

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

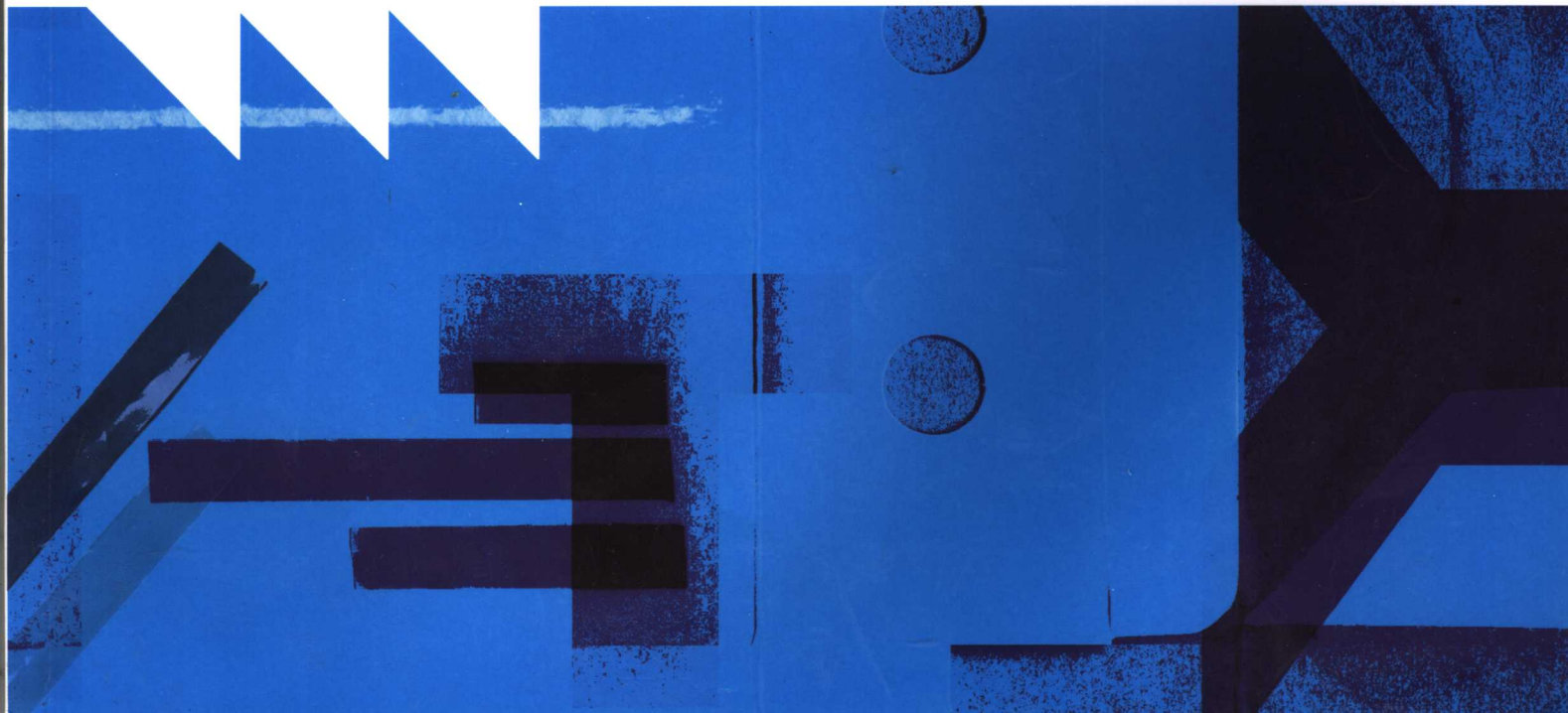
异想天开

——图形创意之道

汪维山 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验课程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

异想天开

——图形创意之道

汪维山 编著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

异想天开——现代图形创意之道 / 汪维山编著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8
高职高专艺术类专业实验学程
ISBN 978-7-5344-2428-1

I. 异... II. 汪... III. 构图(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第124614号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
封面设计 武迪
丁健
文字审读 陈文瑛
责任校对 吕猛进
责任监印 贲炜

书 名 异想天开——现代图形创意之道
编 著 汪维山
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京顺和印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
版 次 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2428-1
定 价 30.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础课程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱或葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实训课程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《实验课程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《精品课程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
苟 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会

2007年5月20日

目录

引言 道可道	001
课题一 解 码	002
课题二 第三只眼	005
课题三 七十二变	009
符号练习 1: 寻找生活中的“井”字形	010
符号练习 2: 寻找生活中的“米”字形	011
符号练习 3: 洗手间标识设计	013
课题四 有风了	016
概念主题练习 1: 水	018
概念主题练习 2: 飞	020
课题五 椅子与臀部	022
概念主题练习 1: 躲雨	024
概念主题练习 2: 合	029
课题六 七种武器	033
一、肖形图形	035
二、仿质图形	040
三、同构图形	043
四、悖意图形	055
五、正负图形	059
六、增殖图形	062
七、延异图形	066
课题七 八仙过海	072
一、生于 70 年代	073
二、汪汪汪	077
三、大话西游	080
四、就是要玩花样	084
五、清水一杯	087
余 音	089
后记 非常道	091
参考书目	092
作者简介	092

引言 道可道

德国海报设计大师霍戈尔·马蒂斯 (Hoigar Malthies) 说过：理论自身是完美的，但对于实际情况却没有益处。有人担心这样的言论会使理论的重要性有所削弱，这纯属杞人忧天。虽然大家都听过“唯一的规则就是没有任何规则”这句话，而中国古语中也有“至人无法，非无法也，无法而法，乃为至法”（石涛语）的说法，可谁都明白，这意味着必须要经过一个“有法”的阶段，才能有望进入“至法”的阶段。霍老先生早已修得正果，说的话颇见玄机，但对于还在设计这行当门口探头探脑的“小朋友”来说，还只能是“心向往之”。至少在我看来，创意思维的培养完全有规律可循，而非某些人所言全靠“灵感顿现”。之所以某些时候显得如此神秘，是因为没有了解其中的游戏规则。正如我们观看魔术表演时啧啧赞叹又大惑不解，而如果你是一个魔术界同仁，你显然会心知肚明，那时你会更关注于表演者手法的娴熟。当然，正如棋盘上对弈，会不会下与下得高明与否是完全不同的两个概念，这也不过是个游戏规则罢了，你能玩到什么段位，这可难说得很了。

课题一 解码

课题目标

让学生对于图形和创意的概念有一个较明确的认识,并着重强调训练的科学性和目的性。

知识点

图形的概念; 图形创意在设计类科目中的重要性; 图形创意的科学性。

既言“图形创意之道”,那么何为“图形”?“图形”一词在英文里的对应词是“graphic”,指艺术作品、图片、图表等。而在设计领域,关于它的定义和解释有着太多的版本,相对妥帖的解释是指通过设计来传达某种信息、观念、情感和思想的视觉符号。尽管“创意”一词听起来颇时尚,但目前来说它却没有获得足够的重视,至少在设计领域这样的现象并不鲜见。这年头不管是网迷、IT业精英,还是大堂经理、油画家……任何人掌握点什么数字化技术,在网上捣鼓两下自己的网页,就可以自称“设计师”,这显然是将设计当成了纯粹的技术活。这就是我们面对的尴尬现状,计算机的泛滥和易操作性使很多人轻而易举地成为“设计师”,更准确地说是电脑软件操作师。尽管他们的画面看起来是如此干净、准确,但计算机并不能解决所有的问题。“不能因为你手中有把斧子,你就是建筑师”(乔治·霍顿语)。所谓的“创意之道”是存在于一切需要创意的领域中的,本书中所提及的“图形创意”,重点强调的就是“创意”二字;只不过在这里是将创意的原理以图形的方式体现出来,如果你愿意,完全可以用服装、产品、雕塑、摄影、装置艺术等各种载体——展现(意大利家具设计中的典范之作“手形沙发”就是图形中“肖形”概念在产品造型设计中的运用)。又或者,抛开狭义的“设计”范畴,所有涉及创作的行业都在意念创作上有着共同之处。在审视国际上著名设计院校的课程安排时,我们很容易发现一点,虽专业及侧重方向不同,“图形创意”却始终是必需的设计基础课程。这正如初习武者,不论将来操练哪般兵器,必先将身手练好,马步扎稳,方是正道。而目前国内设计院校存在的情况是,常常将“图形创意”变成视觉传达专业的独门兵法,这也从一个侧面反映了国内设计教育的课程设置与国际上还存在着不小的差异。

在图形设计的发展过程中,常会产生诸多误区,常见的是将图形与装饰混为一谈。图形并不是插图,装饰性和叙事性是插图的特征,而图形则强调主观的意念创意。后期执行上的粗糙或图片的简陋造成的缺陷掩盖不了一个伟大的创意,但是再多的粉饰也挽救不了一个愚蠢的创意。

强调创意之道,必先使自己成为真正的“思想者”。教学中我们常常会见到一些貌似勤奋的学生,长时间埋首案头,却没有给自己留下片刻思索的时间,且总是习惯性地追问老师“我该怎么做?”殊不知,“该怎么做”本来就是设计最终要解

决的问题。分析问题、解决问题中进行的是剥茧抽丝般高度缜密的思维活动,若是不假思索,一味乱画一气,自认为正从事着“愚公移山”“精卫填海”般大无畏的工作,实际上却是“小和尚念经——有口无心”,结果常常是耗时日久却不见功效,久而久之,设计这桩充满乐趣的事儿就变成了苦行僧的修行。

灵感来自于长期艰苦的探索与思考,只有经常认真思考的人才会抓住那一丝灵光。一位叫鲁班的木匠因为被锯齿状的叶子边缘划破了手,进而想到利用齿口错位的原理,最终发明了锯子这一业已使用千年的工具。很多人听过这样的故事:1864年冬的某一天,德国科学家凯库勒坐在壁炉前做了一个诡异的梦,一条跳舞的蛇咬住自己的尾巴,在他眼前旋转。惊醒之后,凯库勒由此领悟到苯分子就是一个环,正是这个荒诞不经的梦给他带来了强烈的心理震撼,从而和自己的研究联系了起来,诞生了今天我们看到的化学教科书中的那个六角形圆环。由此可见,带着问题和思考去寻找事物变化的规律,完全地使自己沉浸其中,看似偶然的现象才有可能给我们带来灵感的触发,使得我们走得更远。

有人急于知道图形课的实际作用,然而图形课所收到的成效并不是在当时的课程中就立竿见影的,而更多地体现在日后诸多的专业课程上。在我看来,平面设计学得是否到位,跟图形与版面设计这两大基础是否打得牢固有着极大的关系;至于载体、电脑技法、材质等不过是在这两门课程的根基上衍生的枝叶罢了。这两门课程一旦马步扎得稳当,日后在进专业设计之门时,只需稍加点拨,即可轻松登堂入室;反之,则势必劳神耗力无功而返,授业老师使尽浑身解数,也未必见效,徒增挫败之感。这一点,相信很多从事设计教学的同仁都会深有感触。

图形创意训练其实是一个科学性很强的科目,一蹴而就的想法是很不现实的。我们不能指望像金庸小说里的虚竹小和尚,误打误撞地就解开了“玲珑棋局”。那毕竟是小说,要不怎么说“无巧不成书”呢?现实生活中,图形训练的过程必须是整日里的既动脑又动手,直至进入到“脑汁绞尽、心思挖空”的境界,方可能管中窥豹,早日打通任督二脉。导师的作用是“传道授业解惑”,但他毕竟不能做到像武侠小说中描写的那样,直接输入一甲子的功力给你。所谓“师傅领进门,修行在个人”,师傅只管指明西行方向,你会七十二变,还是只会啃啃西瓜皮,全看个人的造化了(图1-1~图1-4)。

图 1-1 个人作品展 作者: James Victore

将旧有元素重新组合,从中发掘出新意,这是设计中常用的手法。而组合巧妙的形态,则会留给观者肆意想象的广阔空间。

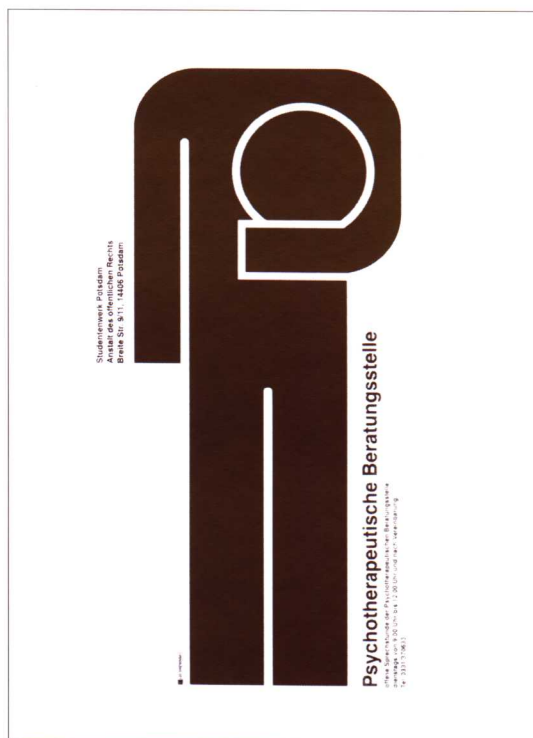

图 1-2 心理治疗咨询中心 作者: Lex Drewinski

精练严谨的构成形态,传递的却是悖于常理的荒诞信息,极大地吸引了人们的关注。

图 1-3 《Metz市“军火库”歌剧院》 作者: Ronald Curchod
细看之下,才会发现作品的匠心独具之处。它颠覆了观者的传统思维模式,充满了谐趣调皮的情绪。

图 1-4 展览《视觉 2003》 作者: Pekka Loiri

没有视觉上的对比,画面势必会平淡乏味。在这里,大与小的冲突,锐利与厚重的对抗,都巧妙地激发了观者的兴趣。

课题二 第三只眼

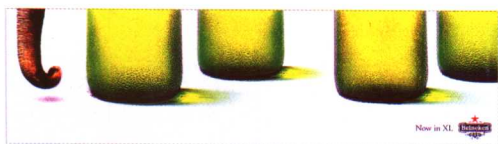

图2-1 海尼根啤酒 作者：李奥贝纳广告公司
海尼根推出了特大号啤酒。画面中，四只啤酒瓶与象鼻子共同构成了大象的形态，提醒消费者，一个“重量级”产品登场了。

课题目标

既是对日常事物和生活现象进行观察与分析，同时也着重研究在事物发生变化或观者改变观察角度后事物可能会呈现的形态。

知识点

思维创意的角度；变化中特殊形态的诞生。

闲极无聊，随手在纸上画了一个由内向外螺旋形的图形。

“这是什么？”

“蚊香”、“蛇”、“绳子”、“水波”、“树的年轮”，学生们七嘴八舌。

“好，继续！”

“绒线团。”“还有，星云图。”“不，是黑洞！”

“还有呢？”

“粪便？”一个学生犹豫再三，终于说出来。

一阵哄堂大笑。

“事实上它是很像粪便啊，谁敢说自己跟它没关系？还有没有？”继续追问。

“迷宫”、“卷尺”、“风车”、“卷筒纸”、“蜗牛的壳”、“海螺”……

声音渐趋安静。

就这些了吗？

那好，我们换个思维，比方说，它可不可以是个“甜筒”？让我们从上往下看。还有“龙卷风”，对吧？从上往下看还有什么？“盘山公路”啊！

好，让我们再想得远一点：古人头上盘的一道一道的大辫子？削下来的苹果皮？冲马桶的水流？从上面看下来的旋转楼梯？倒下来的多米诺骨牌？旋转的陀螺？又或者，它是一个铅球运动员在赛场上，用铅球旋转着划出的轨迹？

曾有记者采访毕加索：“你是如何寻找那些令人耳目一新的形象的？”毕加索回答：“我没有寻找，我只有发现。”

早些年某美院招生，考结构素描，题目《小轿车》，一个考生得了很高的分数。其实他素描的功底并不是很突出，但他选择了一个迥异于他人的仰视视角来表现，顿时使自己的作品从上万张俯视或平视的试卷中跳了出来。

和公交车不同，我们早已习惯俯下身看身边的轿车或车里的人，有没有试着从一个躺在车下修车的工人角度看看这辆车？

一个美国小男孩横着切苹果，结果发现了果核呈现出五角星的形状，这故事很多人都听过，可听来听去，主角终究是那个小男孩，我们依然做着看客（图2-1、图2-2）。

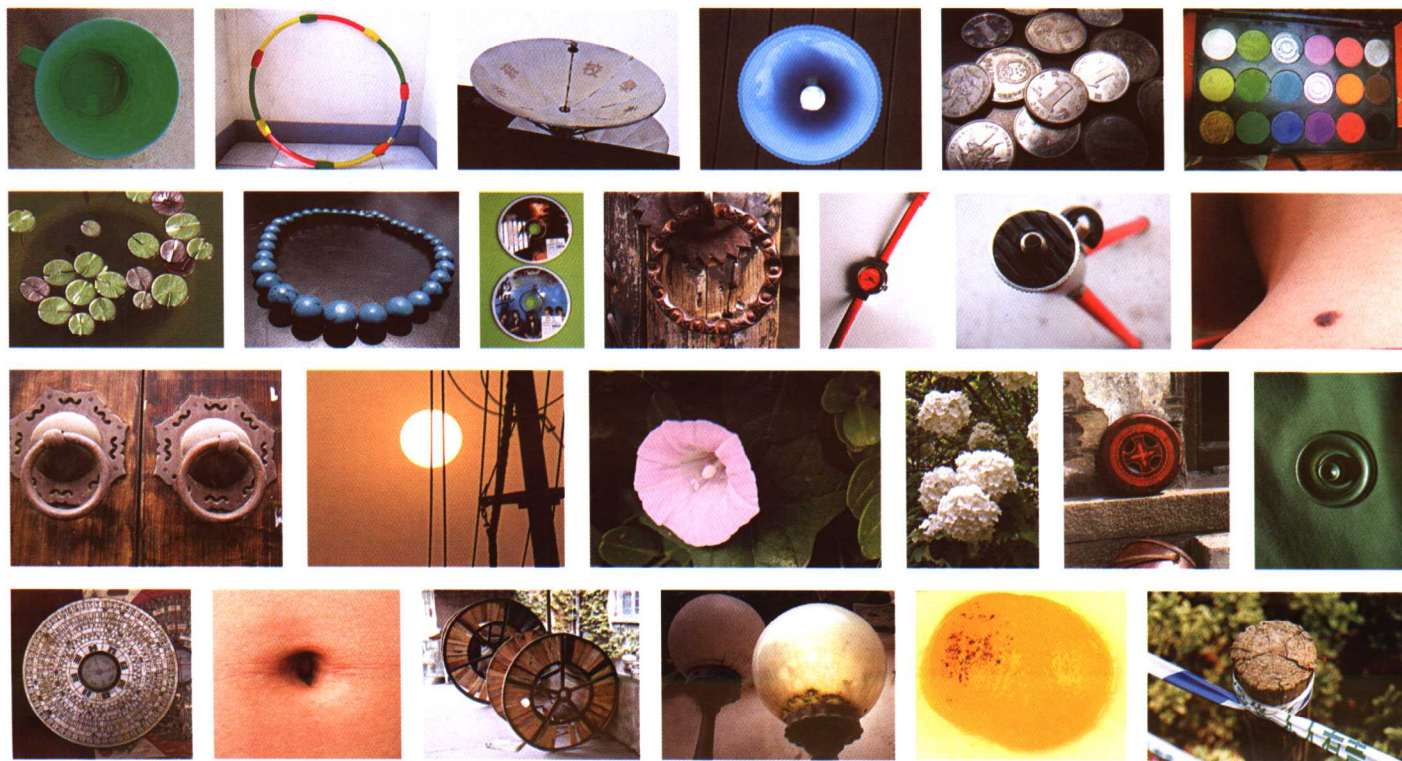
图2-2 情人节邮票设计 作者：汪维山
既是情人间的热吻，又是两颗恋爱中的心灵。

作业一：寻找生活中常见的“圆”

作业分析：不同的生活境遇、不同的人文背景等诸多因素，对于常规事物的观察与理解，观者与观者之间有着极大的差异。西方的说法则是：“一千个人的心中有一千个哈姆莱特。”设计是创作门类中的一个行当，那么平时对于日常事物和生活现象的观察与分析，可以说是设计师的一个基本职业素养了，这之后才谈得上提炼与深化。这项训练的意义也正在于此。

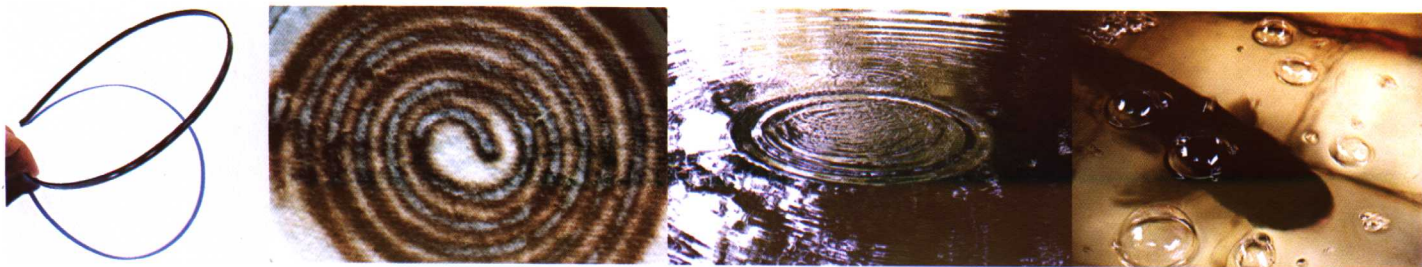
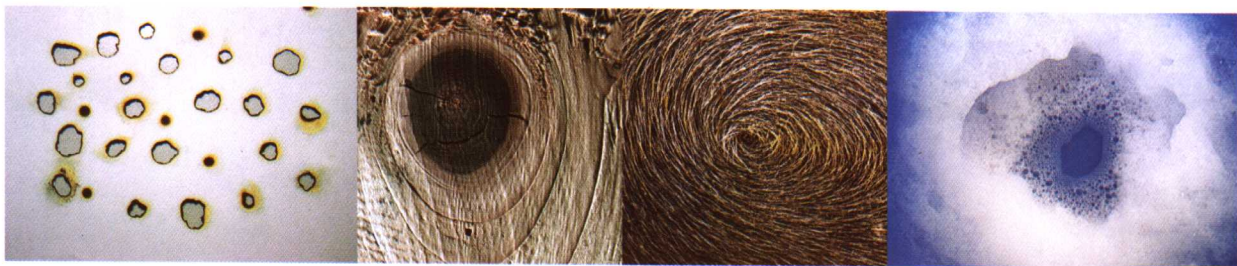
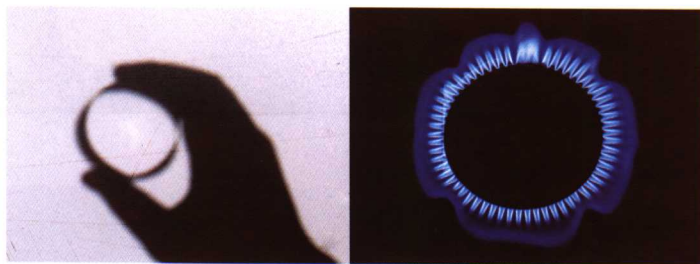
尺寸：6寸 手法：摄影 数量：30张

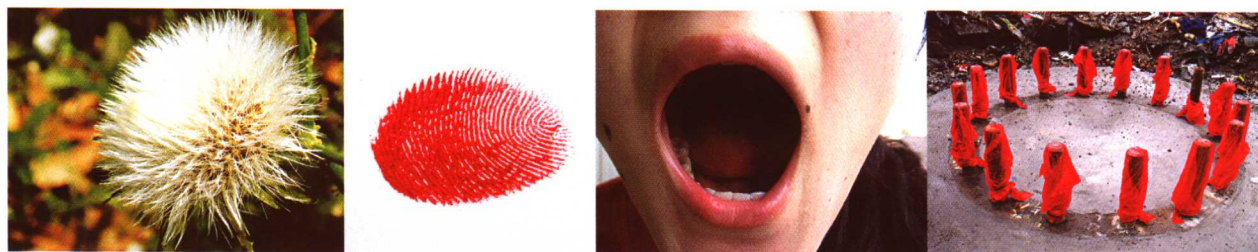

作业二：寻找生活中常规之外的“圆”

作业分析：当一枚小石子以美妙的弧线飞入平静的湖面，平整如镜的水面上会荡起一圈圈的涟漪，这时我们看到了一个个向外扩散的同心圆；小朋友转动手中的竹蜻蜓；唱戏的武生耍起花枪……在这些变化中，我们都会看到圆形的诞生。很多时候，我们常会满足于事物表面的形态，而忽视其变化或改变观察角度后可能会呈现的形态。例如细细的发丝，很多人总是以“线”来归类它，却没注意它也有着“圆”的特点。不是吗？拿起你的放大镜，观察一下它的横截面吧。

尺寸：6寸 手法：摄影 数量：30张

课题三 七十二变

图 3-1 《禁止纳粹》 作者: Lex Drewinski
玩火者必自焚

图 3-2 《穷与富》 作者: Lex Drewinski
一个是生活中随处可见的标识，一个是人们司空见惯的场景，而当它们并置在一起时，却制造了巨大的反差，蕴含着发人深省的哲理。

图 3-3 《PERESTROIKA》
作者: Lex Drewinski
戈尔巴乔夫把俄罗斯的改革称为“PERESTROIKA”，而作者认为这种改革模式实质上就是美国的经济渗透。

课题目标

使学生深入了解到在时间与空间的变换中，符号与它所代表的指涉物之间极其微妙的相辅相成、互为因果的关系。

知识点

不同的时间空间，使某一具体符号有着不同的指涉物；不同的时间空间，不同的符号指涉同一事物。

生活中，我们会有太多来自视觉符号的体验。当我们走在路上，会看到商店外林林总总的标牌；当我们要乘坐地铁、公交车，首先是寻找那熟悉的标识；当我们出外度假，当我们进入网络……我们会发现自己生活在一个符号化图形构成的世界里，这种可视化交流的模式通过我们的视网膜进入我们的大脑。符号的存在，使得信息传达变得更为科学精准，表现手法也是层出不穷。符号与人类知识和生活的整个领域息息相关，已经成为人类世界的不可或缺的工具。符号作为思维的主体之一，在与它所代表的指涉物之间显然有着极其微妙的关系。在时间与空间的变换中，它们相辅相成、互为因果，紧密地交织在一起（图 3-1 ~ 图 3-3）。

一、不同的时间空间，使某一具体符号有着不同的指涉物

电影中我们会看到失事船只上的人们流落荒岛后，每当有飞机飞过，他们往往会以最快的速度利用石头或是人体摆出“SOS”的字样，如果是在晚上，则会摆出“SOS”形状的篝火。“SOS”是 1906 年世界无线电管理大会上一致通过的国际统一的救援符号，无论何时何地，救援人员看到任何形式的“SOS”，都会立刻明白其中含义，迅速地投入救援，这就是一个很典型的符号化图形。而某种形象经过简化提炼后，同样可以成为一种符号象征。在图形概念中，这种行为被定义为肖形概念，这点在第六章“七种武器”中还会有详细的分析。

这种概念的应用是如此广泛，生活中的例子也俯拾皆是。台湾娱乐天王吴宗宪主持的一期节目中，搭档小 S 播放了多年前“宪哥”刚出道不久上节目时的画面，画面上吴宗宪留着一个在今天看来十分土气可笑的中分发型，全场狂笑。尴尬之余，吴宗宪自嘲道：“你们不知道我当时是麦当劳的代言人吗？”

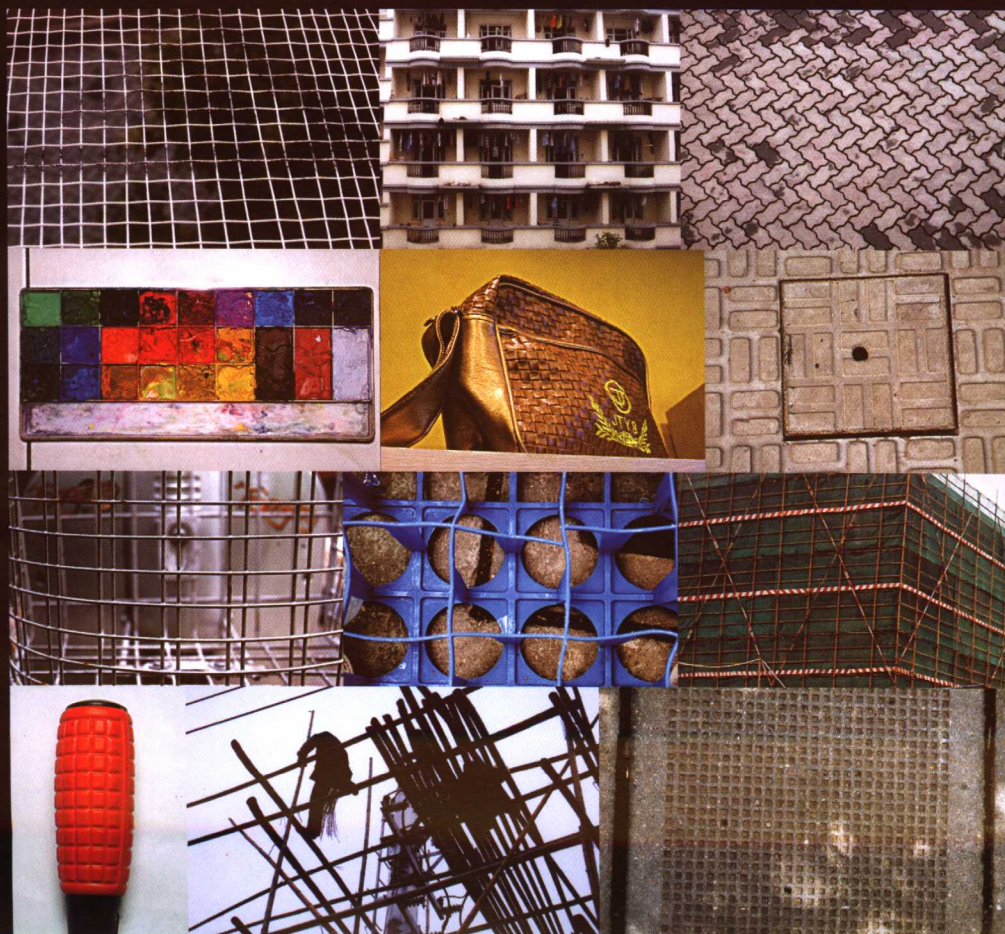
由中分发型联想到麦当劳的“M”形状的标志，多么机智灵动的回应。这倒使我们联想起某网络红人自我标榜的前凸后翘的“S”形身材，这不也是符号化图形在现实生活中的幽默体现吗？

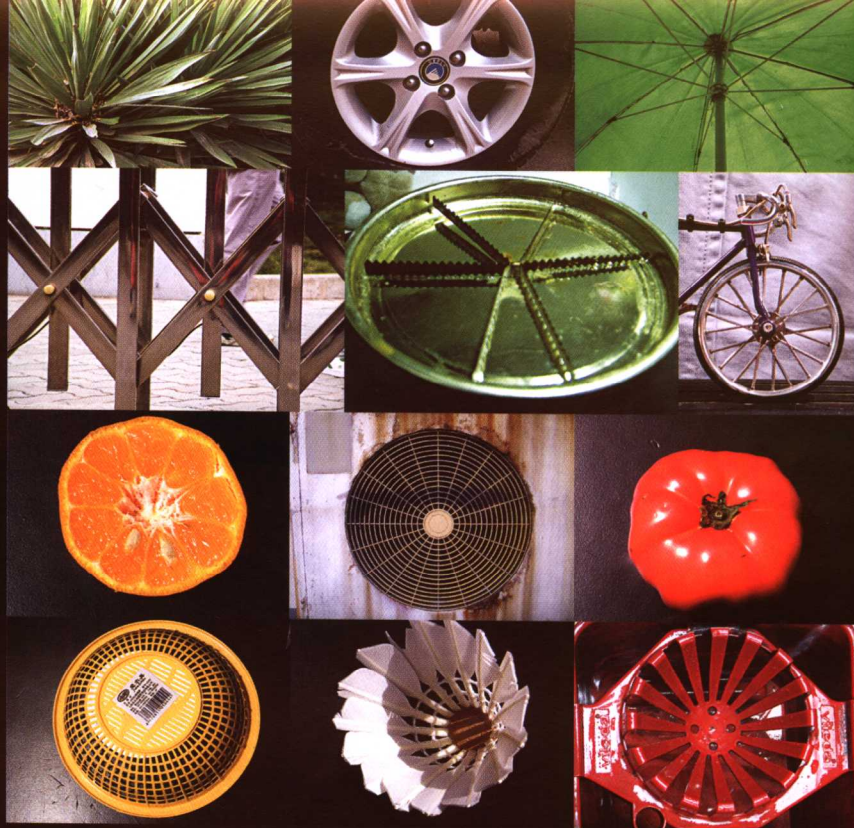

符号练习1：寻找生活中的“井”字形

要求：简洁、准确，注意拍摄的角度、光线。

尺寸：A4 手法：摄影 数量：30张

符号练习 2：寻找生活中的“米”字形

要求：简洁、准确，注意拍摄的角度、光线。

尺寸：A4 手法：摄影 数量：30 张

