

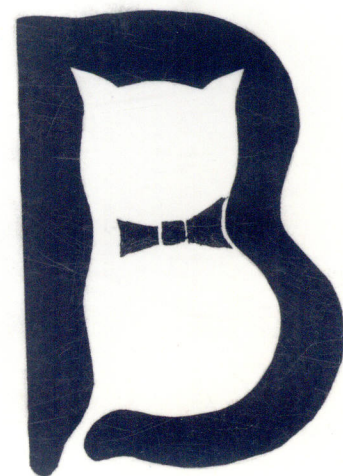
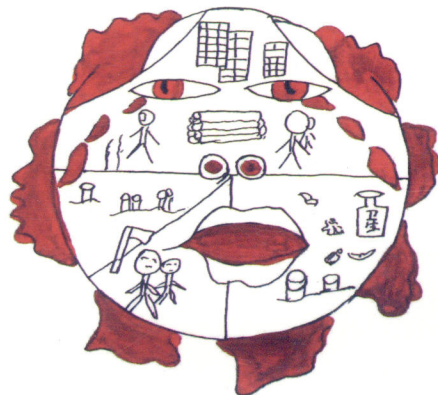
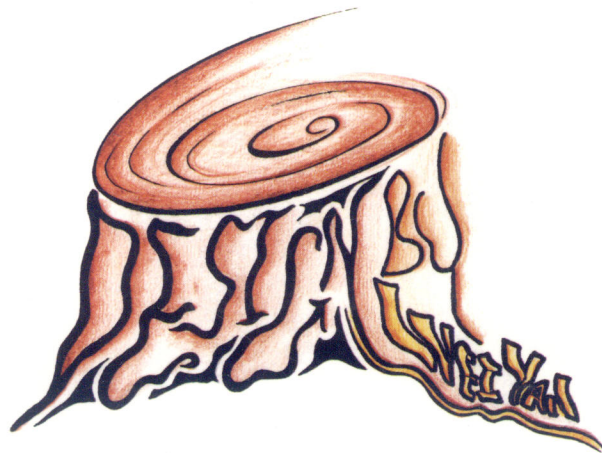
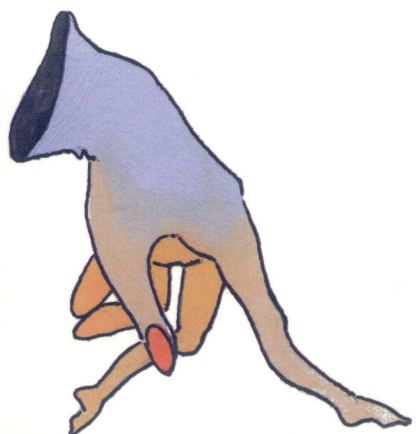
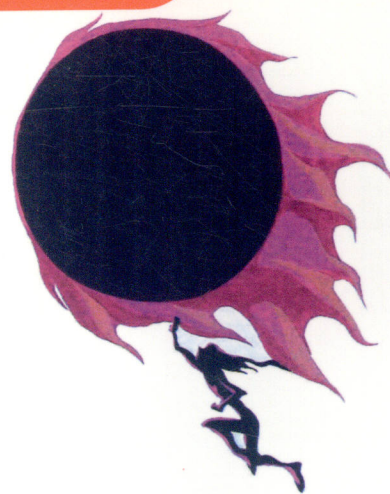
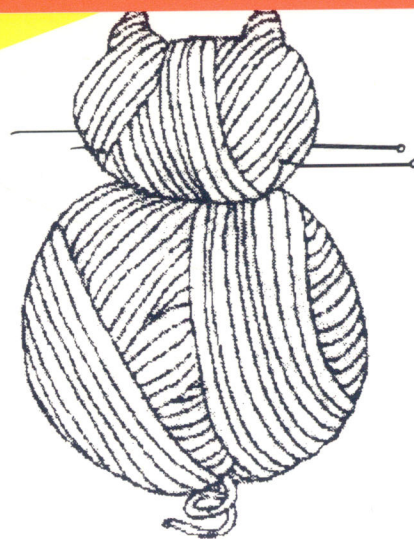
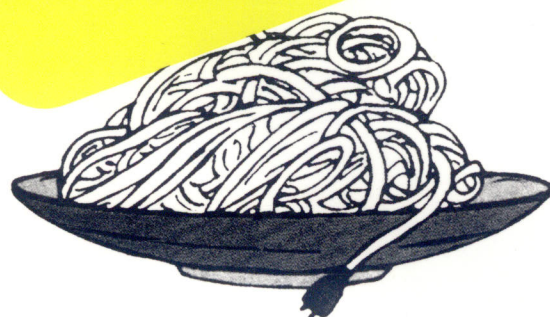
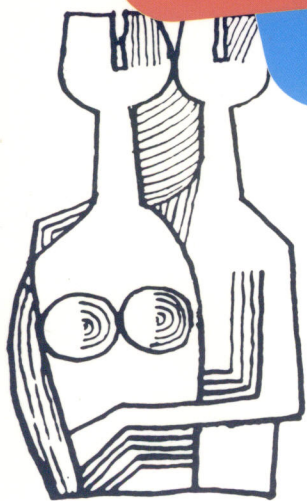
设计学院考前速训教材

创意设计

主编 柒万里

编著 汤晓山 喻湘龙 俞 松

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意设计/柴万里主编;汤晓山,喻湘龙,俞崧编著. —南宁:广西美术出版社, 2005.8

设计学院考前速训教材

ISBN 7-80674-685-4

I. 创… II. ①柴…②汤…③喻…④俞… III. 美术创作—造型设计—高等学校—入学考试—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 090384 号

本书提供示范作品的同学:

周 洁 游 力 陈 晨 巩姝珊 余招文 廖 洋 邹 庆 水 淼 魏春明

莫韦巧 欧华杰 蒙 嘉 丘潇寒 梁 羽 韦林衫 张 贵 倪 冰

主 编 柴万里

编 委 柴万里 白 瑾 黄文宪 汤晓山 喻湘龙

黎家鸣 陆红阳 江 波 黄卢健 高铁郡

罗思德 徐川克 莫贤发 林燕宁 粟可可

杨卫平 李绍渊 俞 崧

编 著 汤晓山 喻湘龙 俞 崧

出 版 人 伍先华

终 审 黄宗湖

策 划 姚震西 杨 诚

责任编辑 林增雄

文字编辑 卢明燕

校 对 陈小英 黄 艳 刘燕萍

封面设计 姚震西

版式设计 林增雄

丛书名: 设计学院考前速训教材

书 名: 创意设计

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 2 次

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-685-4/J · 499

定 价: 29.00 元

版权所有 翻版必究

柒万里 现任广西艺术学院设计学院院长、教授、硕士研究生导师。出版有《最新人体线描引导》、《仕女白描画谱》、《山水白描画谱》、《菊花白描大临本》、《梅花白描大临本》等个人画著。

汤晓山 现为广西艺术学院设计学院副院长、副教授。中国工业设计协会会员、《台湾时报》广告“金犊奖”大陆筹备委员会委员。出版编著有《平面广告创意》、《现代设计学校》、《电脑设计》、《三维动画实践与技能》、《现代设计基础教材丛书》等。

喻湘龙 现任广西艺术学院设计学院副教授、硕士研究生导师。参与编著的著作有：《现代设计学校》、《昆虫基础图案》、《图形设计运用丛书》、《现代设计基础教材丛书》、《超速营销·手绘POP》等。有多篇专业论文发表于国内知名学术刊物，同时参与了许多广西政府工程艺术品的设计与制作，作品多次获奖。

俞崧 广西艺术学院中国画学院研究生毕业。曾任南宁市西岛广告公司、北京善博广告有限公司、上海学古文化传播有限公司创意总监，现任教于广西艺术学院设计学院。

SHEJI XUEYUAN KAOQIAN SUXUN JIAOCAI
CHUANGYI SHEJI

设计学院考前速训教材

创意设计

主编 柒万里

编著 汤晓山 喻湘龙 俞 崧

广西美术出版社

总序

柴万里

《设计学院考前速训教材》是专为有志于报读艺术设计类大学的考生而编写的指导性教学用书，并希望此丛书能够弥补我国现行初、高中阶段缺乏艺术设计专业基础课程教学的遗憾。

改革开放以来，随着我国经济建设的不断发展，人们对物质生活、精神生活都有了更高的追求，对艺术设计价值的认识与理解进一步加深。报考艺术设计类大学的考生人数逐年递增，印证了社会对应用型的艺术设计类人才愈来愈大的需求，及其社会就业渠道的宽泛性，这种社会认知无疑对艺术设计教育的发展是十分有利的。

根据我国目前在高等教育中所设立的设计学科专业对人才培养的目标要求和课程质量保障体系要求，结合近十年来国内招生考试题型综合汇总所体现的原则和规定，以及对社会上存在的不尽合理的考生培训状况进行科学而缜密的分析评估，我认为从教育的角度来看，有必要编著一套符合艺术设计学科人才培养目标的前修培训课程教材，为有志于报考此类学科专业的考生提供一个科学规范的、有较高教学质量的、符合高考指导要求的专业培训学习平台。基于这一目的，我们集中了广西艺术学院美术学院和设计学院一批教师作为作者和编委编著了这套速训教材，他们具有讲师以上专业职称，具有较高的专业理论水平与丰富的实践经验、考试指导经验。相信这套教材能够指导考生的学习和系统训练，并增强考生在应试中的能力。

序

喻湘龙

图形，作为现代设计的语言，已经越来越深入到设计家的设计思维之中，并已经体现在许许多多的艺术设计作品上，同时，它也给人们带来了信息和创造性的美感享受。优秀的图形创意设计体现着设计家的艺术意识及其意识运动的活力，是设计家创造力的结晶。许多艺术设计家一直在努力地、深入地探索思考着作为设计的元素和信息传达的元素——图形创作的内涵，目的是为了设计出美好的、富有感染力的、具有强烈视觉冲击力的图形，有些设计家还会为此付出一生的努力。

图形有时又是一种最基本的设计元素。在进行艺术设计的时候，设计家往往把图形元素、文字元素或材料元素一起进行考虑，此时图形就只是体现设计的内涵和表现的技能。

图形创意设计还可以作为形象思维训练的很好的内容和方式。一个设计师要提高自己的创造力和形象思维能力，必须经过较长时间并用各种方法进行图形创意设计训练，掌握图形设计语言的状态和意义，使自己的设计语言得到丰富及其运用能力得以提高，才能设计出良好的艺术设计作品。因此，许多大学在艺术设计专业的课程设置中都将图形创意设计课程作为主要的基础课程，有些学校还分阶段增加图形创意设计的训练课程，目的就是为了提高学生的设计能力。

目前艺术设计类的高考，为了考验学生的形象思维能力和创意设计能力，一般都会以图形创意设计作为考试科目。许多考生虽然没有接受过图形创意设计系统的学习和训练，但通过高考，一样能够显示其创造能力和图形设计绘制能力的潜质。广西艺术学院艺术设计专业于2005年也增加了这一考试科目。为了使广大考生能够更好地、有针对性地进行应考训练，切实提高自己的形象思维能力和创意设计能力，本教材根据图形创意设计考试内容的要求，深入浅出地介绍了图形创意设计的各个方面以及应考的技巧，并对各高校的相关考试题目进行分析，配合思考题和练习，使学生能够很快掌握图形创意设计的内容、方法和技巧，从而提高自己的应考能力。

目录

第一章 图形的概念	4
第一节 图形与符号	4
第二节 图形与图案	5
第三节 图形与插图	5
第二章 图形创意的元素	6
第一节 图形的内容	6
第二节 图形的形态	7
第三章 图形创意的方法	12
第一节 模仿与变形	12
第二节 联想与想象	13
第三节 共生图形	15
第四节 节奏与韵律	17
第四章 高考图形创意技巧	20
第一节 高考图形创意备战方略	20
第二节 高考图形创意六大招式	22
第五章 图形创意考试作品点评	30
第一节 试题解析与对策	30
第二节 考试试题的实战与点评	31
第六章 图形创意考试模拟题练习	36
第七章 图形创意优秀作品欣赏	52

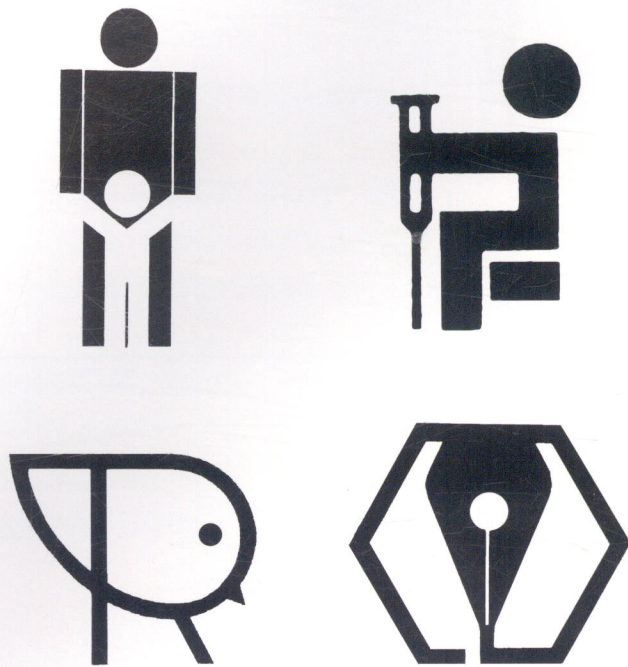
第一章 图形的概念

可以这样说,图形是人类最早用来记录和传播信息的视觉元素之一。在文字还没有被发明创造的原始社会,人们在岩洞壁上用图形留下了他们生活狩猎的信息。中国文字的雏形是象形文字,它在严格意义上来说依然属于图形范畴。中国象形文字通过不断地发展演化,最终变成了现在的具有一定抽象性的方块字,但它依然具有一种图形的痕迹。现代人们传播信息的元素一般有手势、文字、声音和图形等,文字和声音都是依靠语言,通过视觉和听觉传播信息,而图形是直接依靠形象,通过视觉传播信息,因此图形是一种信息传播的形象元素。

从现代设计的意义上来说,图形不单是传播信息的元素,它还是一种特殊的视觉设计的语言符号,是一种通过设计被提升了的艺术性的视觉语言,或者是一种具有高度艺术性特征的形式语言。图形经过各种创造性设计,而成为一种有特定意义和新视觉感受的形象图形。

第一节 图形与符号

符号是一种可以传达一定信息的记号、标志。符号可以分为三种形式,即图像符号、指示符号和语言符号。图像符号是一种以模拟对象而构成的图形,人们以此通过直观的感知就能识别相似的对象。一般说来,图像符号也是属于图形的范畴。指示符号通常是指示人们进行活动或动作的标志,如交通符号、禁止吸烟符号等,它们也有一定的图形意味,所以在设计图形时可以运用标志符号的设计方法进行创意设计。

第二节 图形与图案

图案是一种通过设计后而具有装饰意味的花纹或图形。它一般以结构整齐、均衡、调和为特点,是一种多用在纺织品、工艺美术品和建筑物上进行装饰的图形。从这段文字我们可以看出,图案也是一种带装饰意味的图形。

第三节 图形与插图

插图一般是指插在文字中帮助说明内容的图画。它包括科学性的和艺术性的两种。艺术性的插图发展到现代,有很多就变成了图形的样式。另外,现在很多时候所说的商业插图,有些也慢慢演变成了图形的样式。

除了上述范围之外,各种绘画形式也都可以被列入图形的形式中,特别是现代派的一些有创意的绘画形式,就更和现代图形设计相关联了。

从以上我们可以看出,符号、图案、插图在一些方面有着图形的样式,也可以说符号、图案和插图就是图形的另一种形式。我们可以采用符号、图案或插图的所有设计方法和技巧来创意设计图形。

其实,图形还具有更广泛的意义,经过创意设计出来的图形可以传达意义深远的内容。当图形创意设计出来以后还可以进行应用性设计,将之应用在具有独创性的任何内容上,也可以根据专题进行图形创意设计,以此服务于艺术设计的视觉传达。

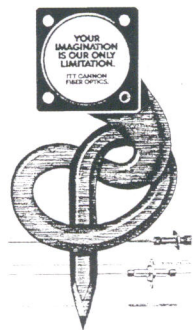
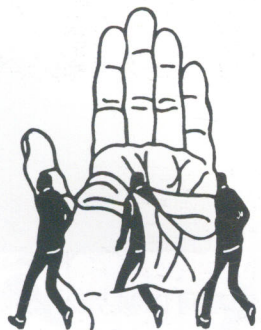
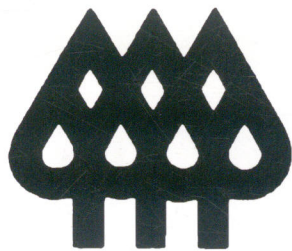
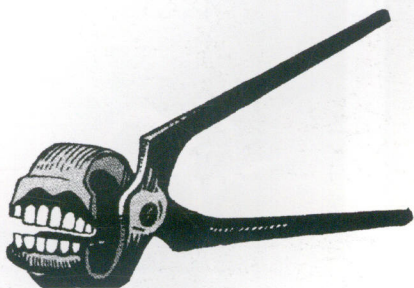
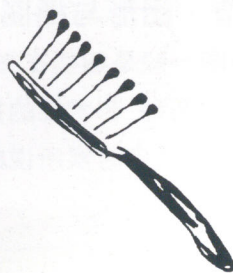
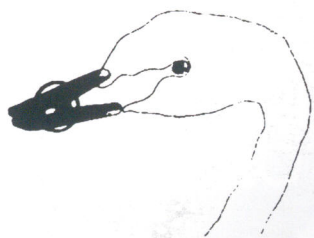
第二章 图形创意的元素

图形是通过内容和形态来表达意义的。首先图形要有内容,然后把内容通过形态反映出来,因此,在创意设计图形的时候,内容和形态都是图形创意设计的元素。

第一节 图形的内容

图形的内容可以说是无穷无尽,任何事物都可以作为图形创意的内容元素,而任何事物通过图形创意都可以创造无数的图形形象。在时代发展的过程中,图形把时代的文化与科学中的一些观念表现出来。图形创意设计一般都是有目的地进行的,如原始时代图形一般是用来装饰,在装饰的同时也传递着一定的信息;古代青铜器上的装饰图形,在装饰的同时也表达了某种观念。在开始用纸张印刷书籍的时候,图形以插图的形式表现;然后,有了招贴海报,艺术家们开始从事艺术招贴的设计,艺术招贴的图形创意设计开始产生;在个人电脑还没有发明的时候,手绘的招贴图形是最富创意的设计图形,图形根据招贴海报的内容传递着招贴的信息。

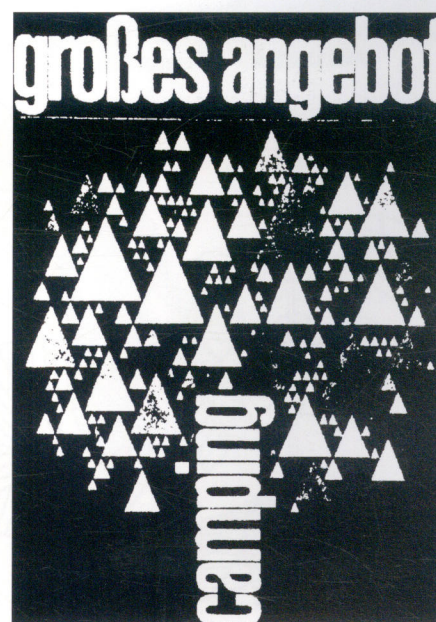
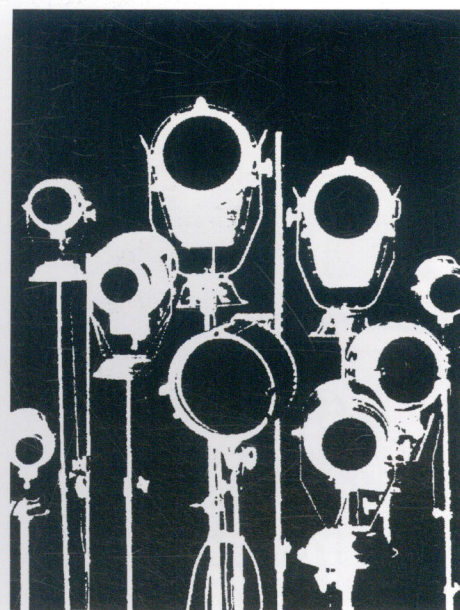
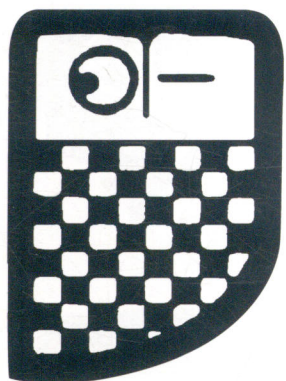
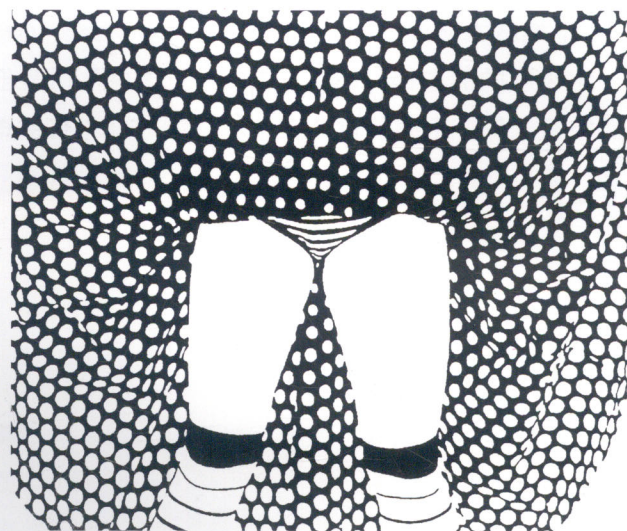
社会发展到现在,图形创意设计发展出现两条轨道。一是实用图形设计。实用图形是为各类用途的设计服务的,因此它的内容必须符合设计的要求,如招贴海报的图形专为招贴海报传达信息和审美之用,环境装饰图形专为环境装饰美观及营造氛围之用。二是形象思维训练。从现代设计产生开始,人们发现图形创意设计是训练形象思维和审美感觉最好的方法之一,因此图形又有了新的意义,那就是思维和艺术的图形设计。在进行艺术的图形创意设计之时,图形的内容便被大大地增加了,但一般在创意设计图形的时候,因功能目的的不同,图形的样式也有很大的不同。图形的内容变得非常丰富,有关于人物的图形、动物的图形、植物的图形、大自然的图形以及抽象的图形等。

第二节 图形的形态

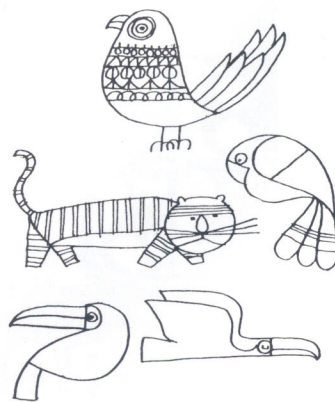
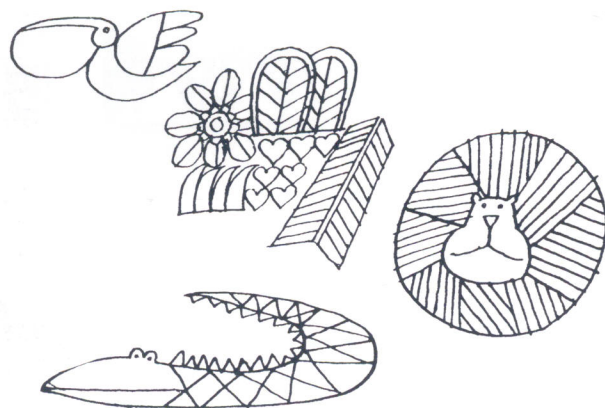
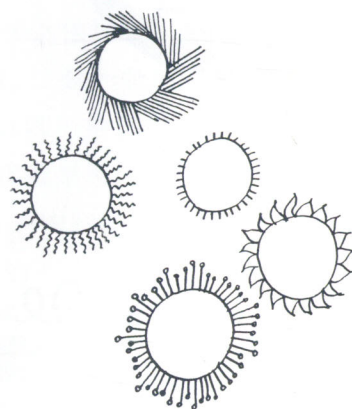
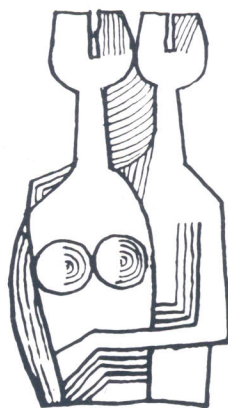
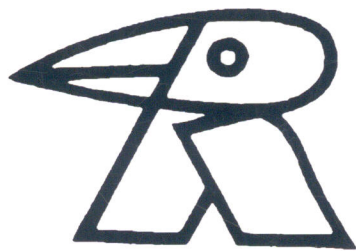
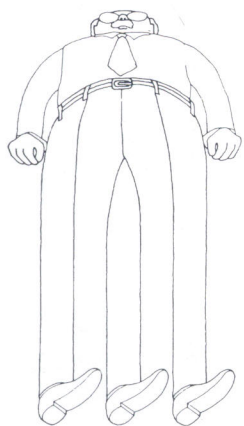
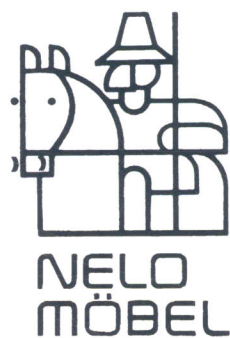
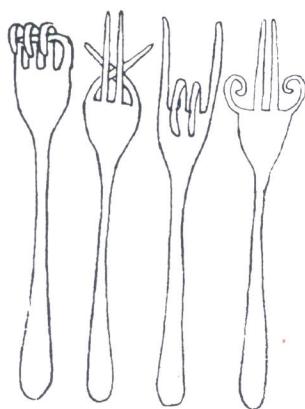
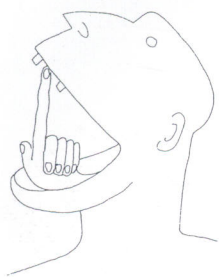
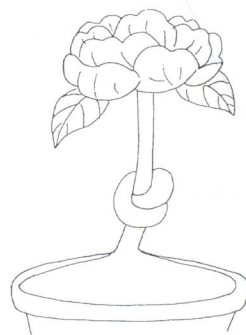
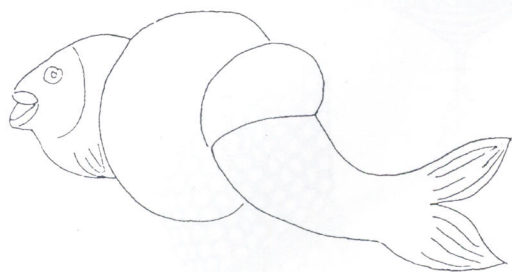
图形的形态元素一般分为基本元素和色彩。基本元素就是点、线、面、体和层次。点、线、面是构成中所使用的概念,它简单明了地把形态的要素归纳概括得很清楚,在本书中我们也用同样的概念阐述图形的元素。而且,构成的原理是把形态变得很美,是形式美的法则,我们在设计图形的时候也使用相同的法则。

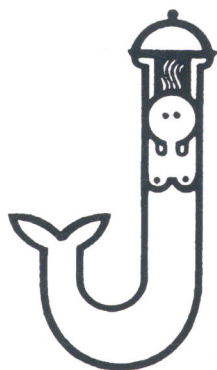
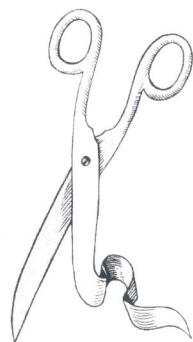
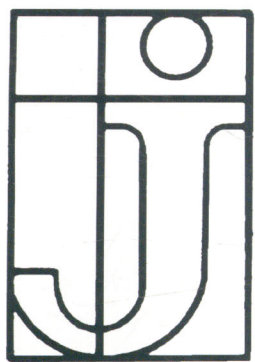
从“形”来说,点是形态的最基本的元素。所有的形态离开“点”就不成为形态了,因为“点”在形态的每个地方都存在,如线的两头、线的转折、面的尖角处等。从概念上来说,“点”可以是图形中引人注意的重点、中心等。

“线”是造型的基本元素。首先从“形”来说，“线”的样式非常丰富，只要有一定长度的形态都可以称之为“线”。“线”给我们以流动或方向的感觉。线有长短、粗细和直曲之分，因此线就有许多的表情，从

而在图形设计中为我们的图形增添了许多情绪性的内容。从感觉上来说，任何形态都无法与“线”分离，形态的轮廓就有“线”的走势与形状，所以我们一般称之为轮廓线。我们绘画首先也是用线来打轮廓的。

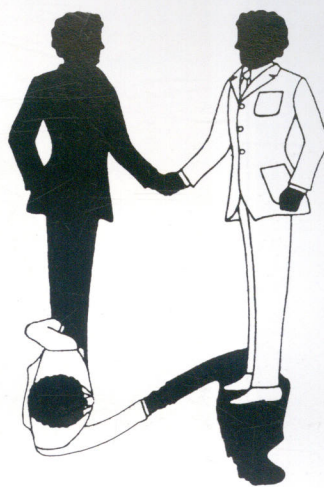
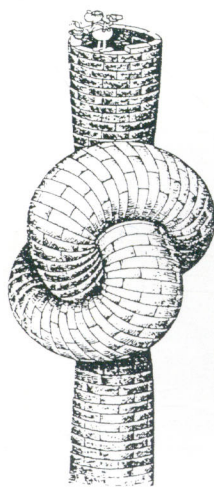
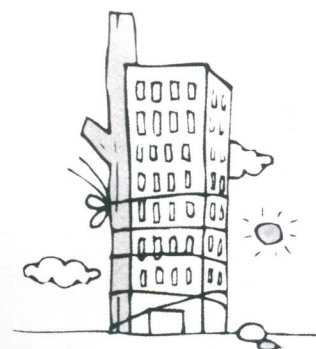
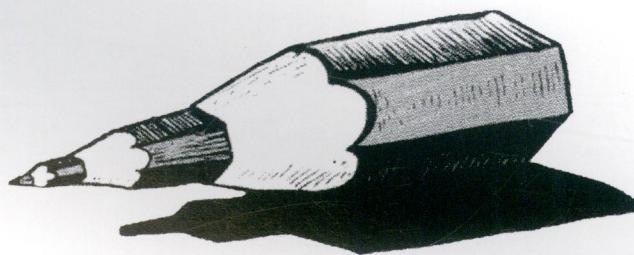
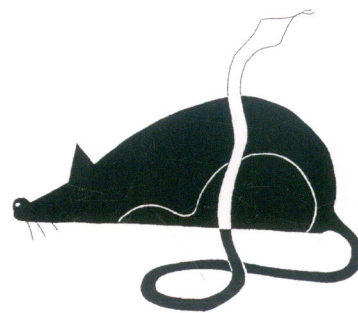
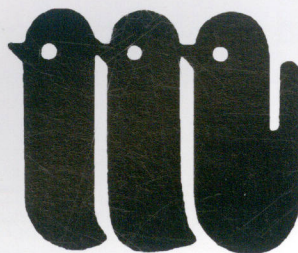
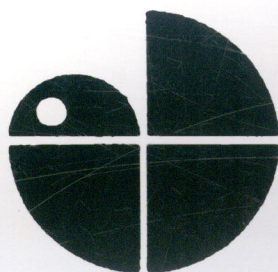

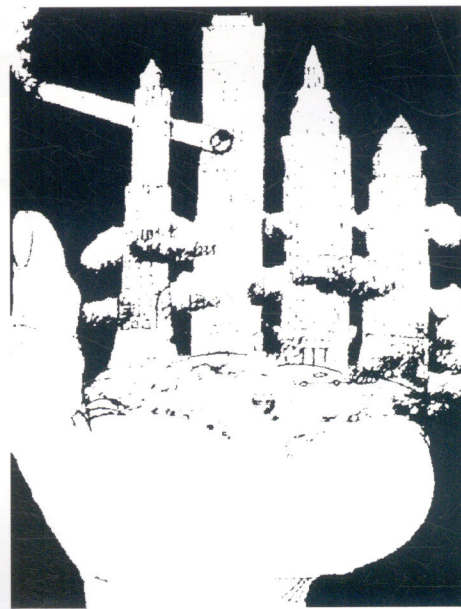
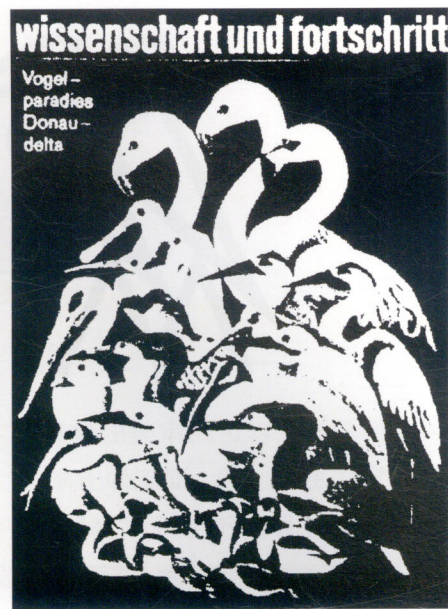

“面”是形态的表面。假如把“点”或“线”放大，也就有“面”的感觉，因此点、线、面在图形设计中是相对而言的。当我们看见一个大大的“点”，其实它也就是“面”了。“面”的特征是强烈，特别是大面的图形，更有着强烈的视觉冲击力。一般在平面设计中经常使用点、线、

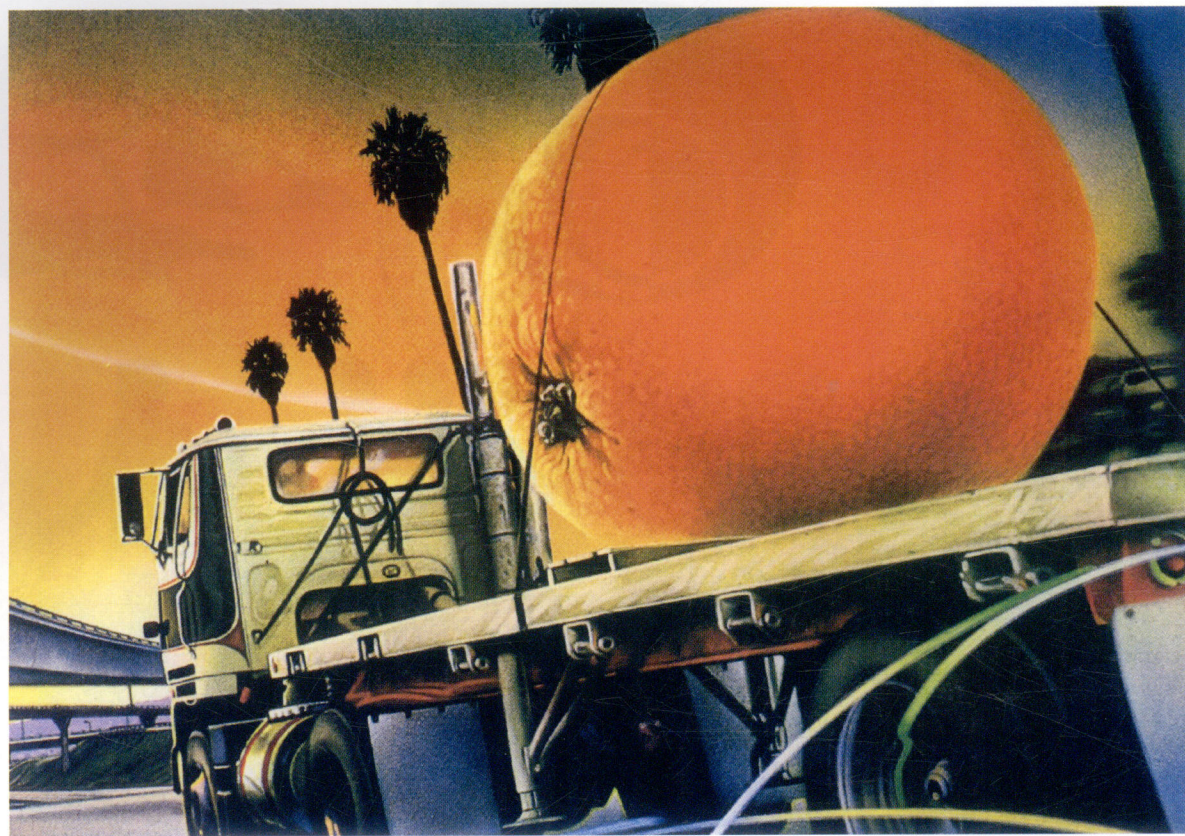
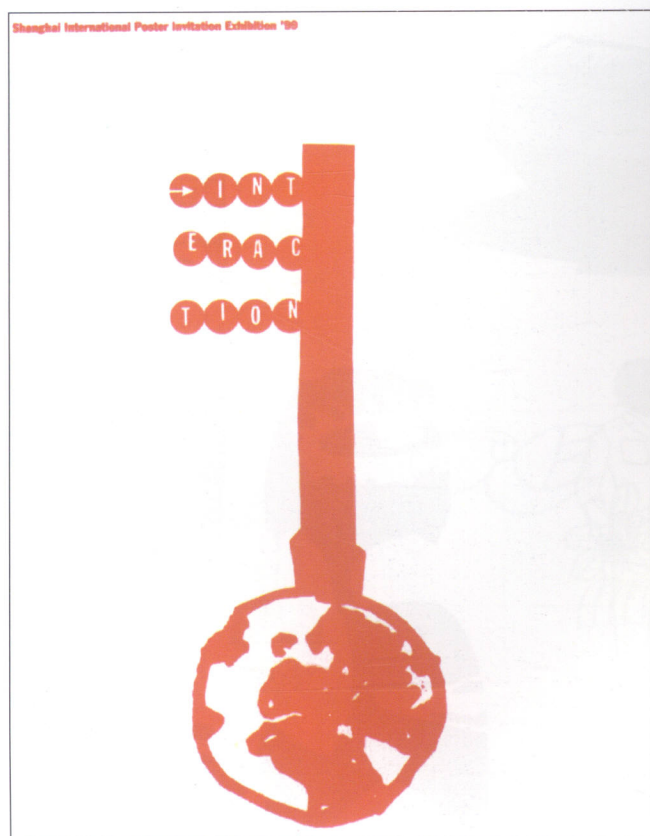
面的组合构成以达到审美的效果。

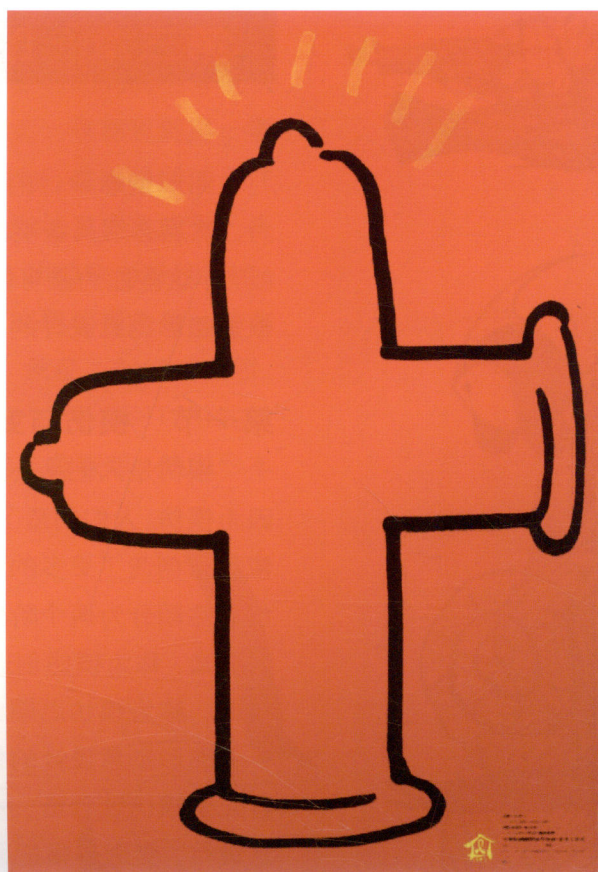
“体”是点、线、面延伸出来的。点、线、面增加了厚度就成了“体”，“体”就有了体量和空间。“体”是一种三维的空间，所谓深度或厚度或远景，都有三维的空间关系。图形创意设计有时候需要创造体量的空间感觉。

色彩是形态的外衣。色彩在图形设计中起着非常重要的作用，它让形态的信息更为明确，使图形更美观和更具个性。有时色彩还可以单独传递信息。在图形的色彩设计中，需运用色彩学方面的知识，对色彩有一定的理解，才能使图形色彩设计获得出众的效果。如对色彩的色相、明度、纯度的理解，对各种颜色的象征意义的了解，都将对图形色彩设计起到很好的作用。因此读者如果能够学习一下色彩构成的知识，将会对学习图形色彩设计有巨大的帮助。

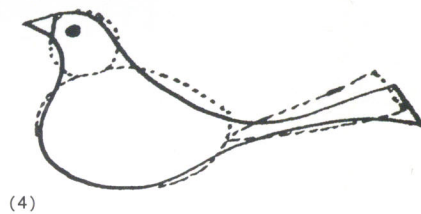
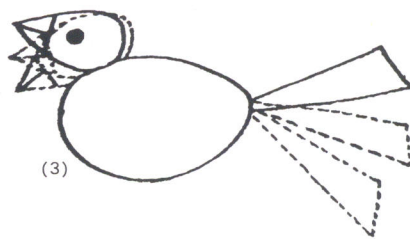
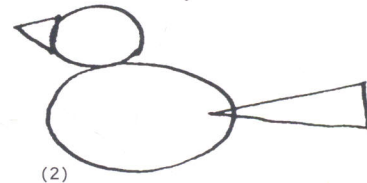
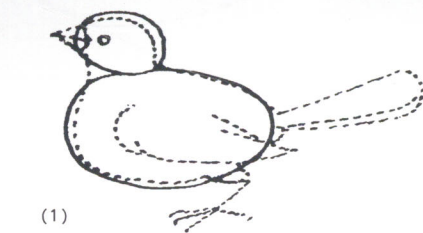
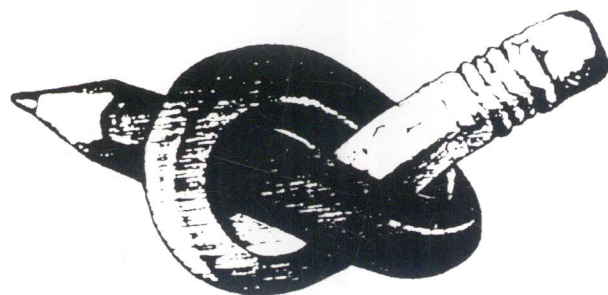
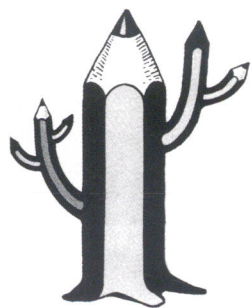
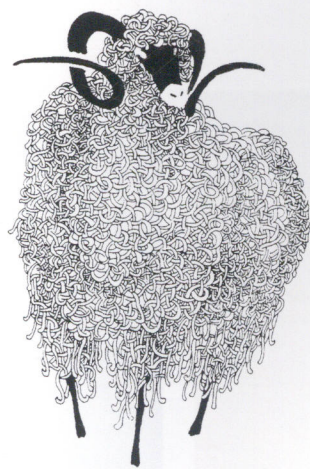
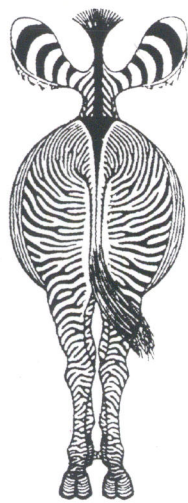
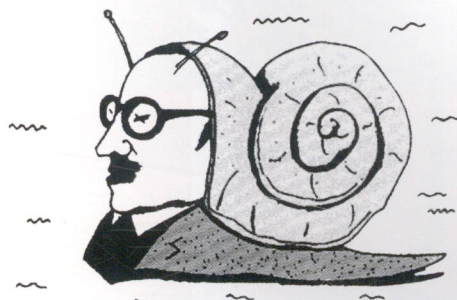
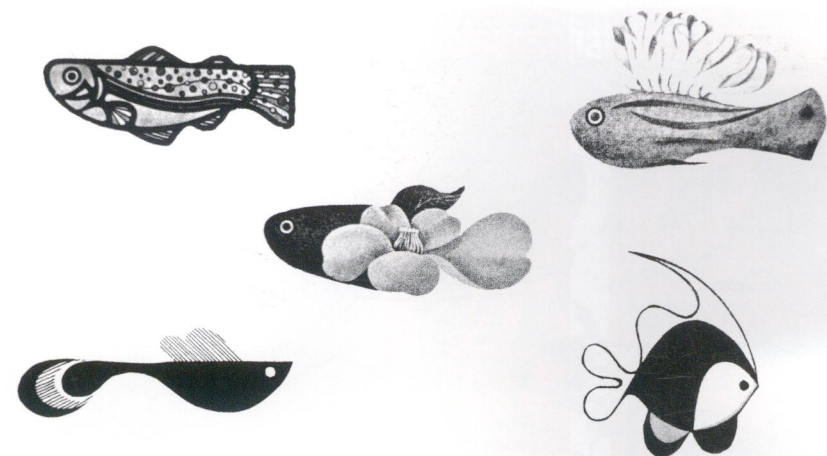
第三章 图形创意的方法

图形创意设计的方法很多, 首先要求设计者有良好的创意思维能力, 然后必须具备观察、认识、分析、判断、想象、选择、综合和组织能力。这些能力是可以通过不断地学习锻炼而得到并增强的, 然后可以根据图形创意设计的方法继续升华, 从而设计出优秀的图形作品。

第一节 模仿与变形

模仿是人们从小开始就一直在做的事情。因为模仿, 人们长大成人; 因为模仿, 人们创造了许多以前没有的东西, 甚至有了仿生学等学问, 并依靠它创造了更多的东西。因此模仿是最好的学习方法之一。科学家把创造活动分为两个阶段, 首先是初期创造阶段, 主要依靠模仿原形并加以创造, 称为模仿创造阶段; 第二阶段是在模仿创造的前提之下进行再创造, 称为模仿后期创造活动。

图形创意设计的模仿创造活动也可以根据上述的两个阶段来进行, 首先是模仿性创造, 然后进行再创造。再创造就可以运用一些变形的手法进行。变形是指把原形态依据设计人的意念, 配合实际的形态, 予以装饰化或夸张地改形, 在形色的韵律中, 追求一种不失真、不丢失原味的形态。

(5)

第二节 联想与想象

联想与想象是图形设计中最常用的方法之一。事物之间的不同联系反映在人脑中，就会形成心理现象的联系，是一种由一事物想到另一事物的心理过程。由当前的事物回忆起有关的另一事物，或由想起的一事物又想到另一事物，这都是联想。而由此事物的形状又想象成另一事物或多个事物，则称为想象。有时候我们形容某人的想象力特别丰富，就是说此人可以通过一个事物想象到更多的事物。联想和想象是一种非常相似的心理活动特征。图形创意设计中的比喻、象征、衬托、对照、拟人化等艺术手法的心理基础，正是联想和想象。一个事物可以引起多种联想，而图形设计在很大程度上就是运用人们的丰富联想，使图形本身产生出巨大的魅力。

