



全国高等教育“十二五”规划教材

图形创意

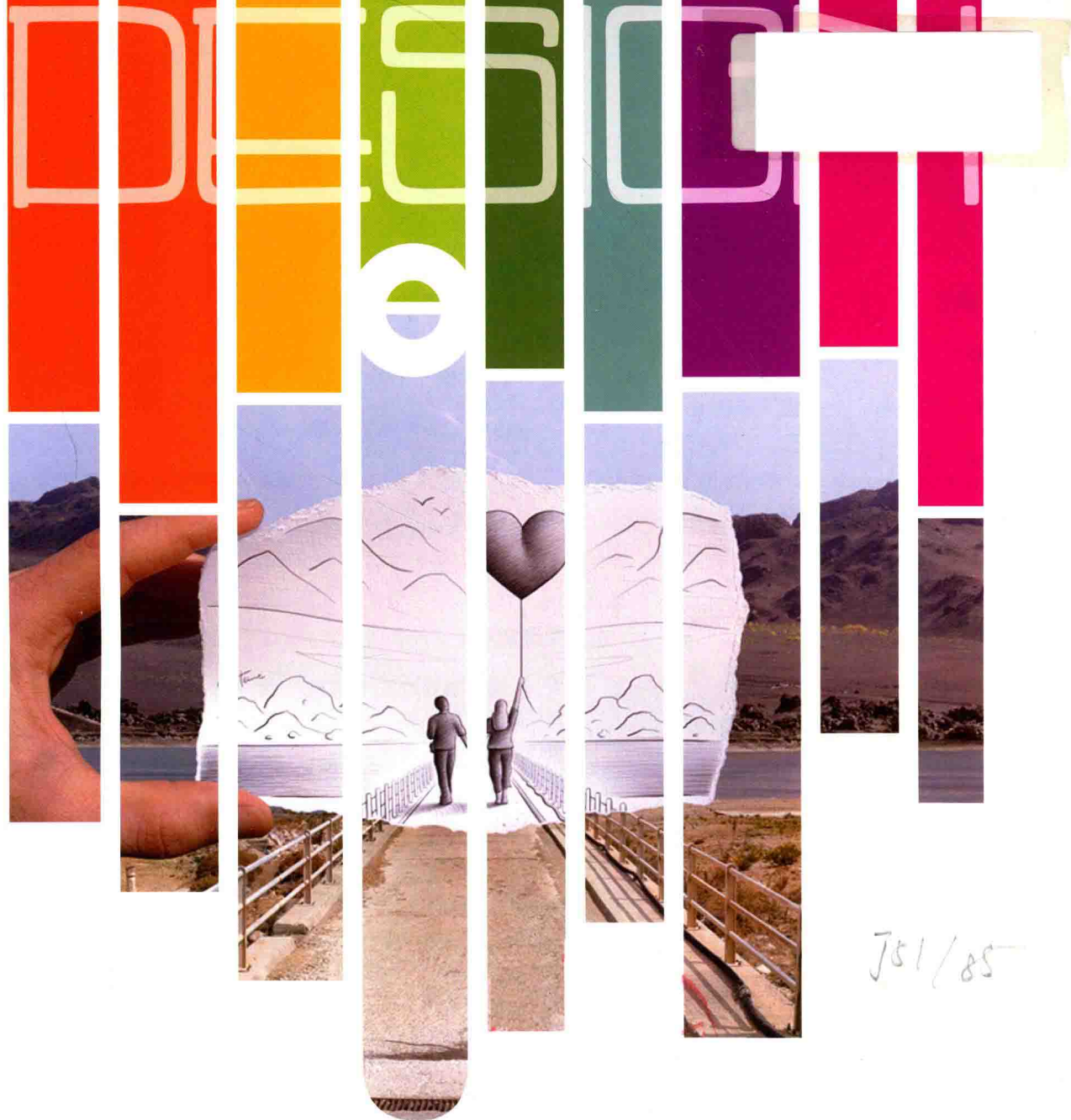
Graphic Design

主 编 钟铃铃 杨洪发 杨 超

EONIAN MEDIA

The ancient Chinese legend goes, Kua Fu argued to share the last drop of water on the way, and the cave he left became a dry river. Kua Fu pursuing the river in the eternal refusal of a well-deserved pursuit of dream.

兵器工业出版社



J51/85

图形创意

Graphic Design

主 编	钟铃铃	杨洪发	杨 超	
副主编	马 丽	刘 玥	胡丽丽	马小勇
编 委	王 雪	廖丰丰	李 玥	林 海 李永轮

兵器工业出版社

丛书编委会

总 策 划 丁易名

学术顾问 吕品昌 孙敬忠 郭振山

丛书主编 李宗尧

副 主 编 高 媛 王艺湘 张 立

黄 辉 耿立新

编 委 马 丽 田 伟 郑 欣

朱 方 刘 欣 韩 旭

张立雷 钟铃铃 刘晓洁

王 奇 刘 玥 顾 杰

叶 莹 李博宇

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意 / 钟铃铃主编. -- 北京 : 兵器工业出版社, 2013.6

ISBN 978-7-80248-931-8

I. ①图… II. ①钟… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第124376号

图形创意

主 编: 钟铃铃 杨洪发 杨 超

责任编辑: 陈红梅

责任校对: 郭 芳

总 策 划: 丁易名

出版: 兵器工业出版社

社址: 北京市海淀区车道沟10号

邮编: 100089

编辑部电话: 010-68963078 52876720

发行部电话: 010-68962596 57159025

经销: 各地新华书店

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京恒嘉印刷有限责任公司

版次: 2013年7月第1版

印次: 2015年1月第2次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

印张: 9

字数: 270千字

印数: 5001-10000

书号: ISBN 978-7-80248-931-8

定价: 49.80元

版权所有 侵权必究

本书所用的部分素材由于无法与作者(权利人)取得联系,本社已将这部分的稿酬暂存本书编辑部,希望作者与编辑部联系,以便尽早收到稿酬。编辑部电话: 010-52876720 传真: 010-57159025 信箱: 564047868@qq.com

目 录

001	第一章 关于图形创意课程	054	第四节 联想
001	第一节 图形创意课程的基本内容	062	第五节 想象
002	第二节 图形创意课程的目的和意义	064	项目训练四 几何形联想
004	第二章 图形的概述	066	项目训练五 几何形循环联想
007	第一节 图形的概念	068	项目训练六 意与形联想
008	第二节 图形的起源和发展	070	项目训练七 常见符号的想象
014	第三节 图形的传达优势	072	第五章 图形创意创作技巧
019	第四节 现代艺术风格与图形创意	072	第一节 单一形态的想象创新
025	项目训练一 图形的直观性——用图说话	080	第二节 多个形态的创新组合
027	第三章 图形元素与图形创意表现技法	109	项目训练八 以单一元素为起点的想象
027	第一节 图形元素	113	项目训练九 双形同构
036	第二节 图形创意表现技法	115	项目训练十 虚画图形创意设计
042	项目训练二 图形元素应用——形容词和名词组合	117	第六章 图形创意的实际应用
043	项目训练三 图形创意表现技法运用——表现音乐	118	第一节 创意图形在广告中的运用
045	第四章 图形创意思维	122	第二节 创意图形在标志中的运用
045	第一节 图形创意思维的概念和构成	125	第三节 创意图形在包装中的运用
047	第二节 图形创意思维的形式	128	第四节 创意图形在书籍设计中的应用
052	第三节 创意能力的开发和过程	133	第五节 创意图形在媒体创意设计中的应用
		138	参考文献

第一章 关于图形创意课程

图形创意课程是一门学科基础课程,是艺术设计专业的必修课。通过本课程的学习和训练使学生掌握创造图形新方法和有效传达信息的视觉语言的基本技能,促进思维创新,培养现代设计的艺术观和审美观。

第一节 图形创意课程的基本内容

图形创意研究的是图形语言,从教学内容来看,主要分为理论知识点和实践方法论两个部分。其中理论知识点包括图形的概念、图形起源和发展的历程、现代图形的特征与传达优势、创意图形的构成元素等,同时穿插介绍与图形相关的视觉心理学、符号学、思维形式等方面的知识。实践方法论部分则包括图形创意的思维方法、现代图形语言的表现形式、图形创意表现技法、创作技巧与手法以及图形的延展运用等(图1-1-1)。

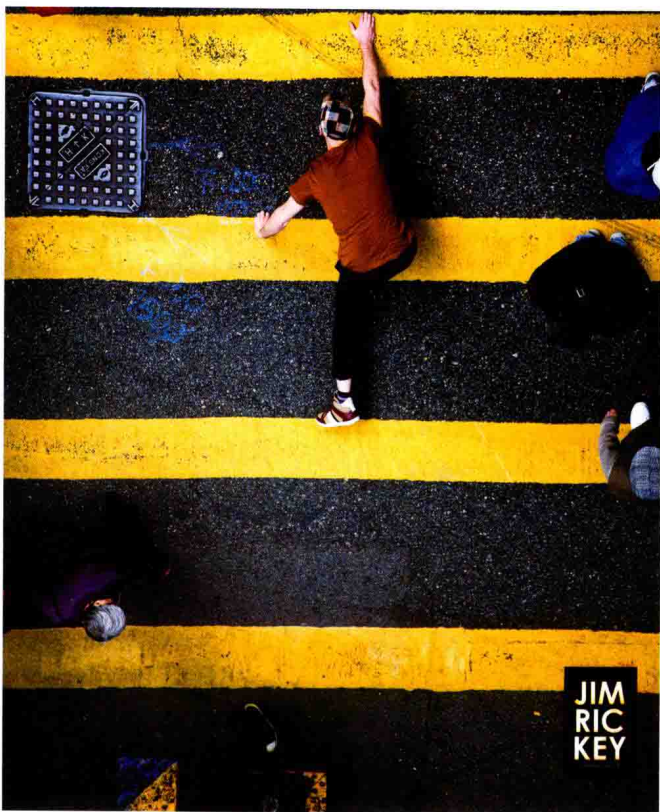


图 1-1-1 运用图形创意思维的广告设计

第二节 图形创意课程的目的和意义



图 1-2-1 《平面设计在中国展》海报设计



图 1-2-2 环保海报设计



图 1-2-3 图形设计

一、图形创意的目的

开设图形创意课程的目的有两个方面，一方面是引导学生解读和欣赏大师作品，通过作品的观摩与分析，开阔学生的视野。培养学生创作图形形象的能力，包括构思和表现两方面的能力，建立起一种全新的视觉想象与呈现的模式；另一方面，也是意义更深远的目的，是训练学生进行创造性的思维，更新习惯已久的思维模式，学习如何在面对问题时通过恰当的思维过程多方面地挖掘解决问题的新方法。

二、图形创意的意义

应该说图形创意课作为一门设计基础课程是有其重要的意义的，图形创意是艺术设计专业重要的基

础课程，是从事艺术设计学习必修的一门专业基础课。它与其他课程共同构建起学生较为完整的基础知识和能力。在传统的艺术教学基础课程中，素描、色彩意在培养学生描摹表现世界的绘画表现能力，意在培养学生对形态的概括和演绎能力，而现代的图形创意课的重点则是培养学生创造视觉语言形象的思维与表现能力。

图形创意目前在设计院校的课程体系中承担着极其重要的地位和作用。图形创意这门课程之所以重要，主要体现在以下三个方面。

第一，图形创意是艺术设计专业所有专业方向学生的必修课，是学生从入校后的绘画基础训练转入到专业设计学习之前的过渡课程之

一。在这个过渡阶段的学习中，学生的设计意识、设计思维、创意观念、创意方法、创意表现以及对设计的目的、方式、流程等与设计相关的知识都会得到一个整体的认识。特别是就设计过程中如何发现问题、研究问题、思考问题、解决问题的能力也会在这个学习阶段得到锻炼并逐步积累起来。这些将为他们下一阶段的专业学习奠定良好的基础。

第二，作为现代设计教育创新与发展的方向，图形创意的重要性逐步为国内各高校所重视，纷纷针对自己的课程体系结构进行改革，其中最突出的一点就是“创造性方法观念与思维能力的培养”，这是未来设计人才发展的方向。而图形创意课程正好切合了这样的要求，它与设计学院早期的平面构成、色

彩构成、立体构成、构图设计等专业基础课程相比,在教学内容与教学方式上面都完全不同,更加注重学生创造性思维的培养。虽然上述课程在注重自身教学内容的基础上也强调“创意”表现,但是从训练要求与结果来说还是相互独立、各自成章的,对创意思维的训练与研究都十分有限。图形创意课程的开设适时地补充了上述课程的不足,创意思维的核心就是强调思维与观念的释放,创意方法与表现技巧的学习,联系实际地、有针对性地解决设计表现中问题的能力。

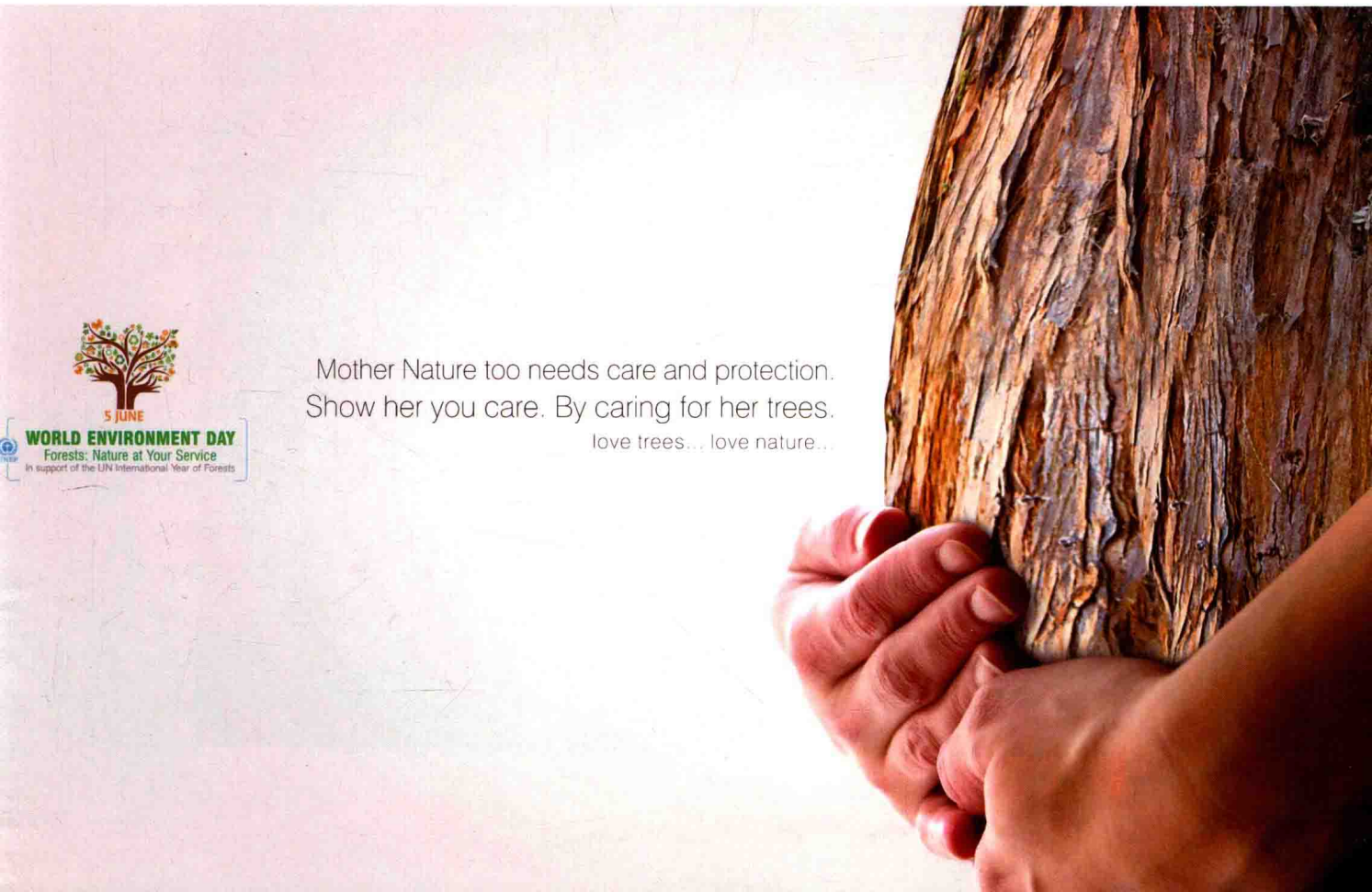
第三,在今天这样一个经济飞速发展的时代,各行业都在竞争中求创新与发展。各种新事物、新观念层出不穷,产品或是服务的更新

换代更是十分频繁。“创新产业”与“创新经济”的概念已深入人心。很多新兴行业随着时代的发展需求也纷纷涌现出来。在沿海经济较发达的地区,随着一些行业的发展与分工的细化,“图形创意研究所”或是“图形创意工作室”都纷纷成立起来,这些机构部门的设置不仅仅是满足于教学或是设计研究领域,更多的是把最新的创意成果结合产品与服务推向市场,赢得了消费者的认可并取得了丰厚的回报。这些新兴行业的成功也给我们今天的设计教育做出了很好的示范作用,一门设计专业课程的学习如果只是简单地继承与模拟的话,其出路一定是局限和狭隘的。只有把创新的方法与创意的观念注入学生学习的每个过程之中,学生未来应对市场的

应变能力才可能跟得上时代的要求与步伐。

图形创意在艺术设计的教学过程中处于一种承前启后的过渡位置,它引导学生将前期已经具备的表现能力转向后期的专业设计中,而这个过渡就是通过创意思维来实现的。对于视觉传达等专业的学生来说,图形创意的能力可以直接运用到具体的设计实践中去,如广告设计、插图设计中大量地需要以图形来表达信息、塑造画面;对于建筑设计、工业设计、动画设计、服装设计等专业的学生来说,图像创意中的创造性思维方式同样适用于塑造三维空间中的新造型,对于解决这些专业中的创新问题也将起到一定的启发作用(图1-2-1至图1-2-4)。

图1-2-4 世界环境日宣传海报



第二章 图形的概述



图 2-1 图形在海报招贴上的应用

图形是视觉艺术信息载体的重要组成部分，是设计者通过构思创造出来的视觉语言。在人类社会中处处都充满着丰富多彩的图形，从商品包装、海报招贴到城市景观等，图形随处可见，与人类生活息息相关（图 2-1 至图 2-4）。

图形是视觉传达设计中敏感且备受关注的视觉中心，是所有视觉艺术得以体现的重要组成部分。近年来设计手段逐步提高，丰富了图形表现的语言与技法，也提高了图形设计的精准性。在读图时代的今天，图形在视觉传播系统中起着重要的作用。

然而图形一旦只是停留在简单的描摹上，就会显得平庸无味，也就失去了存在的价值。一个好的图形，哪怕是同样描绘生活中的物和事，也能让观者从中体味出不同的感觉和滋味。要想达到如此境界是需要以扎实的理论 and 系统科学的训练作为支撑的。因此，在进入具体的创意学习之前，有必要先了解图形及创意的相关理论。



图 2-2 涂鸦图形与环境结合



图 2-3 图形在包装上的应用



图 2-4 图形在可口可乐平面广告中的应用



图 2-1-1 音乐招贴

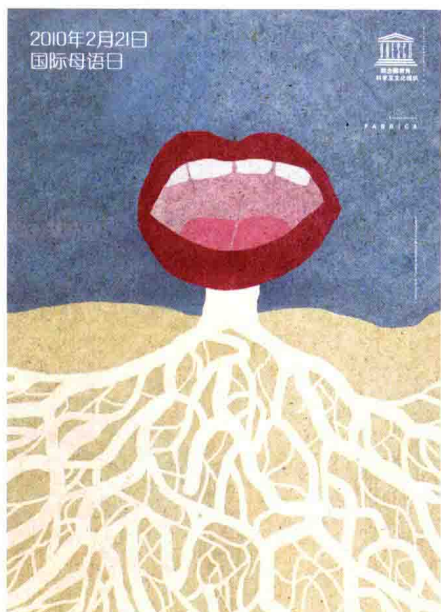


图 2-1-2 国际母语日招贴



图 2-1-3 书籍插图设计

第一节 图形的概念

图形，在日常生活用语中是指通过绘制所表现的形象。《现代汉语词典》中“图形”是在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状。图形的英文表述为“Graphic”，源自于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphickos”。原意为图解、图示，引申为说明性的视觉符号。目前比较公认的关于图形的定义为介于文字与美术之间的视觉传达形式，能够在纸面或其他表面上表现的，能通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播，它通过一定的形态来表达创造性的意念，将设计思想可视化，使设计造型成为传达信息的载体。

图形是构成视觉传达的最基本因素，是设计师表达设计思路和想法，与受众沟通的一种主要的视觉语言。设计师通过设计可视化的形态来表达创造性的意念，即是给设计思想以表现的形状。从具体的形式上来看，图形可以是绘制的某种形态、绘画、摄影或象形文字等，但这些形态应该不是现实物形的简单再现和描摹，需要加入创作者的主观意识并呈现出不同于现实形态的新形式。简单地说图形就是具有文字语言的内容，类似绘画

影像的形态，在传播领域传递信息的视觉形象（图2-1-1至图2-1-3）。

图形概念的确定是伴随着现代设计的出现而产生的，随着市场对视觉艺术的需求、设计师在追求图形的视觉冲击力度和表现形式中，逐渐明确了图形的概念。20世纪20年代初，正式形成了图形设计并诞生了图形设计学科。

随着科技的发展，能创造视觉形象的手段越来越丰富，于是图形概念由“图画记号”发展到包括摄影、电脑等手段产生的图像。图形设计的范围从昔日的招贴、插图、书籍装帧拓展到图标、装饰、印染、杂志、视频影像、多媒体等众多领域，图形呈现的形式也从平面走向了活动、声光综合和立体。

在课程教学中我们所追求的图形首先是具有创新形式的具象形态，通常以人们熟悉的物形进行超越现实约束的改变，可能是某一种形象的全新塑造，也可能是几个形象的超现实组合，获得在视觉上具有新颖性的图形形象，同时利用原物形的象征意义来表达一定的内涵。这种创作不以装饰性和单纯的形态审美为目的，而是以通过出乎意料的新颖的形象带来有效的信息传达和情感沟通为原则。

第二节 图形的起源和发展



图 2-2-1 《受伤的野牛》西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

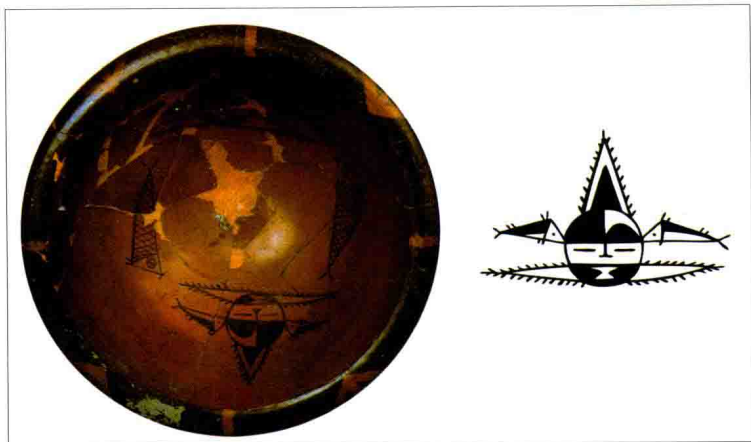


图 2-2-2 半坡遗址陶器上的“人面鱼图”，头顶上带有尖状装饰的帽子，面颊旁和口角绘制有鱼形图，人口衔鱼，表达了人们在渔猎季节祈求获得丰收的情感

一、图形的起源

图形的起源可以追溯到史前时期。上古时，人类以狩猎、捕鱼为生，以野果为食，以草叶兽皮为衣，以木石为器，生产力水平很低。这些原始人类把周围环境中与生活密切联系的动植物和自然现象等画在他们居住的洞穴墙壁上来再现场景，这就是我们现在看见的岩石壁画。绘画的产生最初是出于现实的需求，为了记载事实、表现思想。原始人类在岩壁上绘制图案并不仅是为了装饰，更重要的是寄托某种精神和宗教的信念，有着实际的目的。岩画表现出了原始人类的艺术天性，这些形象符号在生产劳动和社会活

动中是进行信息传递的媒介，也是他们的交流方式。如西班牙阿尔塔米拉洞窟中的旧石器时代壁画中对野牛的生动描绘和半坡彩陶上对“鱼纹”的抽象概括，这些都展现出了原始人类对自然的理解与期盼（图 2-2-1、图 2-2-2）。从现存的资料看，人类的祖先在创作这些早期的图形时，不局限于完全再现自然世界的现象，而是将自己的主观臆想和愿景融入其中（图 2-2-3）。

由于原始人类主要生活在森林地带，他们往往以某种动物或植物作为氏族群体的神圣象征。对那些赖以生存的植物和动物，人类本能地产生出各种依赖、亲切、敬畏甚至崇拜的情感和心理，并认为全体

氏族成员都是这种图腾的后裔，从而形成了特定的符号语言与原始崇拜的象征物。中国的龙就是根据主观臆想将几种动物的特征组合起来塑造出的现实世界并不存在的生物，象征了神秘的力量和至高的地位（图 2-2-4）。各部落的图腾使人们对自然的敬畏、对神灵的崇拜化为特殊的图形符号，将自然物化、人化、神化，赋予一种想象的超自然的力量，创造出具有标志作用的图形。

二、图形的发展

在人类的传播史中，图是先于文字产生的，是最初记录和传递信息的手段，包括早期的象形文字也是在描绘客观事物以表达抽象概述

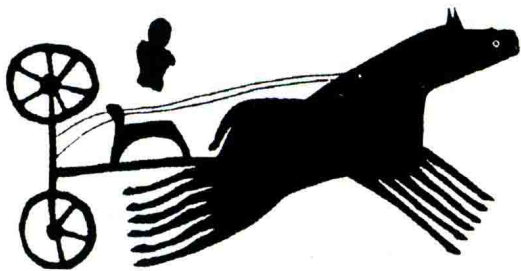


图 2-2-3 一万年前的西班牙阿尔玛加岩洞壁画上奔驰的马车图中，马拥有 12 条腿，将速度感以出人意料的形态表现出来，这其中甚至包含了视觉残像的概念



图 2-2-4 龙的图腾



图 2-2-5 甲骨文

的原则上产生的，在形式上更接近于绘画。这种图画的形式不断发展、分化，逐渐向以下几个方向演变。

图形日趋抽象，从具象形态的描画中脱离出来，最终形成以特定的点线组合结构指示一定发音、表示特定意义的文字。“言为心声，书为心画”，文字是人们思想感情的图画形式、是记录语言信息的视觉符号。早期的文字雏形也是图形化的，无论东方或西方的文字都是从象形文字开始的，也就是从写实描摹的图画中开始，如中国的甲骨

文（图 2-2-5）和古埃及的圣书字（图 2-2-6）。两河流域的苏美尔人很早就利用木片在湿泥上刻画简单的象形文字，并逐渐发展为抽象的字母。

文字的雏形保留了原来的交流和沟通的功能，同时为了方便认识和书写等因素，逐渐变得简单易懂，符号特征更加明显，如中国纳西族的东巴文字（图 2-2-7），其功能已摆脱了对自然界的直接表现，并上升到对自然界的概括和理解，已具有现代文字的功能和特征。我们

从许多古文字中不难看出象形文字的原始图像。文字造型象形化的图形，是最单纯、最原始的记录行为，也是图形用于视觉传达活动最早的文化现象。随着社会的进一步发展，这种符号在人类社会的交往中频繁使用，渐渐地达成某种共识，文字便诞生了。由于世界各民族和地区的经济、文化、社会形态不同，从而形成了世界上不同的语言文字，如中国书法中使用的象形文字（图 2-2-8）。

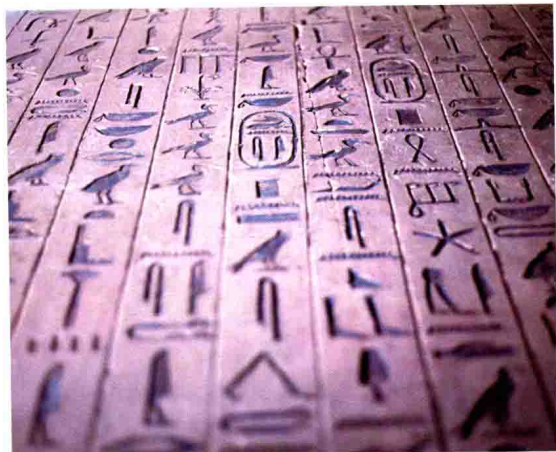


图 2-2-6 古埃及圣书字



图 2-2-7 纳西族的东巴文字

图 2-2-8 中国书法中的象形文字“鸣钟歌飞虎，擂鼓舞翔龙”
钟瑞文书

图 2-2-9 《虾》齐白石

逐渐弱化信息传递的实用功能，侧重于追求表现形式上的风格技巧的发展、强调绘画者精神领域情感价值和审美价值的绘画艺术。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上的两大绘画体系。这两大绘画体系在历史上互有影响，各自对人类文明做出了独特的重要贡献。绘画本身的可塑性决定了它具有很大的自由创造度，它既可以表现现实的空间世界，也可以表现超时空的想象世界，画家可以通过绘画来表现对生活 and 理想的各种独特情感和理解（图 2-2-9 至图 2-2-11）。

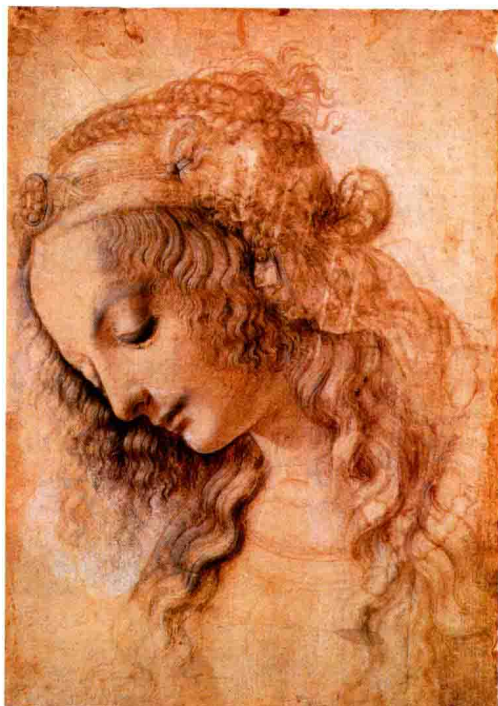


图 2-2-10 《人像》达·芬奇



图 2-2-11 《星空》凡·高

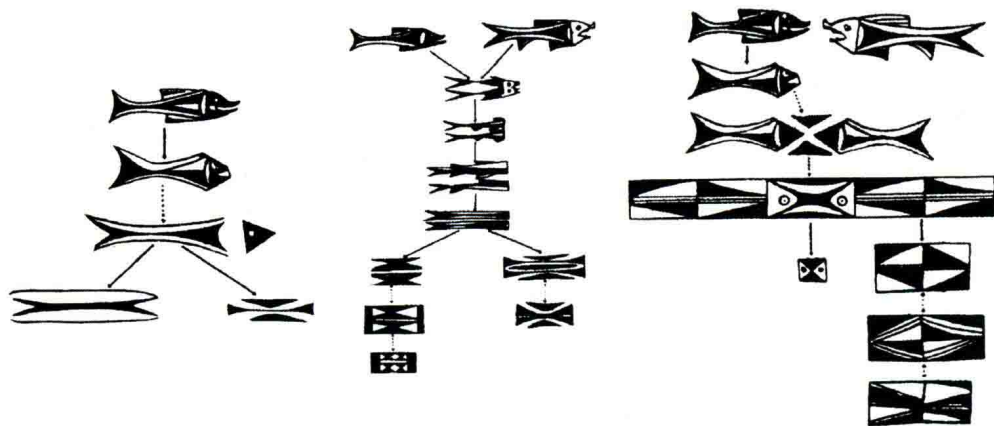


图 2-2-12 半坡类型彩陶鱼纹从写实到抽象的演变过程

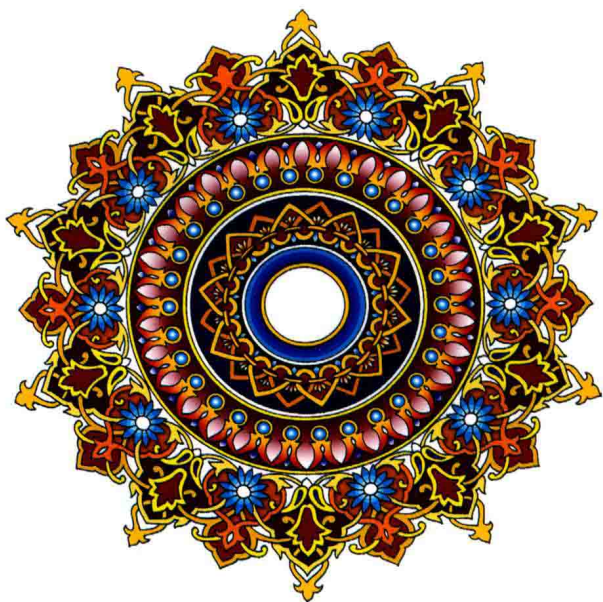


图 2-2-13 强调装饰作用的图案设计

强调装饰作用并大量运用于生活之中的装饰图案艺术。装饰图案是与人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式，它把生活中的自然形象进行整理、加工、变化，使它更完美，更适合实际应用。图案根据表现形式则有具象和抽象之分。具象图案其内容可以分为花卉图案、风景图案、人物图案、动物图案等（图 2-2-12、图 2-2-13）。



图 2-2-14 机场标志



图 2-2-15 苹果标志

成为独立于文字语言之外的视觉形象语言，它们是以传达为目的的设计语汇，包括图形、标志符号等。它们遵循传播学和符号学的原理，同时兼顾美学需求，利用象征的手法表情达意。经过艺术设计的标志虽然具有观赏价值，但标志不是主要为了供人观赏，而是为了实用。标志是人们进行生产活动、社会活动必不可少的直观工具。标志有为人类共用的，如公共场所标志、交通标志、安全标志、操作标志等；有为国家、地区、城市、民族、家族专用的旗徽等；有为社会

团体、企业、活动专用的如会徽、会标、厂标等；有为某种商品产品专用的商标等，都各自具有不可替代的独特功能。具有法律效力的标志尤其兼有维护权益的特殊使命（图 2-2-14、图 2-2-15）。

图形的发展并不是孤立进行的，它受到人类社会经济、文化、科技等全方位的影响，伴随着整个社会前进，与科学技术、哲学和艺术等交织在一起，互为启发。纸的发明促进了文字和图形的传播与应用，印刷术的普及使图形应用的途径大大扩展。摄影技

术的产生使图形拥有更为自由和丰富的表现空间。近代艺术思潮的观点给图形创作思想带来了巨大的冲击，现代电脑技术在设计中的广泛应用使图形创作的手法更加灵活。

如今电脑技术被积极地应用于影像、图像、动画、广告、游戏等领域，使图形创作的手法更趋灵活，也使人们对图形的概念有了质的变化。图形真正成为世界性的语言，不仅可以跨越时空的局限，渗透到世界的每一个角落，而且图形从平面化、静态化进入到了立体化、动态化的综合状态。