

名师名校 / 设计新锐 / 让教育与设计接轨

高等院校设计专业系列教材

张火炎 著

视觉设计 创意表现

上海人民美術出版社

视觉设计创意表现

张火炎著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉设计创意表现 / 张火炎著. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.1

(高等院校设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-6273-1

I. 视... II. 张... III. 视觉形象-实用美术-设计-高等学校-教材 IV. J504

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第211213号

高等院校设计专业系列教材

视觉设计 创意表现

著 者: 张火炎

责任编辑: 哈思阳 竺世堃

装帧设计: 华 华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1020 1/16 8.5印张

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6273-1

定 价: 38.00元

目录

002	序	068	第四章 创意表现的色彩语言
004	引言	068	色彩的感知
008	第一章 创造来自于表现	073	色彩的审美感觉
008	课程设立的理念	079	色彩的表现语言
012	创造来自于表现	086	第五章 创意表现的构图语言
017	造型感觉和动手表现	086	构图的含义
022	第二章 观察的意义	092	构图的表现力
022	观察的目的	101	构图与创意
026	观察的方法	108	第六章 原创的构想
032	观察的对象	108	表现的主题
048	第三章 创意表现的造型语言	114	想象、模仿、创造
048	造型语言	124	创意在于观念
055	造型的力量	130	结语
060	形的基本特征	133	主要参考书目
		134	后记

序

火炎学弟与我同学两年，同系，不同届，晚我两年毕业于中央工艺美术学院装潢艺术设计系。毕业后分配到上海大学美术学院任教，后考取公费留学，赴日本东京艺术大学攻读硕士学位和博士学位，硕士毕业后担任东京艺术大学讲师多年。回国后回母校任教至今，现为清华大学美术学院视觉传达设计系副教授，主授“视觉表现”等专业课程。

火炎的父亲张隆基先生在上海油画界颇有名气。火炎从小耳濡目染，随意偶试，已显艺术天分。在大学期间偏爱绘画，乐此不疲。其聪明才智和对造型艺术的痴迷，以及专注、善思、喜静的性格在同学中也属于有个性的。

赴日本跟随大冢雅孝教授学习视觉传达设计，侧重视觉表现，今天看来应属“大设计”范畴。不像我们乐此不疲地把专业如此细分。

“视觉表现”——我理解其本质是研究“形”的，在造型艺术中，强调自我感受，大多以绘画形式呈现。在设计艺术中强调受众感受，大多以插画形式展示。当今同属于信息传达，只不过信息的发布角色不同罢了。前者强调自我、个性；后者强调认知、共识。从本质上讲，都是以形达义之类，只不过前者显得模糊些，耐人寻味；后者明确一点，一目了然。我想弄清了这一点，争议也

就随之消失了。

爱因斯坦说：“学校应该永远以此为目标，即学生离开学校的时候是一个和谐的人，而不是一个专家。”从终身学习的角度讲，我们似乎有时把大学的教育放大了，糊涂中做了一些不可能的事。夯实基础，提高综合素质，火炎和我谈论起来，对这两点特别看重，这也是他一直坚持在专业教学中强调基础训练的理由吧。

火炎现专攻“视觉表现”，大多以独幅的画面表达所思所想，偶尔做些设计。他从来没有把两方面对立起来，始终认为它们在道理上是相通的，思维上是相似的。对某些人总爱把它对立起来和分也分不清楚的做法从不苟同。火炎在做这件事，教这门课，正像德国物理学家、诺贝尔奖得主劳厄所讲“重要的不是获取知识，而是发展思维能力。教育无非是一切已学过的东西都忘掉后剩下的东西”。火炎所剩下的一定是这个“理”，讲的也是这个“理”，是有道理的。

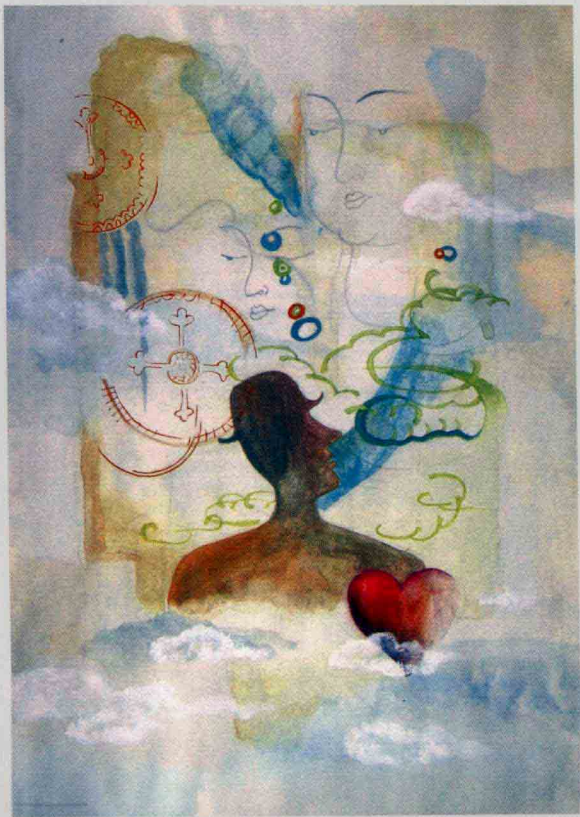
在火炎著作出版之际，以表敬意和祝贺。

何洁 2009年11月16日于清华园
(清华大学美术学院副院长、博士生导师)

引言

每个设计师创造的角度不同，每个角度都有一份精彩。设计师要建立起自己的世界观，而这个世界是什么样子，创作者和观者都会有各自的认识和观感，都会有主观的见地和客观的感受。观者会从各个角度来看，又会有各种不同的看法和反应。艺术创作是要靠平时积累的，点滴的感受、微小的发现，构成平常的表现。创意，也就是创造思维，自然不能等到面临具体设计时再来寻找和捕捉，必须要在之前完成。作为设计师，要以自身的基本素养蓄积于身，基于这样的积累，我们可以构筑起视觉上的样式，做出相应的认知和辨析，这个世界的面貌才能显现出来。这座宝塔，需要相对地明晰和一致，相对地保持同一性和时代感，当然，还要有一个坚实的基

观 王之为

础来立足。

在自己的创作的耕耘中,逐渐构筑起自己的世界,按说是最为根本,也是最为重要的事情。然而,对于我们的学生来说却不是那么容易做到。这其中的原因是多方面的,应试教育形成的陋习,使得学生对学习的主体意识没有建立起来;教育体制的弊端,使得我们的教育形不成一种传承的脉络和体系,而只有支离破碎、面面俱到的各个断层。建立起这样的世界,不是让学生早早地定型,而是让学生主动学习,善于学习;不要固定风格,而要建立起探究造型的基本脉络,它需要在相对稳定的状态和范围里面,用相对稳定的方法,才能够深入

进去,才能够集中发现问题、解决问题。如果学生的学习像蜻蜓点水,什么都稍微碰一下,还没有明白是怎么一回事就过去了,那是很难有探讨的余地,也是很难有收获的。

学习艺术设计要从本质上抓,这个本质就是艺术创造。艺术设计的创意有它自身的规律可循,也有它自身的形式语言和特点,这是其他语言所无法替代的。视觉创意的思维是运用视觉语言的思维,是直觉表达的技术思维。只要遵循造型表现的规律,学会运用形式语言,创作不是一项多么复杂的事情,从这些基本的形式语言入手,对于我们的创作来说,是极为重要的。艺术创作

是伴随着辛勤劳作，需要浇灌、耕耘的事情，这就意味着我们每天都要去面对它、接触它。学会用造型语言表达，以画面空间说话，在表现的实践中体会创意的丰富内涵。这样才能很好地把握设计，从根本上找到创作的方法和途径。

如今，艺术修养的作用越来越为人们所重视。大学里，农、理、工、文科的学生都会适当地选修艺术的课程，而作为艺术设计系的学生，除了素描、色彩等基础造型和设计的基本原理等课程外，很少接触艺术创作的过程，也就很少有艺术表现的体验。从这一点说，反而忽略了艺术对于创作的积极意义，尤其忽略了比较自由、

宽泛的造型体验。创作需要有活跃的思维，需要有自由、宽松的状态，创作行为很大程度上是基于游戏精神的，看似无目的的创作行为，从一个偶然的发现，可以给我们带来终身难得的创作想象力。视觉设计的创意表现，是个性得以发挥的平台，它具有实验性，突破性，且不带有功利色彩，强调自由的精神和直觉的作用。视觉世界的创造是一件很有意思的事情，要让学生享受在其中，体会创作的愉悦，但从艺术表现的本质上抓，不从原理和功用的层面上抓。

视觉设计创意表现作为整个教学体系中的一部分，在课程的定位上，相对于视觉原理的掌握，更侧重

的是视觉创意的体验和综合的审美表现，在体验当中掌握基本造型语言，拓展艺术创造潜能。以往设计系的课程里面，比较偏重视觉原理的训练，比如三大构成，如设计素描、设计色彩等等。视觉原理可以对我们有很大的帮助，有助于我们掌握视觉语言。但是，视觉原理不能解决艺术创作的根本问题，不能开拓我们创造性思维的潜能。因为它不涉及情感、想象、灵感和思想等艺术创造的基本要素。

设计需要独创，而那些独到的视点和发现从何而来？我们说来自于想象，来自于观察，来自于表现。如果说设计的创作只需要通过理性的分析和逻辑的计算

就能完成，那么事情可能会简单得多。问题是，设计的创造还是一门艺术，那么事情就不是那么简单了。设计的教育是一个系统，要从艺术创作的角度来看待设计教育，不能急功近利，决不能以狭隘的视野，千篇一律的模式来对待。也许这其中教育的作用是很有限的，重要的是给学生一个平台，让学生自己去感悟，让他们自己从中去观察、认识，去体会创作的乐趣和发现的感动。

群像 王烁

第一章 创造来自于表现

课程设立的理念

“艺术之所以受到忽视,是因为它的基础被认为是感知;感知之所以受到鄙薄,则是因为它在一般人的心目中与思维是两回事。因此,只有当那些教育家们和学校的管理者们懂得,艺术是增加感知能力的最强有力的手段,没有这种感知能力,任何一个研究领域的创造性思维都不可能,他们才不会拒绝把艺术课列为重点课程。这种忽视艺术的倾向,只不过是所有艺术研究领域中广泛存在的那种取消感官作用的总的倾向的最明显的表现之一。”

——《视觉思维》鲁道夫·阿恩海姆

视觉设计的基本属性为人类的造型活动,归在造型艺术的范畴。与其他造型艺术一样,视觉设计在造型表现上有很多共通的部分,比如:点、线、面造型要素,形式语言和形式法则,创作规律和思维特性等等。所谓共通的部分,不仅是我们所理解的素描、色彩、构图、材料等造型基础,还包括观察与表现、直觉与感知、主题与意象、情感与想象以及灵感等艺术创作要素。这些共通的部分,构成了造型艺术的基本特征,构成了一件造型艺术作品的基本判断标准,也是构成了作为一个设计师所必须具备的基本素质。过去,人们一度把绘画作为设计的基础,从某种意义上来说,也是有一定道理的。但是,随着人们认识的提高,我们需要从造型创造的角

度来认识视觉设计和绘画所共享的母体。我们既要从创造的角度来认识视觉设计，也要从艺术表现的高度来把握视觉设计。对于视觉设计而言，不只是造型表现的语言，也不仅是思维模式，而是创造力、想象力、情感、感觉等的综合能力。尝试一些原创的表现，体会在视觉创造上共享、互通的普遍规律和基本方法，是这门课的基本出发点。

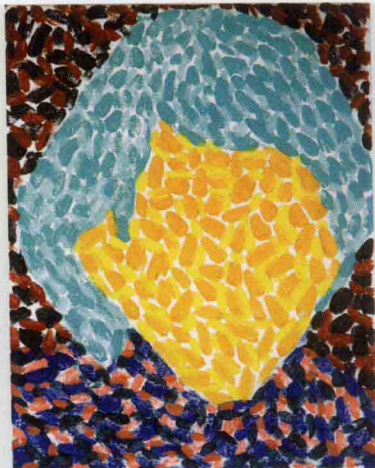
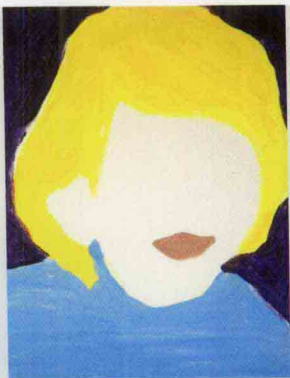
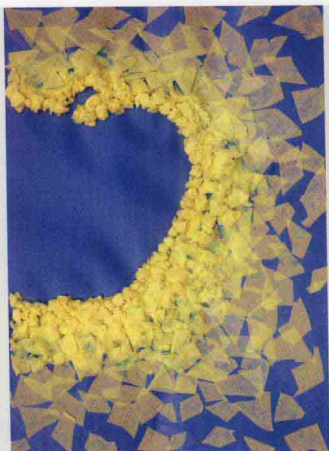
我们知道，艺术的特征之一在于它的表现性。黑格尔说：“艺术是将绝对的精神予以直觉的表现。”任何艺术都是具有表现性的，设计艺术也不例外。设计创意，无疑是一项创造，不仅是创造，还应该是富于情感的表现。我们把表现看作是创造的原动力，原始的冲动、激情的涌现，都有赖于表现。因为表现，我们要去观察，去发现。因为表现，创造的世界才会变得丰富多彩，富于激情和个性。现代设计，在某种意义上，都是设计家富于想象，执著于表现的产物。尤其是视觉设计中的创意，更是离不开富于想象的思维和直觉的表现。必须看到，在艺术设计中包含着表现的成分，即使在现代主义设计风格中，甚至在功能主义追随者的作品中，也都不乏表现的意味。

学会了表现，会懂得怎样主动地去面对设计而不是一味地听任摆布，会知道设计什么。对设计的观念进行思考检阅，使我们的设计不至于偏离轨道。因为，要表现就会有观念，设计的理念。表现的意义，都可以在表现当中进行思考和感悟。设计家不是匠人，要有自己独立的情操，保持嗅觉的敏锐，把握住时代的脉搏。明白了表现什么、如何表现等问题，创造的目的、设计的观念，自然就会建立起来。通常在一般的视觉构成和语言实践中是较少涉及观念的。创意的表现，就不是简单地从技术的角度看问题，也不是简单地从思维创造的角度

挂历——自画像 李旻

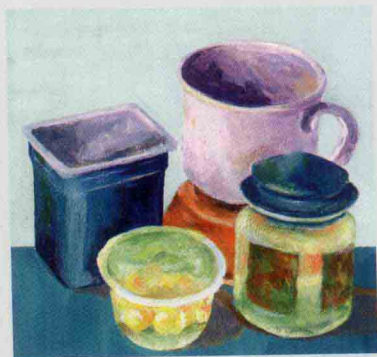
看问题,而是将技术与观念相结合,从艺术的角度看问题。从表现的角度理解设计,可以发现表现本身就是创造性活动,就是一种设计,是带有主观性和原创性的设计。这样的原创,虽然没有具体的用途和目的,看似完全自由的,却为具体的应用,为成功的设计奠定了厚实的基础。

人像 2幅 崔裕彬

苹果 2幅 鞠瑶

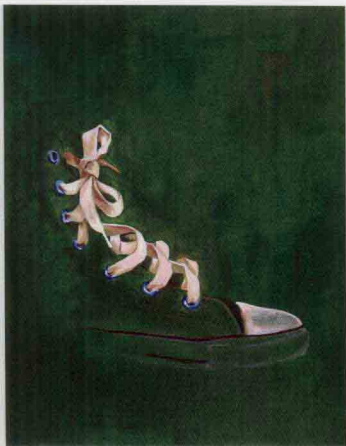

四季一组 潘镜如

创造来自于表现

所谓表现，主要是指情感的表现。情感是人们内心对外界事物所抱的肯定或否定态度的体现，生活中情感的表现是很普遍的。从艺术创造的初衷来看，如同喜怒哀乐的表达并不一定在向别人诉求一样，审美的表现在最初并不是为了向别人传达或诉说，而是出于情感上的需要，出于一种欲望、冲动，或是兴致使然，也包含了自我满足或宣泄和释放情怀的成分，基本上是为出自内心的感动而表现，其结果会引起他人的兴趣，或娱乐他人。我们都有这样的体验，当我们从事创作时，艺术家尽管希望自己的作品得到别人的认可，但如果只是为了认可而去创作，结果往往适得其反。观众也不希望艺术家为了讨好别人而刻意地去对待自己的创作，希望艺术家陶醉于自己的创作中，在全身心投入的忘我工作中产生出来的作品，才是观众所喜爱的。作品越是表达了真实的感受，越是出于原始混沌的直觉表现，就越能够被观众所喜爱。

当伴有审美理想的情感融入人们的创造行为当中时，这样的行为就具有了表现的性质。一般来说，表现中所包含的审美情感是人类所共

鞋带 2幅 康惠娟

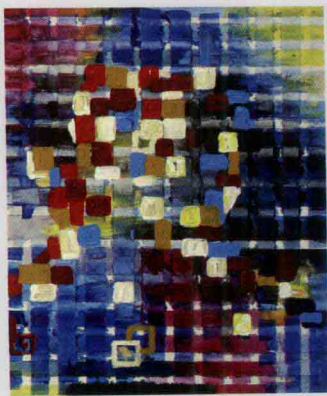
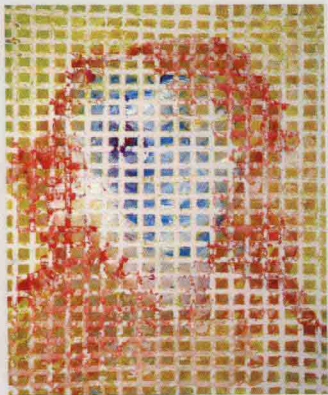
构图 2幅 孙艺

通的，因此，是可以由人们来共享、引起情感上共鸣的。当然，只有人类才会以一种适当的物质形式呈现出来，或附着于器物、工具、身体等，达到交流的目的。这种适当的物质化的形式即我们所说的具有美感的形式，或称之为“有意味的形式”，通常情况下愉悦的东西会更多一些。“从无意识的表现到有意识的表达，人类将美感意识加诸器物上，实乃出于本能，是为原始的冲动。”（《美术工艺概论》）

表现是极为普通的事情，然而，一般意义上的表现并不等于艺术创作，自然，那样的作品也不能视为艺术作品。作为艺术的表现，应该是具有审美理想的情感表达和富于意味的形式。情感的表达可以靠表情或动作，表现的内容也可以是喜怒哀乐的情绪，如果说只有表现的激情或冲动，而没有恰当的形式是不足以构成艺术作品的。表现的行为里面，蕴含着可贵的自由精神，以及思维的发散和激情的涌现。表现不是盲目随意，自由也不是情感的宣泄。我们认识表现在创作中的意义，是要更好地理解表现，并不意味着创作可以是随意而为的。相反，视觉设计中造型的追求，形式的探究，主题、情感乃至技巧都要求达到整体的和谐。表现的自由中不乏缜密推敲，需要遵循造型创造的基本规律。

当今时代下，要说设计里面不乏表现的意味，恐怕不会再引起异议了。因为，你可以看到各式各样的

肖像一组 范晔文

色彩变化 周小悠

个性化的产品、情趣化设计布满我们的生活空间，苹果电脑，Ipod Touch，标致汽车，斯沃琪手表等等，无论是在品牌的塑造中，还是在产品的开发创新中，表现都扮演着重要的角色。从这些成功的设计中我们不难看出，表现不是附着在创意的想法上，而是切实地落实到