意识,传承历史的造像技术,开创现代新的创作技法,借助丰富的载体材料使之愈趋成熟、美观。图形作为人类信息传达的符号,逾越了语言、生活、文化的差异,使之得到很好的交流。整个过程经历了由图形到

文字,由简化文字到多国语言文字出现后的图形符号的转变,其演变与人类需求、社会发展不可分割,可以说,图形的演化与历史前进的步伐一致。繁华的唐,清丽脱俗的宋,精致的清,图形随着社会的发展状况不断变化着,到了信息多元化的现代,“速度”成了人们的追求,快速地接收信息成了抢占市场的先机,繁复的图形不能满足需求,我们对创意图形有了更高的要求。

(1) 满足流通的需要。在信息摄取量增大的需求趋势下,图形作为一种简化的符号,利用其直观的特点,造型力求做到简洁、易懂,方便我们记忆、阅读,达到信息传达的便捷、快速的要求。(图1-48、图1-49)

(2) 满足识别的需要。要求识别性强,图形的造型创作符合大部分人的认知水平,才可以代表一定的意义,达到流通的目的。要求造型特征明显,特别是概括的流通的特性,抽

象图形更要保留被描绘对象的基本特征,才可达识别的要求。(图1-50、图1-51)

(3) 满足审美的需要。图形作为简化的符号,营造一种“轻松”的“认识”环境,在审美上更要给观者一种心理愉悦。造型的美观,给人美的享受;而在工作与生活的压力下,幽默的造型也可以让人缓解压力,达到心理的解压效果。真正具有讽刺性的绘画或幽默漫画都是真实的和深刻的,而且是最能抓住形象的本质特点及内涵。(图1-52)

(4) 满足文化交流的需要。科技的发展,缩短了区域的距离,却缩短不了文化的距离,创意图形在此更是担任文化交流的任务。

我国五千年的古老文化犹如醇香老酒,了解其深厚文化内涵才更能品出其味。创意图形频繁地出现在我们生活的周围,为人类的文化交流作出巨大的贡献,不但可以将我国深远