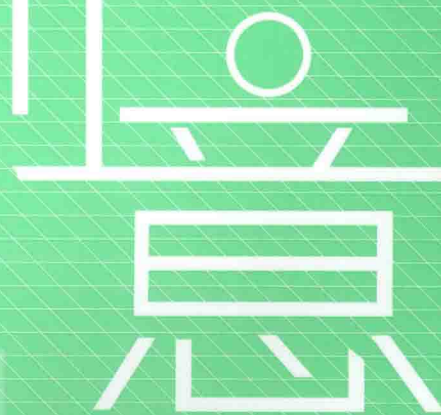
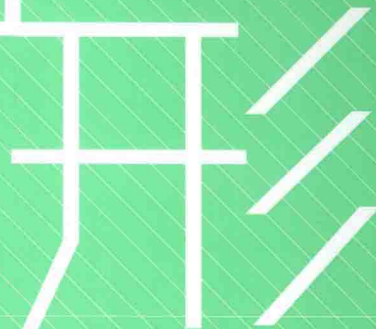
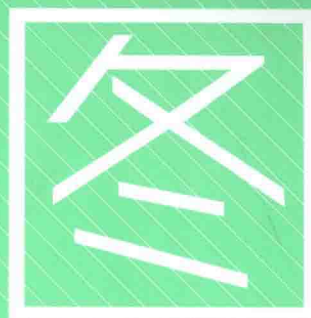

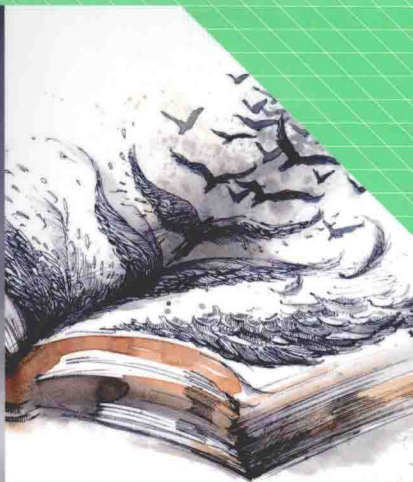

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

余新泳 代演莉 / 主编
许存福 刁俊琴 刘丹 汪惟宝 / 副主编

中国工信出版集团

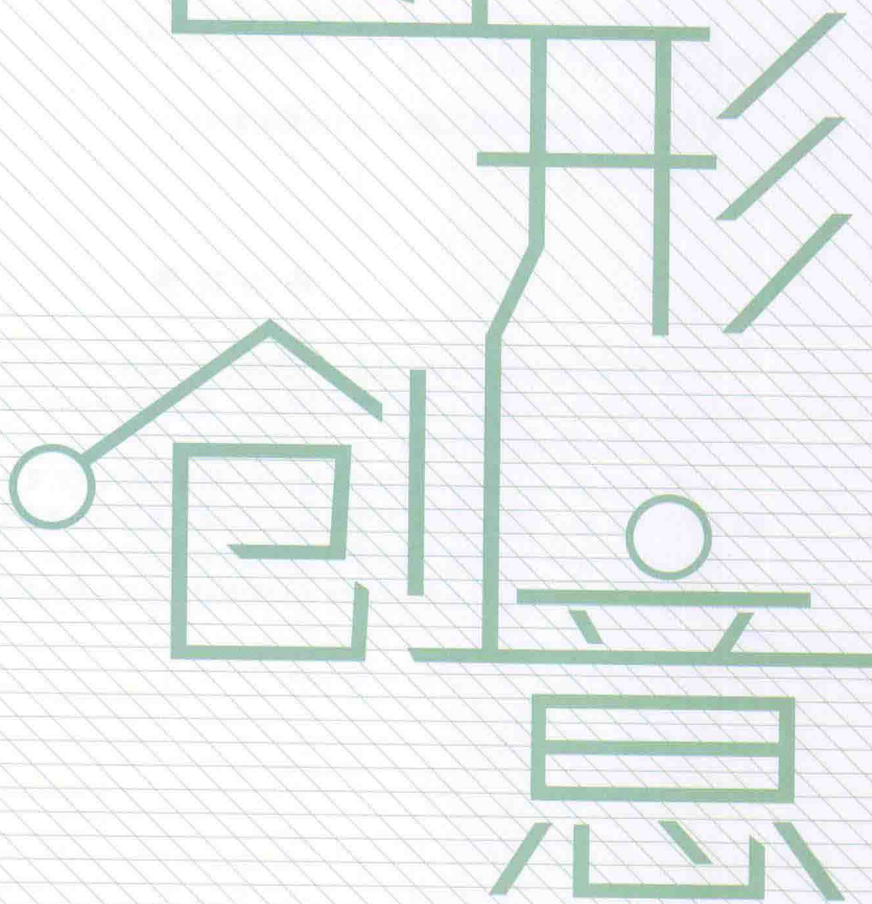

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

1/6

graphic
creativity

RFID

人民邮电出版社

北京

余新泳 代演莉 / 主编
许存福 刁俊琴 刘丹 汪惟宝 / 副主编

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 余新泳, 代演莉主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 5
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-39587-0

I. ①图… II. ①余… ②代… III. ①图案设计—高等学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第070290号

内 容 提 要

本书以培养适应市场需求的创新设计师为目标, 以培养实践能力为主线, 以训练创意思维为重点, 对传统教学内容进行了较大幅度的整合, 进行了理论与实训两大环节结合的模块化设置, 利于读者理论联系实际地进行学习。

全书共分六篇, 第一篇为图形基础知识, 第二篇为图形与民族文化, 第三篇为图形的构成要素, 第四篇为创意思维, 第五篇为图形的创意设计与表现, 第六篇为优秀案例赏析。

本书精心设计的实训课题具备灵活性、针对性和高效性的特点, 适合作为高等学校视觉传达设计、动漫艺术设计、工业设计等不同专业方向的教材, 也可以作为对图形创意感兴趣人员的参考资料。

-
- ◆ 主 编 余新泳 代演莉
 - 副 主 编 许存福 刁俊琴 刘 丹 汪惟宝
 - 责任编辑 邹文波
 - 执行编辑 吴 婷
 - 责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鑫丰华彩印有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9.25 2016 年 5 月第 1 版
 - 字数: 189 千字 2016 年 5 月北京第 1 次印刷
-

定价: 45.00 元

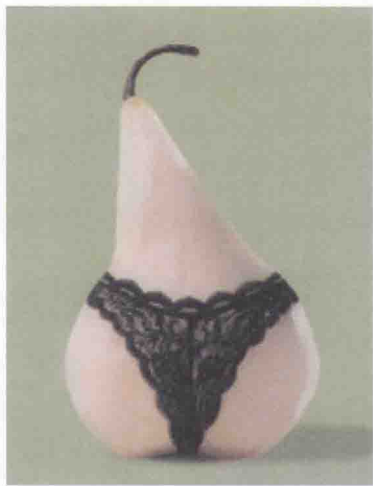
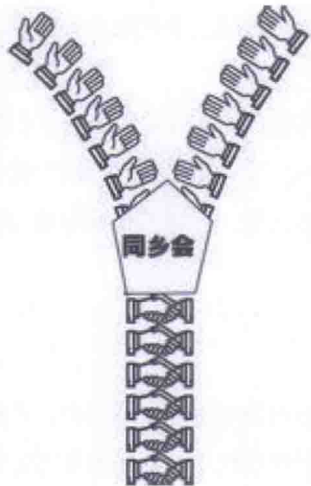
读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

前言

一、“图形创意”课程的教学内容

“图形创意”课程以富有创意的新图形语言的设计与开发为主线,借助图形载体,围绕创造性思维能力的培养与艺术表现能力的提升这两个中心展开教学,由浅入深、循序渐进地提升学生的创新思维和表现技能,有效解决视觉艺术教学领域中普遍存在的关于观念、思维和技法等环节的障碍,引导学生实现由造型艺术向设计艺术这一职业方向的转化,为学生真正步入专业学习并最终具备行业素养打下坚实的基础。

“图形创意”课程主要包括6个核心知识板块,课程教学环节分为理论和实训两大模块。实训模块紧密结合相关的理论内容,通过高效、针对性的课题设置,在对新图形语言的开发与设计过程中,帮助学生逐步完成理论知识的消化和实践动手能力的提升,进而完成对专业实际应用能力的培养。

其中,第一篇为图形基础知识。通过对图形的内涵、发展、特征、分类、设计的目的与意义以及设计原则的阐述,梳理图形知识体系的内部关系,总结现代图形设计的规律,明确学习方向,为学生的后续学习打下坚实的基础。第二篇为图形与民族文化。通过对图形与文化的关系、图形的民族文化性以及中国传统文化中的图形元素的提炼与分析,重点阐述图形的文化性特征,引导学生关注民族文化,并学会在源远流长的本土文化中汲取营养,在实际生活中发掘创作元素。第三篇为图形的构成要素。详细解析构成图形的两大要素,并通过点、线、面基础造型元素的重点讲解,使学生准确把握图形的基本语言,训练其基础的图形再造能力。第四篇为创意思维。通过对思维原理、形式与特征的阐述,引入图形创意思维方式的讲解,重点分析创造性思维的多种思维方式和训练方

法,切实提升学生的创新思维能力,完成创造性思维的培养与提升。第五篇为图形的创意设计与表现技法。通过对“创意金字塔”的分析,引导学生认识图形创意设计的流程,养成良好的创作习惯。通过对抽象、夸张、变形、比拟、借代、异影、增殖、矛盾等16种艺术表现手法的解析,训练学生的表现技巧,提升其表现水平。第六篇为优秀案例赏析。通过对优秀案例的分析,结合创意图形在视觉艺术领域各个方向的实际应用,回顾课程的相关知识,总结图形创意的规律性因素,进一步完成对学生实际应用能力的指导和提升。

二、“图形创意”课程的价值

当前,随着全球范围内的政治、经济和文化的日益融合,以及由经济发展和科技进步带来的社会生活方式的改变,人类社会进入了读图时代。图形与语言(声音)、文字一起,成为信息传播的三大要素,并且由于图形所具有的感性、生动、直观、快速和不受民族、地域、文化限制等鲜明特征,使得其超越声音和文字,成为当今世界通用的“语言系统”。

“图形创意”课程是对图形本质的探究,重在通过对创意思维的开发和设计方法的传授,引导学生主动发掘自身的创造潜能,在实际生活中寻找美、升华美、创造美。因而,“图形创意”课程的价值不仅体现在对艺术专业自身所具有的促进作用,对其他学科的应用型人才培养也具有重要的借鉴意义。其核心价值表现为以下方面。

(一) 对学科知识的整合

图形创意是艺术类专业课程群中的基础课程,其对所有艺术学科方向的学生艺术感知力、表现力和创造力的培养,起着重要的支撑作用。同时,在本课程的实际教学过程中,几乎涉及标志设计、视觉传达设计、服装设计、包装设计、工业设计、环境艺术设计等艺术专业相关学科知识的实际应用。因此,本课程本身便是一个整合知识结构,进而形成综合应用能力的教学过程,符合应用性的特征。

(二) 对创新精神的培养

创新精神是一个国家乃至一个民族发展潜力的重要指标,创造力是应用型人才最核心的职业素养。本课程的重点不是图形本身,甚至不是技法,而是体现在对学生创意思维的开发。课程教学以新图形语言的开发为主线,核心环节均集中在对学生艺术再加工、再创造能力的提升和创新精神的培养。

(三) 对科研素养的塑造

本课程的实际教学过程基本都是提出一个课题,再以针对性的案例引导学生进入思考环节,然

后在互动教学中启发生展开深入探讨，最终得出结论，并在一个具体的实训课题中进行验证和反馈。这一过程可以使学生掌握丰富的研究方法和手段，养成广泛收集材料、潜心钻研并主动完成课题任务的良好习惯，对学生科研精神的培养和研究能力的塑造都可以起到积极的促进作用。

（四）对自身实际的关注

艺术源于生活，根植于文化。罗丹说，“世界不缺少美，缺少的是发现”。设计师尤其需要一双慧眼，能够从平凡的生活现象中发掘非凡的创作价值。纵观所有优秀的创意和设计作品，无不表现从生活中提炼素材、从本土文化中汲取营养的特征。青年学生热爱生活、思维活跃，但是也存在明显的浮躁性格，往往容易忽视自身存在的优势“图形创意”课程的教学就是要引导学生在大自然的一草一木中探寻美的元素，在生活的一餐一饮中发现事物最深层的本质意义；引领学生关注和传承本土文化，学会从自身实际出发思考问题；养成细心观察生活、善于积累和总结的良好习惯；形成概括性地思考问题的习惯和抓住关键因素解决实际问题的能力；具备从纷繁复杂的表象中抽象出其最本质规律的职业素养。

三、“图形创意”课程的学科地位

创造性思维是创造力的核心因素，创造力是创新型人才的关键特征。训练学生的创造性思维是

培养创新型人才的重要举措。

在我国，随着经济的持续发展和经济增长方式的转型，知识经济在推动中华民族伟大复兴的征程中正在发挥着巨大的作用。人才肩负着将知识转化为生产力、进而推动社会经济持续发展的使命，其是否具有真正的实际应用能力和杰出的创新精神，不仅决定着我国当前事业的成败，还左右着中华民族的未来。当前，这一理念得到越来越多的认同，极大地促进了中国创新性教育的发展。特别是“培养创新精神和实践能力”定为素质教育的重点工作之后，对于具有突出创新精神的应用型、复合型人才的培养在各地方、各高校不断得到重视和强化。

本课程作为一门独立的专业学科是在20世纪20年代出现的，改革开放后引入中国，经过30余年的发展，如今已经成为我国视觉艺术教育领域的重要组成部分。课程的核心内容和教学目标，都是致力于培养学生的创造性思维，进而塑造学生的创新精神，结合对新图形语言的开发与运用，有效提升其解决实际问题的应用能力。本课程的这一显著特征，使得其成为艺术专业学生由艺术积累走向艺术创作的桥梁。因而，在艺术相关专业的课程体系中，“图形创意”课程被清晰地定位为可以在人才培养过程中起到关键作用的专业核心基础课程。

目录

CONTENTS

001-025

第一篇 图形基础知识

【理论模块】	002
一、图形释义	002
二、图形的发展历程	003
(一) 图形的起源	003
(二) 图形发展历程概述	004
三、现代图形的地位与特征	008
(一) 生动性	009
(二) 通俗性	010
(三) 多元性	010
(四) 快速性	011
四、现代图形分类	012
(一) 按表现形式分	012
(二) 按表现内容分	016
五、图形设计的目的与意义	017
(一) 使之更加符合现代社会的 发展要求	018
(二) 使之更加突出图形的优势	019
(三) 使之更利于传播	019
(四) 使之更加符合艺术表现的 需求	019
六、图形设计的原则	020
(一) 信息传递的准确性	020
(二) 创意的新颖性	020
(三) 形式的简洁性	021
(四) 视觉效果的鲜明性	022
(五) 审美性	022
(六) 文化性	023

【实训模块】	023
--------	-----

课题一 圆形与三角形的互动	024
---------------	-----

课题二 动物形态的两次抽象	
加工与表现	024

课题三 玫瑰花的四种抽象	
设计与变形处理	025

026-058

第二篇 图形与民族文化

【理论模块】	027
--------	-----

一、文化与图形艺术	027
-----------	-----

(一) 文化概述	027
----------	-----

(二) 图形文化	037
----------	-----

二、中华民族传统文化	039
------------	-----

(一) 中国传统文化的特征	040
---------------	-----

(二) 中国传统文化的价值分析	046
-----------------	-----

三、中国传统文化中的图形元素	052
----------------	-----

(一) 题材广泛、形式丰富	052
---------------	-----

(二) 鲜明的情感象征	053
-------------	-----

【实训模块】	057
--------	-----

课题一 中国传统文化的图形	
归纳与表现	057

课题二 中西合璧	057
----------	-----

059-072

第三篇 图形的构成要素

【理论模块】	060
--------	-----

一、图形要素分类	060
----------	-----

二、图形要素解析	060
----------	-----

(一) 图形的属性要素	060
-------------	-----

(二) 图形的形式要素	062
-------------	-----

【实训模块】	070
--------	-----

课题一 点的发散再造训练	071
--------------	-----

课题二 线的手绘表现能力	
拓展训练	071

课题三 图与形的对话	072
------------	-----

073-102

第四篇 创意思维

【理论模块】	074
一、思维概述	074
(一) 思维阶段划分	074
(二) 思维的生理原理	076
(三) 思维的特征	077
二、思维类型	081
三、图形创意思维	083
(一) 图形创意思维的概念和本质	083
(二) 创造性思维的培养	084
(三) 图形创意思维的主要阶段	087
四、图形创意思维训练法	094
(一) 黑箱法	094
(二) 智激法	095
(三) 列举法	098
(四) 整理组合法	099
【实训模块】	101
课题一 概念联想训练	101
课题二 形态想象与再造训练	101
课题三 意象图形的创作训练	102

103-130

第五篇 图形的创意设计与表现

【理论模块】	104
一、创意概述	104
(一) 创意的含义	104
(二) 创意金字塔	105

二、图形的创意设计流程	105
(一) 提炼主题, 完成定位	106
(二) 立意	106
(三) 素材基础	107
(四) 创意表现	108
(五) 调整与反馈	108
三、创意与艺术表现手法的关系 ...	109
四、图形创意的艺术表现手法	110
(一) 图形创意的艺术表现手法的 含义	110
(二) 图形创意的艺术表现手法的 类型	110
五、文字图形	125
(一) 文字与图形的异同性	125
(二) 文字图形的设计	126
(三) 设计手法	126
(四) 设计要点	127
【实训模块】	128
课题一 以“灯泡”为原素材形成 多个方向的创意图形, 表 现“环保”主题	128
课题二 食品安全大讨论(参会 人员: 食品家族各相关 代表)	128
课题三 图形为主的系列主题招贴 设计与表现	129

131-137

138

第六篇 优秀案例赏析

参考文献

第一篇

图形基础知识

- 学习目标:** (1) 使学生了解图形的起源与发展历程, 熟悉图形设计的意义和原则;
- (2) 掌握图形的概念、特征、分类等基础知识, 为后续的学习打下基础。
- 学习重点:** 图形的概念、特征、分类等基础知识。
- 学习难点:** 图形的抽象处理与表现。

【理论模块】

一、图形释义

图形是人类在漫长的社会生活中逐渐积累并创造的一种视觉文化元素。它作用于人的视觉感知,进而发挥其记录、传递信息和表达特定情感的诸多功能,是人类智慧的体现和创造力的伟大成果。

图形的概念有广义和狭义之分。广义的图形是指通过描绘、印刻、摄影等手段产生的点、线、面、色彩、肌理等视觉元素的综合体,是有别于文字的视觉符号,包括装饰性的图案、纹样、肌理,以及文化科技领域的各类几何图形和纯视觉艺术领域的用以传递特定信息的设计性视觉媒介(见图1-1、图1-2、图1-3)。

图1-1 史前石刻

图1-2 史前壁画

图1-3 图形形式的多样性

狭义的图形来自于英文“Graphics Art”，一般译作“平面艺术”“视觉传达艺术”以及更为普遍的“图形艺术”，侧重艺术性和设计性。

视觉艺术教学中的图形概念则特指在艺术表达中为了更加清晰有力地传递某种信息、表达某一主题或情感，而对各类视觉元素进行有目的性的组织和再创造，进而形成的一种崭新的视觉符号。这一范畴的图形不同于几何图形功能性需求的单一性，也有别于图案、纹样对于形式和装饰美的片面追求以及摄影、绘画、文字等视觉形式对色彩、角度、主观性和准确性等特征的强调。其在内容上涵盖丰富，是包括以上元素在内的一切视觉元素的综合，尤其注重形式语言和信息传递过程中的象征、表意等功能，突出人为设计性、视觉冲击力和心理感召力（见图1-4、图1-5）。

图1-4 图形的设计性

图1-5 图形的艺术性

二、图形的发展历程

（一）图形的起源

关于图形的起源虽然难有定论，就像对人类文明起源的探讨一样，其结果受到考古学及其相关学科与技术发展水平的限制或影响。学术界普遍认可的一点，即图形作为一种视觉媒介出现，具有悠久的历史，它可以作为人类的第一期语言形式，象征着人类文明的萌芽。当人类开始具备有意识的思维形式时，创造活动才真正开始，于是出现了用于保暖的“服装”、用于生产的石器和用于信息传达的图形媒介。

图形期出现在语言期和文字期之前。当史前人类尚不具备能够用于交流的语言系统时，图形成为祖先们记录信息、交流思想、表达情感乃至传授经验的媒介。考古学的成就让今天的人们得以透

过那些尘封已久的地下文明和洞窟壁画中淡淡的痕迹，见证祖先们以画图的方式记录日月山川以及狩猎、饮食、迁徙、耕作、争斗的场面，传递他们崇拜、开心、兴奋、忧伤等各种情感。这一时期的图形表现了突出的写实性，即尽可能准确地描述大自然和生活中的对象（见图1-6、图1-7）。

图1-6 战争场景壁画

图1-7 狩猎场景壁画

（二）图形发展历程概述

中石器时代出现了对图形的有意识的抽象，出现在壁画、饰物和器皿上的图形都越来越具备符号化的特征，这反映了人类思维开始呈现日益鲜明的主观性倾向。在漫长的原始文明中，图形从旧石器时代的写实风格，到新石器时代的抽象加工，再到青铜器时期对这两种风格的有机结合，都反映了人类无穷的创造力，清晰地勾勒出图形文化不断演进的脉络。

随着社会生产力的持续发展和信息交流需求的日益提升，原始图形逐步朝着两个方向演变：一是图形符号化，即日益强调其象征、装饰和审美功能；一是衍生出古代文字。不仅中国的文化艺术领域有“书画同源”的论断，纵观四大人类文明的原始文字，无不表现了鲜明的象形风格和图形化特征（见图1-8、图1-9）。

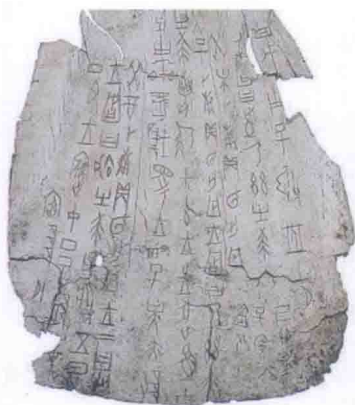

图1-8 中国甲骨文

图1-9 古埃及象形文字

文字期的到来使得人类开发出另一种信息记录与传递的有效媒介,推动了人类文化的飞速发展。同时,图形得到了解放,在文化的沃土中进入了第一次大发展阶段。中西方的文化在经过漫长的历史积淀之后,都逐步形成了各具文化特色与内涵的典型图形,这一时期的图形不仅在内容和形式上不断丰富,呈现自然、人物、动物、植物、图腾和各类纹饰分门别类的现象,而且与文化日益结合,具备了鲜明的服务和审美功能,表现出明确的艺术性和设计性特征。例如中国图形文化中的梅、竹、松“岁寒三友”象征坚贞高洁的品格,龙凤、鬼神形象与西方宗教文化中的相关元素都体现了人类对图形进行艺术再加工、再创造的客观实际。图形被赋予了更多的使命,朝着多元化的方向不断发展出新的形式语言,进而推动了绘画、民间艺术甚至现代设计的发展(见图1-10、图1-11)。

图1-10 青铜器装饰纹样

图1-11 龙凤装饰纹样

造纸术和印刷术的发明极大地促进了包括图形文化在内的世界文化的蓬勃发展。就图形而言,随着这两种技术的广泛应用和不断更新,极大地降低了图形传播的成本,实现了规模化生产,提升了传播频率和范围,丰富了传播方式,革新了传播手段,使得图形文化深入民间和社会生产、生活的各个领域。同时,印刷术和造纸术的西传加快了文艺复兴的出现,推动了艺术与科学的融合,引发了图形理念的革命,直接促使图形设计思想和表现技巧快速发展并最终走向独立,标志着图形艺术正式走向现代,进入蓬勃发展的高潮期。

图形传播的又一次革新始于19世纪的工业革命。迅速波及全球的工业革命不仅带来了社会形态的深刻变革,一大批新科技、新技术的出现也为图形传播带来了前所未有的发展机遇。比如摄影术的发明成为信息传播的全新媒介,使得图形的表现更加轻松和自由,信息传达更加准确和高效,信息内容更加丰富和细腻,传播领域更加宽广和深入,完全打破了传统图形传播的各种限制。而影视艺术的问世和持续发展,将原本平面、静止的图形艺术带向多姿多彩的动态,迈向图、声、光、色完美综合的新时代(见图1-12、图1-13)。

图1-12 摄影技术下的图形

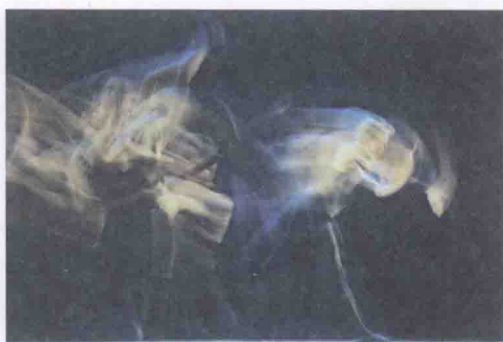

图1-13 影视艺术中的图形

计算机和现代网络技术的出现彻底改变了人类的生活方式，迅速推动人类社会进入信息化时代。随着世界范围内文化和经济的日益融合，信息共通成为共性需求，人类致力于建立一种世界共通的语言系统。由于图形所具有的感性、生动、直观、快速和不受民族、地域、文化种别限制等鲜明特征，使得其超越语言和文字，成为现代人类的通用语言系统之一，引导人类社会进入了一个崭新的读图时代。当今，借助现代数码技术、网络技术和媒体技术的强大功能，图形的表现几乎到了随心所欲的地步，既可以轻松实现与时空同步呈现，从而逼真地记录现实，又可以插上思维的翅膀，天马行空地超越现实，瑰丽多姿地触碰人类认识的极限。现代图形已经成为最通俗的文化形式，成为人类生活不可分割的重要组成部分（见图1-14～图1-17）。

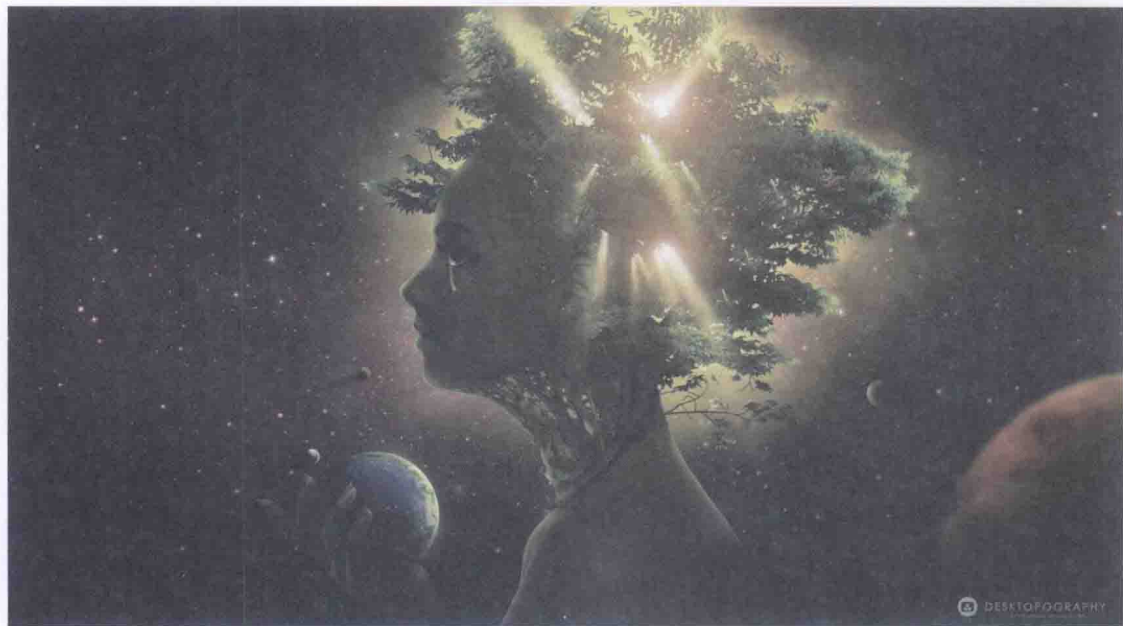

图1-14 现代数码技术下的图形艺术（1）