

现 代 应 用 美 术 教 程 丛 书

图形创意 教程

庹瑜·著

Graphic Creativity

四川出版集团·四川人民出版社

图形创意教程

课 题 设 计 • 知 识 要 点

Graphic Creativity

庹瑜 著

四川出版集团 · 四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意教程 / 庾瑜著. — 成都: 四川人民出版社,
2006.5
现代应用美术教程
ISBN 7-220-07088-8

I. 图... II. 庾... III. 图案—设计—高等学校—
教材 IV. J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042134号

策划组稿	彭小柯
责任编辑	韩 波
装帧设计	彭小柯
责任校对	叶 勇
责任印制	李 剑 孔凌凌
出版发行	四川出版集团 四川人民出版社(成都槐树街2号)
网 址	http://www.scpph.com http://www.scrmcbs.com E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
电 话	(028)86259459 86259455[发行部]
防盗版 举报电话	(028) 86259524
制 作	四川经典记忆文化传播有限公司
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
开 本	210mm × 285mm
印 张	8
字 数	160千
版 次	2006年5月第1版
印 次	2006年5月第1次印刷
书 号	ISBN 7-220-07088-8/G · 1441
定 价	33.00 元

■ 著作权所有· 违者必究
本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系
电话: (028) 83048191

编委会成员单位

四川美术学院图像艺术设计教研室

西南民族大学艺术学院

四川理工学院美术系

乐山师范学院美术系

眉山职业技术学院美术系

成都大学学前教育学院

编委会成员

周 怡	谭 欣	罗 力	吕小瑞
李开能	张加蓉	刘 桦	袁 泉
卢 伟	刘志荣	范美俊	罗 丹
刘芙蓉	袁珠丽	刘会容	陈 静
李艺梅	庾 瑜	李 旭	朱晓梅

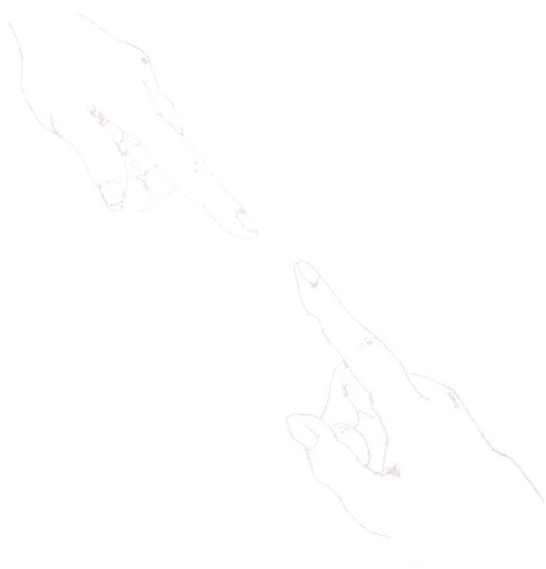
G R A P H I C C R E A T I V I T Y

大家说创意是无法教的，创意本应贯穿教学始终，然而，刚从长期应试教育中解脱出来的学生需要通过此课程开启他们的视觉图形思维的创造力，这门课程的设置还是必要的。

沿此思路，本课程的教学将重点放在教学课题的设计上，借有兴趣的课题来激发学生的创造潜能。更多的时候，自己在课堂中不是一个讲授者，而是一个听众和观众，看学生们饶有兴趣地在为其预定的课题中“痛并快乐着”，听他们煞有介事地针对预设的每一论题发表高见和激烈讨论。很感谢我的学生们，他们使每次课都成为一种充满愉快和惊喜的体验。他们闪动着创意灵感的作业也使这本教材的出版成为可能。

在思考本课程如何适应现今视觉传达设计专业的发展走向时，江南大学设计学院在图形创意课程方面的探索给了我极大的启发。我在此感谢这些从未谋面的老师和前辈们，同时也感谢我所在的四川美术学院图像艺术设计专业，总给我在课程中更多的实践空间。

庾瑜 毕业于四川美术学院艺术设计系装潢专业，并获设计艺术学硕士学位。现为四川美术学院图像艺术设计专业教师。

图形创意教程

参考文献

- 1 谭平、甘一飞、张永和 著：《概念艺术设计》，青岛出版社。
- 2 林家阳 编著：《林家阳的设计视野——设计创新与教育》，生活·读书·新知 三联书店。
- 3 孙晶 编著：《从常态到非常态》，江苏美术出版社。
- 4 周宗凯 编著：《图形创意》，西南师范大学出版社。
- 5 黄越 著：《图形想象新思路》，重庆出版社。
- 6 王受之 著：《世界现代平面设计史》，新世纪出版社。
- 7 《包装与设计》，包装与设计杂志社。
- 8 《艺术与设计》，艺术与设计杂志社。
- 9 《产品设计》，艺术与设计杂志社。
- 10 [英] 罗杰·福塞特·唐 编著：《装帧设计》，黄蔚 译，中国纺织出版社。
- 11 《2003&2004亚太广告节获奖作品集》，香港龙吟榜有限公司。
- 12 《2004中文广告创意作品集》，香港百页出版国际股份有限公司。
- 13 李德庚 主编：《欧洲设计现在时？QWER科维尔工作室》，中国青年出版社。
- 14 *Extra?Ordinary*, Rockport Publishers, Inc Ute Wachendorf, Cologne
- 15 *Monography Michal Batory Posters & Graphic Works*
- 16 *Design of the 20th Century*

创 意 是 无 法 教 的 · 创 意 本 应 贯 穿 教 学 始 终

■ 课程学时：72学时

■ 课程性质：设计基础课

目录 / CONTENTS

■ 课题设计

第一单元 图形语言表达训练	
特定情景的命题创意练习	9
我眼中的他&她	13
图形概述	14
第二单元 抽象元素的感觉训练	
抽象几何形体循环联想	27
抽象概念的具象化练习	28
小组标志的命名及图形创意	30
第三单元 常见物体的多向联想	
折纸游戏	33
	36
常用物件的功能再拓展	40
创意概述	42
	43
日常物品成为观念载体	57
纸杯创意	60
第四单元 动画图形创意	
视觉暂留游戏	63
电视频道或栏目宣传片创意设计	69
第五单元 空间与光影图形创意	
空间转换创意	75
概念建筑创意设计	78
	82
光影创意	84
第六单元 总结性作业(海报创意设计)	
视觉传达设计中的图形创意概述	91
	92
	95
总结性作业(海报创意设计)	108

■ 知识要点

第一单元 图形语言表达训练	
	图形概述
第二单元 抽象元素的感觉训练	
第三单元 常见物体的多向联想	
	常用物件的功能再拓展
	创意概述
第四单元 动画图形创意	
第五单元 空间与光影图形创意	
	光影的本质
第六单元 总结性作业(海报创意设计)	
	视觉传达设计中的图形创意概述
	平面图形创意的规律概述

第 ① 单元

图形语言表达训练

创 意 是 无 法 教 的

(共10学时)

创 意 本 应 贯 穿 教 学 始 终

■ 特定情景的命题创意练习

[个人作业]

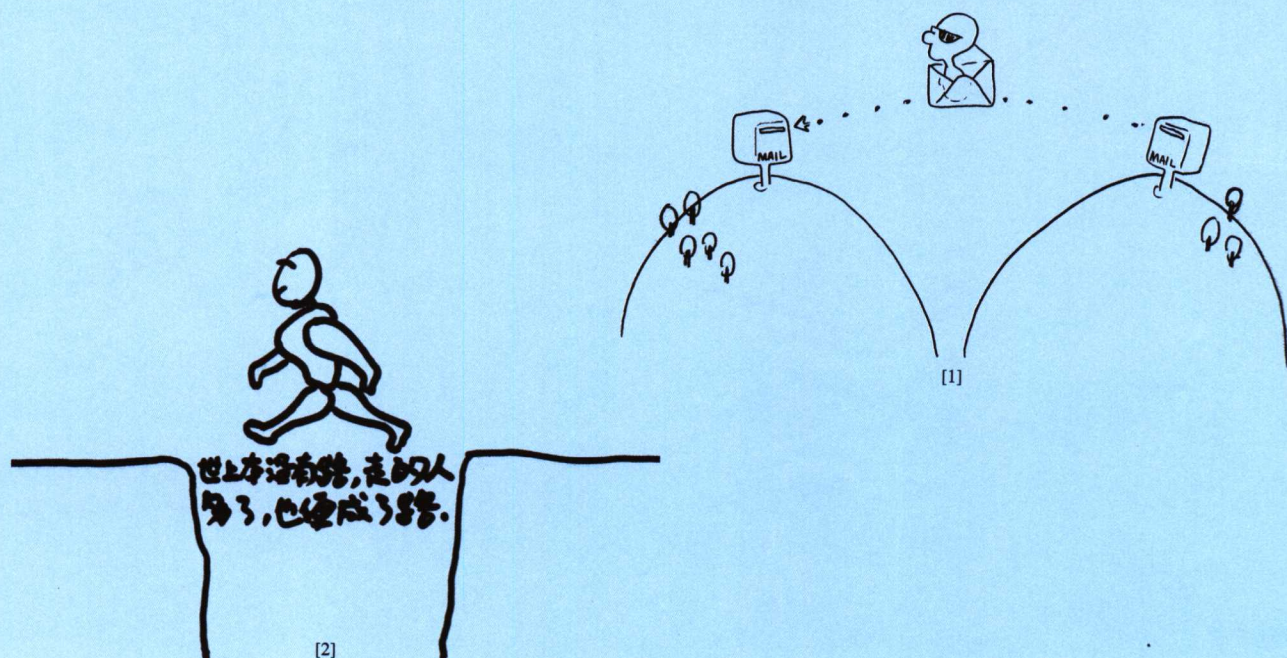
■ 课题内容

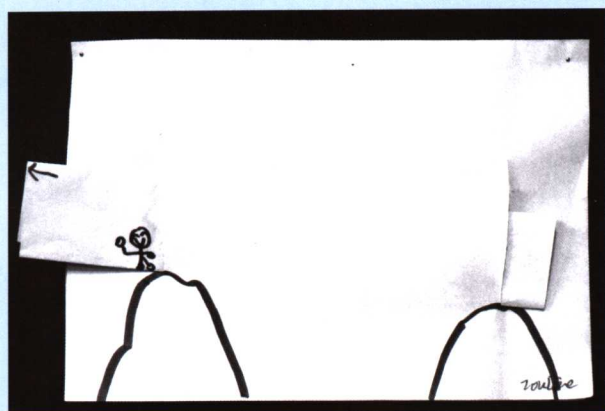
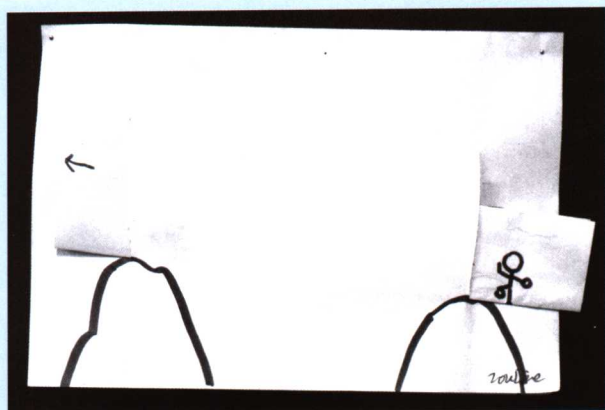
- ∴ 4学时的课堂练习；
- ∴ 这里拟订了一些供大家展开联想和发挥的特定情景主题，如《维纳斯在做什么？》、《龟兔赛跑新解》、《凡·高的耳朵》、《不走寻常路》等等，请任选一个题目展开相关联想来完成。此课堂练习将让我们一起进入创意思维的热脑阶段。

■ 作业要求

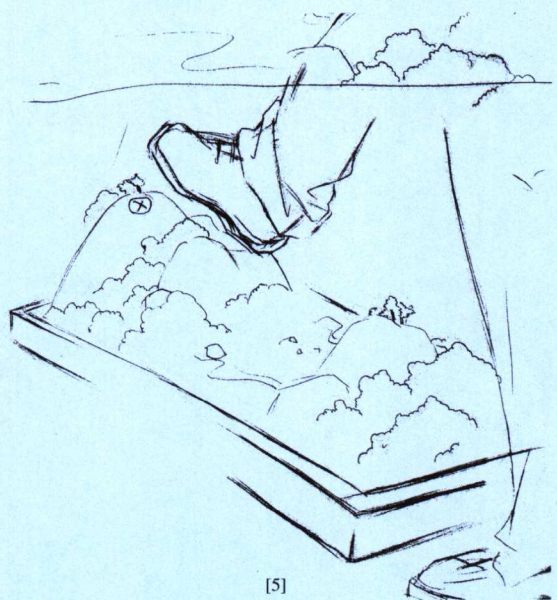
- ∴ 打破惯常思维模式进行创意；
- ∴ 必须用图形语言说话；
- ∴ 单色简笔画。

∴ [不走寻常路]：如何从一座山到另一座山？

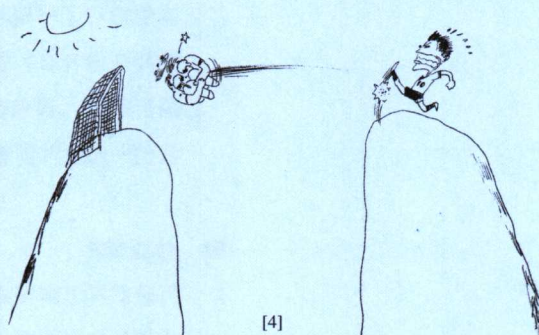

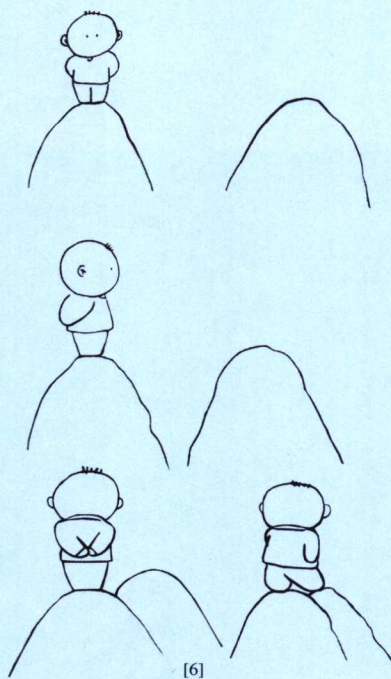
[3]

[5]

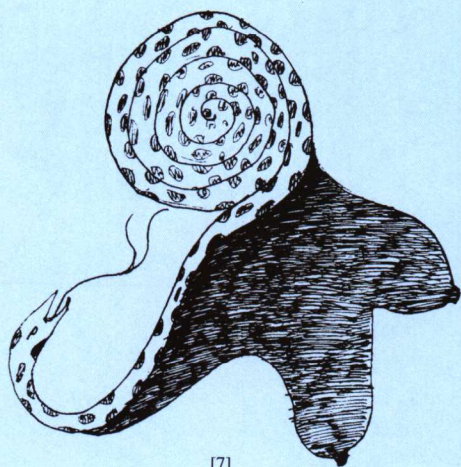

[4]

[6]

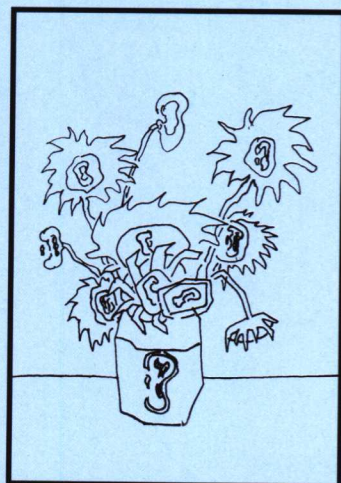
∴ 这位同学平时喜爱电影，把电影的视觉经验转换到了这个作品中。

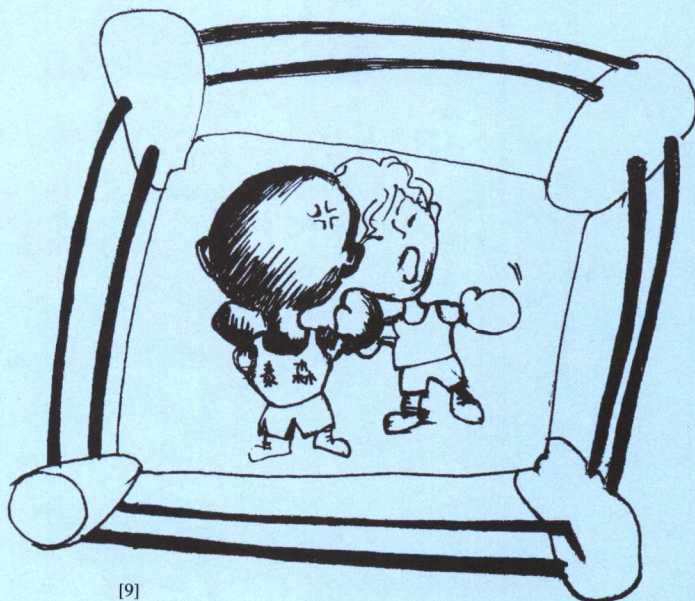
[7]

[8]

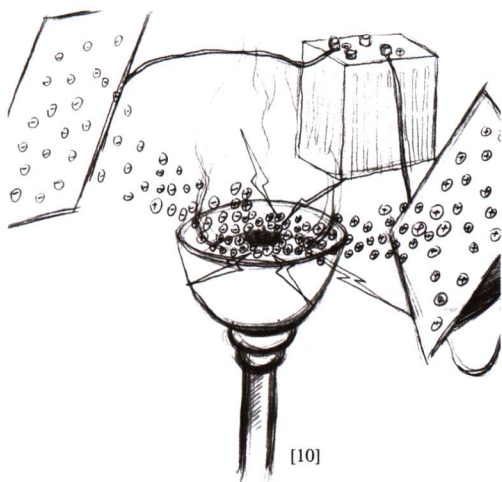
泰森 VS 凡·高

[9]

1	3	5	7
2	4	6	

1	一拉我不就过来了!	邹 蝶
2	原来是沙盘模型!	钟 敏
3	一脚命中	谭 超
4	不走寻常路	宋 宇
5	凡·高的耳朵	豆周燕
6	互换	傅 洁
7	凡·高的耳朵	牟 瑜

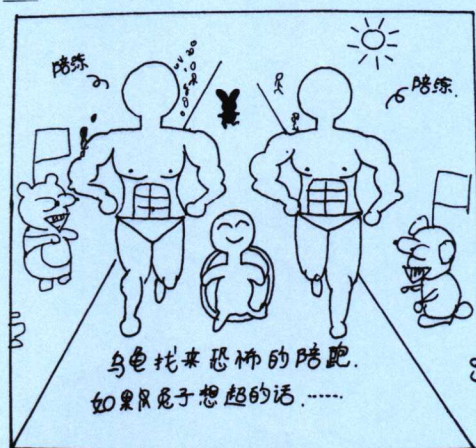

[10]

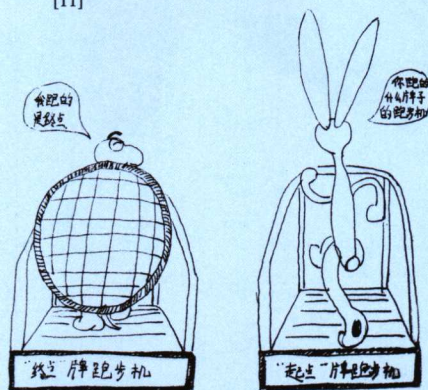

[12]

∴ “此苹果”非“彼苹果”也！
如果将电脑屏幕中的“苹果电脑”四字
换成其标志图形就更好了！

[11]

[13]

维纳斯之疯狂购物图

维纳斯
之我的工作
倡导自由民主。

[14]

感情需要联络。

完美身材需要保持。

我眼中的他&她

[个人课外作业]

课堂展示讲解 2学时

课题内容

- :: 这是对我们的沟通能力和图形表达能力的训练;
- :: 每一位同学随机抽取班上同学的名字, 然后用图形语言来表现该同学的特点或对该同学的印象;
- :: 这样的方式还可增进同学间的交流和互动, 打破平常只和要好同学来往的局限;
- :: 单色简笔画。

1	2	6
3	4	
5	7	8 9 10

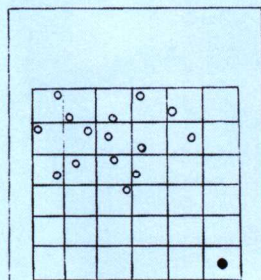
- 1 如此点燃圣火!
- 2 龟兔赛跑之陪练篇
- 3 苹果落地的时候
- 4 龟兔赛跑之老年篇
- 5 维纳斯在做什么?
- 6 尹文莉同学印象
- 7 这位男生有些单纯而孤僻
- 8 许谊印象——一杯纯净水
- 9 我的同学唐燕
- 10 我眼中的陈庆同学

- 刘攀峰
郝朗
田野
赵祥煜
李斐
张震岳
肖静

卢洋
杨晶晶

[15]

[16]

[17]

[18]

:: 这位女同学有着很内向的性格。

[19]

:: “他——言语不多, 但挺有想法的”

■ 图形概述

■ 图形或图像的特点

1. 图形或图像是最直观的视觉语言

∴ 图形或图像是一个可视化的媒介。图形与文字相比较，文字具有传达准确的特点，图形具有直观的特点。从人类的发展史来看，图形先于文字，世界上所有的文字都是从象形文字起始的，也就是从写实描摹的图形而开始的。文字是记录语言的符号，必须经过学习才能掌握，但图形却是我们可以直接感知到的，它具有易理解和识别的特点。

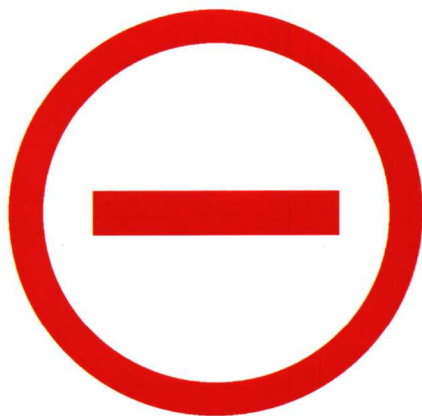
■ 图形概述

[小组课外作业]

课堂讨论和总结 4学时

■ 课题内容

- ∴ 请围绕“图形或图像的特点”这一主题进行课堂讨论；
- ∴ 每小组课外查阅相关资料并讨论，提前做好准备；
- ∴ 课堂中每小组讲解观点，然后展开小组间的讨论和辩论。

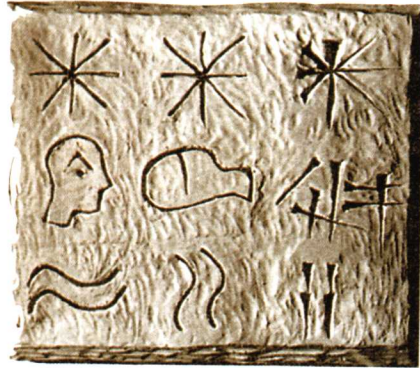
[20]

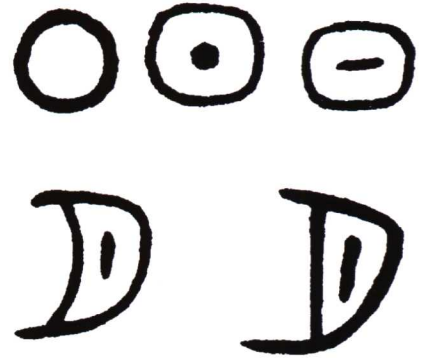
[21]

[22]

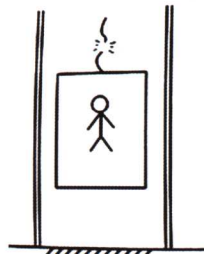
[23]

[24]

[25]

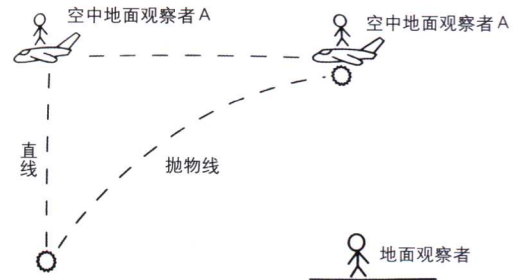

电梯中坠落的人

宇宙空间中静止火箭中的人

[26]

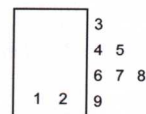

[27]

[28]

- 1 “禁止通行”的警示图形符号比“此处禁止车辆通行”的文字识别速度更快
- 2 图片能比文字描述更直观地使人领略到“最性感男性”的风采
- 3-5 古埃及的象形文字、苏美尔人的楔形文字、中国汉字的金文，都是象形的图形符号
- 6-8 科普读物用图示的手法将深奥的科学原理明晰而直观地表达出来
- 9 《看图学英文》中的一页。儿童的早期教育常采用“看图说话”的方式帮助其理解和记忆

2. 图形或图像是极易传播和超越国度的通用语言

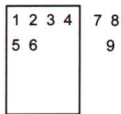
∴ 正因为图形有易理解和识别的特点，所以是异于文字的传播手段。图形或图像较少受文化背景、地理风俗等限制，能广泛深入到人类社会生活的各领域，是极易传播和超越国度的通用语言。例如国际通用标识图形在全球的广泛使用，许多关注全球性问题的公益海报也常通过图形语言的这一特点来进行广泛的传播。

[29]

[30]

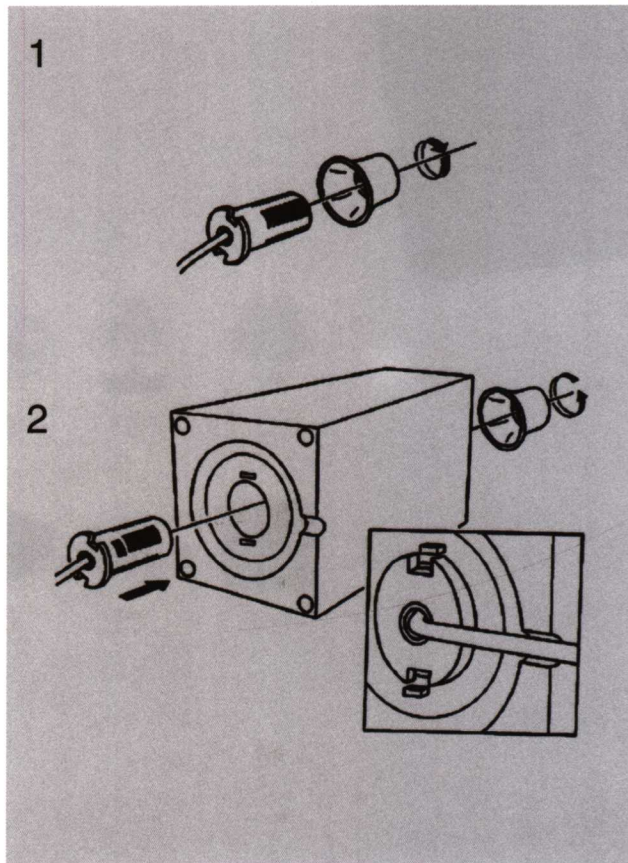
1-4 国际机场的图形标识能为来自不同国家的人们提供很好的导向和指示服务

5-6 宜家家居的一款台灯的的安装示意图无任何文字说明，却能与其全球消费者进行有效的信息沟通

7 陈放《残缺的胜利》海报。该海报运用纯粹的图形语言揭示了战争残酷的非人性主旨

8 福田繁雄《胜利》海报，完全通过图形的哲理语义表达反战的国际主题

9 禁烟公益海报

[31]