

ART DESIGN SERIES

赖小静 编著

全国 高职高专 艺术设计专业教材

图形创意 教程

西南师范大学出版社



全国高职高专艺术设计专业教材

图形创意

赖小静 编著

教程

西南师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

图形创意教程/赖小静编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2006.3
高职高专艺术设计专业教材
ISBN 7-5621-3559-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第019029号

丛书策划: 李远毅 王正端

全国高职高专艺术设计专业教材

主编: 沈渝德

图形创意教程 赖小静 编著

责任编辑: 刘 洋

整体设计: 王正端

版式设计: 丁 仪

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 192千字

版 次: 2006年4月 第1版

印 次: 2006年4月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3559-2/J·355

定 价: 32.00元

本书部分作品因无法联系作者客观上不能按照法律规定解决版权问题, 我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

作者简介

赖小静，1960年生于重庆。1983年毕业于四川美术学院，现为四川美术学院副教授。主要从事平面设计和装饰设计等教学科研工作。著有《装饰设计》、《彩色装饰图典·装饰图案》、《黑白装饰图典·花卉植物》等。代表作品有水粉《高瓶中的黄花》、油画《墙外》等，多部作品曾参加全国、省、市展出并发表。

专注 · 专业 · 品质的保证

西南师范大学出版社

全国高职高专艺术设计专业教材

- | | | |
|----------|------------|-------------|
| 广告设计教程 | 图形创意教程 | 办公空间设计教程 |
| 包装设计教程 | 版式设计教程 | 餐厅空间设计教程 |
| 标志设计教程 | 装饰设计教程 | 家具设计教程 |
| 平面构成教程 | 描绘技法教程 | 室内设计制图与透视教程 |
| 色彩构成教程 | 商业摄影基础教程 | 装饰装修构造教程 |
| 立体构成教程 | 型录设计教程 | 实用装饰工程预算教程 |
| CI设计教程 | 展示设计教程 | 卡通形象设计教程 |
| 现代招贴设计教程 | 设计素描教程 | 网页设计与制作教程 |
| 书籍设计教程 | 住宅空间设计教程 | |
| 文字设计教程 | 住宅小区景观设计教程 | |

一套被众多设计艺术院校广泛采用的教材

一家专注于设计艺术教育的出版社

专注 · 专业 · 品质的保证

西南师范大学出版社艺术设计专业教材

设计概论
广告设计
包装设计
标志设计
CI 设计
文字设计

平面构成
色彩构成
立体构成
色彩设计
装饰设计
图形创意

视觉表述
印刷设计
电脑绘图
公关用品
广告形象
型录设计

数码摄影
插图设计
书装设计
版式设计
展示设计

时装评论
服装设计概论
服装美学
男装设计
女装设计
立体裁剪
服装色彩设计
品牌成衣设计

服装画技法
民族服饰要素与创意
服饰配件设计
现代服装面料的开发与设计
首饰设计
女装造型与板型设计

室内设计方法
室内环境与装饰
环艺表现技法
景观艺术设计
环艺形态应用
材料 构造 形式
餐饮文化空间设计
现代城市微观环境设计

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

一套被众多设计艺术院校广泛采用的教材
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

全国高职高专艺术设计专业教材

编审委员会

全国高等教育艺术设计专业教材

学术顾问：杜国城 建设部高职教研秘书长 教授

季 翔 徐州建筑学院 教授

黄 维 清华大学美术学院 教授

罗 力 四川美术学院 教授

郝大鹏 四川美术学院 教授

陈 航 西南大学美术学院 教授

李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

余 强 四川美术学院 教授

张 雪 北京航空航天大学新媒体艺术系 教授

主 编：沈渝德 四川美术学院 教授

高职高专教育土建类专业教学指导委员会

建筑类专业指导分委员会副主任委员

编 委：李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

沈渝德 四川美术学院 教授

刘 蔓 四川美术学院 教授

杨 敏 广州工业大学设计学院 副教授

邹艳红 四川教育学院 副教授

余 鲁 重庆三峡学院美术学院 副教授

文 红 重庆教育学院 副教授

罗晓容 重庆工商大学 副教授

胡 虹 重庆工商大学 副教授

序

沈渝德

进入21世纪,为适应经济全球化和信息化对高素质劳动者的需求,世界各国的职业教育进入了一个在调整中巩固、在改革中发展的时期。

职业教育是现代教育的重要组成部分

是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱。近些年来,世界各国、国际组织、区域性机构都认识到发展职业教育对推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用,把改革和发展职业教育作为面向21世纪教育和培训体系的重要组成部分。1987年联合国教科文组织在德国柏林召开了第一届国际技术和职业教育大会。1989年联合国教科文组织大会通过了《技术和职业教育公约》,制定了世界技术和职业教育发展的指导方针和政策。1999年联合国教科文组织在韩国汉城召开了第二届国际技术和职业教育大会,大会发表了对新世纪职业教育新的发展模式的看法,认为即将到来的21世纪是一个充满巨大机遇与严峻挑战的时代。新的发展模式将是以人为中心,培养创业能力和自立能力,促进继续学习和独立学习。大会通过了《技术和职业教育与培训:21世纪展望——致联合国教科文组织总干事的建议书》,呼吁各国改革职业教育,以终生教育思想为指导进一步推动和发展职业教育,建立和完善职业教育与高一级教育相衔接的有效机制,建立开放的、灵活的和面向学习者的新型职业教育制度。大会在主题工作文件中以中国的谚语作为引语:“当风向改变时,有的人筑墙,有的人造风车”,认为职业教育在新时之风面前,不应消极地筑墙挡风,被动应付,而应积极主动地借助时代的风势,大造风车,抓住机遇,迎接挑战。

高等职业教育的培养目标是人才培养的总原则和总方向,是开展教育教学的基本依据。人才规格是培养目标的具体化,是组织教学的客观依据,是区别于其他教育类型的本质所在。

高等职业教育是高等教育的重要组成部分,属于高等教育的范畴。高职教育是自成体系的教育,在类型和层次上都有自己的特点,不同于普通高等教育。高等职业教育与普通高等教育的主要区别在于:各自的培养目标不同,侧重点不同。职业教育以培养实用型、技能型人才为目的,培养面向生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。同样,高职人才也必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能,掌握相应的新知识、新技术和新工艺,并以较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题的能力区别于普通高等教育。

高等职业教育以能力为本位,突出对学生的能力培养。这些能力包括收集和选择信息及知识的能力,在规划和决策中运用这些信息和知识的能力,解决问题的能力,实践能力,合作能力,适应能力等。国际21世纪教育委员会提出“四个学会”:学会求知、学会做事、学会共处和学会生存,作为现代教育的四个支柱。在第二届国际技术和职业教育大会中提出,21

世纪最重要的品质将是学会学习,德国联邦职业教育研究所前所长Herman Schmidt博士称之为独立学习的能力(independent learning)。培养能力,已成为职业教育界的共识。

高职高专艺术设计教育的课程特色是由其特定的人才培养教育目标和特殊的人才规格所决定的,课程是教育活动的核心,课程内容是构成系统的要素,集中反映了高职高专艺术设计教育的特性和功能,合理的课程设置是人才规格准确定位的基础。

本艺术设计系列教材编写的指导思想是从教学实际出发,以高职高专艺术设计教学大纲为基础,遵循艺术设计教学的基本规律,采用单元制教学的体例架构,使之能有效地用于实际的教学活动,力图能贴近培养目标、贴近教学实践、贴近学生需求,具有很强的应用价值。

本系列教材的教学内容以培养一线人才的岗位技能为宗旨,充分体现培养目标。在课程设计上,以职业活动的行为过程为导向,按照理论教学与实践并重、相互渗透的原则,将基础知识、专业知识合理地组合成一个专业技术知识体系。理论课教学内容根据培养应用型人才的特点,求精不求全,不过多强调高深的理论知识,做到浅而实在、学以致用。专业必修课门类覆盖了教学所属的所有专业,知识面广、综合性强,非常有利于培养“宽基础、复合型”的职业技术人才。

我们期望能构建一种科学合理的教学模式,一种新的教学思路,规范高职高专艺术设计的教学活动与教学行为,以便能有效地推动教学质量的提升,也便于有效的教学管理。我们同时也注意到艺术设计教学活动个性化的特点,教材在理论阐述、教学方法和组织方式、课堂作业布置等方面给任课教师预留了一定的灵动空间。

我们认为教师在教学过程中不再主要是知识的传授者、讲解者,而是指导者、咨询者;学生不再是被动地接受,而是主动地获取。这样才能有效地培养学生的自觉性和责任心。在教学手段上,应该综合运用演示法、互动法、讨论法、调查法、练习法、读书指导法、观摩法、实习实验法及现代化教学手段,体现个体化教学,使学生的积极性得到最大限度的调动,学生的独立思考能力、创新能力均得到全面的提高。

本系列教材根据目前国内高职高专艺术设计开设课程的需求,将分装潢设计、环艺设计、服装设计、设计基础及数码艺术设计等多个板块进行规划编写,分期分批、有计划地陆续出版。

本系列教材是为我国高职高专艺术设计专业的学生专门编写的,他们将是本世纪中国设计领域一支重要的队伍,是活跃在设计第一线的生力军,他们的成长直接关系到中国设计界的未来与发展。我们编辑这套教材,就是希望能在培养这支生力军的过程中,做些实实在在有成效的工作。

作为艺术设计高职高专教材建设的一种探索与尝试,这套教材中难免会有偏颇与不足,我们期望得到教育界的专家学者们的批评与指正,以期在教学实践中加以调整修改。

前言

21 世纪是视觉传播和读图的时代。

图像信息通过影视、网络、书籍、报刊、广告等载体,让受众在有意无意中受到引导。在很大程度上,图像信息已经强烈地影响着我们的生活方式。同时,它以形象语言打破了不同国家、民族和文化之间的界限,缩短了人们的时空距离,使地球上发生的任何事件,瞬间得已传播。现代社会在很大程度上已经由文字文化转化为图形文化,进入了图形时代。自从图形设计作为一门独立学科扩展到了视觉传播领域,人类生活就再也离不开图形信息的交流与传达了。

目前,视觉传达类图书和教材大量地出现在艺术设计教育领域,这类书籍特别注重理论上的建树。它们在理论上作了很完备的总结,对艺术设计教育起到了不可低估的作用。根据高等职业艺术院校教材编写的要求,我们编写了这本以培养应用型人才为目标的教材,在前人的基础上对图形创意重新作了较系统的规划。

图形创意是各大艺术院校视觉传达设计专业的必修课,作为一门教学课程,图形创意主要应该强调在新思想、新观念的设计理念训练下,使受教育者在未来的实践过程中把它转化成一种有效的应用工具。本书对图形设计形式进行了不同角度的、全方位的诠释,强调意趣横生的视觉表述方法,追求在创造新观念、新设计形式下的创意价值。其次,以教与学的互动模式,诱发出他们的延伸联想兴趣,充分调动学生的创造性思维潜力,培养他们对事物敏锐的观察能力和记忆能力,提升他们的审美分析和判断能力,使图形创意教学课程达到我们预想的效果。

本教材对图形创意作了较详尽的概述,并把它分为:图形创意概论、图形创意思维联想、图形创意视觉表现、图形创意整合四个版块,对课程进行了有序合理的设置。它共分四个单元、64学时,每教学单元在16学时内完成。

为了便于学习,根据教学设置特点,我们采用图文并茂、题型点评的方式,对教学从基础理论到设计观念深入浅出地进行系统梳理,而且搭建了一个条理清晰、操作灵活、易于掌握和循序渐进的构架。如果这本教材能为艺术设计教育大厦增添一砖一瓦,将是我们最大的欣慰。

在此,感谢西南师范大学出版社以及责任编辑、编委们对我的支持,特别要感谢李巍教授、夏镜湖教授、沈渝德教授的指导与鼓励,本教材是在他们的潜心帮助下才使我得以完成并能顺利地付梓。

目录

教学导引 1

- 一、教程基本内容设定 1
- 二、教程预期达到的教学目标 2
- 三、教程实施的基本方式与手段 2
- 四、教程实施的总学时设定与单元 3

第一教学单元 图形创意概论 7

- 一、关于图形创意 7
- 二、图形创意的目的 11
- 三、图形创意的意义 11
- 四、图形创意的演变 13
- 五、图形创意的特征 14

单元教学导引 17

第二教学单元 图形创意思维联想 18

- 一、图形创意思维模式 18
 - (一) 发散思维 18
 - (二) 收敛思维 20
 - (三) 虚构思维 20
 - (四) 反向思维 21

二、图形创意联想模式 22

- (一) 形象联想 23
- (二) 类似联想 24
- (三) 对比联想 24
- (四) 因果联想 24
- (五) 奇异联想 25
- (六) 空间联想 25

三、图形创意要素 26

- (一) 点、线、面要素 26
- (二) 符号要素 27
- (三) 形态要素 32
- (四) 色彩要素 38
- (五) 肌理要素 40
- (六) 形与形的构成要素 41
- (七) 形与空间的构成要素 41

单元教学导引 43

第三教学单元 图形创意视觉表现 44

- 一、同构的图形组织 44
- 二、正负形的图形组织 49
- 三、共生的图形组织 51
- 四、置换的图形组织 52
- 五、影子的图形组织 53
- 六、变异的图形组织 55
- 七、矛盾的图形组织 58
- 八、比拟的图形组织 60
- 九、文字的图形组织 62
- 十、数字的图形组织 63
- 十一、涂鸦的图形组织 64

单元教学导引 69

第四教学单元 图形创意整合 70

- 一、图形创意整合 70
- 二、图形创意风格 74
- 三、图形创意大师 79

单元教学导引 87

主要参考文献 87

一、教程基本内容设定

图形创意是视觉传达设计专业重要的基础课程。它以独特的表现形式,个性化的风格,贯穿于视觉传达设计的各个领域。图形创意课程集中表现在以思维训练为主,提高学生创意思维能力和视觉表达能力,使他们掌握不同的视觉表述方式,突破思维的模式化空间,展开创意。因此,图形创意课程不单适用于平面设计教学,也可以作为各个设计艺术专业的基础。图形创意着重研究探索图形构成和图形色彩的新思维方式,通过图形创意训练能使人利用形象悟性和灵感去建立一个创造的思维空间。

本教程依照高等职业教学大纲要求的体例架构,设定以下基本内容。

1. 图形创意概论。以理论阐述为主,使学生全面了解和认识图形创意的基本概念,图形创意的目的及意义、图形创意的演变、图形创意的特征等基本知识。

2. 图形创意思维联想。从思维方式中,对图形展开视觉思维方面的联想。联想、想象是图形创意的灵魂。强调思维训练,探索创意构想,展开创造性思维活动,是本单元教学的重点。因此,训练学生采用多层面、多视点的方式,对图形朝着多向思维延伸,产生联想。

3. 图形创意视觉表现。图形的组织构成形式需要从创意思维的训练中,去挖掘图形创意的内涵,阐述图形组织构成方法,从不同的表现组织形式中,学会选择、判断、思考的创造能力,激活想象空间,传递视觉信息。

4. 图形创意整合。针对图形创意的表现与风格特征,把各种艺术设计思潮,同图形设计相互融合、相互联系进行思考,有目的地加强形象与内涵的表现,对图形创意深入挖掘,使图形创意思维自然地渗透到专业设计中去。

作为教学设置的需要,以上的教学内容,

图 1



图 2

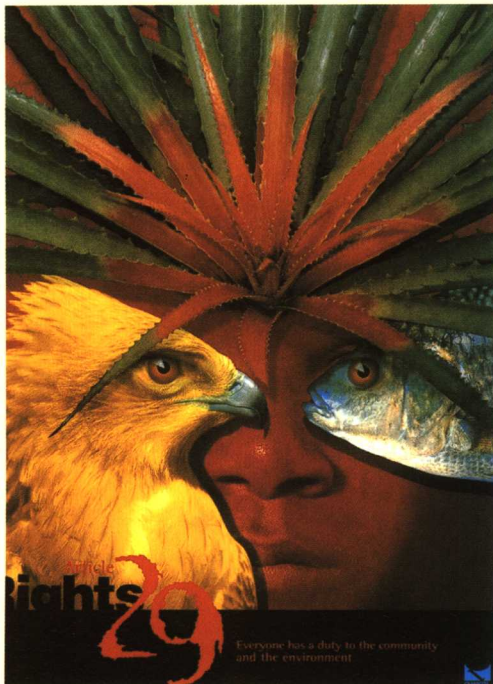


图 1 形与形产生的空间联想, 构成相互谐调的画面效果。

图 2 人与自然构成的图形共生关系的封面 (马维亚尼·戴维斯)

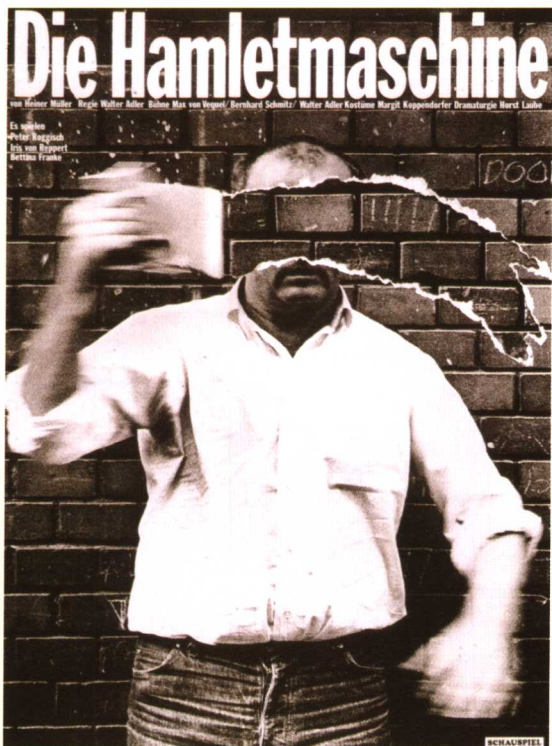


图 3

自始至终围绕图形创意的思维训练,强调在新思想、新观念的设计理念模式下,从教学的基础理论知识到设计思维观念,由浅入深、循序渐进地对学生进行多方位的思维训练,拓展宽广的思维空间,达到教学目的。

二、教程预期达到的教学目标

从教学的层面,如何展开创造性思维,如何掌握图形设计的创造能力,如何把握与众不同的图形创意,达到教学效果,我们从教与学的环节中进行了思考,应该尽量在教学中以创意为核心,把握创意构想,对图形创意课程进行有序合理的安排。在学习过程中,强调创意和视觉表达能力以及各种视觉表现训练。引导学生在图形设计创意的联想和想象基础上,启发灵活的创新意识与创造性的思维能力及表现能力,培养学生对事物敏锐的观察能力和记忆能力,把创意构想与视觉形式进行完美的结合。为了这一目标,我们需要教与学双方面的配合和全面努力。

图 3 利用裂纹肌理破坏图形从而产生视觉效果的画面。《哈姆莱特机器》招贴(设计:冈特·兰堡)

图 5 以图形分割的方式表现主题产生联想。《发现》(设计:韩绪)

本图形创意教程不仅仅局限于平面设计的教学要求,对设计艺术专业也都具有重要的训练意义,它不仅要求认识创意本身,而且涉及了设计思维、艺术造型、语言符号、视觉心理等方面的知识。它需要学生不断探索、深入研究和全面掌握,把设计思维根植到意念联想之中。这一思维训练方式,是我们教学的目标。

三、教程实施的基本方式与手段

围绕图形设计的创意核心,思考、探索创意构想,以评讲小结和提问的教学互动模式,加强师生间相互交流与沟通,对不同的作业进行针对性地分析与总结。每一次评讲与小结,其目的是引导和启发学生顺利完成作业,同时,以图文并茂的方式,

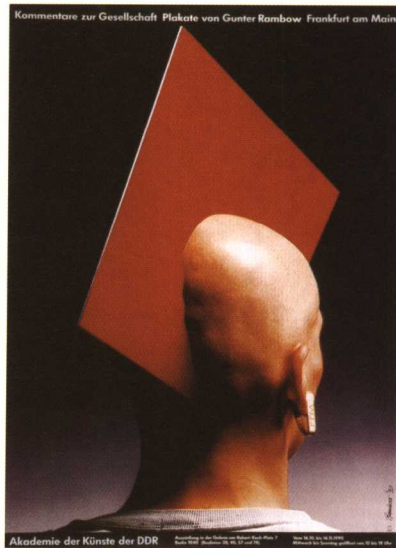


图 4



图 5



图6

营造课堂气氛,激发学生对图形创意的兴趣,调动学生的创意灵感,启发学生的创造性,提升学生视觉表现能力,构建从静至动所产生的思维变化,以及寻求绝妙的创意构想。为学生开辟一个无限创意的新空间。

在遵循本教程的基本教学思路的前提下,任课教师可以根据教学需要自己把握弹性空间。首先,应该确定教学内容的设置与课程定位,把握教学课程单元尺度、教学范围及作业量。其次,是在图形创意的基础理论阐述上把握重点,简洁明了,使大家参与到相互讨论与点评的氛围中来。另外,在每个教学单元作业命题上,除了设定的命题作业外,还另拟定了与命题相关联的作业,为任课教师提供思考选择的空間。

四、教程实施的总学时设定与单元

本教程总学时为64学时,共分四个教学单元。每教学单元为16学时(原则上安排在一年级下期或二年级上期实施本教程)。

教学测试命题:

点、线、面要素的图形联想



图7

图6 把树木置换成小号形象,嫩叶象征新生的音乐

(设计:金特·凯泽)

图7 用图形象征的表现方式传递人与动物之间的和谐关系

(设计:Eileen Cooper RA)

图8 文化艺术活动招贴(设计:冈特·兰堡)

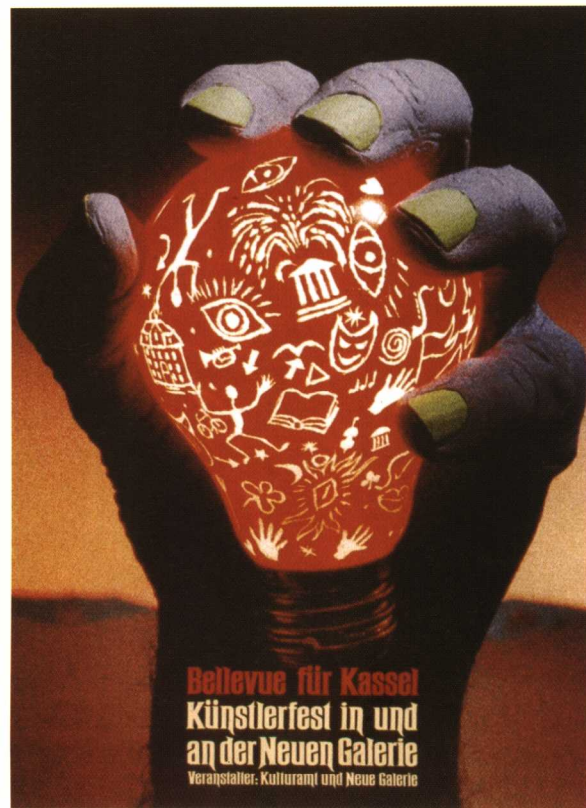


图8

教学测试方式:

任何元素都会引人产生想象、联想、创造,因为视觉语言的内涵是其他语言无法替代的。想象空间愈大,思维就愈活跃。因此,激发学生灵感、表达图形意义、开拓思维空间,是本教学的重点。

借用图形基本元素进行无限扩展的训练,并提问“这是什么?”“你感受到了什么?”“为什么?”等问题。虽然回答的方式多样,但提高了学生的想象力和兴趣,并以大量的范围,供师生相互点评、提问,使学生在图文并茂的范例中寻找自己的答案,延伸元素创意。想象是无穷无尽的,不同的性格、性别,不同的文化层次、生活环境,对同样的对象都能产生不同的视觉感受。所以帮助学生打破局限,摆脱简单的对与错的答案,让学生直接面对各种不同的主题,主动自觉地寻求多样化的思维方式,解决不同方案,达到教学目的。另一方面,教学中师生的互动,极大地调动学生勇于参与,勇于面对自己提出不同看法的积极性,营造教学课堂气氛,使学生在创意思维中充分发挥自己的想象空间。

教学测试方法:

用什么思路对创意进行分析、判断、整理达到创意设计效果,从以下三个方面进行测试。

1. 直觉 观察 体验

任何形象认识都与直觉有关,科学家认为直觉是创造性的一个重要环节。直觉是一种感受,它在瞬间产生,不需深刻分析,用视觉的感受去把握,然后再进一步思考归纳,就会得到一个完整的图形效果。图形创意的设计元素和灵感都可以从生活中去发现,因此,我们必须拥有比一般人更为敏锐的观察力,才能够去体验呈现在我们视觉中的一切图形元素。学会善于观察别人所忽视的事物,这对视觉艺术设计者来讲显然是非常重要的。我们可以用我们的基本视觉能力看,甚至可以借助读、听去观察、体验,感受所有事物带来的视觉冲击。

看 依靠敏锐的直觉观察体验与众不同的有价值的创意。作为视觉设计者,任何体会、任何观察都应该比一般人更需要抓住事物的形态本质。往往是在观察中去体验、分析,思考有创造性、有价值的创意,从观察中体会创意美感。

读 阅读过程要身临其境地融入文章之中,尝试进入角色的状态,然后拿起娴熟的画笔,随



图9

图9 墙和耳组成的图形同构关系《音乐招贴》

(设计:金特·凯泽)

图10 用置换图形的方式把两张侧面人像与衣裙联系起来,表达主人翁的内心独白



图10

着自己的情绪去舞动,来表现具象和抽象的文字感受。文字会带给你意趣盎然、情意绵绵、精神压抑、心绪烦乱、意志坚定等各种情绪。而图形设计师把这种在阅读中受到的感动转化为视觉信息也是一种最基本的能力。

听 声音无时无刻不环绕着我们的耳际,我们每天都生活在繁杂的声音或美妙的音乐之中,其实人们通常把音乐当作消遣的工具,很少有意识地把各种不同的声音(鸟声、机器声、叫卖声)或音乐(交响乐、爵士乐、京剧、川剧、流行音乐)摆在一起进行比较。假如我们对自然、人、环境和器具所发出的声音进行归纳,把它们演变为图形,这将是一件有趣而别具意义的工作。经过一定的训练,我们就可以把各种各样的声音通过视觉艺术的方式准确地表达出来,转换成画面。也许对声音的形象想象因人而异,但仍然存在着基本规律。就像大提琴粗犷的声音,使人产生冲击力,那厚重的音色自然会想到一种强大的力量;而小提琴精致细微的琴声如潺潺流水,或许它会被你转换为梦幻般的图景。

2. 素材分析、整理

把收集起来的自然要素作为切入点进行创意,通过对素材的分析、整理、归纳,使原创要素更具创意价值,同时,在概括、整理和加工的基础上把创意点子的复杂性进行抽象简化。表现图形所要表达的含义。就像一个企业,它可以把企业精神、企业面貌、企业信誉等用抽象简化的符号形象来加以表示,再转化为一个很简洁的企业标志图形。当然简化不等于就是无条件的省约,简化并非简单,它包含了自身丰富的意义和多样的形式。它是感觉的凝缩,是图形本质的体现,是具象到抽象的一个很重要的思维过程和结果,也是感性思维和理性思维交替完成的产物。因为大自然的美是上帝“创造”的,每当我们面对自然而常常被它的魅力感动时,我们都可能把它提炼成一种美的形式。正如,康定斯基在《艺术中的精神》中谈到“凡是内在需要的、发源于心灵的就是美的”。艺术家感受单纯简化的一根线条、一个图形、一块颜色,都必须发源于内心。尽管事物被艺术家的创造所简化,但它却体现了元素的内涵和价值。所以讲简化是表现形式的一种方式,简化是提炼的精化。

图 11 绳与手臂同构的图形表现形式。(设计:米歇尔·巴托利)

图 12 人头被泥塑替换表现古老的非洲音乐招贴主题(设计:金特·凯泽)

图 13 运用比拟图形手法表现音乐与观众,长号与小号的构成,传递音乐招贴主题。(设计:金特·凯泽)

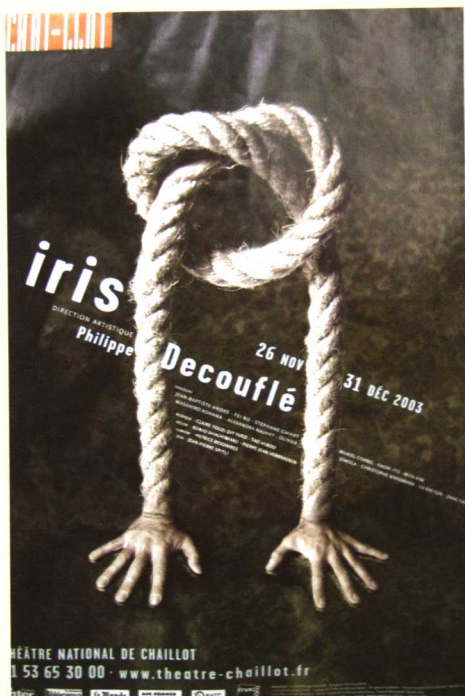


图 11



图 12



图 13



图 14 通过对潜意识的追踪所产生出来的奇幻联想 (设计: 达利)

3. 想象与联想、悟性与灵感

德国画家克利曾经说过:“我们应该凝视繁星,而不应该俯视地球,如果我们不运用我们的幻想,就永远不能克服具象视觉方式的强大引力。”

想象、联想是创意设计的灵魂,我们一定要借助想象,对设计进行抽象的幻想,依靠悟性和灵感,对图形进行创意。众所周知的万宝路香烟,谁能想象它的最初消费者多是妇女和纨绔子弟。自从广告大师李奥贝纳给它重新定位之后,运用西部牛仔这一代表美国男人的标志作为广告形象,它才成为当今世界上最畅销的香烟。这是一个成功范例,广告在平面设计图形中,通过想象、联想引起大家的关注和记忆。

毕加索曾经有这样一种表述:艺术没有创造只

有发现。如果我们从发现的角度去理解的话,偶然性是艺术创作中的首要条件。我们可以做这样一个练习,开始时不抱有任何成见地在一张纸上涂抹,逐渐地从中发现你感兴趣的东西,不断地向前直至完成。在这一过程中你将体会到,发现和创造同样是十分困难的,你发现的东西可能早已被别人发现过了,但是这种开放的思维方式将对你今后的艺术创作产生巨大影响。(选自《设计基础》 谭平)

因此,深入挖掘创意元素,观察、思考、分析、悟性和灵感是设计者必须掌握的基础和体现创意设计的能力。通过系列训练,使学生掌握想象、联想的创意表现方式,并懂得如何运用创意思维去寻找自己丰富的悟性和创意灵感及想象的表达能力,达到图形创意教学课程的目的。

图形创意概论

一、关于图形创意

(一) 图形心理感受

图形认识必须从视觉思维和图形心理两方面入手。著名心理学家鲁道夫·阿恩姆在《视觉思维》一书中有这样一段话：“‘形’的生成，是视觉瞬间的‘组织’或‘建构’的产物，而不是先感知外部事物的个别成分，然后由大脑将这些加以拼凑或相加而成。”鲁道夫·阿恩姆先生运用了格式塔的心理和图形的心理，对形进行了视觉分析和研究。他强调，图形经构建组合、加工整理，形成了特定的表现方式，这是人类的视觉和知觉的独特感受成果，体现了图形在社会组织中视觉传达的价值。

格式塔是心理学的一个专门术语，它产生于1912年的德国心理学派。格式塔的德语原文是 Gestalt，意为“形”、“形状”或“形态”，它描述的是形的整体感，它的语意内涵是：任何形都是知觉进行了积极组织或建构的结果或功能，而不是客体存在。当我们看一本杂志时，我们首先把它看成一个整体，因为眼睛会自动地寻找它的整体性和谐调性。鲁道夫先生在《视觉思维》中写到：“我们看到的是各种组成部分、形状、色彩及它们之间的关系……观者看到的是总体的意象，是各个组成部分相互作用下的结果。这个相互作用……是一个复杂的过程，通常我们很少意识到这个过程。”但是，他说还有另外一种观察方式：“我们可以有意识地挑出每个个体要素，观察它与其他要素之间的关系。一旦各个要素有意识地被连接起来，在脑海中，它们就合成了一个整体。第一步是本能的，直觉的，以后的过程则是理性地按顺序考虑设计的各要素。”

比如苹果，无论它的颜色偏红、偏青或偏紫红，无论形状大小，它仍然是一个苹果；一首曲子，无论采用什么乐器演奏，所营造的氛围与旋律总是一样的，对于绘画艺术作品，我们看的是画面整体效果，至于所采用的色彩技法及作者情感的宣泄，是帮助完善作品的内容所在，它仍然属于一件绘画艺术作品。因此，人或一切事物，如一幅画、一种颜色、一个动作、一首歌、一种意象的表现模式，都是格式塔理论研究的对象。它研究的不是简单的局部，是更深意义上的概括与整体。所以，鲁道夫先生称格式塔的含义比“形”还要宽泛，因为它包括视觉意象之外的一切被视为整体的东西。由此可见，格式塔对形的心理研究别具意义。