

DIANJI CHUANGYI
吴晓兵 编著

点击创意

DIANJI CHUANGYI

新

视觉图形

XINSHIJIUE TUXING

高等艺术院校基础教学技法

XINSHIJIUE TUXING
安徽美术出版社

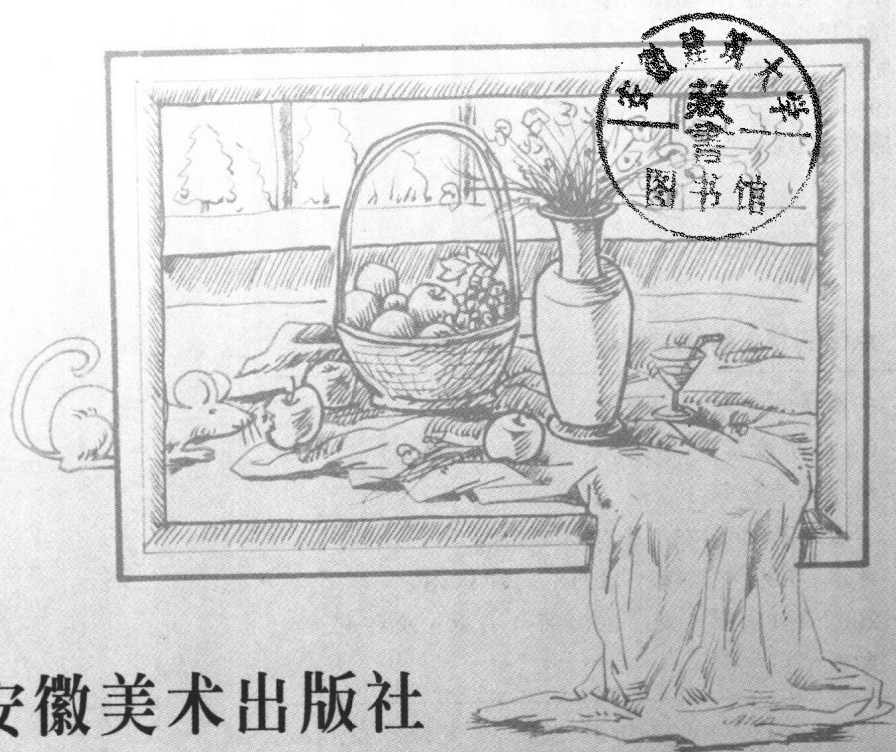

高等艺术院校基础技法

点击创意

新视觉图形

吴晓兵 编著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

点击创意·新视觉图形 / 吴晓兵编著. —合肥:

安徽美术出版社, 2002.1

ISBN 7-5398-0977-9

I. 点... II. ①吴... III. 图案学

IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第087794号

本书录选作品的学生名单:

2000级

周雪梅 陈旋 狄铮 钟继彩 刘兵 赵智峰 李建亮 苑衍贞 马艳艳 荆姬 燕文涛 郑晶
柳柳 黎丹 刘峥 刘楠 杨文丹 王毅峰 何蔚 刘珊 曹莉 钟慰 郭勇 李冰 程扬

1999级

牟凯 刘岩 崔亚楠 沈元 程贤浩 朱江燕 黄敏 叶迪 赵睿 丁莉 周艳 周翔 高华伟
徐慧 奚海燕 戎丹云 魏晓弈 余佳 马炎申 柏月虹 丁晓霞 夏华 盛微 程莹佳 毛丹
张进 陈静

1998级

张中林 龙佳骊 谢怡 李洁 徐亚莎 张小艺 任谦 左志国 李保传 何圆圆 杨宇 高美莉
王伟

1997级

李森 华佳 生慧琳 王丹 钱馨远 姜结荣 王睿 张勇 王磊 孙艳

1996级

荣可科 陈杰 谢孟颐 扬帆 黄家潭 李小华 来思渊 容恒晨 胡冰

1995级

郭威 吴云忠 李敏 胡铮 聂淮宁

1994级

周教 姜秀娟 王岩

1990级

杨瓊 吴琦 吴朱敏

点击创意·新视觉图形

吴晓兵 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

新华书店经销

合肥朝阳印刷有限责任公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印数: 1-5000

ISBN 7-5398-0977-9/J · 977 定价: 22.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言

进入21世纪,全国艺术类高等院校都开始日益重视设计教学。作为艺术设计基础的“图案”课程,已明显出现了一些不适应时代需求的弊端。笔者在近十年的教学中,一直致力于教学观念、教学方法、教学内容的改革,在一系列实验性课程的实践中,逐步摸索和尝试了一些做法。由于这些工作始终是处于一点点的修改状态中,对国外教学的借鉴也只是借助于近几年出版的各种书籍,并从中得到片段的启发,因此,本书采用以点代面的形式,将平面设计的各个要点环节连贯起来,形成一个粗线条的脉络,以此去帮助热爱艺术设计的初学者和在校就读的学生学习,同时与从事设计艺术教学的同行共同研讨。

传统的基础教学着重于“手”的训练,而现今教育的特征是强调对“脑”的开发。本书自始至终体现一个原则:无论是大课题还是小课题都必须在学好基本内容的同时,积极培养学生创造性思维的能力。围绕这一原则,本书以下面几方面作为阐述内容。

1.《点击创意·新视觉图形》对设计基本要素的训练重在探讨各种视觉上的可能性以及各种要素在视觉心理上的感受。比如,“点”这一设计的基本要素,我们不再一味地去画各种点的排列,而积极探讨在平面上能成为“点”的各种可能性,即什么样的图形可以成为“点”,以及各种材料和手段创造的“点”在视觉心理上的反映。

2.传统的工艺美术以“美化装饰”为目的,因而在教学中只强调对形式美感的训练。当今,信息传递是市场需求的一大特征,图形这一视觉形象也为此担任着重要的角色。新视觉图形的学习要求以图形说话,用新颖的形象语言来清晰、准确、快速地传递信息。

3.现代设计在创意上力求别具一格,只有不落俗套,才能在竞争中立于不败。新视觉图形力图通过多种课题的设计,以点代面,引导学习者把握设计构思的多种途径,启发和打开设计创意的大门。

4.图形在表现风格和表现手法上的独特,将是吸引视觉的关键。新视觉图形在归纳学习传统表现风格的同时,努力寻找突破口,并将国内外现代设计中新颖的手法引入基础教学,提倡掌握丰富多变的表现手法。

在全社会都重视创新的今天,如何进一步改进艺术设计中的图形教学,加强对图形创意能力的训练,有赖同行们共同探索。我这里的研究还只是初步的,今后的路还很长很长。尤其是在教学实践中如何进一步发挥学生的主观能动作用,实现教学相长,还有大量的工作有待开展。

作者简介

吴晓兵，1961年11月生，江苏省南京市人。1986年毕业于苏州丝绸工学院工艺美术系。现任苏州大学艺术学院副教授。近年来一直从事设计基础的教学工作，潜心于教学实践的探索 and 改革。主要论文和著作有《论设计中一种特殊形态表达——视觉暗示》、《琼斯伊顿教学思想研究》、《平面设计教学中具象图形的表现》、《超越传统的新形态——后现代设计的造型特征》、《欢乐学卡通》、《色彩构成资料精选》、《立体构成资料精选》等。

目 录

第一章 图形的基本要素	1
第一节 点、线、面.....	1
1.点.....	1
2.线.....	2
3.面.....	2
第二节 材质与空间.....	33
1.材质.....	33
2.空间.....	46
第二章 图形的表现	65
第一节 图形表现的基本风格.....	65
1.写实风格.....	65
2.装饰风格.....	65
3.抽象几何风格.....	65
第二节 现代图形的表现手法.....	73
1.综合组形.....	73
2.变异生形.....	74
第三章 图形的创意	84
第一节 创造性思维的特性.....	84
第二节 创造性思维的基础.....	84
1.观察.....	84
2.联想.....	84
3.分析与选择.....	84

第一章 图形的基本要素

图形是由不同要素构成的,点、线、面作为图形的基本要素,通过不同组合构成不同的图形。图形要完整,还必须具有材质和空间等要素。了解图形的要素是从事图形创意的基础。

第一节 点、线、面

在长期的设计实践中,我们发现点、线、面是创造图形的基本要素,因而,在学习的初始阶段必须对这些基本的造型要素有所了解。和几何学相比,我们应更重视的是点、线、面的视觉语言,真切感受这些要素在平面上的形态变化以及由变化所展现的本质特性。

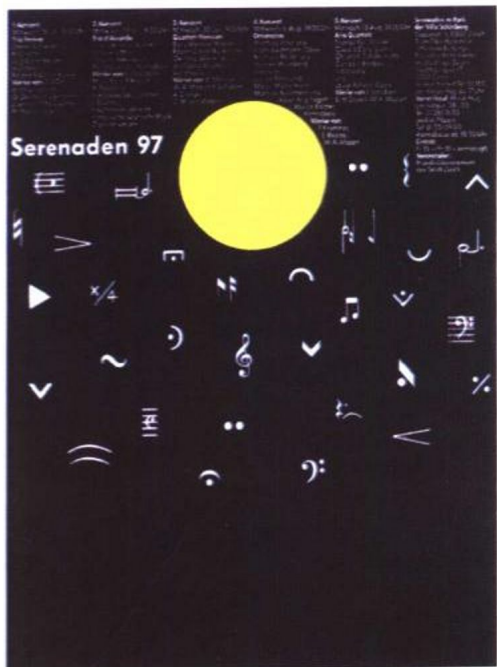
教学要求

从理论上了解基本要素的概念和特性。实践的重点必须是在平面上进行大量的视觉训练。学会用每一种要素去创造图形,并尽可能地使用多种手段和材料,让图形产生多种视觉上的变化,体会基本要素在形态、特性变化的同时所带来的相应的视觉语言和视觉心理的变化。

理论要点

1. 点

在几何学中,点产生于两直线的相交,产生于直线的转折或直线和面的相交。因此,点没有大小,只有位置。在平面设计中,点的概念是以其大小面积来界定的。点之所以成为点是以它自身形态大小和画面中其它因素相比较而论的。当形态在画面整体中被视为极小的面积时,此形态被确定为点。

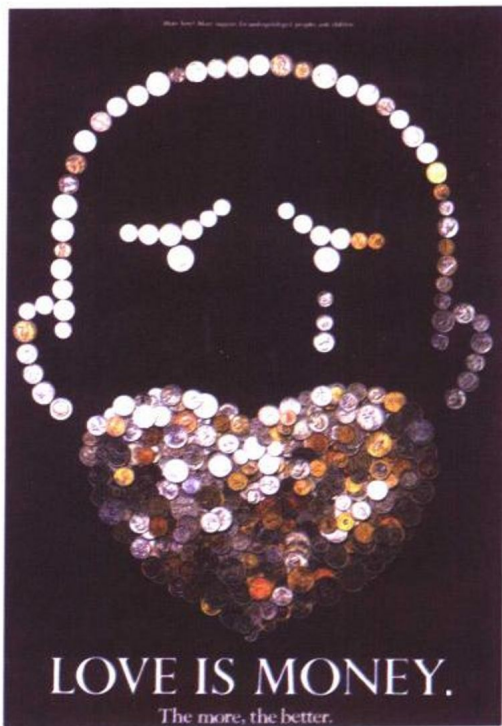
图例 1-1

瑞士 Rosmarie Tissi 1997 年为小夜曲设计的海报

自上而下散落的符号形成一个个的点状,犹如清脆的声音敲击在黑色的夜幕中。

平面设计中点的形态没有规定。任何形态都有可能成为点,甚至具象形。当然,最典型、最理想的点是圆点。

在多种形态之中,具有点概念的形态较为突出,它能吸引视线集中。在画面中一个点具有稳定的中心感,多个点会使视线跳跃,给画面增加活泼感。(见图例 1-1 至图例 1-3)

图例 1-2

日本 下岗茂 慈善事业广告

日本室内装饰协会 1997 年举办了一次以“有时候,金钱也是一种爱的表现”为题的募捐活动。在这幅作品中我们可以看到点组成线的运用。圆形钱币组成线,勾画出一个悲伤的流泪的面孔。

图例 1-3

日本 电通广告公司 海外宣传协会 《我们的发言权》

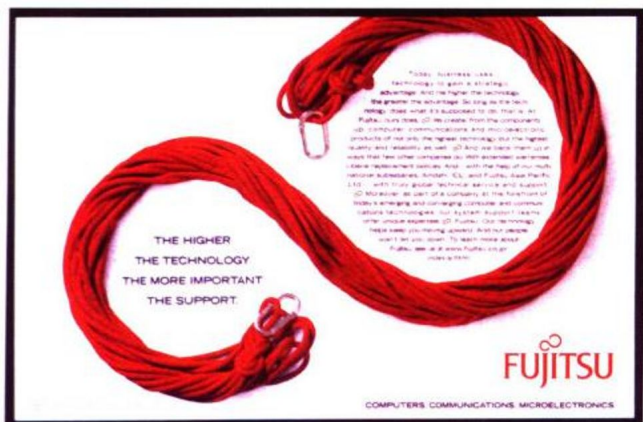
点可以组成具有起伏感的面。作品用许多小点聚集成富有立体感的耳朵(小点细看都是人物的头像)。

2. 线

当点沿着一个方向连续运动时,线就形成了。在几何学中,线被认为只有其长度、位置,没有宽度。在平面设计中,线只能用宽度才能表现出来。不过宽度要远远小于长度,长度和宽度的比例是决定线成立的关键,当形态具有细而长的视觉感时就被视为线。

线的种类可分为直线型和曲线型。点移动的方向始终不变,产生的是直线;方向陡然转变,就是折线;连续地改变方向,其轨迹为曲线。直线的视觉感受是硬挺、刚健、直率、明快、理想而富有雄性风格。曲线给人的印象是圆润、舒缓、轻柔,具有女性的柔美气质。

线的突出特性是速度感,由于线在方向、曲率、长度等方面的变化,线呈现出高低、起伏、缓和、飘忽、旋转等多种不同的速度感觉。(见图例1-4至图例1-7)

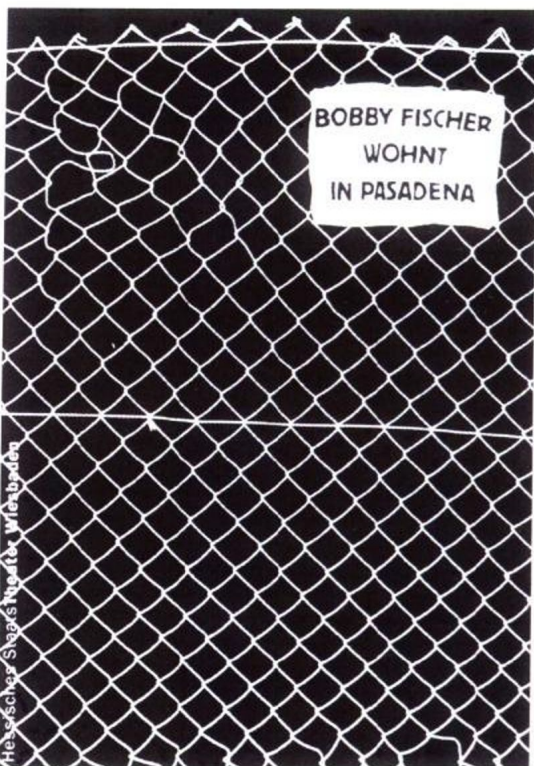
图例 1-4

以计算机、传播产品、微型电器为主要业务的日本富士通的广告作品是以线的形式用绳子组成了醒目的富士通产品的标识符号。

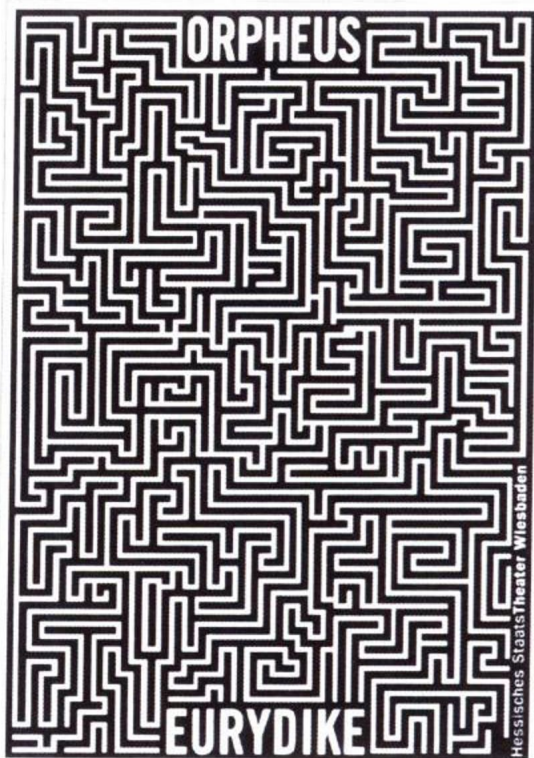
图例 1-5

荷兰 TBWA 阿姆斯特丹公司 《内设无线电》广告 '99 法国戛纳国际广告节金狮奖

图例 1-6

德国 冈特兰堡 《帕撒狄那的警察菲希尔》

图例 1-7

德国 冈特兰堡 《俄尔浦斯和尤利底克》

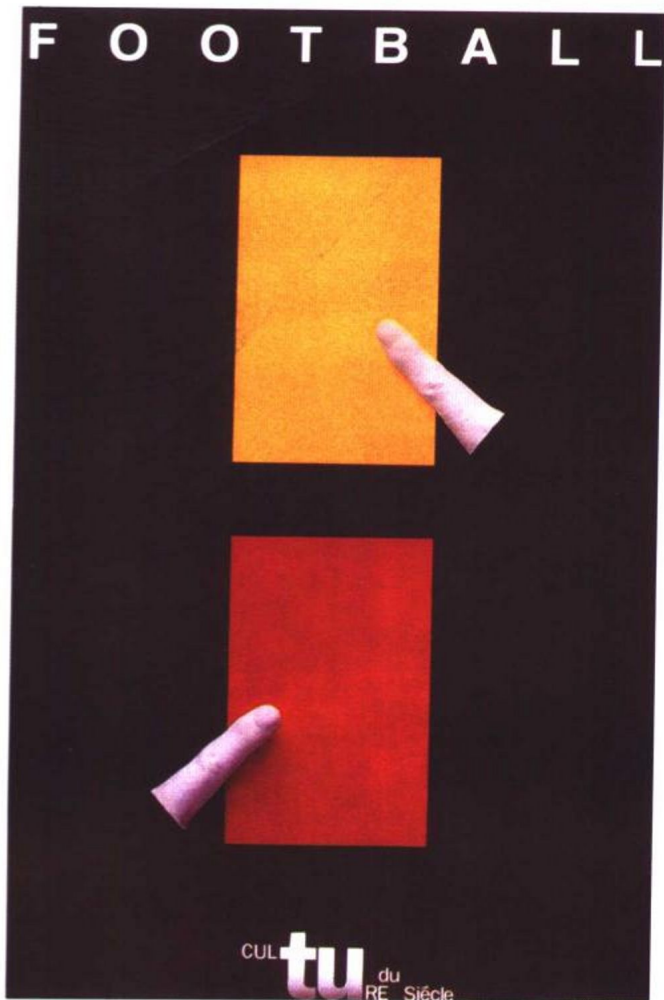
3. 面

从几何的意义上来说,面的产生是线不沿原有方向运动而出现的。在视觉平面中,面的产生会来自以下几种情况:点的形状的扩大;无数点在量上的群集;线的宽度不断地增加和

线的平移翻转的轨迹。面的边界轮廓十分重要,由于轮廓的作用,形态从周围空间中突出出来,形成了有个性的形。轮廓是视觉识别形态特征的关键。轮廓线清晰、封闭,面的感觉强烈、完整;轮廓线松散、淡化,面的感觉相对较弱。

面从形态上可分为有机形和几何形。有机形是由类似生命形态的曲线构成的。它显露出物质生命的生长过程和生存方式:起伏、强韧、富有弹性的曲线,包含着勃勃生机,亲切而温和;几何形具有数学的意义,它可用直尺、圆规等工具制作和复制,有规则的结构特征给人严谨、简洁、鲜明的感受。

见图例 1-8)

图例 1-8

日本 下岗茂 世界杯足球赛 '98 海报

将黄牌和红牌两个块面放置在画面中心,别具一格地反映了足球的特点。

训练课题

1. 基本要素·点的训练

课题(1) 点的形成

课题目的:用视觉来体会:在平面中任何形态在其面积缩小到一定程度时,就可以成为点。

训练方式:用铅笔在纸上徒手勾画各种图形,变化其面积大小,观察它们在多小时成为画面中的点。

课题(2) 点的变化

课题目的:点的成立与画面的框架(即画幅的大小)相关联。

同样大小的形态在参照框架变化的时候,它所具有的点的概念也随之诞生或消失。另外,点的成立和它周围其它的形态有关联。同样大小的形态在周围形的大小发生变化时,点的概念也有所变化。

训练方式:用铅笔在纸上勾画出一个形态,并将其放在一个象征画幅的框架中。改变框架的大小,观察点在概念上的变化。另外,画出一个代表点的形态,并尝试将它周围的形态增大或缩小,观察这些变化给点的概念带来的影响。

课题(3) 尝试用多种方式来创造视觉图形的点

课题目的:学会发现生活中能成为视觉点的东西;学会使用不同的形态来创造画面中的点;尝试用多种材料、工具和变化的手段来创造画面中的点。

训练方式:运用多种形态、材料、表现手法和表现工具在平面上塑造视觉形态的点。

作业练习及图例·基本要素·点的训练

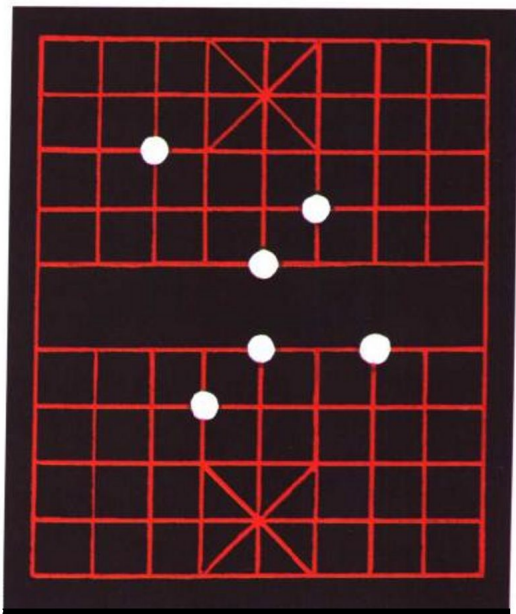

图 1

图 2

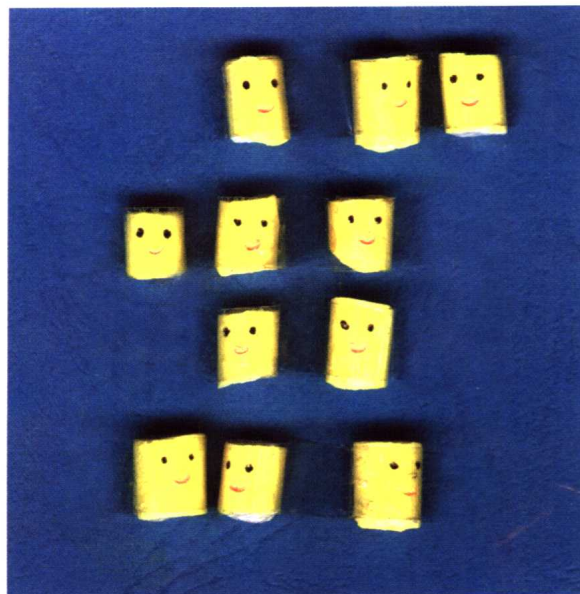

图 5

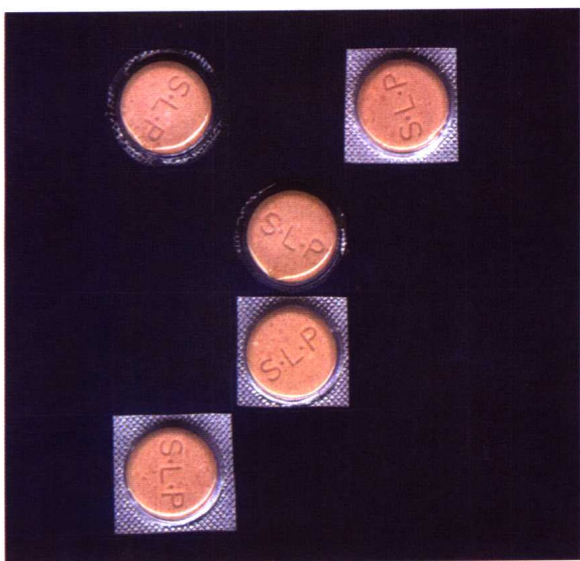

图 3

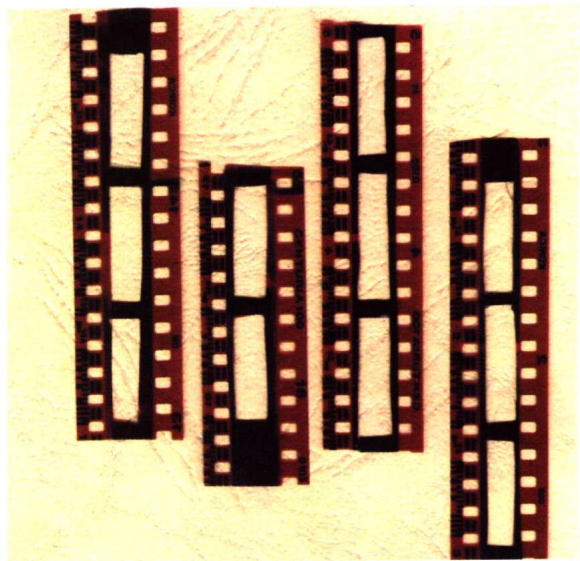

图 6

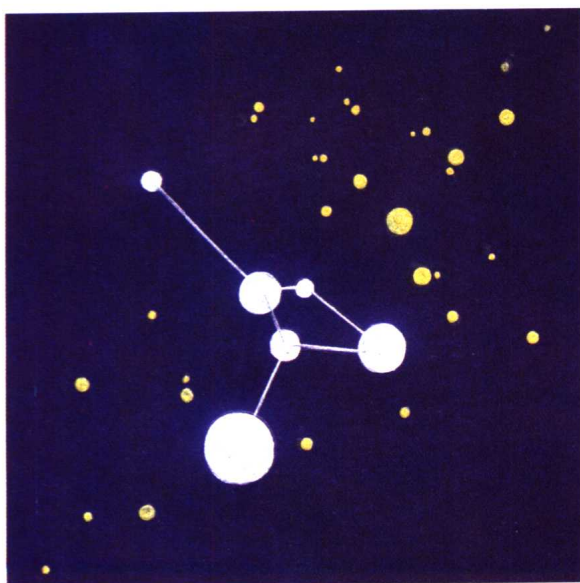

图 4

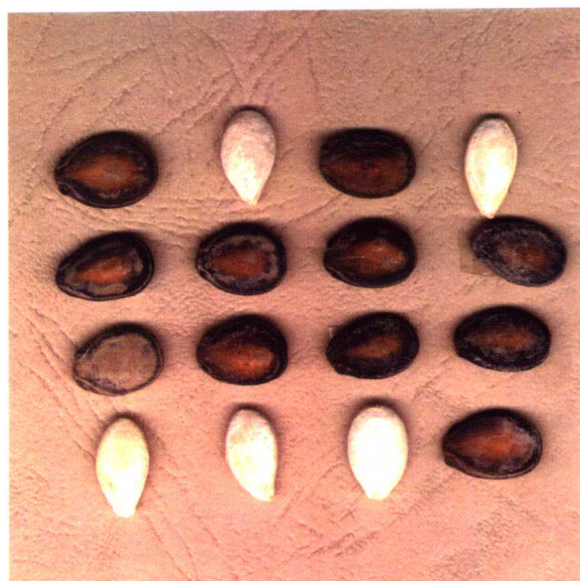

图 7

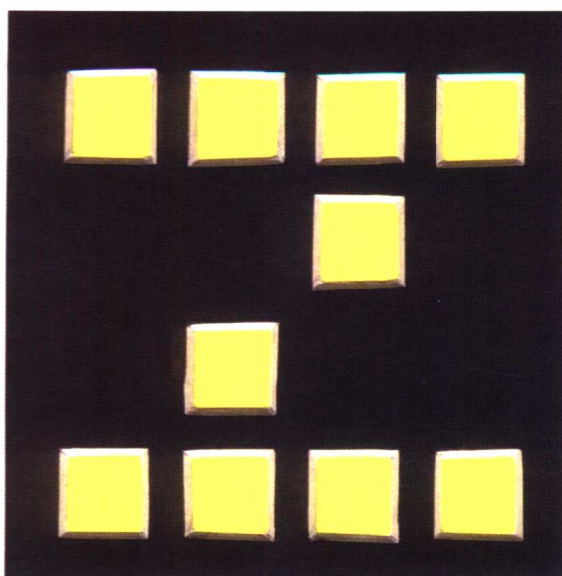

图 8

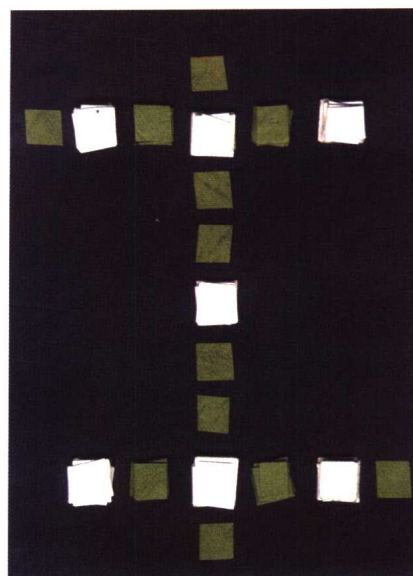

图 11

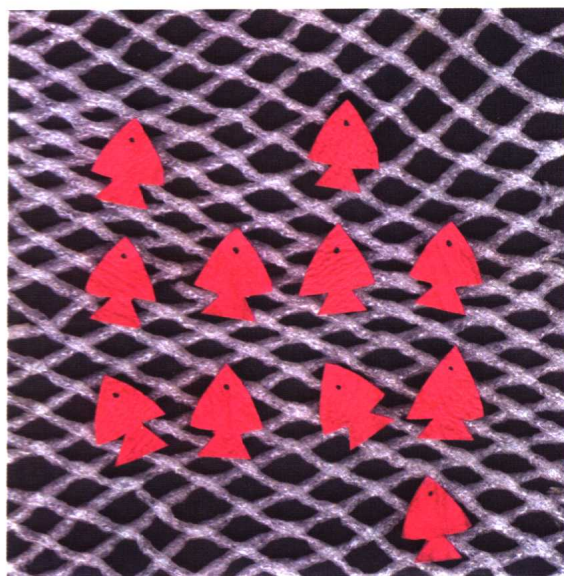

图 9

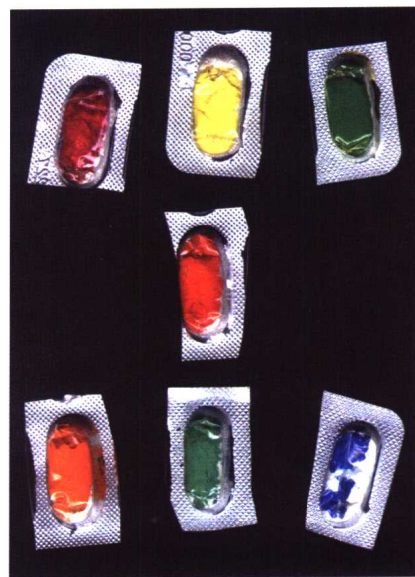

图 12

图 10

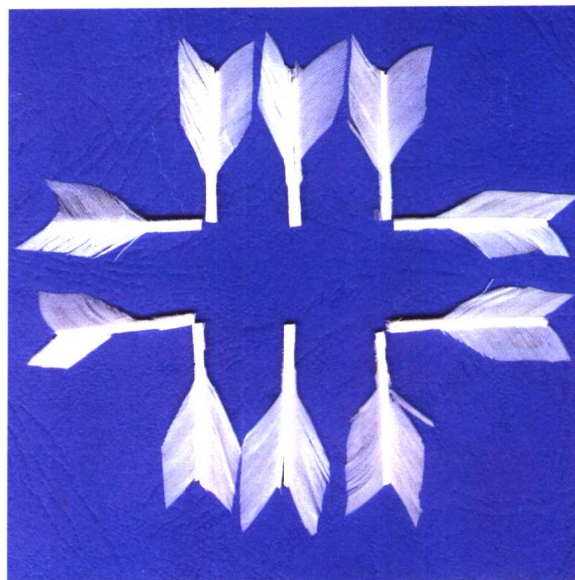

图 13

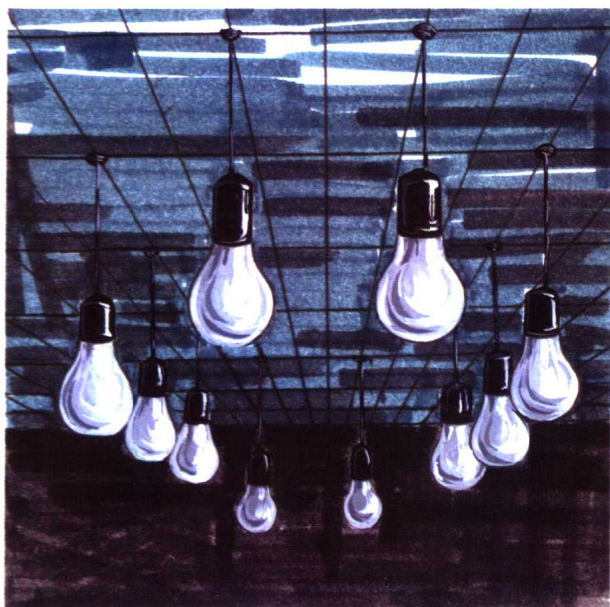

图 14

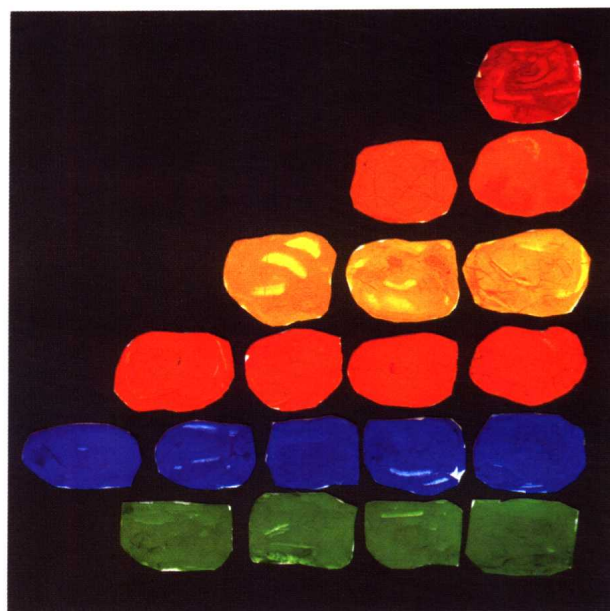

图 17

图 15

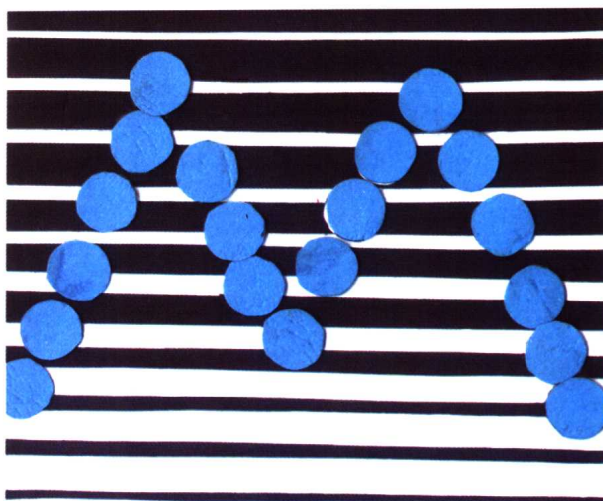

图 18

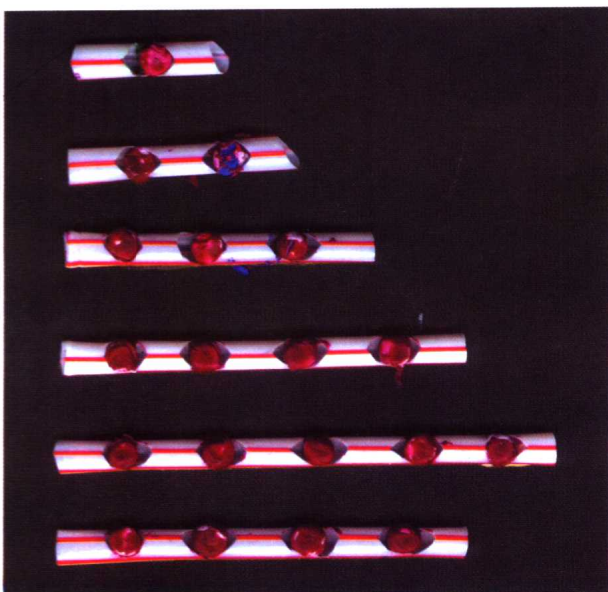

图 16

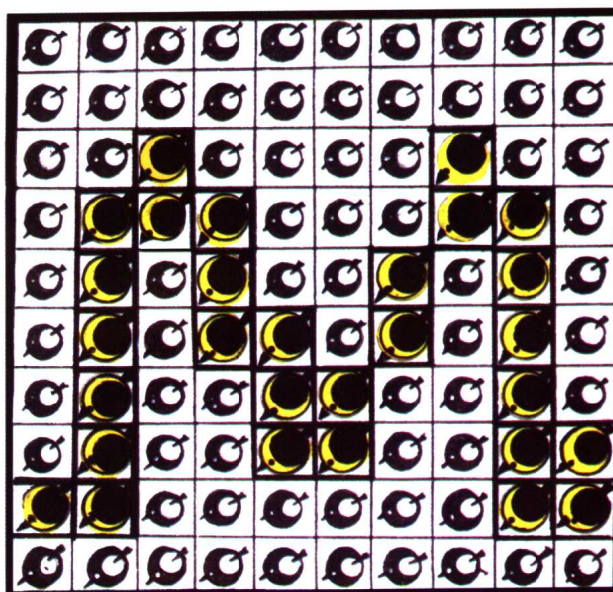

图 19

图 20

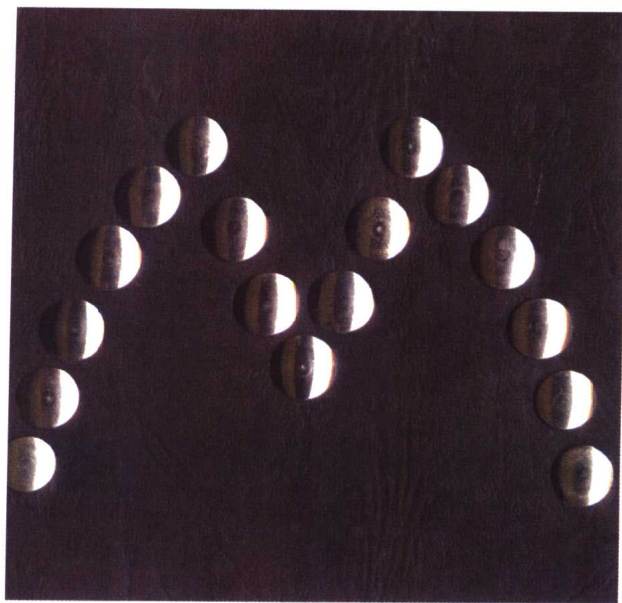

图 23

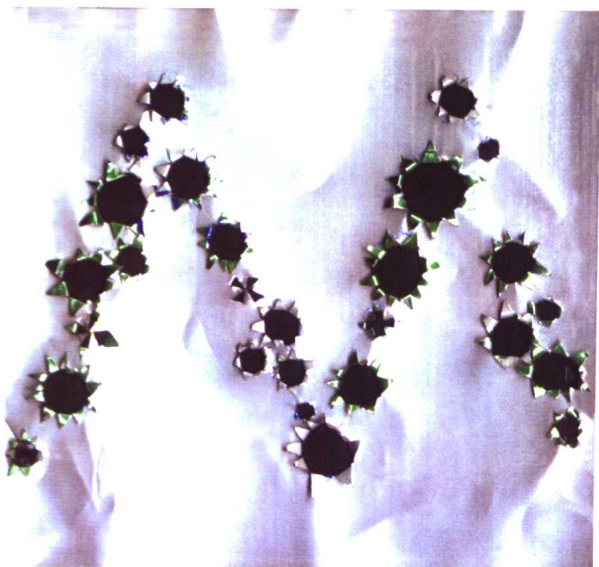

图 21

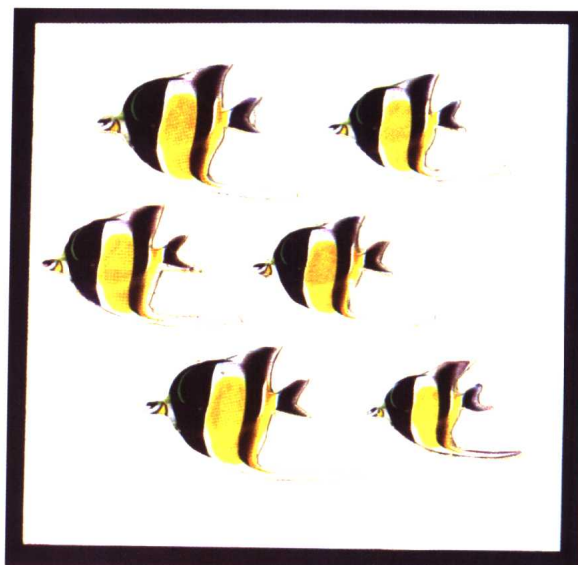

图 24

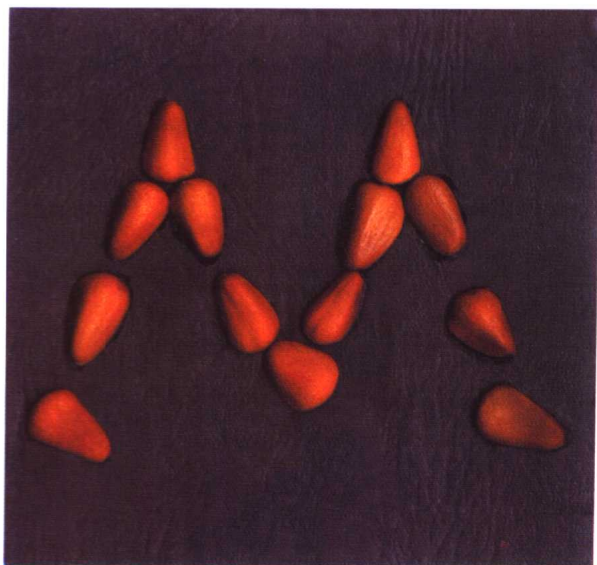

图 22

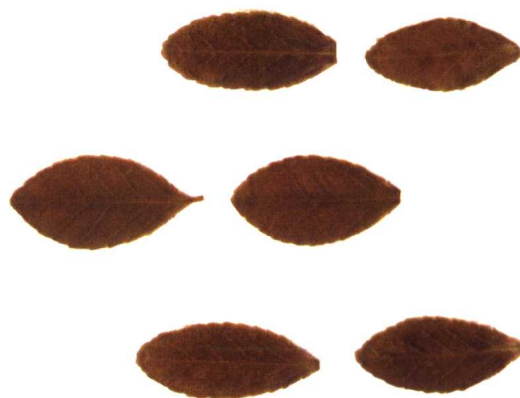

图 25

图 26

图 29

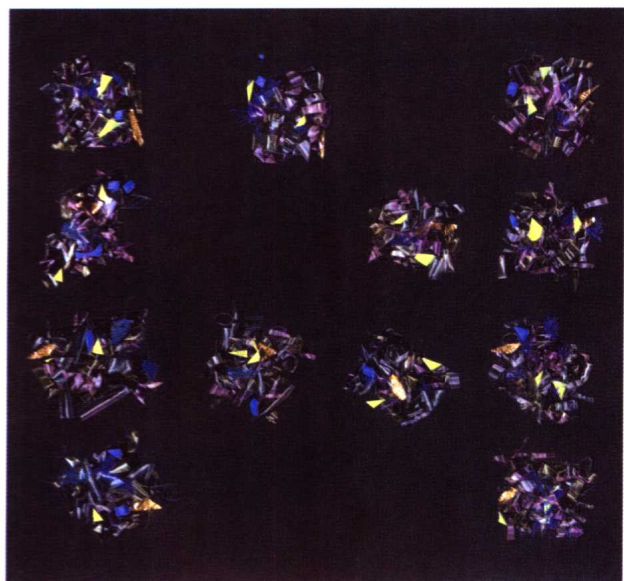

图 27

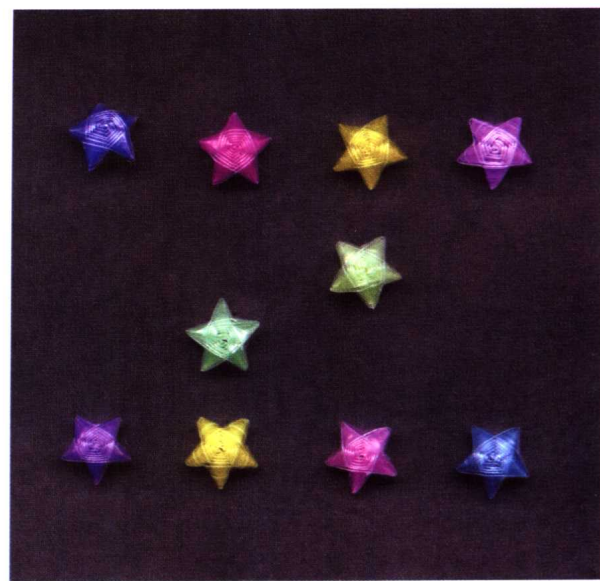

图 30

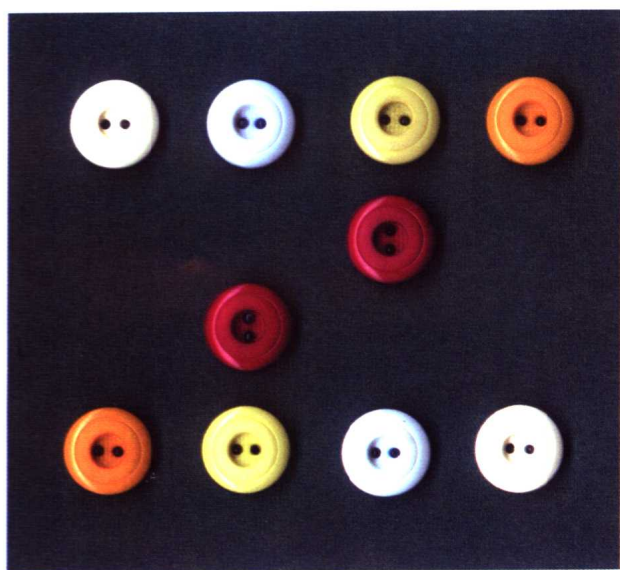

图 28

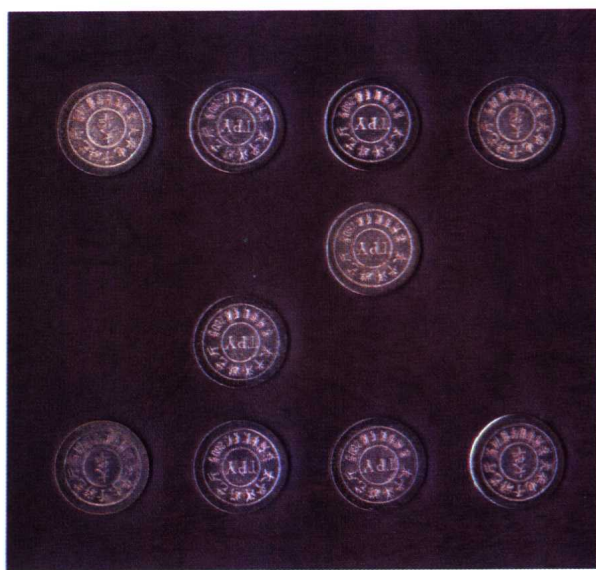

图 31

2. 基本要素·线的训练

课题(1) 线条的视觉心理感受

课题目的：尝试用各种变化的手段和工具来创造多种线条，并着重体会每种线条表现出的特性和给视觉心理带来的不同感受。

训练方式：尝试用多种变化的线条来表现同一个母题图形，使同一个图形产生完全不同的视觉效果。

课题(2) 线条图形的视觉语言

课题目的：用线条创作图形，同时学习视觉语言的表达。

要求能以简洁、凝练的线条，耐人寻味的或幽默的图形，明确地传递自己的意图。

训练方式：以线条为设计的基本要素，创作一系列的图形，用以表达自己的意图、情感，也可以用文字词语来辅助说明图形。

作业练习及图例·基本要素·线的训练

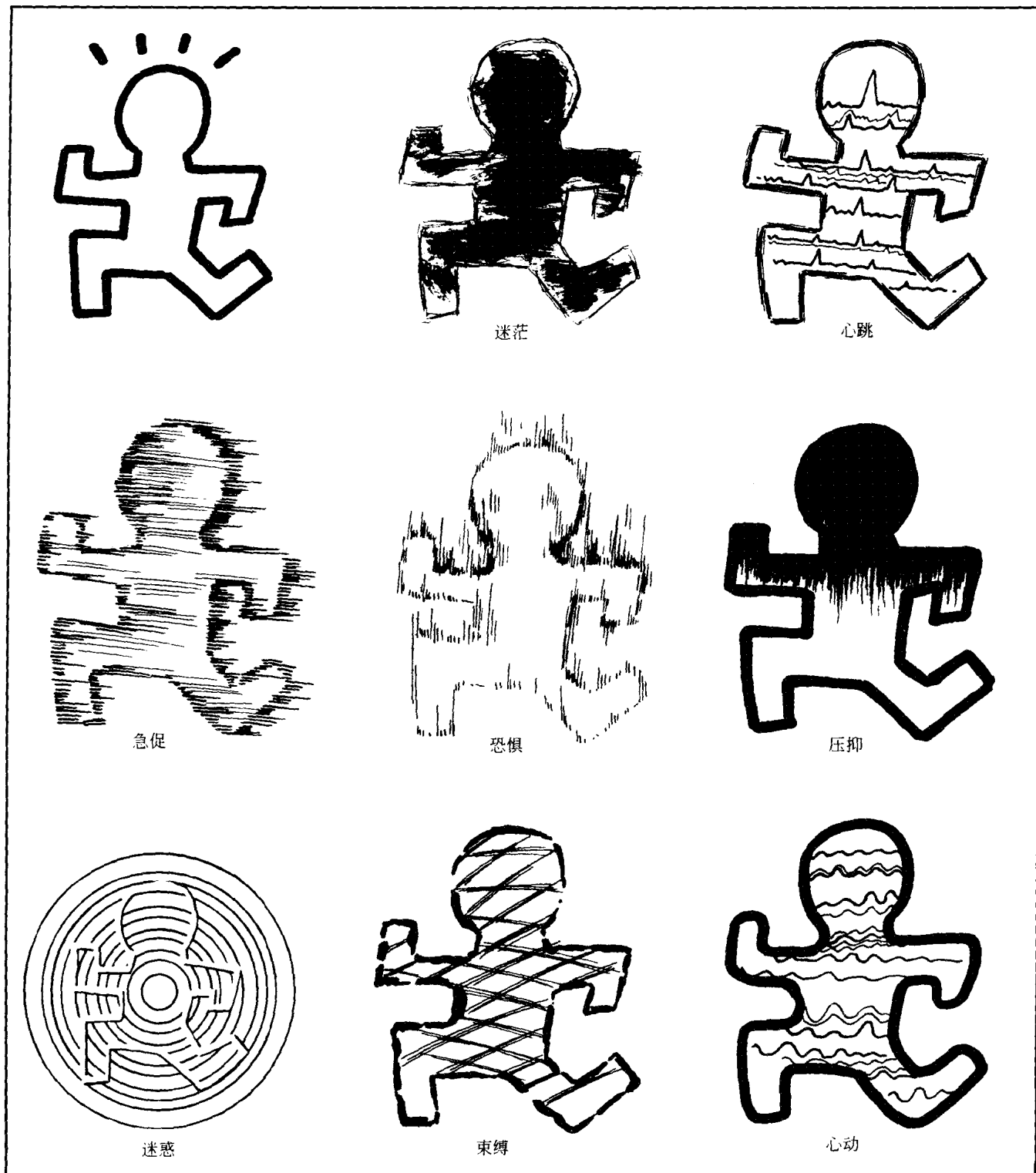
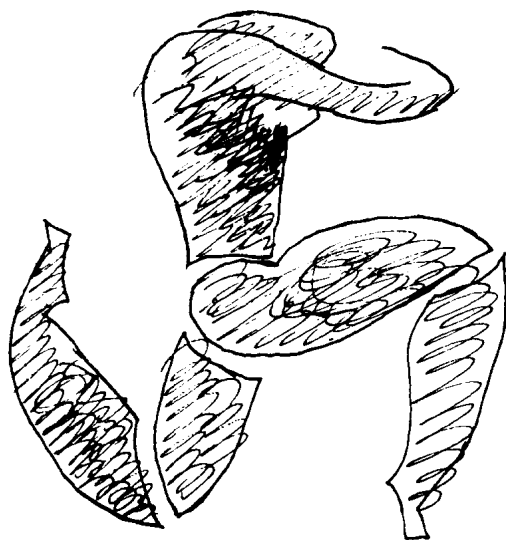
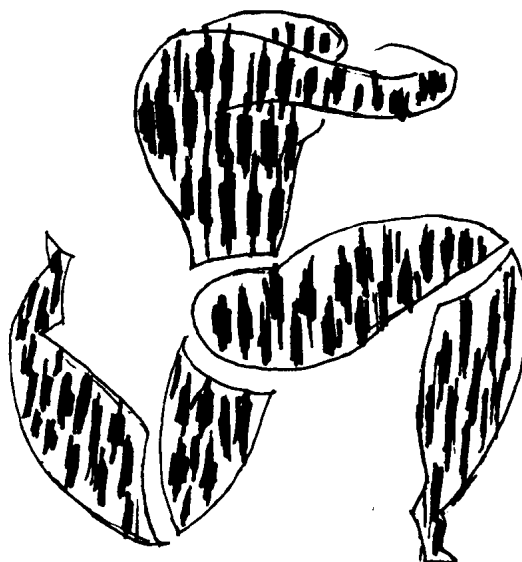

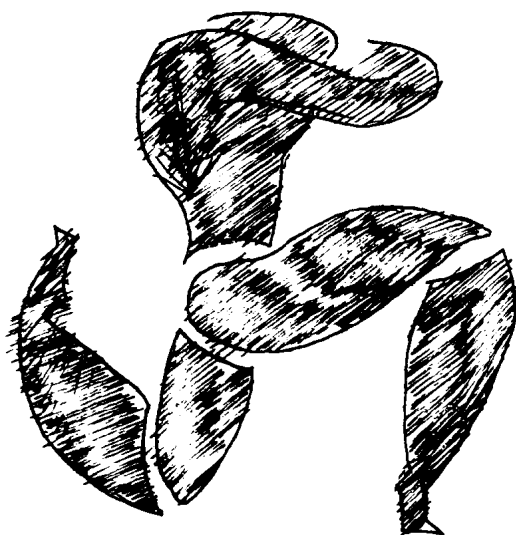
图1

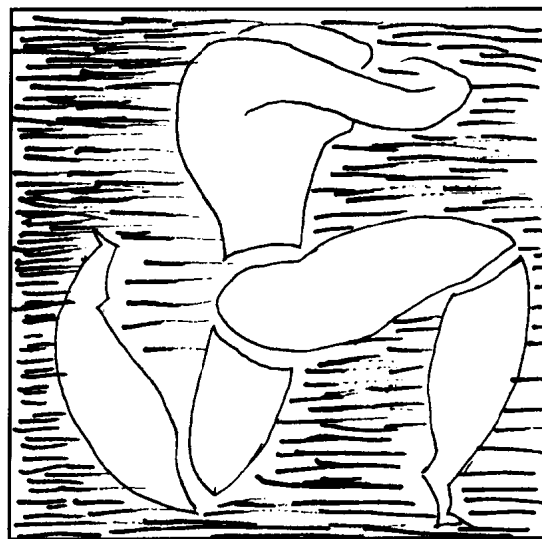
壮怀

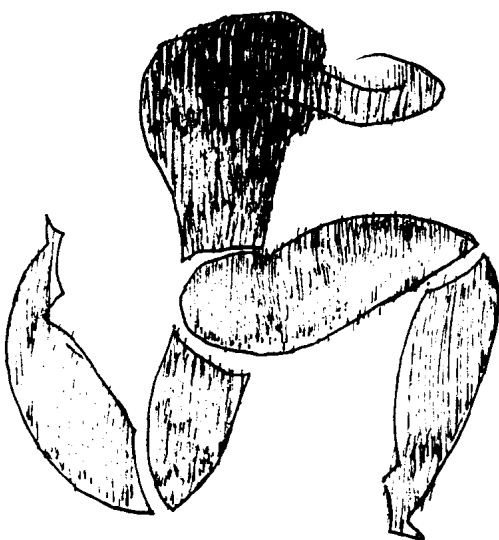
破釜沉舟

激烈

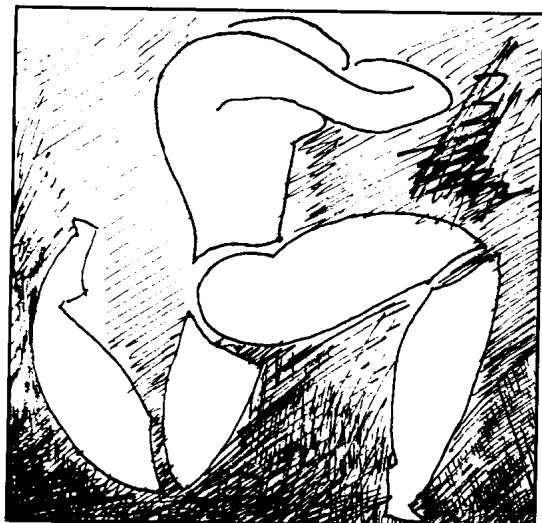
赴汤

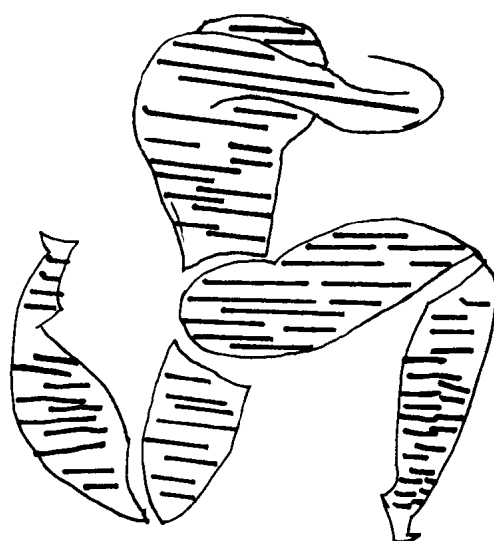
从头再来

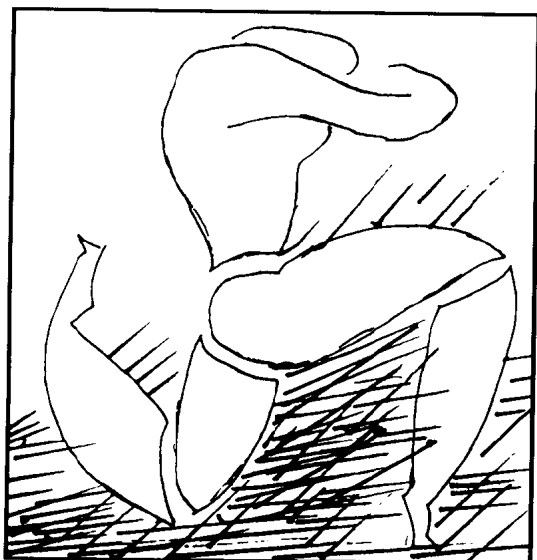
蹈火

卧薪尝胆

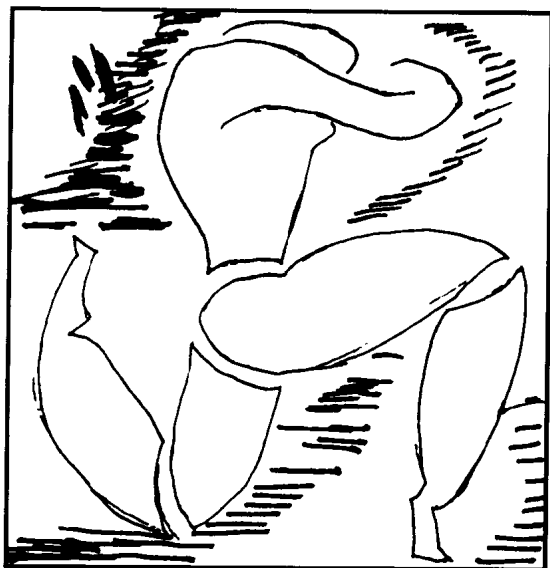
平平淡淡才是真

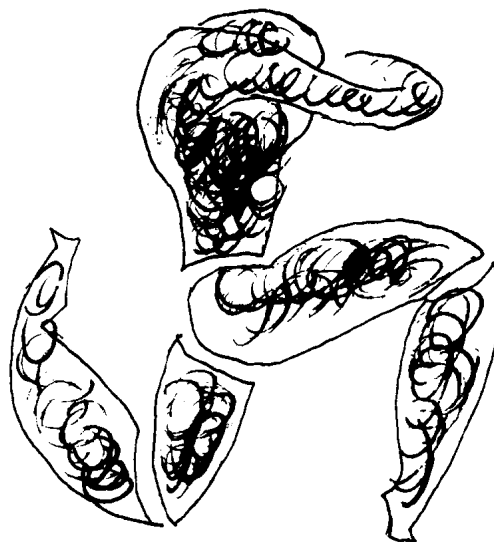
忍辱

心烦

负重

意乱

图 2-2