

高等院校艺术设计专业教材

Graphic Creativity

邱秀梅 ◎ 编著

图形创意

上海科学技术出版社

高等院校艺术设计专业教材

图形创意

邱秀梅 编著

上海科学技术出版社

林峰业寺书发本艺林词等高

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/邱秀梅编著. —上海:上海科学技术出版社,
2008. 2

高等学校艺术设计专业教材

ISBN 978—7—5323—9190—5

I. 图... II. 邱... III. 构图(美术)—高等学校—教材
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 179104 号

普 众 群 众 表 示

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 科 学 技 术 出 版 社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张 8.25 插页 8

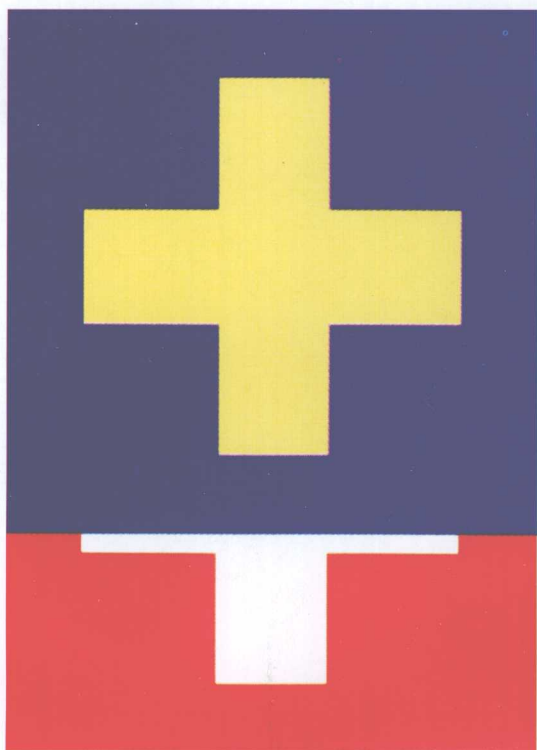
字数: 118 000

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

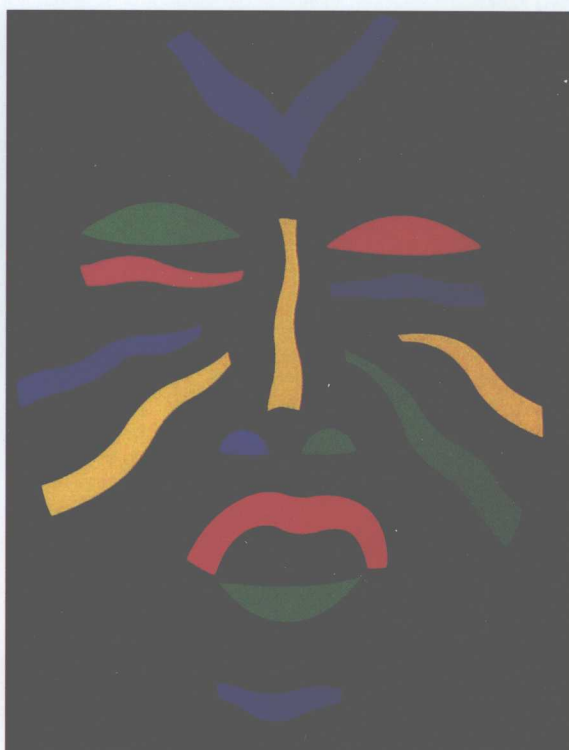
定价: 28.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

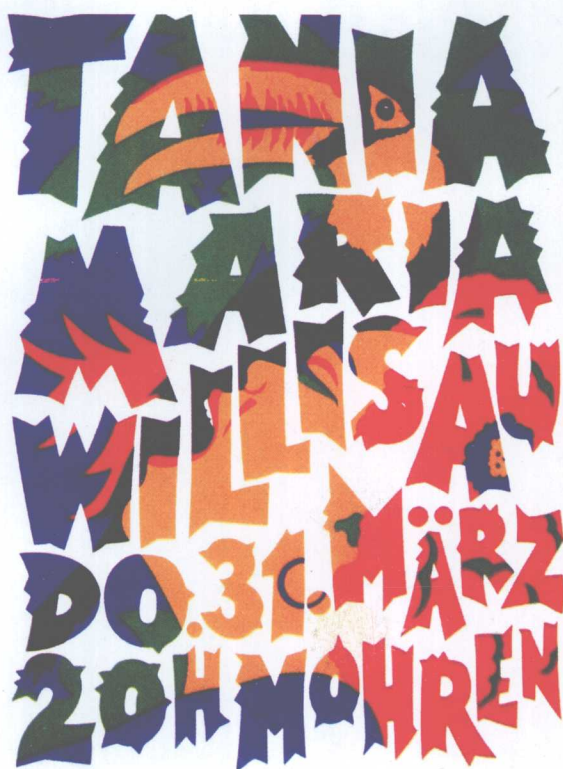
环 球 出 版 发 行 社

彩图一 十字形 (尼古拉斯·特罗斯勒)

彩图二 非洲的回声 (尼古拉斯·特罗斯勒)

彩图三 音乐会 (尼古拉斯·特罗斯勒)

彩图四 春、夏、秋、冬色彩联想（一）

序

随着世界知识经济的迅猛发展,创意产业已成为发达国家和地区产业发展的普遍趋势,也日益成为衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志之一。据统计,“十一五”期间确定的上海创意产业发展的五大重点行业涉及的38个中类行业,55个小类行业中,85%以上与艺术设计专业有关。可见,社会对艺术设计的需求之大。近年来,艺术设计院系如雨后春笋般地遍布全国各地,艺术设计教育如何顺应社会发展,如何提高办学质量,如何突出办学特色,成为大家关注的焦点。教什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。除了及时调整课程设置、完善课程体系之外,重要的是必须对教材进行改革,探索出更新、更好的教学内容和教学方式,以适应时代的发展。

“宽口径,厚基础”是我国当代高等教育的发展战略。拓宽基础教学知识面和加强基础知识与能力培养是当代高等教育大众化,而学科间的相互交叉与融合,是由较高专业技能的复合型创造人才培养目标所决定的。

图形创意是应用艺术设计专业中重要的设计基础课程之一,本课程引导学生认识抽象与具象在造型规律中内在的联系,有助于拓宽学生的创造思维领域,丰富造型语言的艺术想象力,提高综合设计能力。

本教材遵循现代教育的基本结构,由“信息传授型”的传统模式,转而以“能力培养型”的全面发展趋势。本教材改变以往概念灌输为主的理论教学模式,推行的是注重实际操作能力为主的教学模式,理论知识以够用即可。在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力培养。本教材的编写指导思想是从教学实际出发,以应用艺术设计教学大纲为基础,遵循艺术设计教学的基本规律,力图贴近教学实践,贴近学生的学习需求,突出课题教学过程和教学成果,并注重新颖作品的赏析,具有很强的实用价值。对图形创意课程如何适应现今的视觉传达设计专业的发展走向是一个全新的探索和尝试,相信本教材的出版,能给广大师生和设计爱好者带来许多启迪!

楼慧珍

2007年12月

前言

图形创意是人们有意识、有目的地进行沟通和交流,并可以进行大量复制,以传播信息为载体的视觉语言形式。在全国很多艺术设计类院校中都开设了此类课程,属于设计基础课。本教材的编写目的在于:使学生掌握图形创意的基本理论与方法,具备较好的想象力和创造性思维能力,培养学生掌握图形语言的特性以及如何运用图形语言进行设计。同时也可以开拓学生的创新思维能力,提高其审美能力。

设计需要不断创新,教材也需要不断完善。本教材的内容针对艺术设计专业的教学特点,在图形创意基础理论的讲解上,加入了适量的平面构成和色彩构成知识。在教材的编写中,力求内容通俗易懂、设计思维方法实用、便于操作,使学生尽快建立创意观念,让他们实现思维方式的尽快转变,同时,注意与各设计专业教学的有机衔接,从一些图例和分析中,也能看到这方面的探索。

同时,为了突出灵活掌握理论知识、理论联系实际这一观点,安排了大量的思维训练课题、实际案例分析,其中包括经典作品分析、学生作业分析,内容丰富、直观,有一定的代表性。

本教材在每一章后面都配有思考与练习,使学生能够及时复习并掌握重点,同时还配有相关设计类专业的参考网页、图形设计大师简介及其作品欣赏,为学生提供了更广阔的学习空间。

本教材可作为高等学校艺术类专业设计基础教材,也适用于成教、中等职业院校以及设计爱好者使用。

在本教材的编写过程中,得到了学院领导和同事的热情帮助,特别感谢楼慧珍老师、周盛林老师提出的宝贵建议。感谢环境艺术设计04、05级、展示设计04级、装饰05级、计算机04级的同学们,他们在图形创意课上投入了大量的热情和精力,是他们出色的联想和想象力给了我很多的启示,使得本教材得以完成。还要感谢邹明昌先生、梅杰先生的大力支持!

在此由衷地感谢所有图片的作者!本教材选用的图片资料是为教学而选用。由于时间匆忙和个人水平有限,对于本书不足之处,恳请广大师生及设计爱好者批评指正,可以发电子邮件与编者联系, E-mail: quiLul11@163.com。

编 者

2008年1月

目录

1	第一章 图形创意概述	24
2	■ 一、图形的产生与发展	24
4	■ 二、认识图形创意	24
11	■ 思考与练习	24
13	第二章 图形创意的思维方式	25
14	■ 一、发散思维	25
15	■ 二、收敛思维	25
17	■ 三、逆向思维	25
18	■ 思考与练习	25
19	第三章 图形创意的联想与想象	26
20	■ 一、联想	26
24	■ 二、想象	26
26	■ 思考与练习	26
27	第四章 图形创意的基本元素	27
28	■ 一、点元素	27
29	■ 二、线元素	27
32	■ 三、面元素	27
35	■ 四、色彩元素	27
38	■ 五、肌理元素	27
40	■ 思考与练习	27

42 ■ 一、延异同构

44 ■ 二、异影同构

47 ■ 三、置换同构

48 ■ 四、异质同构

49 ■ 五、共生同构

52 ■ 六、矛盾空间

52 ■ 七、文字图形

55 ■ 八、数字图形

56 ■ 思考与练习

57 第六章 图形创意思维训练

58 ■ 一、基本元素联想训练

89 ■ 二、特定元素联想训练

96 ■ 三、想象训练

105 第七章 图形创意在设计中的
运用和作品欣赏

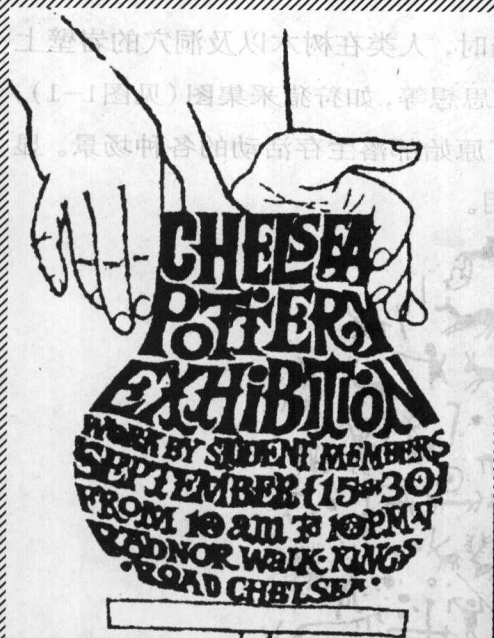
106 ■ 一、图形创意在设计中的运用

113 ■ 二、优秀作品欣赏

121 ■ 思考与练习

122 ■ 附录一 图形创意教学大纲与教学
要求

124 ■ 附录二 设计类专业相关网站参考
资料

第一章 图形创意概述

通过本章学习，了解图形的产生与发展，掌握图形创意的基本概念及特征，明确图形创意的目的及重要性。

图形的产生可以追溯到远古时期。当时，人类在树木以及洞穴的岩壁上刻画一些图形记号，用以记录一些活动和思想等，如狩猎采集图（见图1-1）。这些原始图形用粗放、质朴的笔触记录了原始部落生存活动的各种场景。显然，这些图形已经带有交流和记事的作用。

图 1-1 狩猎采集图

一、图形的产生与发展

在早期的图形语言中，使用了一种介于图形与文字间的形式——象形文字，它是从具象物体中提炼出来的，是一种表意符号。早在我国商代中晚期，就出现了以图形为核心的象形文字——甲骨文（见图1-2）。这些刻于动物骨头上的文字符号，来源于对客观事物的模仿和提炼概括。

随着人类生存空间的不断扩展，单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质生活需要。为了表现更丰富、抽象的概念，象形图形开始向文字演变（见图1-3）。因为文字具有一定的规范性和标准性，同时它也是一种视觉形式，使信息可以在更广阔的范围里准确传达。这就是图形史上的第一次重大变革。

造纸术和印刷术的发明,给信息传播提供了更广阔的空间,并且,信息可以大量被复制而面向更多的人群。而印刷术的广泛运用,进一步促进了图形设计的发展,成为人类视觉传播活动的第二次重大变革。

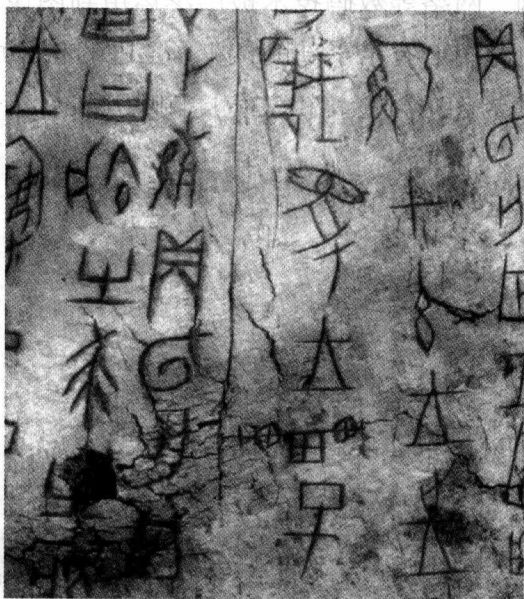

图 1-2 商代甲骨文

图 1-3 文字的演变

视觉传播的第三次变革始于19世纪。当时,工业与科技的飞速发展给图形设计提供了良好的条件,尤其是摄影技术的发明,给人们展示了全新的视野,其快速的成像方式和逼真的影像,让人们看到了以前看不到的景象。如花朵盛开过程,蝴蝶蜕变过程等。由于摄影技术的普及让图形设计有了更丰富、更自由的表现空间,它进一步推动了图形设计的发展。

此外,随着摄影技术的不断完善,带动了电影、电视的发展,使视觉传播从静态走向动态,从二维走向三维、四维,它给人们带来了前所未有的视觉感受。

时至今日,电脑、网络等数码技术被广泛运用到图像、广告、动画、影像等领域,使得人们对图形有了全新的认识。先进的科技成果成为图形创意设计发展的动力,并为图形创意提供了更广阔的思路。

二、认识图形创意

1. 图形的概念

在《现代汉语词典》中,对“图形”的定义是:在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状。

“图形”译为英文为“graphic”,代表了以印刷手段制作的平面设计作品。

在设计领域中,对图形的定义是:运用绘、写、刻、印等手段产生的图画形象,是人们有意识、有目的地进行沟通和交流,并可以进行大量复制,以传播信息为载体的视觉语言形式。

以往,经常会有学生将图形与绘画作品、图形与图案混淆起来,因为它们同属于视觉形象,同样遵循艺术表现上的形式美法则。为了更深层次的理解图形概念,我们先对这两组视觉形式进行一个比较。

(1) 图形与美术作品

图形与美术作品两者在功能上存在着不同。美术作品主要功能是审美,它是绘画者借以抒发个人情感、宣泄个人思想的载体,可以不考虑作品的具体使用价值和观众对美术作品的理解,以追求独特的审美价值为主;而图形首先是说明性的,它必须以有效的信息传播为目的,艺术的审美价值是为传达信息服务的,要考虑观众能否接受和理解设计者的意图。

(2) 图形与图案

虽然图案设计会用上图形设计的表现方法,图形设计中也会用上图案设计的一些形式,但图形与图案两者存在着本质的区别。图案是指有装饰意味

的花纹或图形,以结构整齐、匀称、调和为特点,多用在纺织品、工艺美术品上,图形具有一定的偶然性和创造性,根据一定的目的重新构建新的形态,图形的作用是传播信息,图案是以装饰为目的,本身具有固定的成型模式,如二方、四方连续、适合纹样,以描绘客观对象为主,图案的作用是美化事物,愉悦感官(见图1-4和图1-5)。

图1-4 传统图案

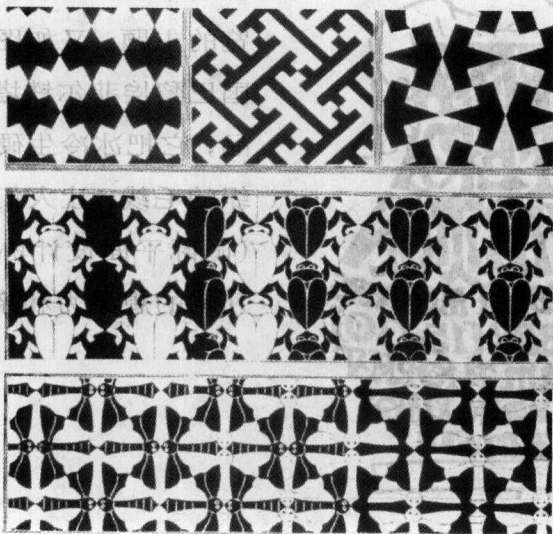

图1-5 二方连续图案

2. 创意的概念

“创意”一词是现如今使用频率较高的词，译为英文为“idea”、“creative”，代表主意、想法和独创的、富有想象的。

那么，何为创意？我们不妨看看以下一些对创意的解释：

- ◎ 创造新意，标新立异。
- ◎ 非常态的形式。
- ◎ 有创造性的意图、策划。
- ◎ 一种有目的的新颖、独特计划和打算。
- ◎ 以创造性为核心进行筹划的思维过程。

3. 图形创意的概念

图形创意是指以图形为造型元素的说明性图画形象，通过特定的形式语言，赋予图形本身更深刻的寓意和更宽广的视觉心理感受的创造性行为。

简而言之，图形创意是新颖、独特，有开创性、说明性的视觉表达方式。如图1-6所示为在英国伦敦文化区切尔西举办的陶艺展览而设计的海报，它形象生动地表现了展览的主题。又如图1-7所示是以法国巴黎埃菲尔铁塔为主题的图形作品，它把冰冷生硬的钢铁变成了编织的毛线，让人们从中体会到 AGI（国际平面设计协会）设计师不同凡响的想象力和亲和力。

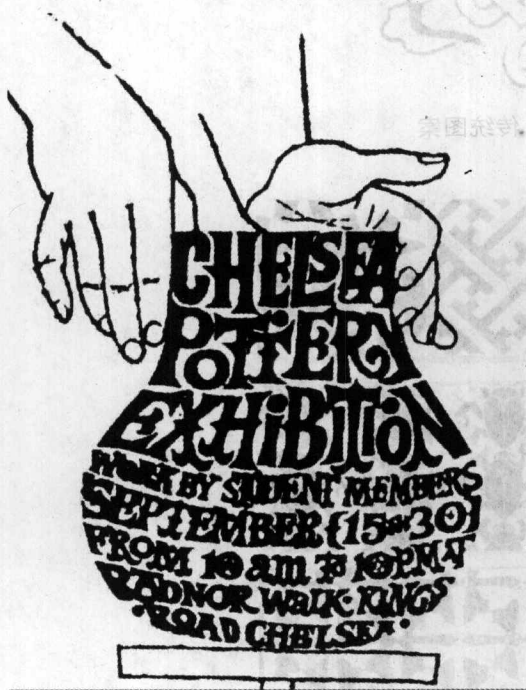

图 1-6 陶艺展览海报

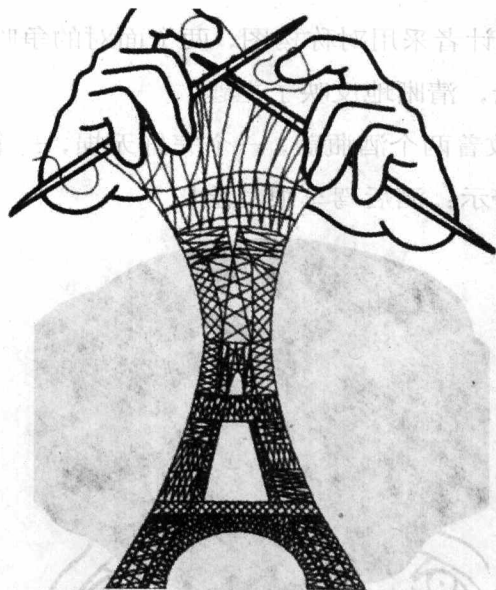

图 1-7 编织的埃菲尔铁塔

4. 图形创意的特征

(1) 传播特征

图形作为信息的载体,以其独特的视觉表达方式、说明性的图形语言,准确、直观地传递设计者的思想,在设计者与观众间建立起一座沟通的桥梁,这也正是图形存在的价值所在。如图 1-8 所示,它透视给人们的意义是:“它,可以无视红灯,但你不行,因为你无法再生”。

图 1-8 交通安全——蜥蜴篇 (陈绍华)

在图1-9中,设计者采用对称构图,两个面对的争吵脸面,黑色背景部分形成了一朵蘑菇云,清晰地反映了主题。

在图1-10中,放着两个酒瓶盖,一个完好无损,一个已经弯曲变形,通过对比给人强烈的警示:酒后驾车很危险!

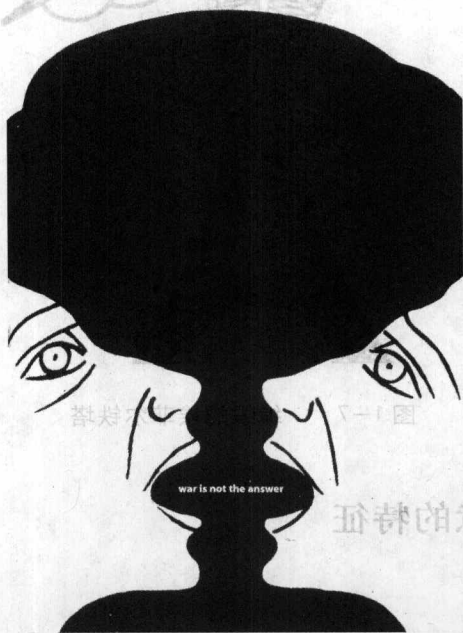

图1-9 “战争并非答案”（鲁巴·卢克华）

图1-10 请勿酒后驾车——广东公益广告

(2) 审美特征

一幅好的图形创意作品,除了需要准确传达信息以外,还要满足人们不同层次的审美需求。运用形式美法则和多种表现手法,能更好地激发人们的审美情趣,给消费者带来赏心悦目的视觉感受,更好地为传达信息服务。

在图1-11中,一只美丽的白天鹅巧妙地置换成了一件合体的泳衣,象征设计与人的密切关系,具有很强的审美特征。