

高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

A

B

C

D

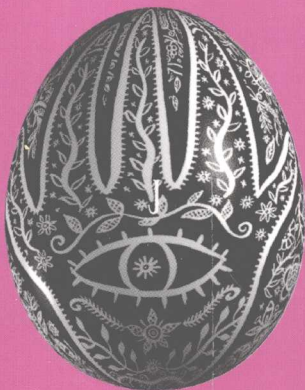
E

F

G

H

I

图形创意

罗瑞兰 主编 周承君 副主编

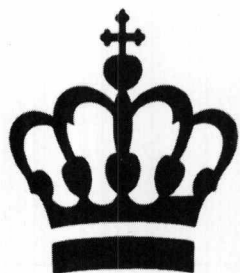
K

L

M

N

湖南大学 出版社

高职高专设计艺术基础教材

图形创意

T U X I N G C H U A N G Y I

主 编

罗瑞兰

副主编

周承君

参 编

刘建明

湖南大学出版社

内容简介

本教材概要介绍了图形的定义与特点、起源与发展、意义与作用,以及创意图形的思维基础,并以大量的图例介绍了创意图形的基本训练和应用。

本书作为高职高专设计艺术基础教材,亦可作为设计艺术爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/罗瑞兰主编。——长沙:湖南大学出版社,2005.5.

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-930-2

I.图... II.罗... 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(2005)第046503号

高职高专设计艺术基础教材

图形创意

TUXING CHUANGYI

主 编:罗瑞兰

责任编辑:胡建华

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8649149(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装:湖南新华精品印务有限公司

总 经 销:湖南省新华书店

开本:889×1194 1/16开 印张:11.25

版次:2005年9月第1版 印次:2005年9月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 7-81053-930-2/J·61

定价:32.00元

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

高职高专设计艺术基础教材

丛书编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济职业学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所,从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,艺术设计相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。但是高职艺术设计教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能,既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分的体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全、特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业执著的钻研精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 创意图形概述 1

- 1.1 图形的定义与特点 2
- 1.2 图形的起源与发展 4
- 1.3 图形的意义与作用 6

2 创意图形的思维基础 9

- 2.1 创意与联想 10
- 2.2 形象联想和意象联想 11
- 2.3 发散联想和连带联想 12
- 2.4 创意思维的基本模式 13
- 2.5 图形训练的基本方法 15

3 创意图形的基本训练 19

- 3.1 基本元素的训练 20
- 3.2 单形元素的视觉联想训练 31
- 3.3 组合形态联想训练 45
- 3.4 抽象概念的视觉化转换训练 58
 - 3.5 异影图形 66
 - 3.6 正负图形 74
 - 3.7 异变图形 80
 - 3.8 同构图形 84
 - 3.9 综合练习 108

4 创意图形的解构 121

4.1 案例一 鞋子的解构 122

4.2 案例二 圆规的解构 124

5 创意图形的应用 129

5.1 图形与标志 130

5.2 图形与招贴 137

5.3 图形与包装 141

6 创意图形欣赏 143

6.1 元素相关图形 144

6.2 眼睛相关图形 145

6.3 手相关图形 147

6.4 正负形相关图形 149

6.5 空间相关图形 152

6.6 渐变相关图形 154

6.7 同构相关图形 155

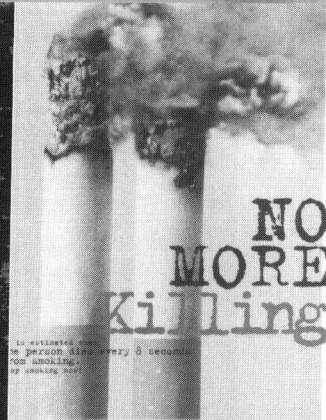
6.8 替换相关图形 159

6.9 环保相关图形 164

6.10 设计与工作相关图形 166

6.11 书籍相关图形 168

参考文献 171**后记 172**

1

创意图形概述

1.1 图形的定义与特点

在中国古代有图案的概念，却很难找到“图形”一词之说，图形是随着西方视觉传达设计理论的深入发展而进入中国的。随着市场经济的发展，人们对视觉艺术的需求日益增加，设计师在追求图形的视觉冲击力和表现形式中，逐渐明确了图形的概念。

广义的图形设计（英文 Graphic Design）是指所有与形态和语义相关的设计，狭义的图形设计是指设计过程中具体某一个局部形态元素。

设计艺术中的图形，其英文单词为“Graphic”，源自于拉丁文“Grapicus”和希腊文“Graphkos”。牛津英汉词典中对图形一词解释有三：

- ① 是用绘写刻印等手段产生的图画记号。
- ② 是说明性、象征性的图画形象。
- ③ 是区别于语言、文字的视觉形式，可通过各种手段大量复制而传递的信息。

著名设计理论家尹定邦先生指出：“所谓图形，指的是图而成形，这里所说的是人为的创造的图像。”

著名图形教育家林家阳先生认为，图形是一种具有说明性的视觉符号，其本意是通过可视性的设计形态来表达创造性的意念，也就是给设计思想以形状。它是构成视觉传达的最基本因素，是设计师表达设计计划和思想、与受众沟通的最主要的视觉语言。

其实，我们也可以简单地理解为，图形是一种通过视觉形象传递信息的方式。下面我们以大家耳熟能详的语言来比较一下，例如传达“我爱你”这样一个概念，含蓄的人在纸条上写上“我爱你”三个字（见图1-1），折起来悄悄递给心爱的人儿；激情的人冲到大街上向全世界大声宣布：“我爱你！！！”（见图1-2）；哑巴怎么办？对了，有哑语（见图1-3）；有的人很腼腆，更糟糕的是他还不会写字，不要紧，可以画画（见图1-4）。

汉字还有古埃及文字怎么来的？象形呀，其实这也是图形的表达。图形就这

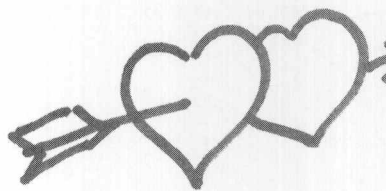
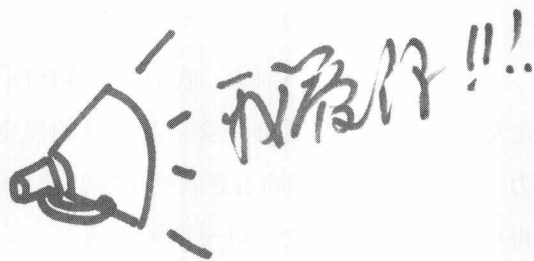

图1-1 (上左) 文字语言

图1-2 (上中) 口头语言

图1-3 (上右) 图形语言

图1-4 (下) 哑语 (手势语言)

么简单,作为一种语言方式,它同其他的语言在本质上没有什么区别,只是传递的信息是以视觉形象为载体的。

此外,在艺术设计中,图形与其他艺术门类相比,更有一些值得关注的特点,其表现如下:

(1) 图形的说明性

美术作品主要是以美的形式来反映社会生活,侧重于作者情感的抒发或宣泄;图案作品侧重于装饰,以美化生活为目标;而图形作品有很强的功能性,侧重于视觉信息的传达,虽然它也重视形式美,但最终目标是为了传达某种思想和观念,这就是图形有别于美术作品和图案的本质特点。

(2) 图形的象征性

我们可以通过对图形形态的心理联想,在一定的文化背景和跨文化传播中超越文字语言的障碍进行广泛的交流和传播,例如和平鸽象征世界和平,太极图象征阴阳和谐、天人合一等(图1-5、图1-6)。当然这需要对不同地区的语言文化、视觉心理、语义和符号有深入的了解和研究。

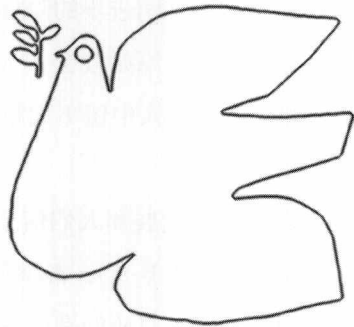
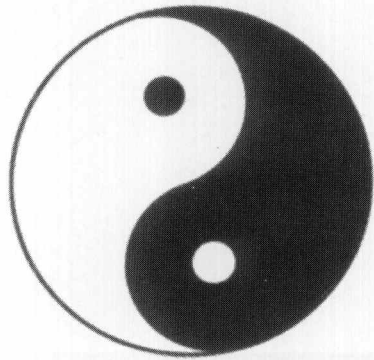

图1-5 (下左) 衔橄榄枝的和平鸽

图1-6 (下右) 中国的太极图

(3) 图形的独立性

作为创意图形的训练,我们还会强调图形的独创性。所有好的图形作品都一定是新颖独特的,这样才会引起受众的视觉刺激和兴奋,传递的信息才有震撼力,例如岗特·兰堡的土豆系列(图1-7),也正因为这样,人类的视觉语言库才得以不断丰富和充实,以至浩瀚无边。

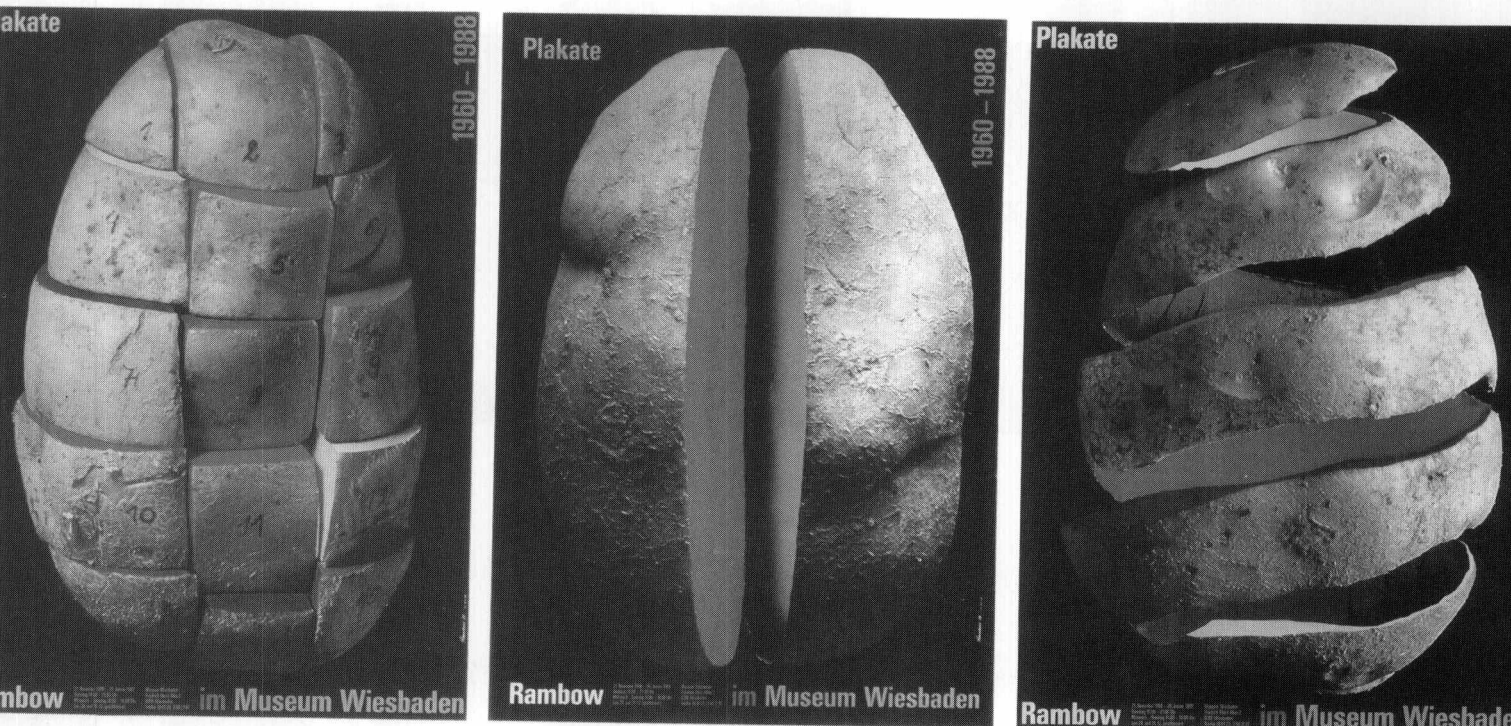

图1-7 岗特·兰堡的土豆系列

1.2 图形的起源与发展

设计是人类文明进步的阶梯,而图形的发展则忠实地见证和记载了这一历史进展的过程。早在原始社会,人类就开始以图画为手段记录和表达自己的情感,他们在器物上、洞穴中留下大量的图画、标记和符号,这些就是最古老的原始图形(见图1-8)。

随着社会的发展和人们信息沟通的需要,逐渐产生了象形文字,例如中国古代的甲骨文(见图1-9)、古埃及的纸草文字(见图1-10),这标志着人类的图形语言找到了可一一对应的准确内涵,图形信息与文字信息常常相互印证,并且可

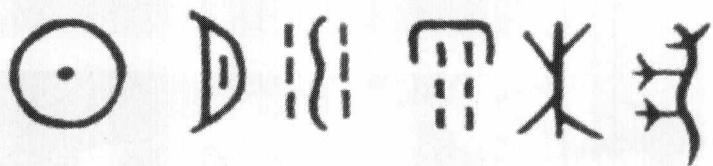

图1-8 (左上) 以图形方式表达的北美印第安人的史前岩洞壁画

图1-9 (左下) 刻在甲骨上的中国古代象形文字

图1-10 (右) 写在草纸上的古埃及象形文字

图1-11 早期的雕版印刷，公元950年木刻印刷

以相互切换。

纸张的产生更是为图形的表达和信息的沟通找到了绝佳的媒介，而印刷术的发明则使图形能大量复制，使信息传播更加广泛而深入，例如最早的雕版印刷（见图1-11）。

随着近现代跨大洋的文化系统和地区冲突，图形的发展日渐受到关注。随着系统论、信息论、控制论等三大理论的发现，特别是20世纪初，很多有识之士都在寻找一种共通的世界语，一种超越文字语言的其他的传播媒介，于是大家把目光共同投向视觉语言系统。1920年美国的德维金斯将他创作的插图和视觉作品称作图形，标志着图形作为一个全新的学科产生了。这一时期毕加索《和平的面容》（见图1-12）和埃舍尔的系列图形作品（见图1-13、图1-14）都在视觉思维、视觉传达和图形创作技巧方面，作出了很多大胆尝试，这些作品都极大地丰富了人类的视觉语言库。

20世纪中期，世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师，如德国的“视觉诗人”岗特·兰堡、英国的大卫·赫尔曼、日本的福田繁雄、韩国的安尚秀等，他们的作品充满了智慧，促进了视觉语言的多元化发展。

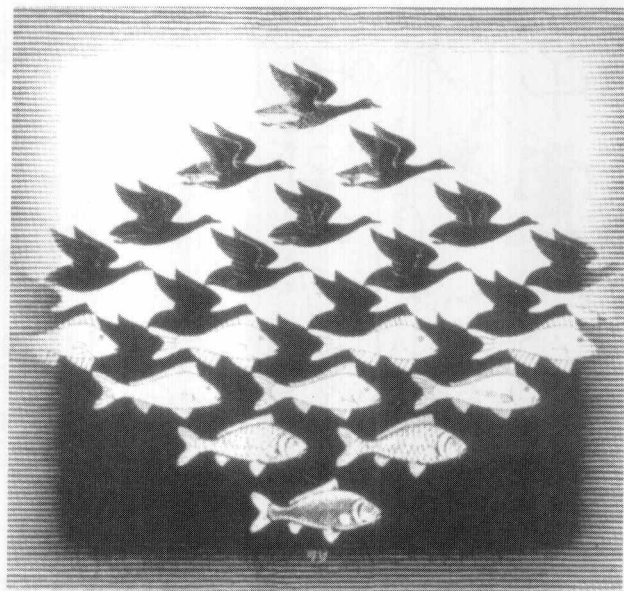
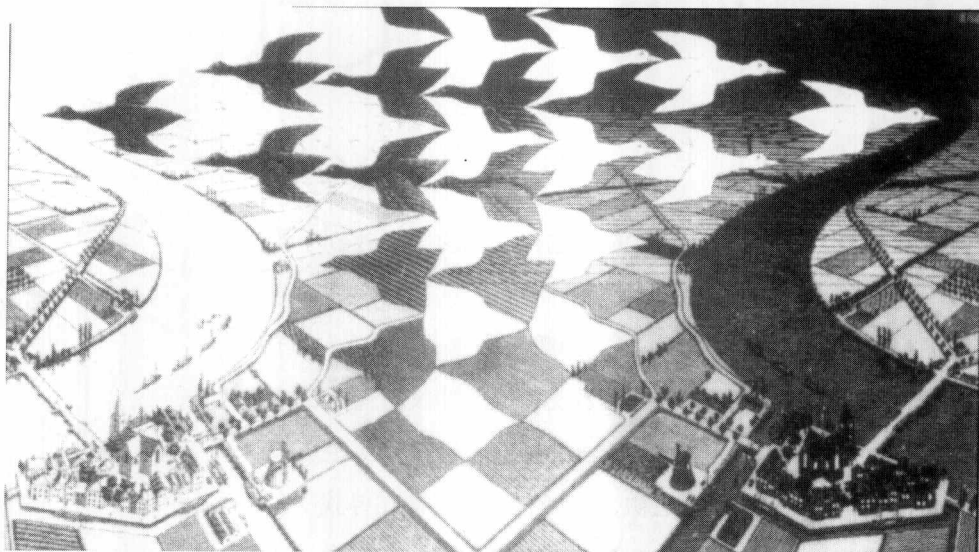

图1-12 (左) 毕加索《和平的面容》

图1-13 (右上) 埃舍尔的作品

图1-14 (右下) 埃舍尔的作品

1.3 图形的意义与作用

当今时代，随着人们生活节奏和信息沟通的日益加快，传统以纯粹文字传播为主导的传播体系，已经很难满足人们快节奏的信息需求，视觉传达逐渐成为文化传播的主流，而视觉传达中最强有力的核心支柱便是图形，所以有人断言今天的传播领域已成为“图形的时代”。

图形作为信息传播的载体，有着其他载体所无法替代的作用，在信息传播过程中有其独特的优点：

(1) 直接有力，便于识别和记忆

语言文字是抽象的和线性的，它传递信息要首先经过耳或眼，再传到大脑进行分析转换为形象判断想像，比较理性；而图形源于图画，非常直观，通过眼睛直接进入大脑进行判断，无需分析转换，比较感性；当我们形容某人的长相时，描绘得再详尽仔细，相信十个人听到会有十种不同的想像，但如果展示他的相片，那个人的形象特征就一目了然了，可见图形在传播信息中占有直接有力的优势。观形看像是人类理解现象的本能，图形形象直观、富有特点，比语言文字更易识别，方便人们理解记忆。见图1-15。

(2) 准确生动，带给人广泛的联想和趣味

图形传递是形象传播，可将其代表的信息生动、准确地投射出来。语言文字

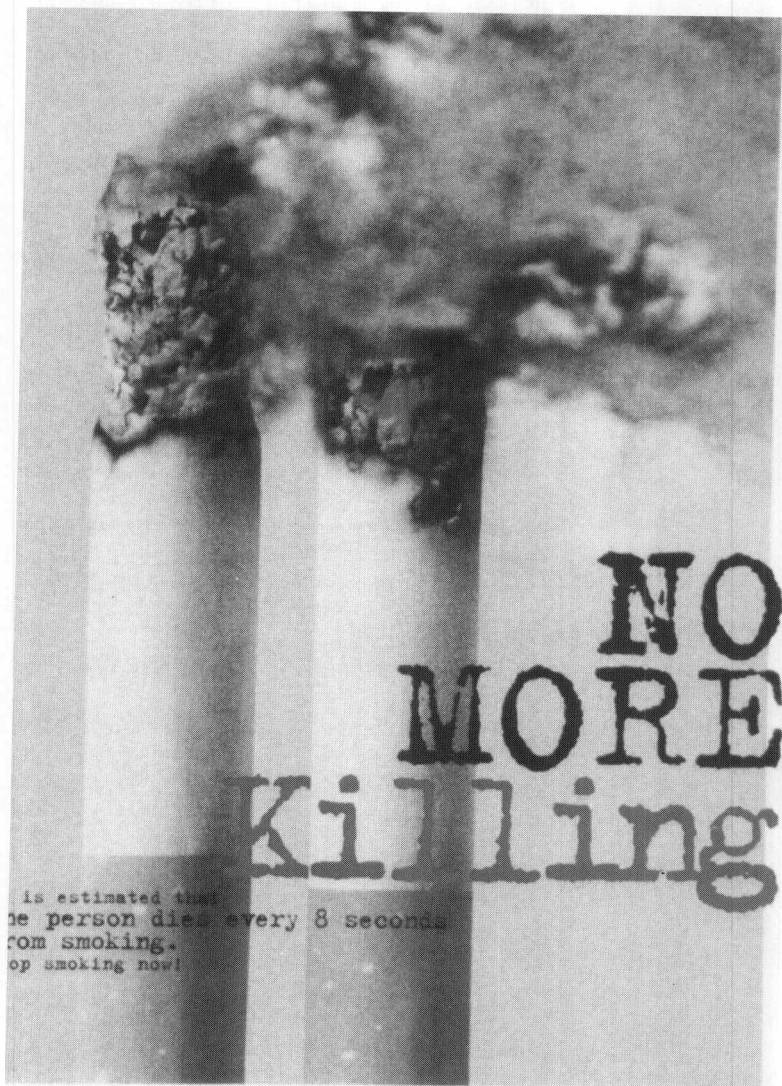

图1-15 (左) 直接有力

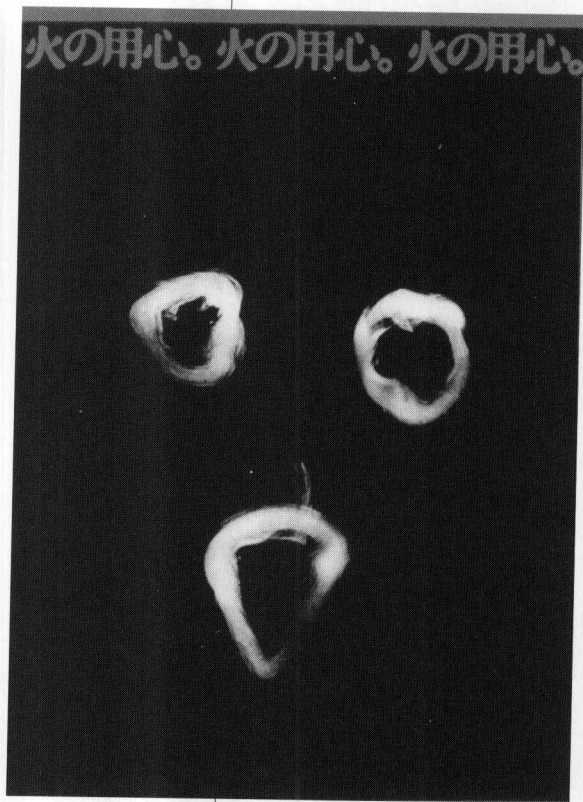

图1-16 (右) 准确生动

用来表情达意，记录生活经验和感受，要传递准确信息，把问题说清往往要长篇大论，且不同的人对同样的语言文字信息会有不同的理解。而好的图形设计意义明确、意味深长，既可准确表意，又带给人们更深的回味和无尽的想像，揭示着情感内容和思想观念，使意念表达得充分、形象、有深度，可达到言有尽、意无穷的效果。见图1-16。

(3) 跨界传播

图形可以超越文字甚至不同国家、文化的界限。我们要了解美国发生的事情需要学英语，要了解法国发生的事情需要学法语，语言文字是有国界的，但图形语言是世界性的，它可以超越国家、民族间的语言障碍进行广泛的交流传播。因为构成图形的视觉元素大都源于人类的生活或生存环境，它们是相同的或相似的，人们对图形理解就有了共同的语境。当人们看到禁止符号时，就会条件反射般地停下来，只因为那简洁有力、表意准确的视觉形象符号直接告知其含义。又如：

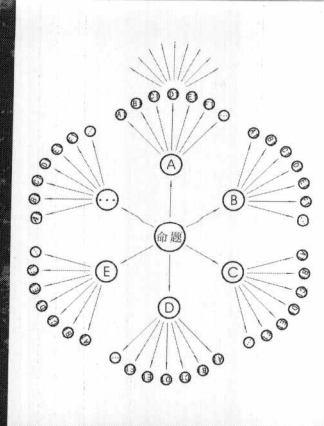
一个带有箭头指示的路牌标志，完全可以把一个身处异地而有语言障碍的人送到目的地，达到一种“此时无声胜有声”的视觉效果。

图形的生命力在于它的独创性。通过一些有效的课程训练，我们将循序渐进地提升创造性思维能力，锻炼对视觉形态的敏锐感受，形成良好的设计素养，所以学习图形设计在设计教育中具有非常重要和不可替代的作用。

基于图形在信息传播过程中的重要意义，国内外很多大学和研究机构都将其列为重点发展和研究的学科，有些大学就直接命名为图形学院。

图1-17 跨界传播

2

创意图形的思维基础

2.1 创意与联想

好的设计都离不开好的创意。创意是指根据一定的目标、任务,运用一切已知的信息,展开能动的思维活动,产生出某种新颖独特、有价值方案的智力品质。创意常常是一种苦苦思索后的顿悟,是思维海阔天空、纵横驰骋后的灵感闪现。所有创意都离不开思维的自由和想像的丰富,也就是我们常常提到的联想。

联想的过程既是思维向外发散的过程,也是发现并获取创意的过程。例如根据手的形态,我们会联想到舞蹈的手势、裁判的手势、交警的手势,还有佛教中的各种有着特殊含义的指法。当我们勾画这些形态时,会有更多其他手的形态浮现在我们眼前,这样你就能快速而自由地获取无限丰富的素材,进而找到非凡的创意。可见,联想本身就是一种诗意的流动和灵感的组合,这种组合就是创意的源泉。

根据思维的不同特点,我们可以将联想分为相似联想、相关联想、相反联想、因果联想、综合联想等。

(1) 相似联想

根据形态的相似而产生的联想叫相似联想,如人们看到某一圆形物体就联想到月亮、皮球、车轮等,而看到三角形就自然联想到金字塔、三脚架等。这是人们一种最普遍的最基本的思维习惯。

(2) 相关联想

根据某一形态的一般意义而自然联想到与其信息相关联的一些事物叫相关联想。例如见到鱼自然会联想到水,看见雪花就自然联想到冬天。

(3) 相反联想

根据事物相互对立和背道而驰的信息作一些逆反的联想叫相反联想。例如寒冷的冬夜,我们渴望温暖和光明。

(4) 因果联想

根据事物的内在逻辑和因果联系而展开联想叫因果联想,如看见植物开花就联想到果实累累,看见人生彩虹就知曾经历过风雨。