

现代视觉图形设计教学丛书

图形创意

范伟 著

湖南美术出版社

现代视觉图形设计教学丛书

图形创意

范伟著

湖南美术出版社

湖南大学图书馆藏
ISBN 7-5356-2331-7
2007年8月第1版
2007年8月第1次印刷
16开
187×109mm
80页
24.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 范伟著. —长沙: 湖南美术出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-5356-2737-7

I. 图… II. 范… III. 装饰美术-图案-设计

IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第079856号

现代视觉图形设计教学丛书

图形创意

范 伟 著

责任编辑: 陈秋伟 黎 丹

责任校对: 张家玲

装帧设计: 陈秋伟 范 伟

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 787×1094 1/16

印 张: 8

版 次: 2007年6月第1版

2007年6月第1次印刷

印 数: 1—5000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2737-7

定 价: 24.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

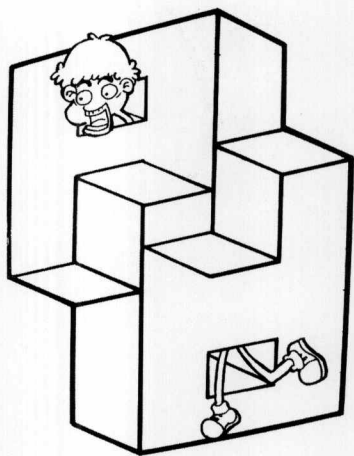
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

序 言

创新是推动人类社会进步的核心力量，展现了人类智慧的发展历史。它更是设计艺术发展中不可缺少的重要部分。

设计以人为本，需要有鲲鹏千里的想象力来使生活更美好、更和谐。为此，本书作者从图形创意的历史发展中探究图形世界的种种创新构思，并以语言文字的思维方式来解读图形创新的本质规律，不仅对图形进行创新层面的分类，还提出了动态变化、实象组合、属性修饰等图形语法构思的法则。这使得思维有法可循，能够快速开启学习者的潜能。因而，本书是从事设计艺术创新的实用书籍。

希望书中循序渐进的思维创新训练能帮助学习者实现自我突破，从而可以摆脱思维束缚，达到“天高任鸟飞，海阔任鱼跃”的境界。

朱训德

2007年4月

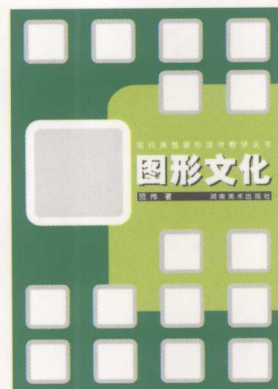
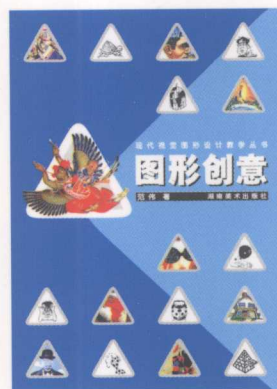
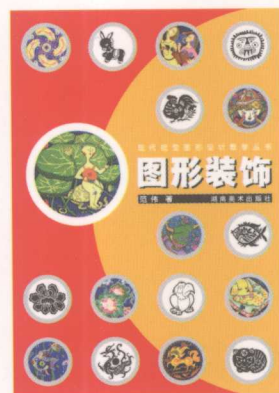
湖南师范大学美术学院院长、教授
中国美术家协会理事
湖南省美术家协会主席

范 伟

1997年毕业于湖南师范大学美术学院。1998年工作于巴陵石化设计院。2001年湖南师范大学设计专业获硕士学位，并留校任教至今。出版专著《中国古代广告设计》、《图形装饰》。在国家级、省级发表论文数十篇，编写教材数本。担任省级课题研究，有多项设计作品被采用并获得“中国之星”等奖项。

现代视觉图形 设计教学丛书

目 录

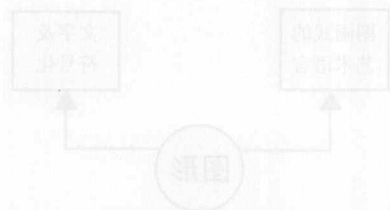
第一章 图形创意的概述——图形智的历史	2
---------------------------	---

第二章 图形世界的语汇	16
-------------------	----

第三章 图形创意的语法组织	32
---------------------	----

第四章 图形创意的构思训练	40
---------------------	----

第五章 图形创意的应用与分析	114
----------------------	-----

第一章

图形创意的概述

——图形智的历史

图形创意是世界各国人民在适应与改造自然、社会的过程中，表现在图像等视觉领域方面的创造性活动。由于每个民族在地域、气候、习俗、思维习惯等方面各不相同，这种复杂的差异性所呈现出来的视觉创意内容与表达方式也不尽相同。从宏观上看，图形创意的独特表现是人类在视觉图形思维发展中的动力源泉；而从微观上看，图形创意是世界各国艺术设计中个性形象展示的重要环节。由于世界各地图形样式的历史演变及思维表达方式多种多样，使得创意传播间的理解复杂化。但沿着人们在图形创造方面的思维发展轨迹，就可以在比较中系统而全面地挖掘出思维规律的相关特点，使我们能更有效地把握丰富的视觉变化。

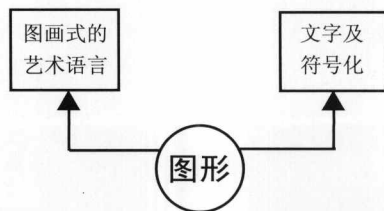
一、图形创意的概念

图形是一种视觉可感知的物质存在方式之一，并以二维形式在多种媒介中呈现，包括图像、文字、符号、图表等内容。作为人类描绘自然、社会，传达信息，表达情感的有效方式，图形在历史发展中，逐步形成信息传达的两大趋势，一种趋向于抽象而规范的文字字体化及符号化道路；另一种则沿袭丰富多彩的图画式的艺术语言方向前行。人们在对上述文字符号式图形与图画式图形进行装饰美化的基础上，开始对两种视觉表达方式进行构思

▲ 图1.1 龙是多种物象组合所产生的富有浪漫想象力的独特图形。

▼ 表1（图1.2）图形发展的两个主要方向，都具有创新的构思。

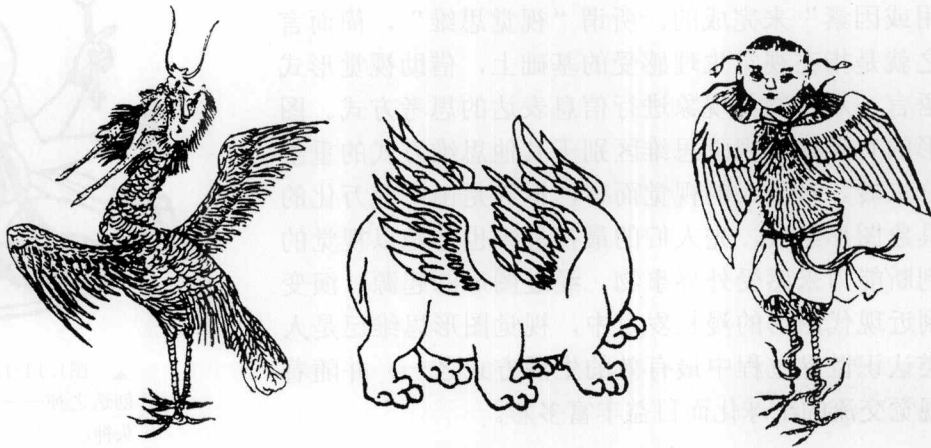
图形 创意 概念	广	表现形式的创新	
	义	狭 义	图形内容的创新

▲ 表2 (图1.3) 图形创意的概念图解。

▲ 图1.4-1.5东汉石刻图形，上图为西王母等神仙画像；下图为嫦娥奔月画像。这些都是人们对神话传说中形象的综合设计，也是极富民族特点的图形形象。

► 图1.6-1.8《山海经》中的图形，（从左至右）鸟身龙首神、帝江（混沌神）、禺强（风神）。这些构思奇特的图形形象，反映了人们创造的开拓精神。

上的超越，这不同于图形的自然描述与美化，它是超越了自然，给人以视觉的启示，并激发了思维想象，即一种视觉思维上的创新。

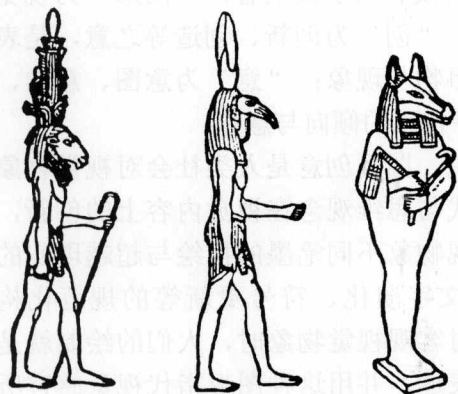
图形创意的概念从字面上看，“图形”为视觉化的存在形式；“创”为创新、创造等之意，是表现前所未有的事物与现象；“意”为意图、意向、意念等，是某种构思的倾向与意味。

从广义上说，图形创意是人类社会对视觉物象的独特表达形式与思维观念在视觉内容上的创新，不仅包括对客观物象不同笔墨的描绘与超越现实的构想，也包括文字演化、符号更新等的规范化构思。由于在针对客观视觉物象时，人们的绘制就是一种尝试性的表达，并用这种图形指代视觉感官所感受的形象与含义。如果后人依此沿用图形的表达则是对图形的继承，当对其进行程度不一的改变或革新时就进入到创新的状态，包括图像、文字、符号、图表等形式与内容方面的创新表达与构思，我们都可以归为图形创意。

从狭义上看，图形创意主要是指超越了客观事物与常规现象的视觉描绘与表达，而将自然、社会物象的形状、色彩等外在表现形式的探求排除在外，并以非现实性为其发展的主要特征。

历史上，人们对图形的创新构想从未间断过，并形成一个个经典形象流传于后世。世界各地的神话传说中，记载与描绘的种种形象正是先辈们形象化思维的创意表现。如中国《山海经》中的诸多

奇异怪兽，埃及墓室壁画中的人神共舞，印度的神明，西欧《动物志》中的神怪，希腊的诸神等。这都展现了人类对自然、社会现象的思索过程，并在

▼ 图1.9-1.11埃及动物神灵，（从左至右）创造神——什奈穆；文学与学问神——卢努斯；黑暗神——赛特。图1.12-1.13（从左至右）西欧《动物志》中的神怪。

视觉图像中表达出来。从古至今，人类不断创造出自然界不曾有的新观念、新形象，并经过时间的筛选而保留下来。我们不仅要在继承中吸取养分，更要突破常规，获得视觉图形思维的新生与发展。

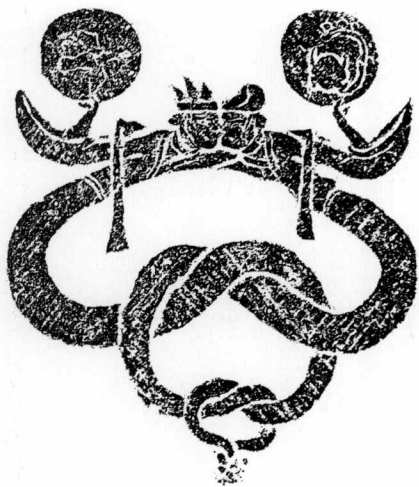
（一）视觉化的图形思维

人类的思维活动是超越时间与空间的，其扩展范围也是无限的。图形描绘了思维，也记录了时间，可以说世界历史长河就是一部图形发展变化的历史，是一种人类对自然、社会、自身的解释方式。这种方式是以视觉感官所引起的思维活动为基础的。

20世纪中叶，鲁道夫·阿恩海姆首次提出了“视觉思维”的概念，并通过大量的事实来证明“许多创造性的思维都是通过包括有视觉思维的作用或因素”来完成的。所谓“视觉思维”，简而言之就是指在视觉生理感受的基础上，借助视觉形式语言，对事物与现象进行信息表达的思考方式。图形的有无成为视觉思维区别于其他思维方式的重要分水岭。对于人的视觉而言，世界是由千变万化的具象图形组成，先人们的最初思维也都是以视觉的判断能力来感受外界事物。经过图形的起源、演变到近现代图形的漫长岁月中，视觉图形思维已是人类认识世界过程中最有效的生活方式之一，并随着视觉交流的全球化而日益丰富多彩。

▲ 图1.14-1.15印度诸神，（上、下）创造之神——梵天；毁灭神之子——象头神。

▲ 图1.16伏羲、女娲画像，东汉。人们为突破现实世界形象的束缚，创造各种组合，甚至是全新的造型样式，将自己的思维构思用视觉化的方式表达出来。

（二）设计中思维的创意与束缚

由于设计是以实用为主来美化生活、社会的行为，本身就受到了功能与美观的两大束缚。正是在束缚中得以展现人类与图形所碰撞出的思维火花，从束缚本身考察设计的发展与变化正是探求设计中由量变到质变的临界点。

人们一直在突破视觉思维的束缚，通过大量的视觉化思考，使设计形成更为严密的思维过程。但由于视觉在生理与心理上的惰性，总会与现实的束缚相妥协，并在束缚稳定的状态下，获得设计的相对平衡，这也是思维创意上的平衡。

通用的形与色的象征性是人们在共同的社会活动中约定俗成的，文字及符号的含义也是这样形成的。虽然它们随时间的流逝会产生意义的变迁，但在某段时间内是稳定的，也就有了定式束缚。各种形的象征性，经人们的实践组合后转变成为更复杂的象征含义，也就有了更多形象的束缚。正因为有了各自不同的束缚，才产生了千万种的突破变化，艺术进步总是在束缚中前进。

束缚即一种事物发展状态的平衡。当原有的束缚不再有限制时，便会有新的束缚出现，而原有的创意也就成为历史，失去新意了，这时就面临新的创意构思标准。创意只有在束缚中，才有思维的意义，创意与束缚相辅相成，思维如同“带着枷锁跳舞”般，寻找“美”的矛盾平衡点。视觉上“无”是万物的起源，“有”本身便是束缚的开始。即形体一出现就在人的思维中形成固定印象，也就开始了突破原有形象的历程。随着人们对事物的认识，积累了多种突破束缚的成功经验，并成为模式代代相传后又成为了一种新的思维束缚。

对视觉思维的束缚已不仅仅停留在视觉形态的感官上，而是与现实实践中的种种方法紧密相连。对形的处理也是与思维的多种变化方式相对应。如因果法、对应法、拟

▼ 图1.17《金刚般若波罗蜜经》卷首图，唐。宗教是人类对世界现象与事物的一种解说，既要受到现实世界形象的束缚，又要发挥一定的想象力创造新形象来教化世人。

人法、图像法、历时法、模拟法、裂变法、形变法、缩放法、子交并补法、旋转法、中心法、反正法、谐音法、环形法、错位法、透影法、参和法等。通过了解产生束缚的环节,进而利用其去解决束缚所带来的矛盾,为创意的产生铺平道路。

二、图形创意的产生

面对丰富多彩的自然世界形象与现象,人们试图记载并加以描绘。最初以简单的动作比划、声音表意、结绳记事等方式进行思维的表述,再通过手的刻画将手绘形象与自然事物一一关联起来并传达信息,这种有目的的视觉记录方式,在人类图形思维历史上具有划时代的意义。正是在此基础上,世界各地的人们创造发明出描绘自然与社会现象的图形语言,包括后来独立出来的多种抽象性文字、符号体系等。

由于探索事物的好奇心,人们不满足于被动地记录,而是以种种方式探求原因。这时候,人们就会突破图形与客观物象之间的简单对应关系,并以长期实践中形成的视觉判断能力去组建新的对应关系。如许多原始人绘制的壁画中有众多形象反应了对自然描绘的客观追求,而对难以理解的抽象性事物和现象,原始社会中的人们也尝试用图形去解释。这种摸索总是以一种超越视觉常规的构想进行的。突破固有视觉模式的束缚,表现在画面上就是图形的视觉创新。

除了视觉内容上的创新外,先人们在表现中由于技巧、技术材料的不同,在视觉效果上也迥然不同。如古代苏美尔人的契形文字是用棒与泥版来书写刻画,中国古人用毛笔与竹简,欧洲中世纪用羊皮与鹅毛笔,近代用钢笔、铅笔、圆珠笔等记录在纸上,现代通过鼠标在电脑中描绘。这些表达方式的创新与突破是一种视觉思维的构想,也是人们经过多年的探索得出的经验总结。我们也可以把视觉表达的创新归属于图形创意。如中国写意

▼ 图1.18《四美图》,金。面对世间美好事物,从最简单的绘制方式逐渐发展到精细刻画,使视觉记录更加准确而生动。

▲ 图1.19 《竹石图》，郑燮，清。抽象化的竹墨变化是一种视觉表现上的提炼。

▼ 图1.20 人们创造了许多现实生活中所没有的形象，为我们提供了丰富的视觉资源。

时空战士

画中，对自然物象的归纳与提炼，将绿色竹变为墨竹或赤竹，而电脑中Photosop等软件对图象的艺术处理效果，就是以一些数值的调整取得视觉图形的创新变化。

但是上述的各种构思多束缚在自然客观形象的特点上，人们还是能很直观地对应到自然中的种种事物。要有突破性的思考就需超越自然，这时人的想象力在图形创新上发挥着重要的作用。人们将头脑中已有的形象提取进行组合构思，创造现实中没有的，属人心营构之象，如商代青铜器上的饕餮纹，中国民间传说的麒麟、龙、凤等综合形象，西方的狼人、蝙蝠僵尸、时空战士等。这些都是人们构想出来的新形象，都是图形内容构想的重要典范。

三、图形发展的创意层面

图形的发展是以创新为推动力的，以创新程度的不同来区分图形是把握图形创意的关键。我们可以按视觉思维创新程度的不同分做以下几个层次。

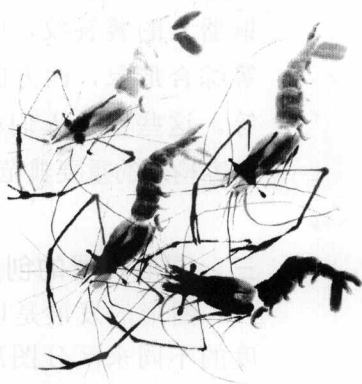
（一）图形的客观描述

即如照相般的客观记录。这个阶段是以模仿

自然为主要特征，这种描绘多为对真实的三维形象用二维形式的来创新表达。如素描、中国画工笔、写实油画等。人们在面对客观的视觉事物时，总是试图如实地表现人眼所看到的真实感受，并借助解剖、透视等手段加以精确化，使图形能够客观地传播。

（二）图形表现技法的创新

这是在图形客观形象基础上进行视觉的夸张化处理。在组成视觉形象的点线面装饰变化中，

► 图1.21这是以客观的记录方式描绘视觉中的对象，以精确化的辅助手段刻画物象。

往往对被模仿的自然物象融入较强烈的情感。如在中国画的写意手法中，齐白石曾对真实的虾子结构做简化处理，以“似与不似”的方式表达自身感受；西方绘画中蒙克的“呐喊”式的夸张形式也集中了画家的情感，给人精神上的震撼。这时候，虽然实物与视觉上的表达之间有一定的距离，但我们还是可以很直观地看出图形所表达的内容。技法的创新使事物形式表达有了多样化的选择，丰富了视觉的表现力，但并未改变客观事物的本质属性。

（三）客观图形形象的分割组合

这是对现实世界真实图形自身做的形象组合变化，通过增减、位移、大小等变化方式进行视觉的创新构想。如九头蛇或九尾狐，是在蛇头或狐尾的多少上进行变化；中国神话中“刑天”神的构想是在去头后，以两乳做眼，肚脐为嘴进行构思。这种创意从人或动物、物件等自身元素上找创造

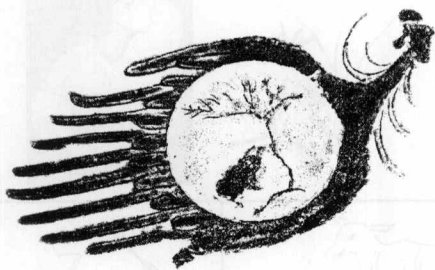
▲ 图1.22~1.24夸张的表现图形（从左至右）《泼墨仙人轴图》，梁楷，南宋；《虾图》，齐白石，现代；《呐喊》，蒙克，1895年。画面不再拘泥于客观对象，而是做出一定的取舍与强调，使形象更能集中作者的情感表达。

◀ 图1.25多拉玛尔的肖像，毕加索，1937年。将人物的眼睛以位移的分割组合方式创造全新的视觉感受。

◀ 图1.26
汉字的造字
神——仓颉。
以增的方式创
造出四只眼的
神人。

▼ 图1.27月神羽人画像，东汉。鸟身人首的形象组合已突破了单个事物的构成元素，开始关连到更多的物象。

▲ 图1.28格尔尼卡，毕加索，1937年。为表达自己对战争的谴责，运用相关形象进行错位组合，使各种视觉形象在宏观主题下得到协调。

的灵感，虽然有一定的现实基础做参考，如基因突变或疾病等引发的连体婴儿、怪异动植物等，但从根本上还是对自然世界现象进行的一种超越性的构思，进而创造出自然界中新的形象。

(四) 图形间的错位组合

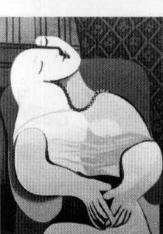
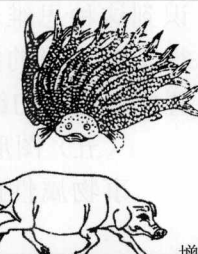
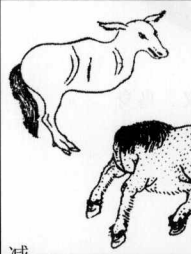
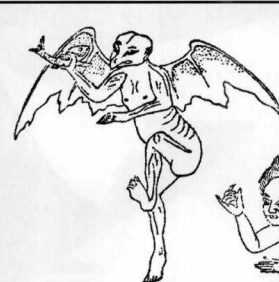
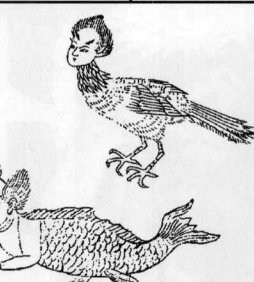
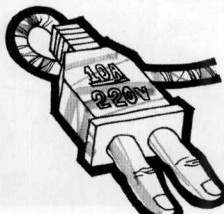
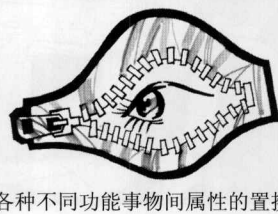
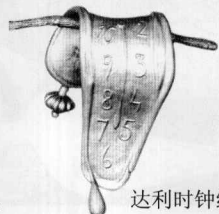
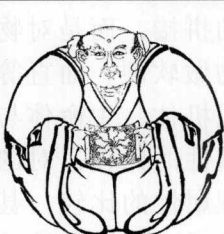
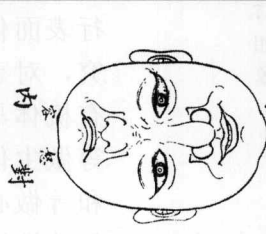
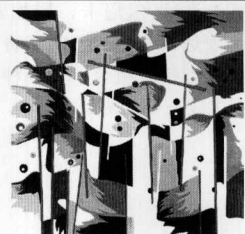
这种构思是在不同图形之间寻找视觉的创新，以张冠李戴的方式进行构想。如与人相关的设计形象有：牛头马面的构想，狮身人面像；射手座的上身为入，躯干为马的设计；还有美女蛇、美人鱼、天使、龙凤等。虽然人们对事物形象进行的只是表面化的组装，并未深入到创意思维的自觉状态，但随着思维的深化，人们逐渐意识到这种思维表达的创新特点，并以逻辑思维进行宏观效果的控制。这时候的形象构思就达到了置换表达的初级形式。

(五) 图形对应事物属性的置换

事物属性的置换构思已不再是对视觉形象进

行表面化的拼接，而是对物象做了深入的属性研究，对事物做软硬、曲直等物理属性的比较，对有机体与无机体、生命体与机器人、基因与变异等做生化属性的比较；对凶猛与温顺、危险与亲和等做心理属性的比较，甚至以破坏自然规律来创造性地构思，如违背地球重力原理、植物向光

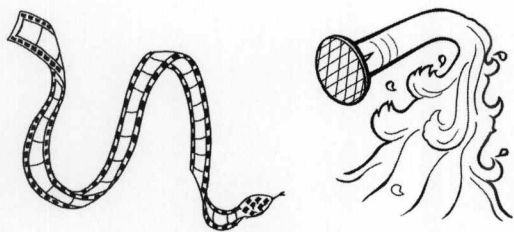
表3 (图1.29-1.53) 图形思维创新的不同层面。

层面	特点	图		例
客观描述	以模仿自然, 客观再现视觉上真实形象为主要特征。	 素描纪录	 中国画工笔	 写实油画
表现技法夸张创新	以强烈的情感夸张表现形象或尝试技法的视觉创新为主要特征。	客观形象的技法表现和情感表露 		
客观图形自身形象重组	通过自身的手、足、头、尾等的增减、位移、大小等变化方式创造前所未有的形象。	 增 减 移		
图形间的错位组合	在不同图形之间寻找视觉的全新组合, 使事物创新具有更大的视觉跨越。	 各种张冠李戴的组合		
图形对应属性置换	在理性的逻辑思维指导下, 深入形象的属性中, 有目的地创造事物新形象。	 各种不同功能事物间属性的置换 达利时钟组合雕塑		
抽象概念与社会结构的表达	对抽象性的情感、非具体形象等概念进行视觉的描述, 象征性地传达意义。	 “一团和气”的抽象概念表达 漫画形的情感表达 抽象形的象征意义表达		

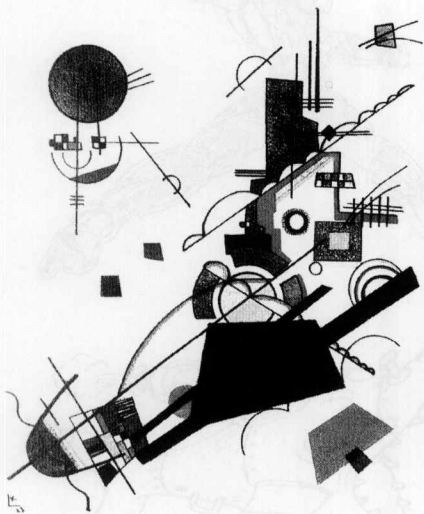
“一团和气”的抽象概念表达

漫画形的情感表达

抽象形的象征意义表达

▲ 图1.54-1.55通过某个共同点，我们有意识地置换了事物的属性，并错位组合，使无生命的胶卷转换成有生命的蛇形，使固态的金属钉子转换为液态的水。

▲ 图1.56-1.57通过寓意、象征等方式表达某个抽象的概念，或用抽象的形式引发某种感受，从而传达某个概念，上图是蛇象子弹的攻击；下图是康定斯基的抽象情感表达的作品《快乐地上升》

性、投影的规律等。

（六）抽象概念与社会结构的表达

如喜、怒、哀、乐、嫉妒、害羞等情感创新；跑、走、跳等运动创新；雄伟、藐小等状态创新；吉祥、长寿、祝福等象征创新。不少西方派绘画就有类似特点，如表达平静美的蒙得里安的冷抽象形式。用类似平面构成的方式去寻找视觉感受，其中多种形式不一定有明显的视觉含义指向，而是内心的生理性响应。

就各层次表现内容而言，并没有等级的差别，也无优劣的高低比较，因为每个层面均有其独特的典型创意作品。

四、图形创意的特点

图形创意的主要内容主要表现在造型、色彩、事物相互关系的置换及相关概念的视觉错位表达上。

（一）层次性

因每个人的环境不同，个人理解的不同，其所创造出来的图形在视觉意味上也各有高低。这种比较体现在多个方面。

相传汉王刘邦拜韩信为大将军前，为考验他的能力，给他一张巴掌大的布让他画士兵，画多少兵就让韩信带多少人马。韩信思索后当晚就画完，第二天刘邦看后毫不犹豫地让他统领全军出征作战。原来韩信画了一个士兵高举帅旗冲出城门，暗示有千军万马随帅出征。这首先是一个思维能力的考验，有思维上的创新才有视觉上的创意，如果密密麻麻地去画士兵形象，也画不出千万兵马来。

视觉图形创意能力高低在一定程度上是思维能力高低的体现。而关于思维的创造力分析研究中，1967年，美国心理学家吉尔福特就创造能力的高低问题，提出了“发散性思维”的论点。他认为创造性思维的核心就是“发散思维”，并提出了“发散性思维”的四个主要特征：