

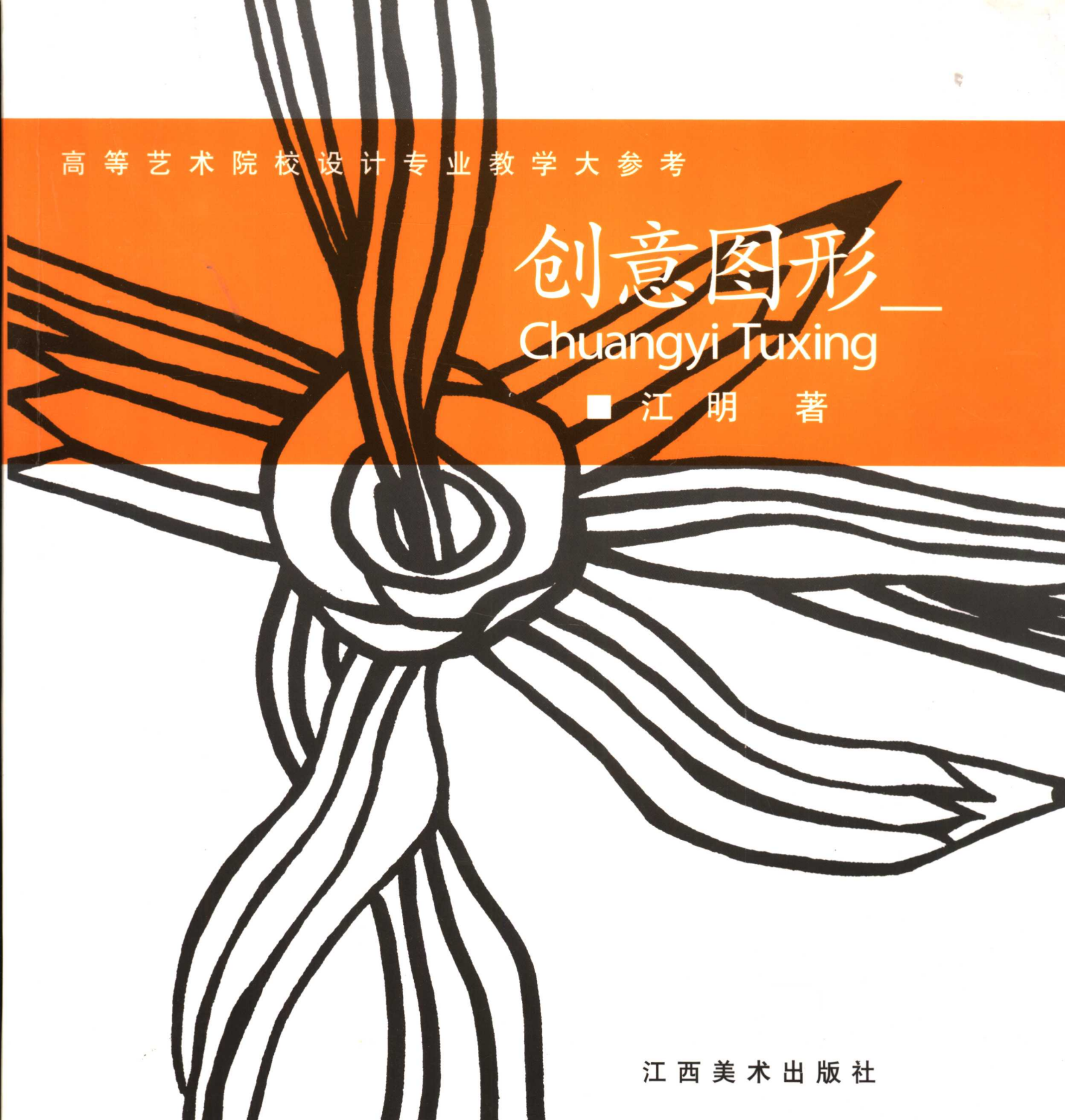
高等艺术院校设计专业教学大参考

创意图形

Chuangyi Tuxing

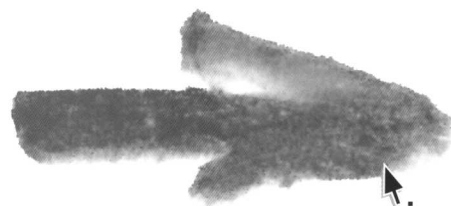
■ 江 明 著

江西美术出版社

创意图形

江 明 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意图形 / 江明 著. - 南昌: 江西美术出版社, 2006.1
(高等艺术院校设计专业教学大参考 / 叶苹主编)
ISBN 7-80690-787-4

I. 创... II. 江... III. 构图 (美术) - 高等学校 - 高等学校教学参考资料
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129643 号

高等艺术院校设计专业教学大参考 · 创意图形

江 明 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印张: 6

印数: 1-4000

ISBN 7-80690-787-4/J·1505

定价: 24.00 元

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,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。要解决好这些问题,除了及时调整课程设置、完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革与探索。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探讨上,并出现了很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“ $1+1=2$ ”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要原故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术设计课程教学大参考”应该是以上述两个方面为出发点。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果的分亨,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融入书中,相信能给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

创意图形古已有之，远古的图腾、岩洞内的壁画可说是图形的起源。进入 20 世纪，受现代艺术和科技发展的影响，图形的表现形式更为丰富。时至今日，随着读图时代的到来，图形正以它独特的魅力在设计和传播领域占据越来越重要的位置。什么是现代创意图形，如何去创作图形，是学艺术设计的学生特别是学平面设计的学生必须解决的问题。现代图形不仅是完整的作品，而且它的产生过程、思维方法也是解决众多设计问题的钥匙。

图形创意课作为高校艺术设计专业的一门专业基础课程，近年来在我国设计院校中陆续开展，大有方兴未艾之势。这门课程除了训练学生的图形表现能力之外，更重要的是培养他们创造性思维的能力，而最直接的手段就是通过图形想象的练习，启发学生摒弃束缚，打开自由的思想之门。本书以大量学生在课堂上创作的图形习作为核心，展示了图形创意训练的过程。虽然是习作，但其中可以看到创意思维发散的方向和表现形态丰富的可能性，希望能给大家带来启发。

在本书的编撰工作中，江南大学设计学院的领导和同事们给了我很多指导和帮助；江西美术出版社给予了充分的支持和关心，在此我表示真诚的谢意。

最后还要感谢江南大学广告学 01 级、02 级、03 级、04 级，视觉传达 0302 班、0401 班，环艺 0302 班，工设 0302 班等班级的同学们，他们在图形课上投入了大量的精力和热情，是他们的才智和想象力使我可以完成本书，也给了我很多惊喜和启示。

由于时间匆忙和个人能力有限，加之目前国内有关图形创意的教学研究尚缺乏真正的深入，本书中可能存在许多不足、疏漏之处，希望能得到大家的指正。

江 明

目 录

1 → 第一章 认识图形

2 → 图形的定义

4 → 图形与文字

5 → 图形与美术

6 → 图形与图案

7 → 现代图形的特征

8 → 图形创意的原则

9 → 第二章 创意思维

10 → 创意过程

11 → 思维方式

13 → 第三章 联想

14 → 相似性联想

15 → 连带性联想

16 → 几何形态的联想

26 → 字母的联想

27 → “聚”、“散”的联想

33 → 第四章 图形想象

34 → 再造想象

44 → 创造想象

46 → 解 构

97 → 第五章 图形整合

100 → 共生图形

104 → 换置图形

109 → 异影图形

112 → 图形中的时空转换

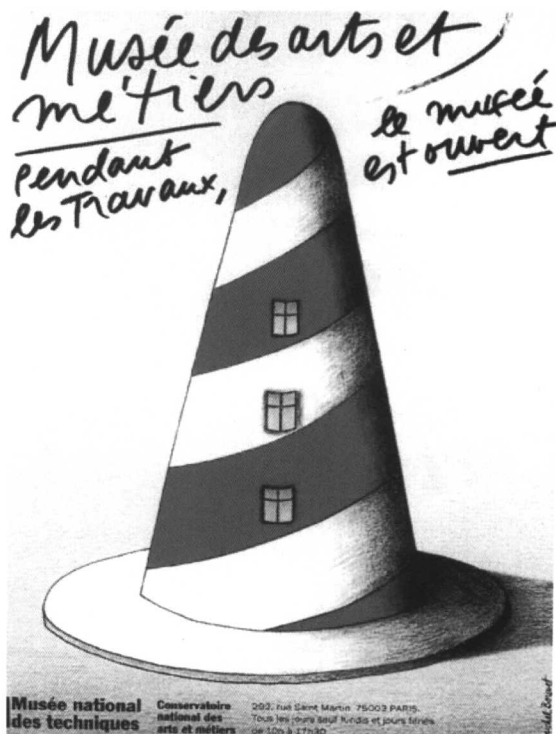
→ 第一章 认识图形

图形的定义

随着生活节奏的加快、信息爆炸时代的来临，人们用于关注某一信息的概率和精力在大大降低，由此带来了一个新的读图时代。在今天，一篇文字优美的广告文案远不及一幅富有创意的广告画面所能吸引的目光多，眼球经济给了图形更大的用武之地。与之相适应的是，我国越来越多的设计院校开始将图形创意作为一门专业基础课引入教学之中。

那么究竟什么是现代意义上的创意图形呢？

图形，顾名思义应该是一种非文字的形态，用通俗的话说是一种图画，那么是否所有视觉

右图海报传递的是这样一个信息：博物馆维修期间正常开放。这一信息通过一个工地警示路障和其上面透着灯光的窗，用非常形象的方式表现了出来。

元素都是我们所熟悉的，而组合却是陌生的：普通的路障却开着几扇窗，让我们不得不重新对它的底蕴进行估量。这一切都吸引我们的目光去一探究竟。

路障代表着施工，亮着灯光的窗象征着里面的活动还在继续，图形用最轻松的方式将一个枯燥的信息展示在人们面前。

第一章

认识图形

图形的定义

图形与文字

图形与美术

图形与图案

现代图形的特征

图形创意的原则

传达设计中的非文字的形态都是图形呢？答案当然是否定的。图形的英文是 Graphic，原意为图解、图示，发展为说明性的视觉符号，是一种在纸或其他表面上表现的、能通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播的视觉形式，它通过一定的形态来表达创造性的意念，将设计思想可视化，使设计造型成为传达信息的载体。从具体的形式上来看，图形可以是绘制的某种形状、绘画、摄影，甚至包括一些意象文字等，但这些形态应该不仅仅是现实物态的简单再现和描摹，而应加入创作者的主观意识并呈现出一种不同于既有概念的新形式。

要真正认识现代图形，可以从它与其他视觉形式的比较中去体会。

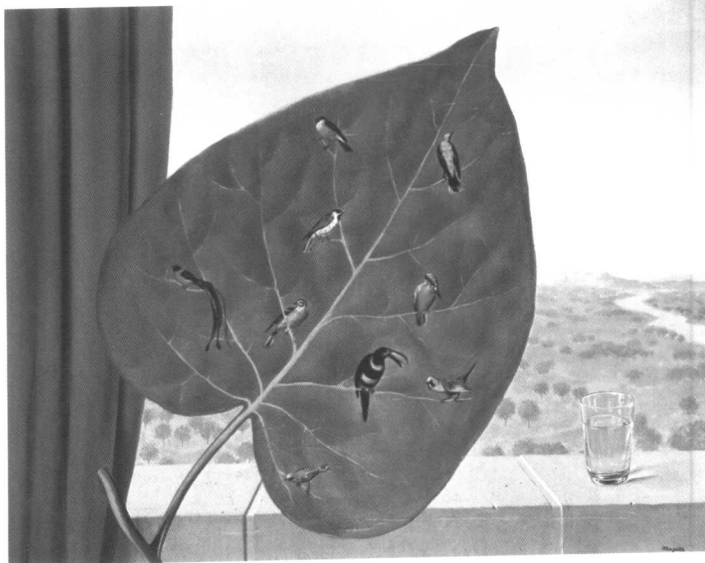
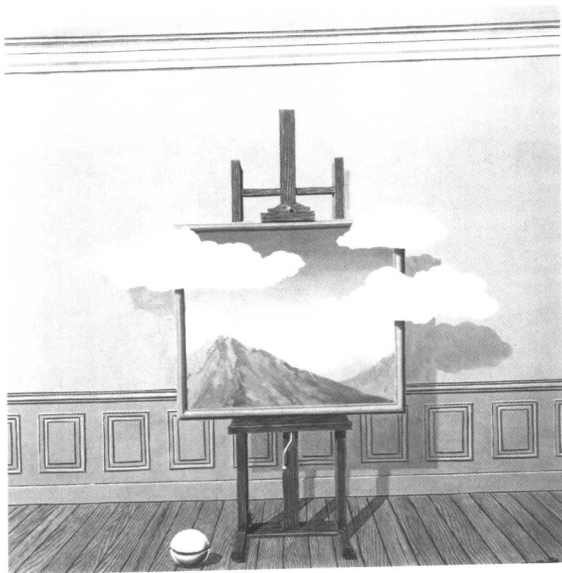

左图取自一幅公益广告，表现婚姻失败给人带来的伤害，戒指作为婚姻的象征被拿走了，取而代之的是一道断裂的伤痕，断指之痛不正如离婚给人生带来的难以愈合的伤口吗？图形用它特有的鲜活语言深深触及到人的心灵和情感深处，无须一字，一切尽在不言中。

这，就是图形的力量。

图形与文字

图形是介于文字与美术之间的视觉语言形式，与两者既有相似之处，又有根本区别。与文字相比，图形与文字一样都以传递某种信息为意图，但文字经过长时期的发展，已形成了指定的结构造型，表达特定的字意，具有排它性，无歧义，如“和平”就是表示了一种明确的状态，看见这两个字不会有其他的理解。文字在传达信息上的不足之处，首先在于受到一定的文化限制，只有受过教育、认识这种语言文字的人才能辨读理解。其次从视觉效果来看，现代文字作为符号以表音为主，视觉形态是抽象的点线组合，规范而单调，缺少吸引力，传递信息的速度和感染受众的可能性都不高。而图形由于通常以具象形态作为基本创意元素，可以跨越文化的限制，在第一时间被关注和理解，且图形有更丰富的形态塑造的可能性，同一信息有多种表现的方式，可以

左图为超现实主义画家马格理特的作品，虽然是纯艺术类的油画，但其中蕴含着的画家重新审视世界、重构现实景象的思想以及超现实的组合方式，都给现代图形创意带来极大的启发。在人类历史的长河中，各种艺术流派、民间工艺、科学发展的成果都对图形产生着影响，也是我们今天从事图形创意时需要去学习和汲取灵感的地方。

更“诗意”地表现主题，易于与人发生情感上的沟通，如同样是“和平”，在图形中可以用鸽子、橄榄枝或废弃的武器等元素表现。图形的不足之处在于表达信息可能存在歧解，其功能的完成要借助于受众的联想等包含主观因素的思维过程，对设计者来说要求更高。

图形与美术

图形与美术之间的关系表现为从形式上讲是相似的，往往都是某种画面，但从创作的起点来说则是完全不同的。美术的创作者以抒发个人情感为出发点，并不苛求他人的理解与共鸣，而图形存在的意义就是与他人交流，将一种思想观念通过视觉的媒介传达给受众，如何使受众注意到并能正确理解图形背后的信息才是设计者所要考虑的问题。同时，由于美术的这种以我为主的特性使它的创作较少受到限制，作为人类文化的先行者，其创作思想和方法对现代图形创意有着巨大的启发作用。

第一章
认识图形
图形的定义
图形的分类

图形与美术

图形的功能
现代图形的特征
图形的构成要素

认识图形

第一章

认识图形

图形的定义

图形与文字

图形与美术

图形与图案

现代图形的特征

图形创意的原则

图形与图案

在视觉传达领域，还需要分清的一对关系是图形和图案，在以往的教学就曾出现有学生将两者混淆的情况。应该说图案的创作中有时会用到图形创意的手法，而图形在表现上也会借鉴图案的形式，但并不能将二者混为一谈。图案强调的是装饰效果，虽然是对具象事物进行抽象概括的表现，但仍以客观描绘为基本手段。而图形创作是以主观需要为出发点的形态，根据一定目的重新构建创造新的形态，这是两者的根本区别。

总之，现代创意图形是建立在人的视觉经验的基础之上，在特定思想意识的支配下，对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画和表达的视觉形式，而以一种不同于现实形态的方式呈现。作为一种符号，创意图形具有符号的双重属性：

能指——符号的形式，即视觉特征，如形状、大小、色彩等；

所指——符号的象征意义，即内涵、心理情感意义、价值等。

现代图形的特征

认识了何为创意图形,那么如何来判断一个图形的好坏呢?从它的定义和作用可以总结出现代创意图形的基本特征,为我们提供评判的依据。图形应用在传播领域的作用是吸引人们的注意、引起兴趣和关注、传递一定信息、加深受众记忆,要实现这些作用,图形必须具有以下几个特征:

1. 创新的表现形态

现代创意图形体现的是创造性,只有新颖独特的形式才能在众多信息中脱颖而出,抓住人们的视线。

2. 准确的传达性

从图形的定义我们知道它是以传达为目的的,优秀的现代图形无论是元素的选择还是表现,都能够利用象征来向受众传达一定的信息或观念,使受众通过图形可视的形象准确地理解和体会其内在的含义。

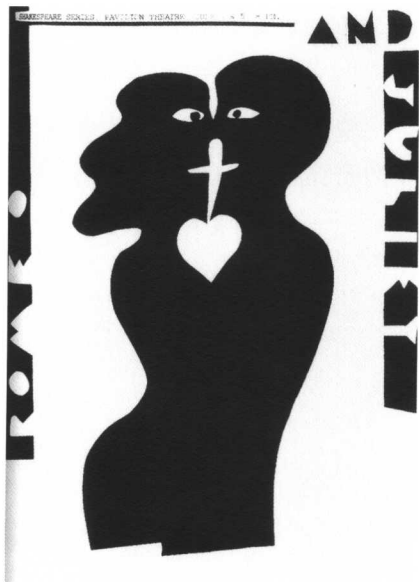
3. 审美性

优秀的图形在表现上符合形式美的法则,能够激发人们的审美情感,达到辅助传达的作用。

4. 单纯化

现代创意图形往往以单纯简练的形象呈现,摒弃多余的装饰,视觉效果更为强烈,使传达的思想明确清晰。

右图是《罗密欧与茱莉叶》的戏剧海报,运用了图底转换的图形方式,来表现这出伟大的爱情故事戏剧,在男女主角的中间隐藏的是刺在心上的匕首,将戏剧高潮中的爱情与死亡,用最简洁的形态和色彩传递出来。精练的元素、巧妙的共生整合、个性化的剪影处理,使招贴以单纯而艺术化的形象蕴含了丰富的内容,给观者带来心灵的震撼与无限的遐想。这幅作品向我们展示了优秀的现代图形创意的特质。

认识图形

第一章

认识图形

图形的定义

图形与文字

图形与美术

图形与图案

现代图形的特征

图形创意的原则

图形创意的原则

根据现代创意图形的评判依据，我们可以总结出设计过程中应该遵守的原则：

1. 以图形说话：在设计构思中要始终坚持以图形来表述思想，形态不是为了装饰而是为了表达，不要试图以文字语言来解释图形。

2. 图形语言通俗化：图形创意的目的是使受众正确理解其中的含义，因此必须考虑受众对图形理解的方式，图形语言要通俗化，选择元素要注意其在公众认识中的象征意义，不能过多地仅从设计者个人的理解出发，否则可能引起信息传递的阻碍或偏差。

3. 创造新形象：图形创意的最终结果是要创造出一个新的图形形象，不是现实形态的简单再现或拼凑，这种创新是现代图形的根本所在。

4. 生动的表现：现代创意图形的表现元素是以具象物形为主的，无论是用绘画、摄影等任何手段，在表现上都要生动，形态强烈，有设计者自己的表现风格，具有美感，这样可以在传达的过程中提高图形的吸引力、记忆度和亲和度。

5. 原创性：任何设计都要强调原创性，图形尤其需要。现代图形强调的就是创造性，对于他人的优秀作品可以学习其方法、汲取其灵感，但在设计中一定要有自己的创见，才可能创作出与众不同的图形。

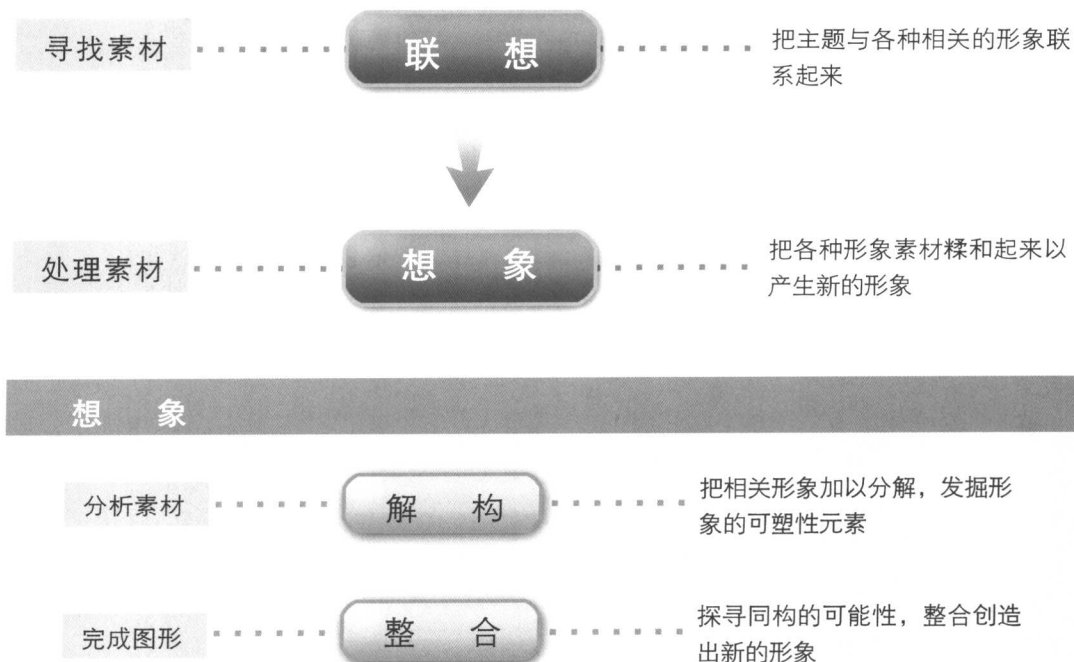
总之，现代创意图形要本着“意料之外、情理之中”的原则去创作，意料之外指的是全新的表现形式，情理之中则是内在寓意的逻辑合理性。

→ 第二章 创意思维

创意过程

现代创意图形展现出丰富多变的形态，洋溢着设计者富于创造性的思想，当我们接触一幅优秀的图形作品时，往往会禁不住拍案叫绝，那么，这些作品是如何创作出来的呢？图形创意的思维过程是什么样的呢？

图形创意的创作过程可以分为两个步骤：联想和想象。下图表明了在这个过程中每一步的基本作用。

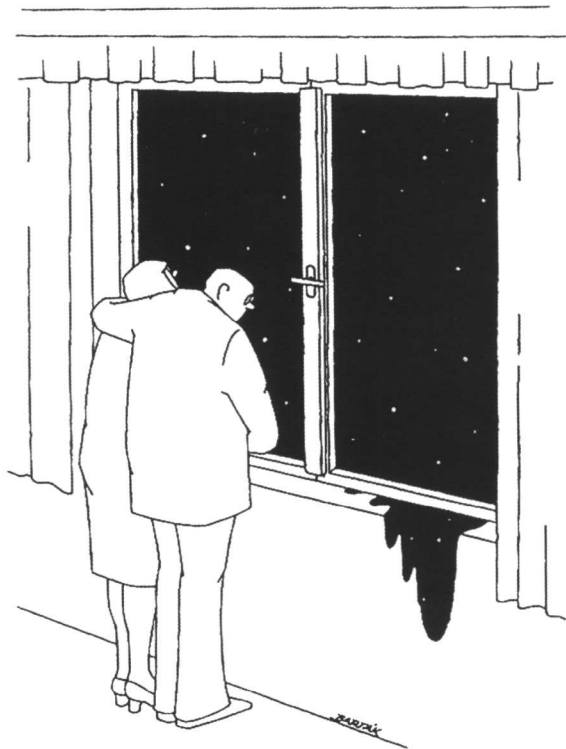

联想是图形创意的起点，把与主题相关的各种形象元素寻找出来，只有找到了恰当的元素才有进一步去处理元素、塑造形象的可能性。

通过联想获得了表现素材，下一步则要通过想象对素材进行深层次的处理，创造出符合创意要求的新形象。想象的过程又分成两步：解构和整合。解构是对元素的分析，寻找创意的突破点；整合是在解构的基础上对已有元素进行打散重组，通过具体的图形表达，创作出新的图形形象。

思维方式

图形创意的思维是一种创造性思维，这种创造性更直接地表现为发散思维和聚合思维两种思维方式的有机结合。其中，发散思维是创造性的核心，从多种设想出发，不按常规寻求变异，使信息朝着各种可能的方向辐射，多方面寻求答案，从而引出更多的信息。发散性思维要求具

精彩的漫画常常给我们带来思维的启发和挑战。右图中窗外静穆的夜空像流水般悄悄流入，对夜色的联想与想象打破了思维的定势，给了我们全新的体验。