

高等院校高职高专艺术设计类专业规划教材

Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

图形 创意

主编 张勤 副主编 王维华

Graphic Design

WDR 2 live:
Musik vom Burg-
platz in Essen:
aus Country Music
mit der Gruppe
„Chorus“

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

图形 创意

主编 张勤 副主编 王维华

Graphic Design

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万藤卿	方从严	何 频	何华明
李新华	邵 杰	吴克强	肖捷先
余成发	杨 帆	杨利民	郑 杰
胡登峰	荆 泳	骆中雄	闻建强
夏守军	袁传刚	黄保健	黄匡宪
程道凤	廖 新	颜德斌	濮 毅

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	李华旭
刘国宏	刘 牧	刘咏松	刘姝珍
刘娟绫	刘淮兵	刘哲军	吕 锐
任远峰	江敏丽	孙晓玲	孙启新
许存福	许雁翎	朱欢瑶	陈海玲
邱德昌	汪和平	吴 为	吴道义
严 燕	张 勤	张 鹏	林荣妍
周 倩	顾玉红	荆 明	陶玲凤
夏晓燕	殷 实	董 荪	韩岩岩
蒋红雨	彭庆云	苏传敏	疏 梅
谭小飞	霍 甜		

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 张勤主编. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2010.5

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2234-1

I. ①图… II. ①张… III. ①图案—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第050148号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

图形创意

主编: 张 勤 副主编: 王维华

出版人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传

媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 5.5

版 次: 2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2234-1

定 价: 38.00元

如发现印装质量问题,请与营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国 1200 余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有 700 余所；我省 60 余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有 30 余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省30余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目 录 CONTENTS

概 述	1	第三节 图形的创意“外衣”——表现风格	45
第一节 图形与创意的概念	1	第四节 发现“新大陆”——创意点的挖掘	50
第二节 图形的起源与发展	2	第三章 图形创意的“实战”应用	53
第三节 现代图形语言的特征	8	第一节 图形的“触角”在二维空间中的延伸	53
第一章 图形创意的思维“前奏”——联想	10	第二节 图形的“触角”在三维空间中的延伸	61
第一节 图形创意的思维方法	10	第四章 作品欣赏	69
第二节 建立“树”状的思维扩展模式	13	参考文献	81
第二章 拥有一颗“想象力”的心	18	后 记	82
第一节 图形创意的语言技巧	18		
第二节 图形的创意“拼装”——构成技巧	27		

概述

随着科学技术的发展,各种新媒体形式的出现,无一不宣告着读图时代的到来,图形已成为人们进行信息传达和大众传播的主要语言形式。广告设计、网络设计、书籍设计、多媒体设计、产品设计、包装设计等视觉文化的魅力和影响一点一点“侵蚀”、“俘获”着我们的心。而在这些设计形式中都能找到图形的身影,这些图形常常会影响到整个设计作品的成败。掌握和运用图形这种为大众所理解并乐于接受的语言形式,已成为现代设计师必备的素质。

第一节 图形与创意的概念

有学者认为,图形一词源自宋代。在宋代《宋书·礼志·四》中出现了这样的说法:“自汉兴以来,小善小德,而图形立庙者多矣。”这里的图形作图样、图纸解释。

图形的英文表述为“Graphic”,源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphickos”。从狭义方面理解图形的概念主要是:

- (1) 由绘、写、刻、印等手段产生的图像记号;
- (2) 是说明性的图画形象,以区别于词语语言文字的视觉形式;
- (3) 可以通过各种手段进行大量复制;
- (4) 是传播信息的视觉形式。

从广义方面理解,图形是所有能够产生视觉图像并转为信息传达的视觉符号。在人类的历史长河中,图形的出现比文字更早。早期的图形是指在文字发明前的洞穴艺术等视觉符号,被人类用来传达信息。图形随着经济的发展而不断演绎着时代的特征,任何一个词汇的内涵都不是一成不变的,是随着时代的发展而发展的。现代图形的含义在不断地扩大,它已经从以前单一的信息传达升华到一种新的传达系统及视觉语言。由于采用电脑和数码技术等现代高科技手段,以前传统的表现手段已

图 1

图 2

逐渐被取代；因此，图形的概念被极大地丰富了。

什么是创意？创意是指按照某种想法或者意念的创造，在图形设计中是指为了实现设计的目标而进行创造性思维的创作过程。创意有别于简单的模仿，是为了实现设计目的而进行的创造性的视觉表现过程。我们可以把图形创意看作是以传播信息为主体，以创意思维为表现的设计表达方式，使观者易于对设计主题有进一步的认识、理解以及把握。现代的图形创意已经不仅仅局限在平面这个信息载体，随着技术的日新月异，已由平面的绘、写、刻、印逐渐扩展到电脑、电视、电影等立体的、综合的信息载体上。（图 1 至图 6）

第二节 图形的起源与发展

图形艺术有着悠久的历史，可以追溯到远古的图腾纹样、岩洞壁画等原始图形符号。早期人类在创作这些图形时不是再现自然，而是加入自己的主观愿望。

如图腾是人们将自然物拟人化、神化的形象，被赋予一种想象的超自然的力量，以体现对自然的敬畏。图形从最初的稚拙到今天丰富成熟的现代图形语言经历了几千年的风雨磨砺，我们将其分为东西方两支进行简要分析。其中东方以中国为例分析其对现代图形设计的影响，西方重点分析 20 世纪以来的现代艺术对图形设计的影响。

一、中国传统图形与现代图形创意

长期以来，我国人民始终追求吉祥美满的生活方式，把某些动物、植物通过想象创造出新的图形，达到了“图必有意，意必吉祥”的境界。这些丰富多彩的民间艺术，成为中华民族思想文化得以传承的源泉，从中我们可以窥探出某些现代设计的风格和元素，其中打破时空创造性的组合方式、主观臆想的象征性语言，是传统

图 3

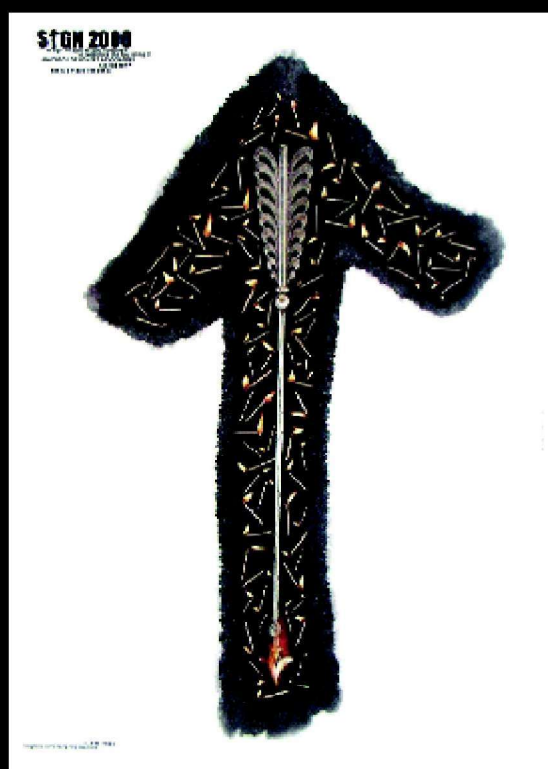

图 4

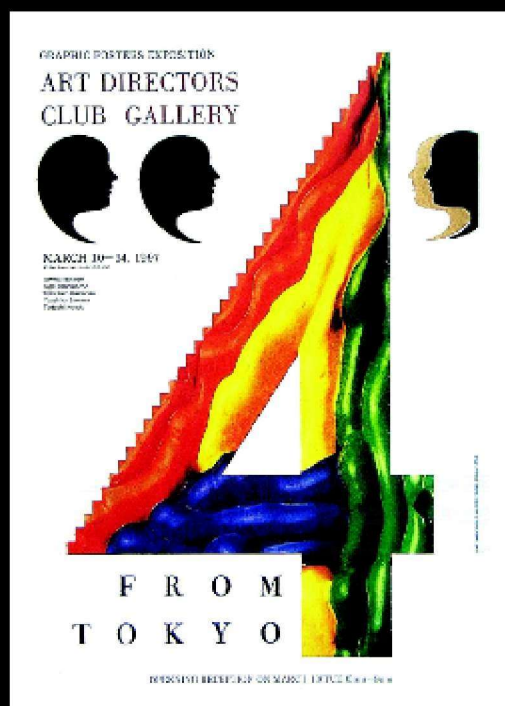

图 5

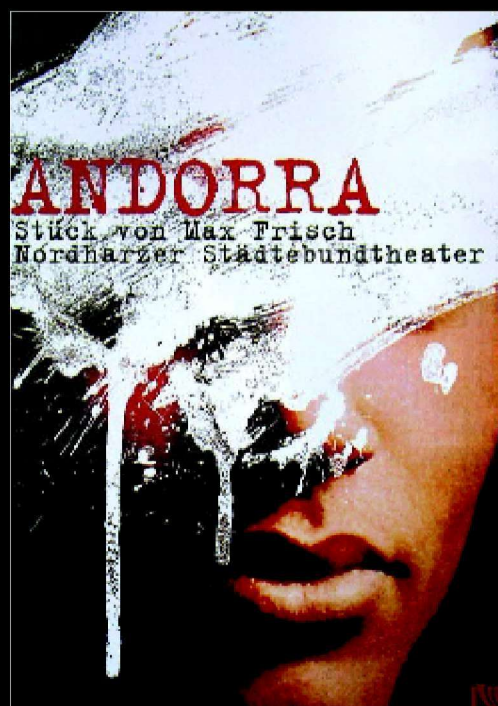

图 6

艺术的精华。中国民间艺术中所表现出的现代图形创意手法有这样几个方面：

1. 独特的象征性。中国图形艺术的象征手法巧妙、细腻、丰富，能够充分表现出抽象寓意和意境，其中最为典型的是龙、凤的形象。龙代表了巨大和神奇的力量，是尊贵、权威、英勇的象征；凤在远古时代被视为象征美好与和平的神鸟而予以崇拜。这两种图形以自然界不存在的物体做主体，运用其神秘性而加大艺术的感染力。此外，“鱼纹”中“鱼”与“余”、“玉”谐音，表达了“年年有余”、“富贵有余”的含义，“蝙蝠”图案因“蝠”与“福”字谐音而被当作幸福的象征。中国传统象征图形体现了中华民族的情感价值取向，以及图形所象征的各种信仰、习俗等文化内涵。（图7、图8）

图 7

图 8

2. 夸张性语言。民间艺人凭借着对人物或动物的形体特征、神态特征、性格表情特征来造型，视觉心理保持着一种原发性，再加上世代相传的原始精神象征和宗教神话的影响，图形形象充满主观的夸张性和联想。这些夸张的人物或动物的形态和神态，能够让我们感受其内在的性情。如，同是狮子形象，有的神情威猛，有的憨态可掬，有的正气凛然。夸张的手段强化了形象的典型特征，再添加

上装饰纹样，即刻给了自然形象以生动的意趣和寓意。（图9至图11）

图 9

图 10

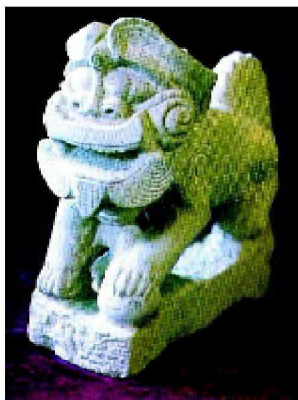

图 11

3. 超现实组合。将互不相干的图形组合在一起，用艺术的手法构成了一形多意的新图形，营造出梦幻般的超现实场景。虎头鱼身、龙头人身、羊角龙爪鸟翅等组合图形不依据正常的自然对

图 12

图 13

图 14

象形态而是通过创造性的想象获得的。现代图形设计也常常是以同形相构、异形相构和切割重构等手法，使形态与空间以新奇、怪异的视觉性来获得快速的视觉传达效果。(图 12 至图 14)

4. 共生的构形形式。所谓共生图形就是几个图形通过共用一部分而组合到一起，形成迷惑而有趣的现象。现代图形中的共生形式曾经在世界设计中风靡一时，而中国古代这种设计手法已经运用得非常纯熟。最为著名的当数太极图形，外圆被“S”曲线分割为阴阳交互的两部分，在二维曲线中构成了变化无穷、生生不息的抽象物质世界。此外，明代的朱见深创作的共生图形“一团和气”，创造性地表达出佛道儒三教合流，和睦相处的美好期望；“五头十童”、楚文化中华丽而神秘的“三头凤”等图形，都运用共生图形的手法，既简化图形，又产生浓厚的趣味性。(图 15 至图 17)

图 15

图 16

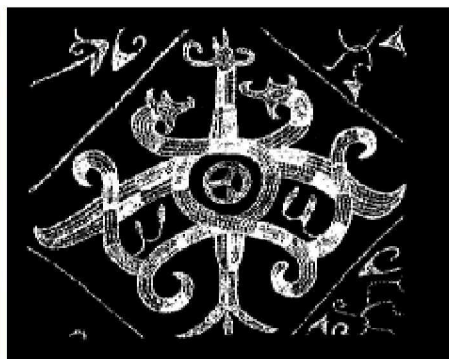

图 17

5. 适形的构形形式。将不同的图形元素放在某一特定的形态结构中，表现出形中有形、丰富有序的画面效果。例如，在葫芦的造型内放置些花草、水果、文字等图案进行装饰。我们的先辈不仅在装饰性图案

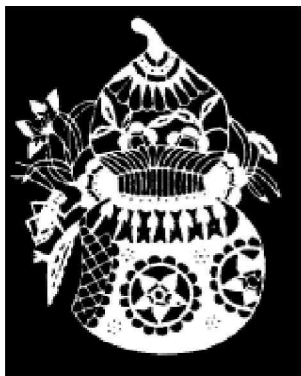

图 18

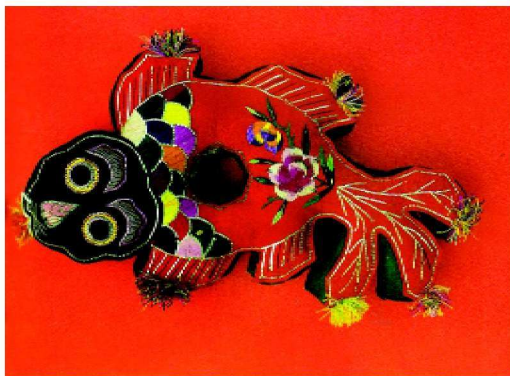

图 19

图 20

上使用适形的构成，在生活中的实用物体同样也使用这种形式。如战国宴乐铜壶，铜壶上三条横带以弧线、曲线、斜线来取得装饰上的变化，并与铜壶造型相适形，

如同音乐在有限的时空里产生节奏感与旋律感。适形的手法在现代的图形创意中依然被采用，但它已脱离传统的装饰效果，而更突显对思想内涵的把握。（图 18 至图 20）

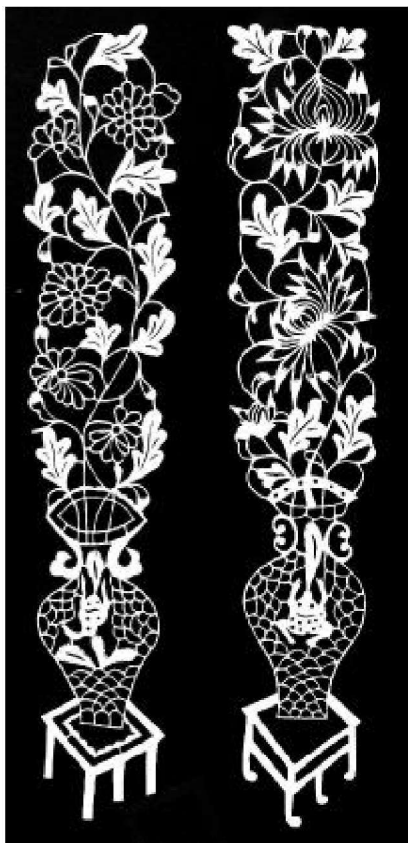

图 21

6.矛盾空间。是指在视觉上存在而在实际上并不存在的空间关系的图形形式。图 21 是凳子和花瓶的剪纸画，其中花瓶和花瓶中的花是平视效果，但是凳子却是俯视的效果。虽然仔细想来这是荒谬的，可视觉上的组合是自然、和谐的。从这幅作品中可以看出，我们的祖先已经关注到艺术的表现和感染效果，而不是真实地再现自然。

二、西方艺术与图形创意

在西方，早期的平面设计最重要的特征之一是它的文字。从苏美尔人创造的图

画式文字到古埃及人发明的象形文字，都对现代图形符号的发展产生了深远影响。同时，古埃及的壁画上大量精美的插图和文字也是早期西方平面设计的杰作。(图 22、图 23)

在西方早期图形艺术史中，图形重点表现客观现实的事物状态，即使是神的形象塑造也是以人为参照；创造性的形象没有东方艺术中那么丰富。对平面设计影响最大的应该是西方字母的发明。西方字母是人类文明史上的一个重要的创造。古希腊是当时最为重要的政治文化中心，古希腊的文字规范，字体结构均衡，影响了后来整个欧洲的文字发展，也深深影响到图形设计的面貌。随后出现了罗马体、拉丁字母小写体、歌德体、波多尼体等，每一次字体设计的变化和进步，都对西方的图形设计产生深远影响。

从技术上来说，造纸术和印刷术的发明给人类的视觉传播活动带来了一次重大革命。它使各种文化、科学技术大量传播，使各种科学得以广泛交流，整个社会文明得以迅速发展。纸张和印刷的广泛使用使图形的传播方式更为多样化，传播范围迅速扩大。19 世纪印刷技术随着欧洲工业革命又得到了进一步的发展。蒸汽动力印刷机和造纸机的发明和改进大大降低了印刷成本，使印刷品为大众服务成为可能，图形也因此具有了更为广泛的、普遍的社会作用。

西方现代艺术在经历了各种思潮的变革、表现形式的发展、创作手段的多元化及表现媒介的增多后对传统艺术进行了全面的、彻底的革命，对现代图形设计产生了深远的影响，使现代图形设计成为最具通俗性、大众化的艺术表现形式。

图 22

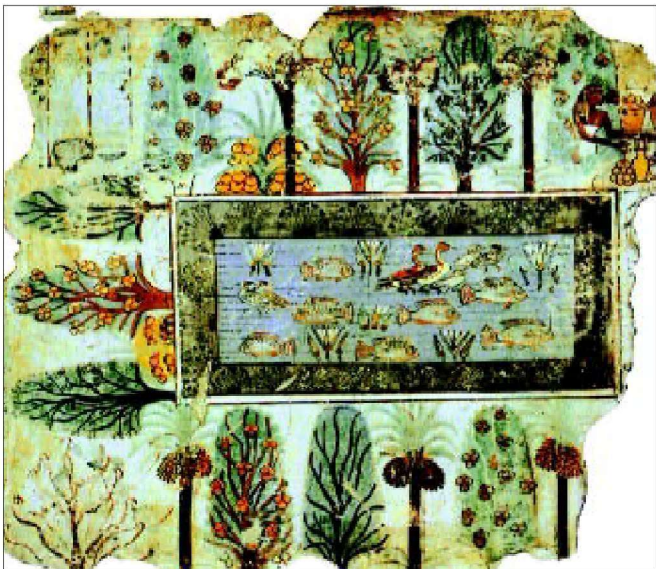

图 23

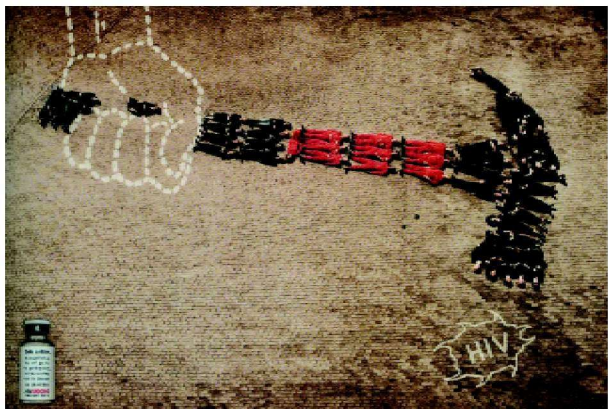

图 24

第三节 现代图形语言的特征

语言是人类特有的、重要的交流工具，在现代的艺术创作中拥有各种语言形式，如“文学语言”、“音乐语言”、“电影语言”、“图形语言”等等。其中图形语言是指形象、色彩以及它们之间的组合关系。图形语言像其他语言一样，有一套自己的“词汇”、“语法结构”和“风格”，众多的词汇通过有机的组合构成了语言，不同的组合形成不同的语言表达方式。当然，不同的时代有着不同的图形语言的表达方式，并像别的

语言一样，图形语言是在不断地演绎着。现代语言学告诉我们，任何一个语言符号所表达的意义和内涵并不是固定不变的，而是随着时代的发展而不断地发展。现代的图形语言相当丰富，以新的观念和表达方式表现出新时代人们的观念和审美需求。现代图形语言具有以下几种特征：

1. 视觉语言的符号化。人类在自身结构中具有视知觉构造能力，从而具有感知现象、归纳事理、形成观念的潜在机能。图形设计作为一种观念性活动，也是对外部世界反映的形式和结果。图形设计的目的是通过视觉符号传达一种观念信息，激发人类思维。

2. 表现方式的符号化。图形是多元化的综合艺术体，不同于图像，它是人类智慧的产物，其中蕴藏着丰富的内涵，具有很强的象征性。通过一个简单的形象可以传达出丰富的含义。

3. 构型过程的符号化。图形设计不同于科学创造，它是对现实物象的一种视觉组织和“夸张”。图形具有独立、完整、有序的“语句”视觉形式，图形设计几乎已经成为独立的“语言”设计学科。

4. 图形作为信息的载体，在信息传播与交流过程中起到形式化、凝练化的作用。

图形艺术，不是对现实的摹写，而是对事物形式的描写，是情感意志与客观物象的统一。只有发现自然和社会事物中的美，并对其进行符号化的审美表现，才能创造出最为灵动的图形。(图 25 至图 28)

图 25

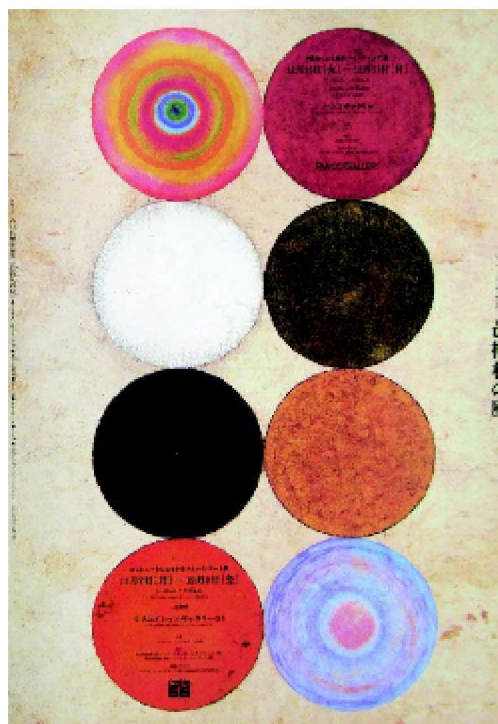

图 26

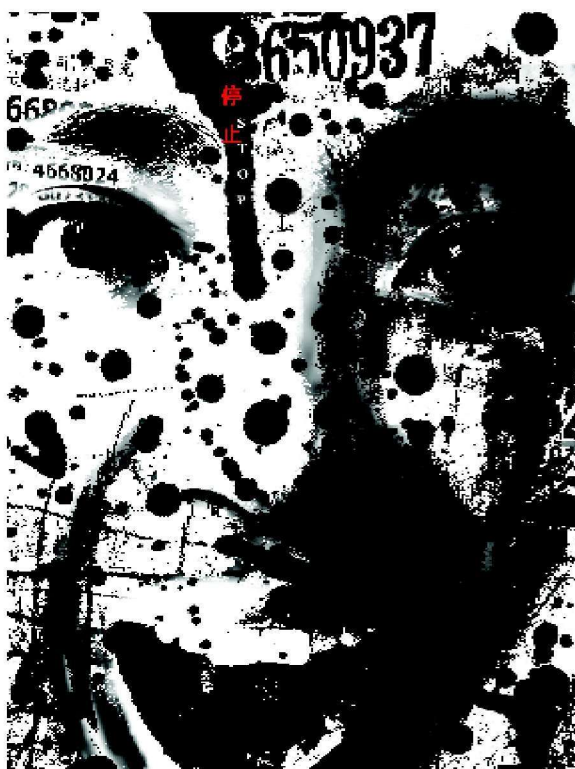

图 27

图 28

第一章 图形创意的思维“前奏”——联想

■ 训练内容：点、线、面的构成练习。

■ 训练目的：通过训练，学生学会运用点、线、面这些基本元素进行多种组合构成，形成多样的视觉效果。

■ 训练要求：黑白手工绘制练习。

由于儿童逻辑思维的欠缺，加上没有固有观念的束缚，他们的思维呈天马行空的状态，但更具想象力和创造力；在儿童画作品中完全主观的色彩和大胆、有趣的情节，经常会打动我们。随着年龄的增长，逻辑观念的加强和现实社会各种条条框框的限定，我们的思维渐渐被禁锢而缺乏活力，不敢越“雷池一步”，画出来的形象逼真了，却反而感觉缺少点什么。这就是想象力的问题。创造性的思维从何处获得？经过漫长的艺术研究，人们发现创造性思维不是神佑降之，也不是少数天才独自拥有的。其实经过系统的学习，把握图形创意的思维方法，人人都可进行创造性思维。（图 1-1、图 1-2）

第一节 图形创意的思维方法

在整个图形的创意性表达活动中，我们只要掌握住两种思维方法就可以表现出新奇、能抓住人心的图形，那就是联想与想象。这两种思维在图形创意设计中是不

图 1-1

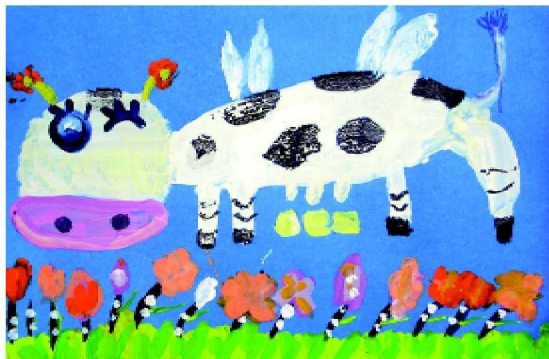

图 1-2

可缺少的重要环节，是决定设计成功与否的因素。联想是图形创意的起点，通过对与主题相关的各种事物的寻找，使设计者的思维得到最大化的展开，并寻找到独特而恰当的元素，为下一步的想象“加工”做好基础工作。想象是终点，通过联想获得表现的素材，然后充分展开想象的翅膀，让自己的思维在自由的天空中任意遨游，不拘泥于个别的经验和现实的客观世界，对素材进行深层次的加工处理，获得符合创意要求的新形象。

一、联想

所谓联想是根据一定的规律和方法由一个事物想到另一个事物的心理活动的过程。如：由圆可以想到太阳、饼子、生日蛋糕等，看到光滑细腻的皮肤想到剥了壳的鸡蛋、果冻、嫩豆腐、水蜜桃等。在图形创意中，先通过联想从一事物引发到另一事物，甚至找出那些表面毫不相关、相隔遥远的事物，来帮助设计者进行回忆、记忆，使思路不断延展、拓宽，积累丰厚的创作素材，以便发掘独特的“点”去进一步想象加工。

二、想象

想象是在原有客观形象的基础上进行分析、解构、重组，创造出新形象的一种思维过程，而这种新形象是思维者从未感知过的或实际上也并不存在的。想象能使我们超越时间和空间的限制，去实现现实中不可能存在的事情；想象是创造的来源，它表现在一切科学、艺术的创造活动之中。正是因为人们极具想象力，才创造出女娲、伏羲、后羿、天帝、孙悟空等一系列人间不存在的神话形象，丰富了人类的文化生活；正是因为有了想象力，鲁班因手被带齿的草拉伤而发明了锯子，牛顿看到苹果落地而发现了万有引力，瓦特看到炉子上烧开水而发明了蒸汽机，等等。想象力有着无可估量的作用。爱因斯坦曾说“想象比知识重要”，也可以这么说，没有想象力就没有科学和艺术，就没有人类文明的进步和发展。

联想是素材寻求的过程，也是视觉的一种重要思考方式。事物会引起人们的联想，有时是因为形的相似，有时是因为含义上的相关，所以图形上的联想多具有形态或逻辑上的关系。(图 1-3 至图 1-7)