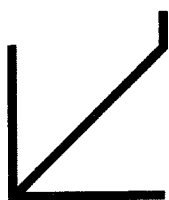

图形创意

王泽旭 吴之越 主编
王昕 吴京红 编著

美术特色学校高中美术系列教材

图形创意

王泽旭 吴之越 主编

王 昕 吴京红 编著

高等教育出版社

内容简介

本书是美术特色学校高中美术系列教材之一,以开拓学生思维能力、培养设计观念、创造多元的构形设计方法为教学目的,以顺应高考对学生的考核需要。

图形创意教学形式是动态的、多元的,旨在提高学生的学习乐趣,符合新课程的理念,提高学生的想象力和综合审美素质。其内容包括图形的由来、图形构思的方法、图形的基础知识、图形的表现形式,是以“创造性思维”培养为教学主线来完成的。“图形”教学是高中的设计主干基础课,通过想象的方法,引导学生树立“创意”的观念,训练学生有意识地捕捉生活中的视觉形象,增强他们的视觉语言表达能力。

本书适用于高中美术特色学校,同时也适用于中专、中职、中技学校的学生使用,是广大自学者必备的用书。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/王昕,吴京红编著. —北京:高等教育出版社,2007.1

ISBN 978-7-04-020470-4

I. 图... II. ①王...②吴... III. 构图(美术) — 高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第147468号

策划编辑 王雨平 责任编辑 潘莹莹 封面设计 张志奇 版式设计 王昕 范晓红
责任校对 朱惠芳 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100011

总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司

印刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开本 787×1092 1/16

印张 8.5

字数 200 000

购书热线 010-58581118

免费咨询 800-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 2007年1月第1版

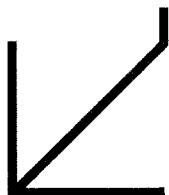
印次 2007年1月第1次印刷

定价 21.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20470-00

美术特色学校高中美术教材编委会

编写委员会主任：王泽旭 吴之越

编写委员会委员(按姓氏笔画排列)：

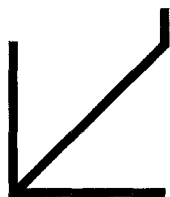
于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇 朱 霖

刘小超 严 林 吴京红 张培力 张 园 张北云

张天舒 陈 峥 姚 巍 姬建民 崔 齐 潘 虎

顾问(按姓氏笔画排列)：

于文莲 白继华 刘于里 何 云 何墨荣 祝庆武

出版说明

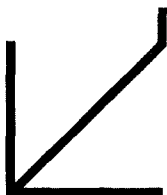
本系列教材是美术特色学校高中美术教材,按素描、色彩、速写和设计基础分类,其中素描包括一至三年级共3册,色彩包括一至三年级共3册,速写1册,设计基础包括装饰绘画、构成艺术、字体联想、图形创意、高考试题解析共5分册,全套共12册。教材适用于三年制高中美术特长生使用,有高考愿望的中等专业学校学生和自学者也可使用本教材。

本教材编写目的明确,具有很强的针对性,所有参编人员都具有多年的一线教学实践经验,教材的编写是他们多年高考教学的总结和概括,涉及知识体系都已在教学过程中得到科学的验证并取得了良好的教学效果。在教材编写过程中,我们以面向全体学生为出发点,以新课程理念为指导思想,要求教师具有“启发式”教学能力,特别注重培养学生掌握探究性学习方法。所有参编人员力求做到编写思路新、知识结构新、传授方法新,把激发学生兴趣和培养能力放在首位,重点培养学生的正确观察能力、思考能力、实践能力和创新能力。教材尊重知识体系的内在规律和相互联系,突出了知识的科学性和前瞻性。

本套教材荣幸地得到了清华大学美术学院李当岐教授的指导,得到了清华大学美术学院蒋智楠教授、刘丽教授的审定,在此表示衷心的感谢。

美术特色学校高中美术教材编委会

2006年12月

序

美术特色学校高中美术系列教材编写得很好,教材由浅入深,由易及难,既有基础知识,又有示范,还有名画赏析;既有素描、色彩、速写等美术基本功训练,又有《图形创意》、《字体创意》、《构成艺术》,以及《装饰绘画》等启发智力、提高创新能力和艺术素质的艺术设计、美术创作训练。不仅非常系统,而且具有相当高的艺术水准。这里凝聚着中央工艺美术学院附中的美术教师多年的教学经验和心血,体现着这所特色学校的教学水平和教学成果。

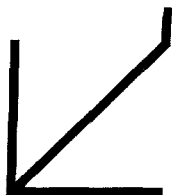
作为一所以艺术教育为特色的高中,作为清华大学美术学院的生源基地实验学校,20多年来,中央工艺美术学院附中向清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等全国著名高等艺术院校输送了数以千计的高质量、高水平的艺术学子,在全国美术特色学校中成绩斐然。这里聚集着一大批热爱艺术教育的高水平教师,他们为祖国的艺术教育事业呕心沥血,不断探索,不断创新。他们不仅重视学生的美术基本功训练,而且毫不放松文化课的教学,在“手”与“脑”、艺术实践与文化修养两个方面努力提高学生的整体素质,为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路,为学生未来的发展打下了坚实的基础。他们的经验值得推广。

这套教材不仅适合高中美术教育,而且也是广大美术爱好者自学的良师益友。

衷心祝愿中央工艺美术学院附中在美术特色教育方面再创新的辉煌!

清华大学美术学院院长

2006年11月28日

前言——拍手歌

写给辛苦的学生们

学生们一路学习绘画很辛苦,每每看到你们累黄了的小脸,依然洋溢在脸上的灿烂笑容,就知道你们追求梦想的决心!

就要开始“图形创意”课的行程,它是启发式训练过程、培养正确的思维习惯和拓展思维能力的课程。我们完成课题训练的形式是多样的,要“看”——训练独特的观察视角;看优秀的设计作品,领悟设计大师的创作过程;看同伴的创作,彼此激发创作动机;看各种新鲜的视觉物象,体味事物触类旁通的广阔视觉。要“想”——想象的翅膀是天生就有的,通过学习把它锻炼得更有力一些,而且要用独特的图形想象表达方式,奇思妙想。要“动”——用“图形说话”就要动手不动口,画得多了,线条自然会越来越流畅,还要动手做一做,把创意想象做成实物呈现出来,可以让图形更鲜活。也要“说”——思考中的学生能够不断地提出问题,个人解决不了的问题也许在别人那里可以找到答案,同时通过交流可以拉近我们彼此间的距离。还要“听”——无论谁送给你的好建议还是多听听,一定有益,特别是老师启发式的引导可以帮你尽快做个热身。

最后提出,要感谢你们师哥、师姐们演绎的精彩创意,他们洋溢出的灵性也曾无数次地打动着,书中大部分创作是 06 届中央工艺美院附中毕业的学生们,还有吴京红老师带领的即将于 07 年毕业的学生们,谢谢他们!

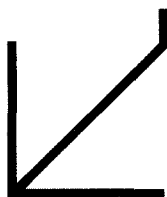
写给同心的老师们

新课程的理念带给教师的变化是巨大的,这是一种新的实践与探索,教师尽快地让学生在课堂上活动起来,让他们在活动中学习。改变以听为主的教学模式,学生要看、要思、要动、要做、要说……通过多种方法体验学习过程。因此每个知识点采取什么样的方式引出,才能激发学生的好奇心,每一节课都要精心设计。教学让我深深地体会到知识的累积,细节的层层深入,坚定的落实精神,洞悉变化的敏锐力组成了事物的结果。在教学中我注重学生的“视觉累积”,准备大量的优秀设计资料,输送给学生足够的营养,让他们从不同角度汲取营养。

我们的教学过程也是一个有所缺憾的需要不断完善的过程,就像在这本教材即将完稿的时候,依然会有一些新的教学创想还需在教学实践后再做探讨与总结。不断创新我的教学,深入到教学的每一个细节,寻找学生掌握知识的捷径是我在教学中不断追求的。我将继续努力!谢谢!

举起手来拍一拍,带上愉快的心情,奇异的图形旅程开始了……

编者 王 昕

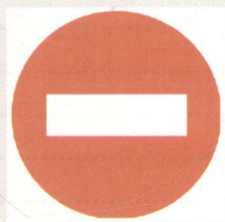
目录

第一章 用图形说话	2
一、哪些是图形呢	2
二、图形说话的优势	4
三、图形语言是怎么来的	6
第二章 插上想象的翅膀	8
一、你有好奇心吗	8
二、你有第三只眼吗	9
三、你会离题千里吗	10
第三章 图形基础宝典	11
一、把不同的视觉元素想成一样的	11
二、从头到头	13
三、说一个想一串	18
第四章 图形扎实功底	28
第五章 图形 360° 全位思考	42
第六章 图形的趣味形式	60
一、同构重生	60
二、正负相连	85
三、影子变异	92
四、一点点变异	98
五、神奇置换	102
第七章 形义形义形义	110
一、形与义	110
二、形与形	111
三、义与义	112
第八章 拿几个命题你试试	114

第一章

用图形说话

一、哪些是图形呢

这是什么？大家都会不约而同地说：“这是禁止通行的符号嘛！”我们看到这个符号就会条件反射般地停下来。简洁有力、表意准确的禁止符号也许在你很小的时候就知道，那是因为非常简单的图形符号是很容易用视觉记忆的。

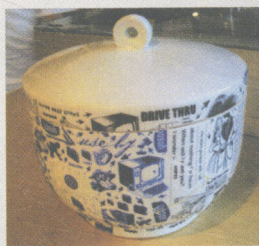
林家阳教授转述芬兰设计师尤卡一次特别有意思的经历。这幅插图叙述了尤卡 1980 年在巴黎的一次经历。那年他到法国巴黎做国际评委，由于从北欧到法国的旅途颠簸，他得了急病。为此他到药店里求医，因为不懂法语，也不通英语，几次到药店都事与愿违。他突然意识到，我是一个视觉设计师，为什么不用我们这行独特的语言方式跟对方交流呢？于是来到最后一家药店面对药剂师画了这幅画……你能明白图中表达了他想买什么药吗？图形告诉我们，原来他患了急性腹泻，泻得控制不住，就像打开阀门的水笼头。凭借这幅准确的视觉语言图形让药剂师能对症下药。这种非常特殊的图形语言沟通人与人之间的关系，拉近彼此间的距离，甚至跨越了国界。我们把它称做无声的语言——图形。试一试，学习用图形的语言来告诉对方，你的意念……

图形语言,即用图形来创造一种“无声的语言”,用图形来进行人与人之间的交流,以达到传播、沟通的目的,获得人们共识。我们生活在图形世界之中,我们依赖于这些形象,就像我们找洗手间,只要看看是男头像还是女头像,是烟斗还是口红,是高跟鞋还是西装鞋,瞬间就知道该往哪里跑了。图形真正成了我们不可或缺的日常生活必需品,它已深入到我们生活中的每一个角落。无论是日常用品、建筑、服装、平面设计等等,都只有优美、生动、合理,才能真正舒适怡人,符合人生理和心理的需要。

“图形”在英文中为“graphic”,源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphickos”,是所有能够利用视觉形象并转化为信息传递的视觉符号,是由绘、写、刻、印以及现代电子技术、摄影及处理等手段产生的能传达信息的图像记号。

- ① 创意瓷罐的图形仿佛在记录我们的生活。
- ② 室内空间每一部分都充满自然的气息。
- ③ 两两相依的两只鞋不可分割。
- ④ 与人贴切的皱褶创意出花的图形。
- ⑤ 可以在鱼肚子里面打电话。
- ⑥ 张开大嘴咬住 CD。
- ⑦ 鸡蛋里挑出骨头的城市雕塑。
- ⑧ 有椅子做伴独自看书不再孤单。
- ⑨ 能发光的脚丫子。
- ⑩ 屋顶好似海浪波涛汹涌。

①

②

③

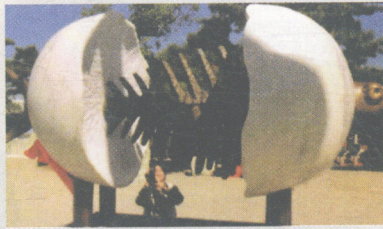
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

二、图形说话的优势

前面我们讲到尤卡的故事,使我们感到图形表达的信息直接透彻、内涵丰富。人们每天要面对大量的信息,图形对我们传达和接受信息起到了媒介的作用,并显示着巨大的功效。图形是具有世界性的,它可以超越国家、民族间的语言障碍进行广泛的交流传播。

图形与语言文字区分,表现出的优势

比一比每天是说得多还是看的多?事实上,我们头脑中60%以上的信息是通过视觉获得的,有时还要更多。语言文字的表达是抽象和线性的,它传递信息是通过视觉和听觉,再传到大脑进行分析转换为形象进行判断和想象,比较理性。而图形的表达则非常直观,通过视觉直接进入大脑进行判断,比较感性。

俗语说:“眼看为实,耳听为虚。”要使对方相信某一事物的存在,与其通过文字的描述,不如运用图形传播,更具有说服力。例如:一个受害人向警察口述犯罪人的相貌,通过语言传递的信息,是极为模糊的,要想能更准确地知道犯罪人的相貌,就要借助电脑拼像的方法,转换成能看到的视觉形象,才能更准确些。

图形传递的信息要比文字的叙述快得多。比如拿到“人与水”关系的题目,用文字表达需要很多强有力的例证来说明,而一幅简洁的图形在瞬间就能传达其深刻的含义,看这幅波兰设计师华西莱文斯基的作品,他将人类的眼睛和鱼的形状结合起来,用鱼和水的关系来比喻人与水的关系,以提醒人们保护水资源。

图形与绘画、装饰图案区分,表现出的优势

图形与美术作品、图案作品的区别在于,美术作品主要为了创造美,反映社会和生活,它通过描绘来展示画家对生活的理解,对社会的看法,是自我情感的流露。图案作品则运用形式美法则,对元素及其他的组织结构、色彩进行装饰美化。而图形首先是以信息交流为媒介而存在,图形具有一定的信息量,目的在于传播某种概念、思想或观念。

Water for human kind

华西莱文斯基 (波兰)《Water for human kind》

图形设计的核心,在于它是否对信息进行准确、简洁的表达。图形以其独特的想象力、创造力以及超现实的自由创造力,展现出独特的视觉魅力。因此,优秀的图形设计应具有这样几个特点:一、准确传达信息,二、具有强有力的视觉冲击力,三、表现独特,富有个性,四、艺术性很强。

①

②

③

① 马蒂斯绘画作品

② 学生人物装饰画

③ 学生人物装饰画

④ 席乐绘画作品

⑤ 夏加尔绘画作品

⑥ 莱热绘画作品

⑦ 学生场景装饰画

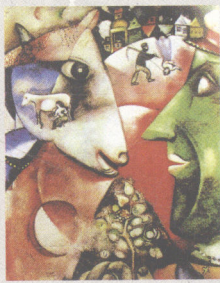
⑧ 米罗装饰作品

⑨ 毕加索绘画作品

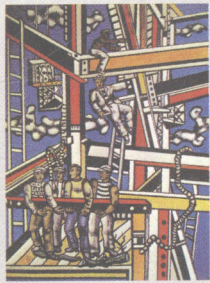
⑩ 克利绘画作品

④

⑤

⑥

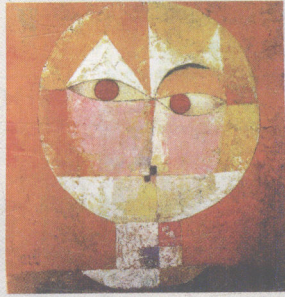
⑦

⑧

⑨

⑩

三、图形语言是怎么来的

我们倒退到很早以前的原始社会去寻找图形的痕迹……在人类征服自然、改造自然的原始社会，人类祖先凭借着本能，把自然现象和自然生态的变化，以及他们在征服自然过程中的感受通过单纯的、象征的图形记录在洞穴中和岩壁上，这是图形用于视觉传达活动的最早开始。这种图画的方式，除了其本身的美感以外，图形就成为了联络信息、沟通、表达情感和意识的媒介，这就是原始图形的最初含义。如北美洲印地安人的岩洞壁画当中，我们可以看到非常简练、具有标志化特征的图形符号。

在长期的原始生产生活中，原始符号也逐渐统一、简化和完善起来，这时，文字产生了。文字的出现使符号具有了一定程度的规范，意味着人类已开始寻找一种更有易于沟通领会的视觉方式，并使信息得以在一定范围内传播。大约在公元前3000年，两河流域的苏美尔人就创造了利用木片在湿泥板上刻画的所谓“楔形文字”，基本属于象形文字。中国是世界上文明发展最早的国家之一，中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界仅有的象形文字，它本身就是图画的图形设计形式。早在新石器时期发现的一些彩陶上，已具有类似文字的图形，比如“日”、“月”、“水”、“木”、“雨”、“犬”等等，与其代表物象的形态非常相近。古代埃及人第一次成功地把文字及图形编辑、书写在草纸上，以记录重大事件、发布法令。

① 北美洲印地安岩洞壁画图形符号

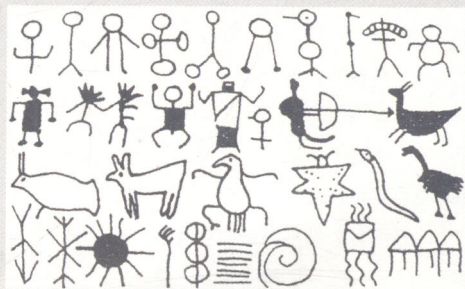
② 象形文字

③ 殷商甲骨文

④ 楔形文字

⑤ 古埃及象形文字符号

⑥ 史前壁画

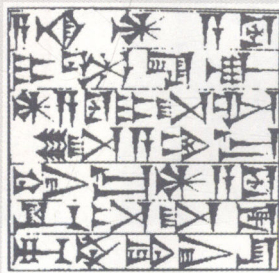
①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

印刷术和造纸术的发明,使信息得以更加广泛地传播,扩大了它交流空间,随之图形的发展空间也扩展了,各种标识、标记、符号、图样的产生,丰富了图形的内容,给图形带来广阔的天地。这两项发明都来自中国,促进了中国唐代至宋代文化领域的空前繁荣。书法、绘画、雕刻艺术的成熟,在民间还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形,如:双喜、四喜、连年有余、五福捧寿……造纸术与印刷术传入欧洲以后,不断发展的印刷技术和因此产生的许多印刷工艺,使图形的种类和风格不断增加。

19世纪席卷欧洲的工业革命以大机器生产代替了手工业生产,从而带动了设计事业的飞速发展。照相机、电影机的出现,为图形传播增添了一种全新的媒介,图形设计的表现形式更加自由,信息投射更加准确,视觉呈现也更加丰富、真实、鲜活。此外,摄影的产生使电影问世成为必然,使视觉传播从平面静止的形式走向活动、走向声、光、电综合。

到了今天,一切先进的科技成果都已成为图形设计发展的动力,创造视觉形象的手段也越来越丰富,尤其是计算机的普及增强了图形传播信息的能力,使图形成为真正的世界“语言”。20世纪中期,世界各国涌现出许多优秀的图形设计师,如中国的石汉瑞、靳埭强、陈幼坚,日本的福田繁雄、佐藤·秋山孝,德国的冈特·兰堡、霍尔戈·马蒂斯,美国的西摩·切瓦斯特等,他们的图形作品充满了智慧,具有丰富的内涵和视觉的震撼力。

① 印刷术的始祖
毕升(宋)

② 约瑟夫·尼波斯
法国最早摄影试验

③ 15世纪中期欧
洲印刷作坊

④ 河南剪纸猴喜莲

⑤ 陕西凤翔泥坐虎

⑥ 甘肃庆阳鱼枕

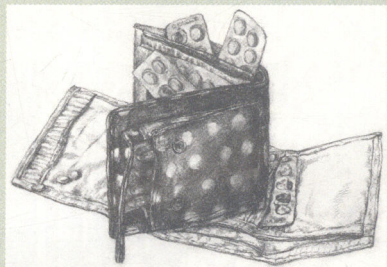
④

⑤

⑥

第二章

插上想象的翅膀

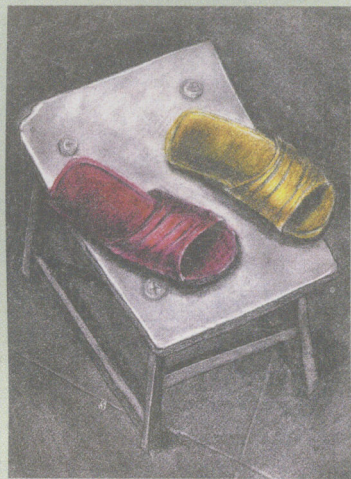
前面的讲述使我们对图形有了些认知,了解了什么是图形,它的历程以及特点、优势,而我们学习图形创意,重点是在“创意”上。创意由联想产生,通过训练,重新唤起我们身体里休眠已久的想象力,帮你插起想象的翅膀,轻盈舞动在图形的视觉空气中,最终创造出一个个奇妙的图形。

一、你有好奇心吗

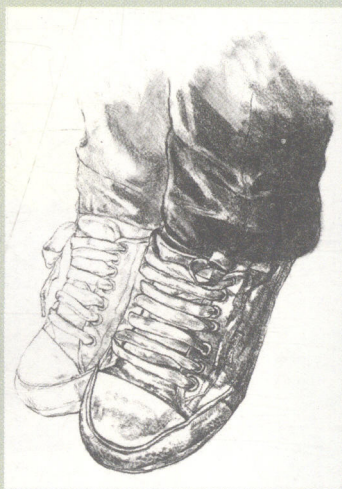
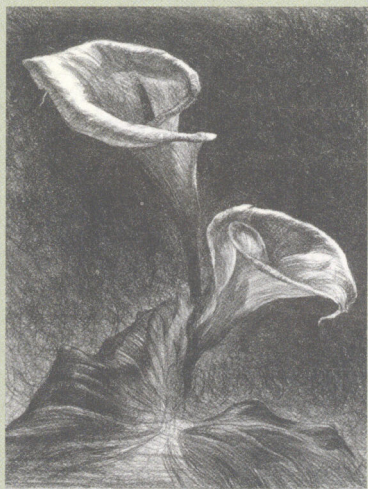
鲁迅先生曾说:“孩子是可敬佩的,他常想到星月以上的境界,想到地面下的情形,想到花卉的用处,想到昆虫的语言。”我们小的时候喜欢对世间万物充满好奇地提出:“为什么?”当古人看到石块砸在一起冒出奇妙的火花时,猛然有了“钻燧取火”的念头,便产生了“人火”,从此他们告别了靠“天火”生活的束缚。这就是好奇。当有两个人看到天空的鸟儿能自由自在地飞翔,便也想如鸟儿一样飞在空中,他们开始致力于飞翔的研究。终于,有了飞上天的工具。这是因为有了好奇心。当人们仰望高远的太空,看着那满天的星斗、圆月的月亮时,产生了玄妙的幻想:造一个比飞机快的飞行器,看看上面到底是什么?这还是因为好奇。当我们在蓝天下面对行云进行畅想,还会发现种种超越白云朵朵的物象:像张开大嘴的脸、像羊群、像群山、像蛟龙、像高跟鞋、像滚滚浪涛……人类的创造就是这样从好奇、想象中开始的。激活我们的大脑,进行天马行空般的想象,当然这种想象已经不是孩提时代的漫无约束的想象,这种想象一定是最终达到表意的目的。我们要善于用思维引导想象,使其真正为己所用,使思维想象既能够摆脱俗套、清新自然,又具有层次、理性浪漫。想象源于现实,又超越现实。以积极形象的思维去寻找事物之间的相似性和内在联系性,进行海阔天空的虚构和梦想……

二、你有第三只眼吗

记得在我学习素描基础课的时候,一位老师曾经说过这样一句一直令我铭刻在心的话:“很多时候不是画不出来,而是我们的眼睛看不到,因此学会观察很重要。”图形的训练,首先是观察能力的训练,即所谓要具备“设计的眼睛”。意大利美学家克罗奇说:“画家之所以成为画家是由于他见到旁人只能隐约感觉到或依稀瞥望而不能见到的东西。”法国雕塑家罗丹也曾说过:“所谓大师,是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能发现出美来。”可见,训练敏锐的观察能力比传授大量的知识更为重要。“观察”在心理学上属于一种“有意的注意”,发现美的形态,感悟视觉节奏,注视独有的质感……我们观察物像从平视、俯视、仰视的角度去观察是不够的,应该是尽可能地进行360°的全方位观察,有时候要贴近物像放大观察,有时候要推远缩小物像观察。英国雕塑家亨利·摩尔论及艺术家的创作时,借助科学的手段对形象的观察,就包括了显微镜和望远镜中展示的图纹。我们还要善于观察身边的事物,用心地感受生活,敏锐地捕捉灵感,抓住瞬间的感动进行视觉地再现或重组,使其在图形创意中展现出来,焕发新貌,表达心意。

学生创意速写

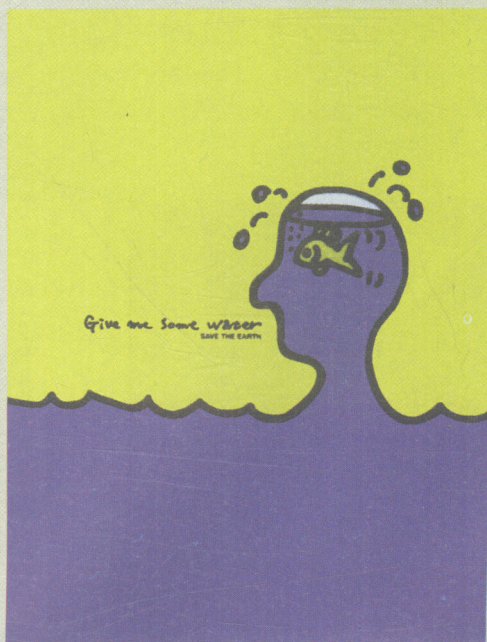
三、你会离题千里吗

在文学修辞中“离题千里”是个贬义词，常形容说的、做的事“跑题儿了”，要是在高考的作文中犯下这个错误，可就惨了。但是在图形创意中，我们“离题千里”就是对的。我们甚至可以无边无际地虚构和想象，想得越远、越广阔、越多越好，尽量把看起来似乎毫不相干的事物，找到它们相似的共同特征，把它们连接起来进行想象。如“·”一个点，这是什么？是豆子、棋子、虫子、种子、糖豆、药片、按钮、眼球，是虫子咬的洞，是生命的结束……从豆子再继续，它怎么变黑了？是不是吃坏了肚子？它吃什么了？谁给它吃的？……想象就这样不断延伸，似乎距离主题越来越远。看这幅日本的设计师秋山孝创作的《给我点水》，图中蓝色的部分代表海洋，惊异的是海水翻起的水花被一个侧面人脸形状的鱼缸替代了，是水这个元素把它们联系在一起，简洁而又幽默的图形。德国设计师冈特·兰堡曾这样比喻：“书就像面包，天天要吃的面包，就像白炽的灯光一样不可缺少。”其中包含了由书到面包、由面包再到白炽灯光的连续的联想。

看到叶子，想到花、想到衣服、想到书、想到水、想到生命、想到虫子……

看到杯子，想到水、想到吸管、想到茶、想到碎片、想到手……

看到手，想到老人、想到树，再想到生命、想到筷子、想到沙发、想到鸟、想到泪水……

秋山孝(日)《给我点水》