

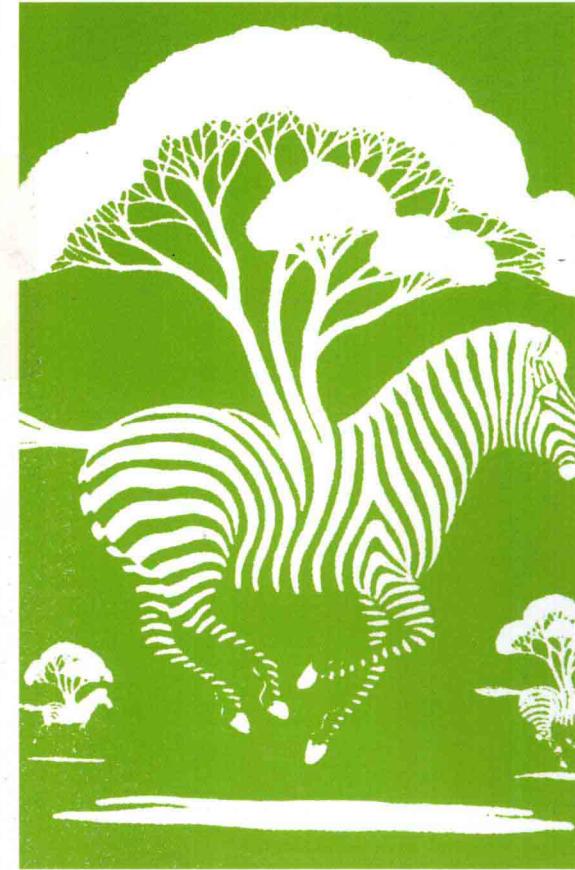
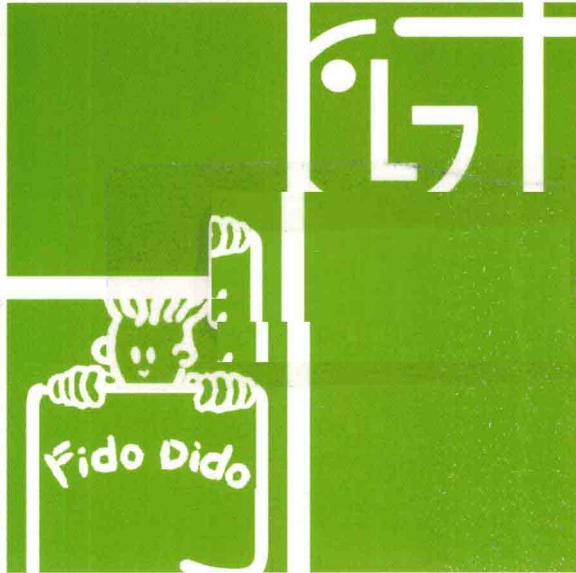
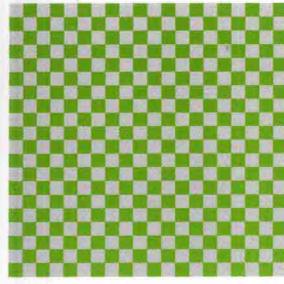
核考突击

图形创意设计

TUXING CHUANGYI SHEJI TONGGUAN

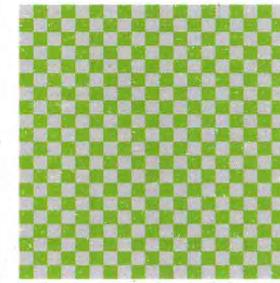
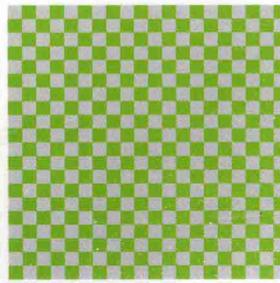
欧阳超英 葛菲 编著

通关

应试有法则 学习有诀窍

道出设计考题考察脉络
全方位透析得分要点难点
帮你找到拿高分的关键诀窍

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图 形 创 意 设 计 通 关

T U X I N G C H U A N G Y I S H E J I T O N G G U A N

欧阳超英 葛菲 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图形创意可以快速掌握吗？学习图形设计还有诀窍吗？

任何学习都可以说是有许多捷径可走的。关键是要掌握正确的学习方法和诀窍。

本书总结的多种快速提高图形创意设计能力的具体诀窍，都是短期内行之有效提高成绩的方法，能让你快捷理清思路，找出问题的关键，从成功经验中获益，使你走向成功的捷径。

坐下来，一页一页地阅读本书。如果你能切实遵循书中的方法去做，你会发现：你在一天天地进步。

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计通关 / 欧阳超英 葛菲 编著 .

—武汉：湖北美术出版社，2007.11

(校考突击)

ISBN 978-7-5394-3130-7

I . 图…

II . ①欧…②葛…

III . 图案—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV . J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 197364 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

封面设计 / 龚 黎

技术编辑 / 李国新

图形创意设计通关

© 欧阳超英 葛菲 编著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话：(027) 87679520 87679521 87679522

传 真：(027) 87679523

邮政编码：430070

网 址：www.hbapress.com.cn

电子邮箱：hbapress@vip.sina.com

印 刷：武汉三川印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：4.5

印 数：3000 册

版 次：2010 年 1 月第 1 版

2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价：30.00 元

目前在高等艺术院校入学考试与高校基础教育这两个环节中，更注重综合素质和基本技能的双重考查与培养。在考查学生最基本的造型能力时，更偏重于其创意能力与手绘控制能力的综合素质，其目的是使考前基础教育与高校基础教育有一个良好的衔接与延续。

面对这些更新、更高的要求，我们组织了具有丰富教学经验、在大学从事设计基础教学的教师，以及高考辅导教学的一线教师精心编撰此套设计应考丛书。本着注重基本功的练习和设计思维的培养的宗旨，以提高创造能力与动手能力为原则，让同学们从知之不多到对考试要求应付自如。不仅帮助同学们顺利通过各类设计应试，以优异成绩考入各类艺术院校，而且对大家的在校学习也有帮助，是一本真正意义上考进大学还可用的书。

本书注重理论与技巧两大部分的训练与培养。理论的重点落在对设计基础的理解方面，强调了对艺术素质及专业兴趣的培养，为同学们快速掌握正确的设计思维打下良好的基础。书中使用了大量的范例与评析，在图例的讲析中，强调设计的感知训练，强调正确的设计技巧和绘制步骤与合理有效的训练方法，从而快速提升自己的动手能力。要特别强调的是，书中的许多图例和训练方法，都是大学在校学生的训练实例，这对同学们将来在校的学习具有很好的借鉴作用。

通过这两部分的课程训练，同学们不仅能在短期内快速掌握一套行之有效的训练方法与诀窍，而且还能快速掌握开阔思维广度与深度的方法，更重要的是能使自身未知而潜在的艺术感觉与表现能力得到提升，让同学们感觉到这种学习过程不再是一种应试备考的程式化模式。

掌握正确的学习方法和艺术观念是追求成功的关键！

好的开始是成功的一半。把握住今天，就从现在开始吧！

只要同学们静下心来，循序渐进地阅读本书，按照书中的课程安排和训练方法进行学习与训练，一定能有所收获。

因为有着梦想与追求，只要努力，你梦想什么，生活就给予你什么！

目 录

M U L U

第一章 备考通关策略 1

图形创意设计在考试中的地位与趋势	1
试卷分析	2
高考模拟试题	3
考前准备	14
应试技巧	14
应试要点	15
图形素材库	17

第二章 图形设计通关训练 22

“点”、“线”、“面”自然形态元素的关联想象训练	23
圆柱、圆锥、三菱角等几何形的相似联想训练	26
单形元素视觉想象训练	27
特定符号联想训练	35
多元素形视觉想像	39
空间联想训练	45
异影图形训练	47
双关图形训练	47
正负图形训练	48
关于创意思维	49

第三章 创意思维通关训练 49

关于创意思维	49
创意与联想	50
创意思维扩散法训练	53
发散思维方式训练	54
联想图形的训练	55
同构图形的训练	58
类比图形训练	60
图形的个性化处理训练	62

第四章 图形创意设计应用通关训练 63

招贴创意应用案例	63
标志设计应用案例	67
包装设计应用范例	67
图形创意插画应用范例	68
传统图形应用范例	68

第一章 备考通关策略

▲ 老师导述

图形设计对于所有参加设计院校考试的考生来说，都是不熟悉的，因为，同学们在入学前的绘画训练过程中主要时间和精力多用在素描和色彩的练习上，对图形与基础绘画之间的关系了解得不是很多，对图形设计在艺术院校考试中的要求，图形的创意思维和图形表现方法，都缺乏应有的了解和训练。艺术设计专业考试中图形设计可以说贯穿在整个试题中，因此，加强图形设计的学习和训练非常必要。

图形创意设计在考试中的地位与趋势

图形设计是历年各艺术院校设计专业考试的主要内容，有的专门考，如将某个字或词作图形创意设计等；有的间接地考，如在平面专业、广告学专业的专业试题中的招贴设计，就会有用图形创意来表现主题。图形语言的直观性、审美性还可以应用在包装设计的题型中，如用产品包装相关的图形来诠释包装的诉求点，甚至在环境艺术设计、展示设计、工业产品造型、动画、装饰等专业的专业试题中都会涉及到用图形来表现。由此，我们可以看到图形设计贯穿于所有设计专业之中，其考试应用面很宽。设计是传达，图形的表意力超过文字和色彩，是最常用的传达形式，但其手法的技巧性和思维的创造性，也是考生水平高低的两把尺子。

通常有许多考生在构思、文字的处理、整体构图、色彩都很好的情况下，却把考题中主题图形画得很不讲究，显露出对图形创意原理和表现形式训练的不足，因图形设计不好或没有用图形语言而影响整个画面，很是遗憾。因此，同学们要重视图形设计。图形设计首先是创造性思维，再是娴熟手绘技能，两方面的训练是脑与手形象思维的实践。图形的结构性与准确性、丰富性与简洁性、通俗性与风格性是考生要整体思考的。图形语言应用在试题中如果很恰当或很精彩，在考试中可以起到事半功倍的效果。同学们要有意识地对图形的形与意进行琢磨，并按书中的提示对不同图形创意方法进行练习，一定能够成为图形设计的高手。

■ 乐

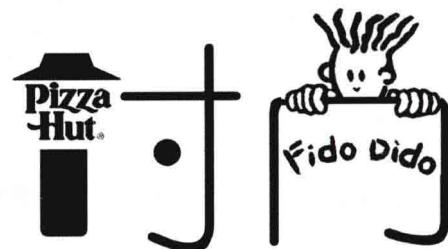
■ 春

■ 树

■ 童话世界

■ 时尚

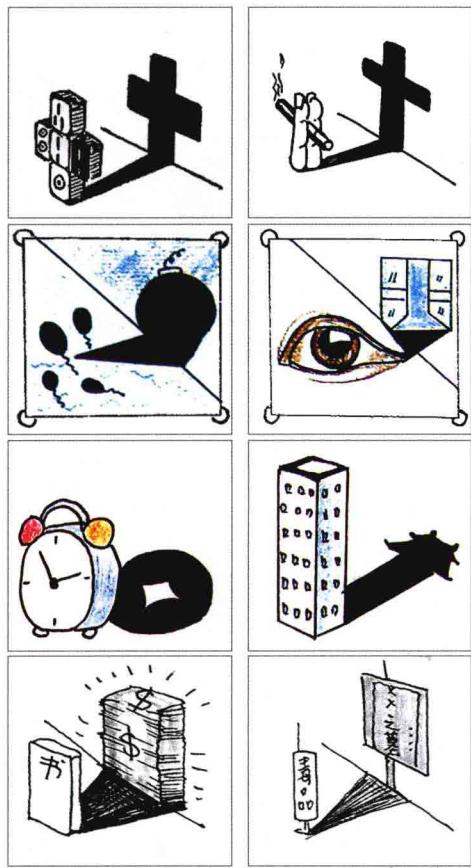
■ 莼菜包装设计（陈联欢）

■ 迪拜棕榈岛在环境艺术中的运用

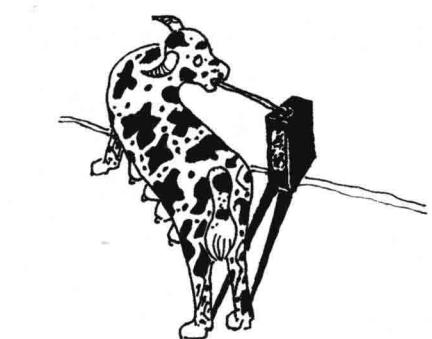
■ 水杯垫——产品设计中的运用

■ 异影图形设计（李宾）

■ 异影图形——矛盾元素趣味组合（李宾）

■ 异影图形——常形新意的挖掘（李宾）

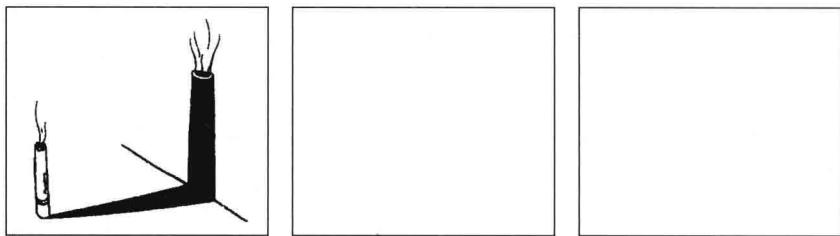
■ 异影图形——形与影的自然关联（李宾）

◆ 设计院校为什么要考图形？图形设计的试题是怎样的？

艺术设计院校在考查考生的形式和内容上更注重观念的彰显、思维的发散、视角的独到及实用结合的综合能力，也就是所有设计专业都必须具备的素质。图形设计能够检验考生的生活观察能力，对事物的理解能力及手绘再现能力，图形是自然和生活的映照，其感受是会因人而异的。因此，图形设计成为设计院校检查学生的一种方式。图形试题一般是提供某个字词或一个图样（可以理解为是起点），让考生从同一起点做不同方向的想与画的奔跑，当然这个奔跑的目的地可以是一样的，或相似的或完全不同的，朝怎样的方向是最正确的呢？不好一概而论，在不离原点（离题）的前提下，跑得越远越有新意。

试卷分析

图形设计例题：借助物体在光影照射下的倒影进行图形创意，如图所示创造两幅异影图形。

分析（一） 这是2007年湖北工业大学艺术设计学院的考题。考试题分为两大题：一是设计基础（四小题，共60分），1. 图形设计（20分）2. 空间设计（10分）3. 文字设计（10分）4. 创意思维（20分）。二是专业设计试题（90分），考生根据自己主报的专业选择相应的试题，试卷总分为150分。

分析（二） 这是一道典型的异影图形设计，只要有过图形设计方法训练的同学应该不难。首先要知道什么是异影，顾名思义就是异常的投影，常理中物体在光的照射下其影子就应是该物体的影子，如夹烟的手指投影就是手指夹烟，但画出的却是象征死亡的十字架影，这就是异影，异影的内容是设计者想表达的创意所在。

解题技巧 对于这样的题我们可以从以下几个思路进行构思：一是矛盾元素趣味组合；二是常形新意的挖掘；三是形与影的关联。

◆ **矛盾元素趣味组合：**利用自然和社会中物象的对应性、矛盾性做形与影的趣味组合，如男人的形的投影是女人，老鼠形投影是猫，矛盾元素的组合要有幽默趣味性，这样的特异图形要达到矛与盾的相互容纳。

◆ **常形新意的挖掘：**用生活中常见的物象做形使其投影形富有新意，能够揭示社会问题或传达社会公益观念。

◆ **形与影的自然关联：**选择两个原本就有关联的物象形做形与影，不是延伸出来的关联，如用牛奶和奶牛、狗和骨头等做一形一影等。

高考模拟试题

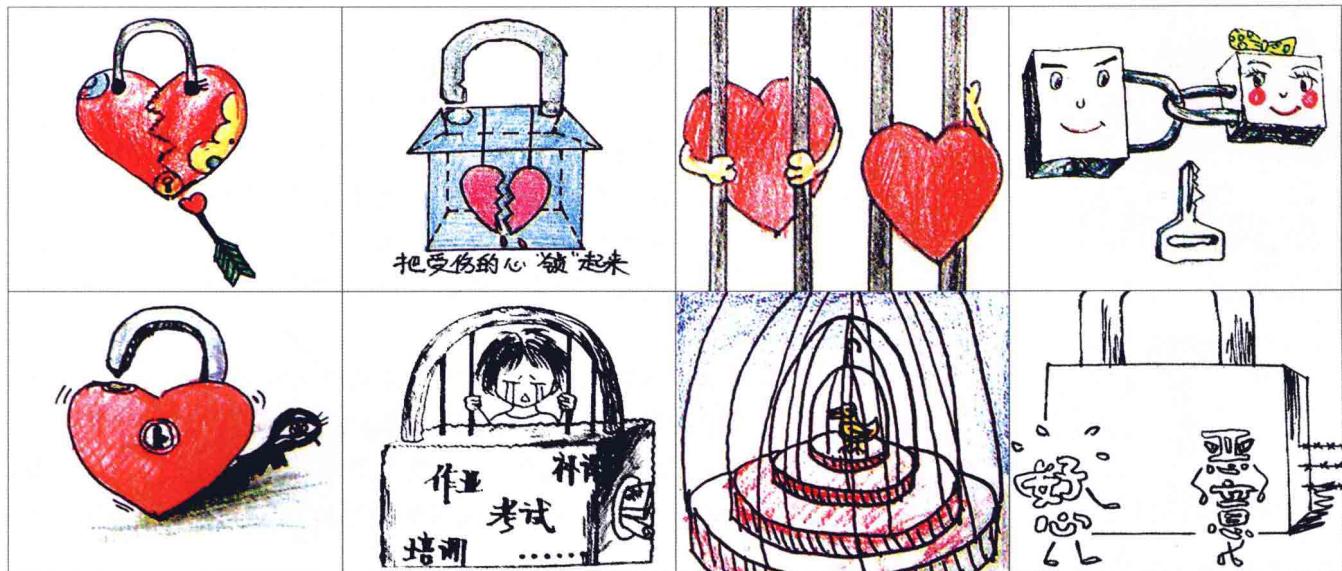
◆ 题目（一）：通过对“热”一字展开图形联想。

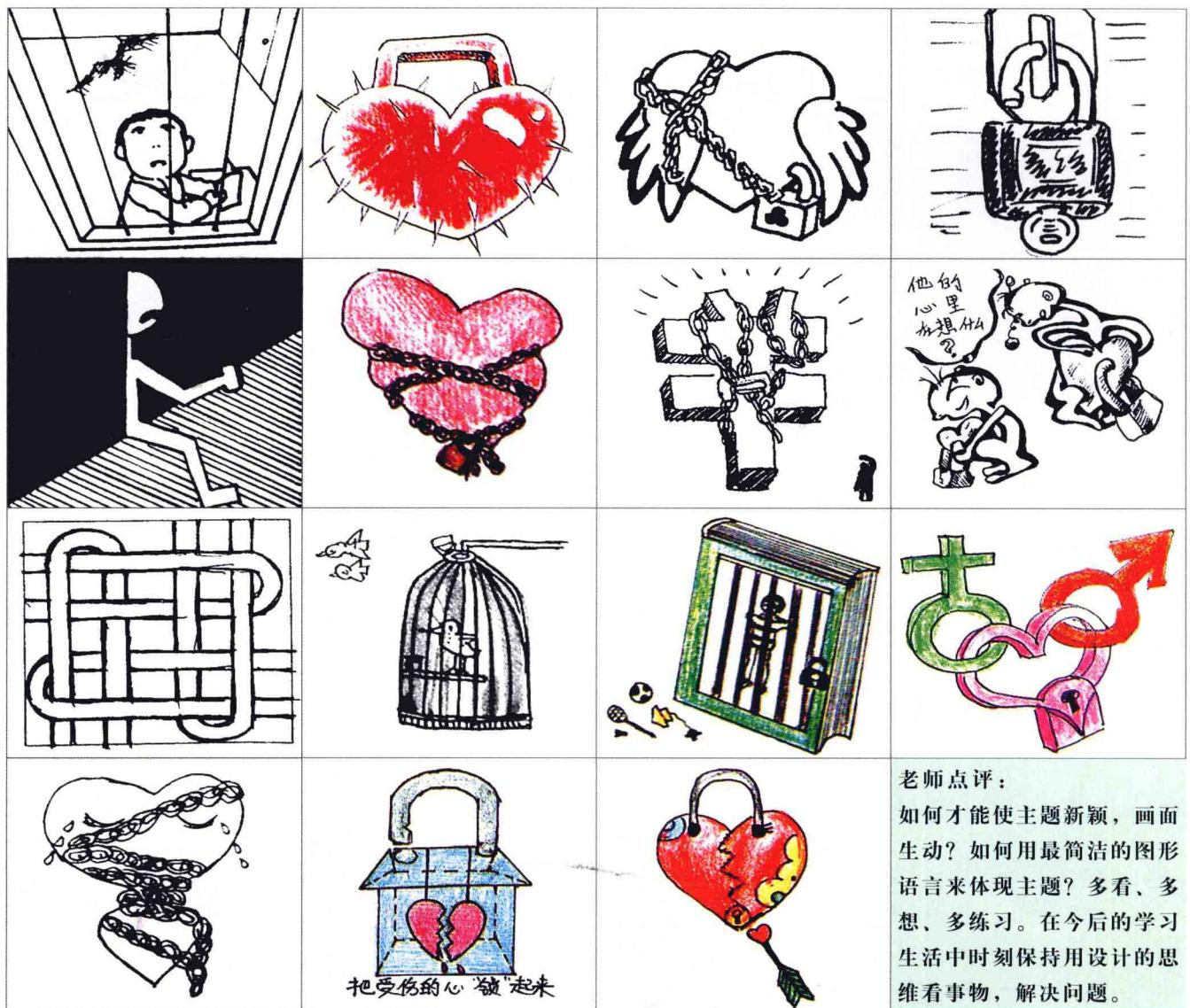

老师点评：

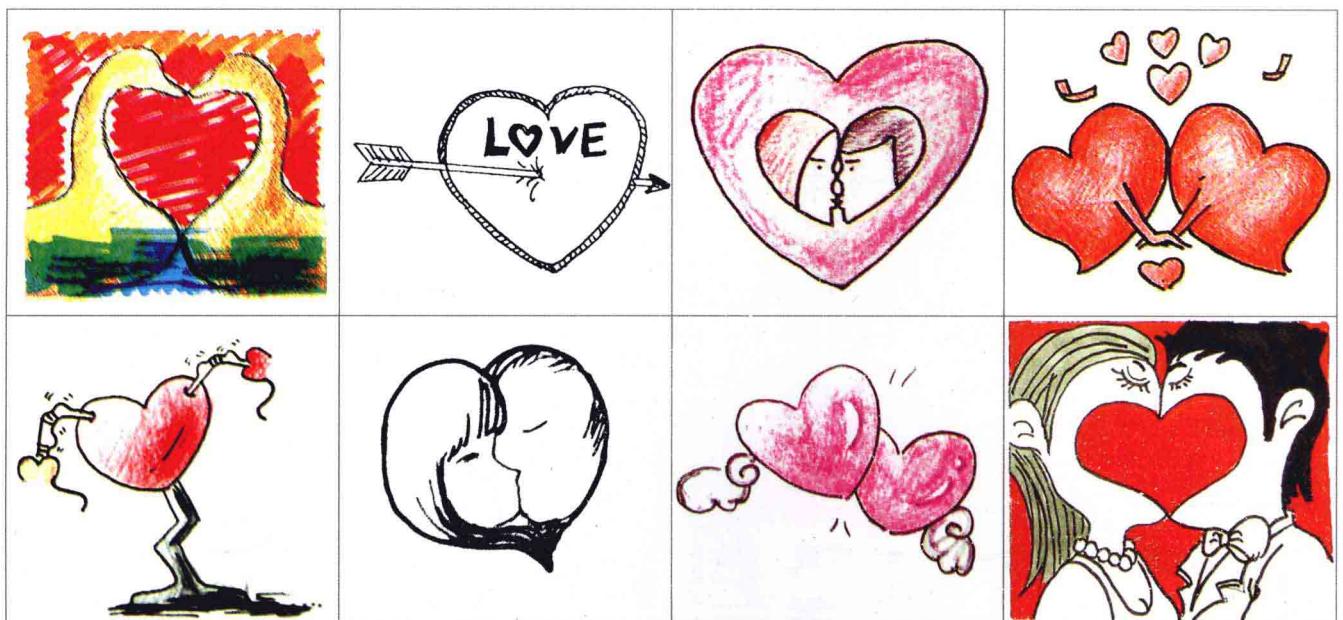
“热”意指温度高，情感上的热情等。那么我们可以想到生活中天气的形象。或者是因热而采取的一些降暑措施，如冲凉。或是气氛的热烈等等。

◆ 题目（二）：通过对“锁”的图形进行关联想象。可以从锁的外形进行联想，也可以从字意展开。

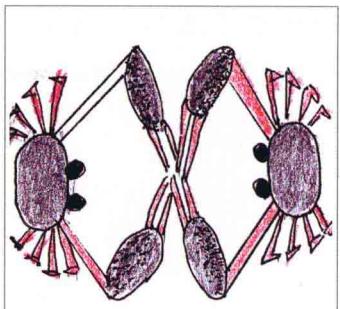
◆ 题目（三）：“爱心”联想。通过对心形的形与意展开联想，用图形的方式表现出来。

◆ 题目(四)：以数字“8”为元素进行相似形的联想。

要求：画面主题突出，创意独特。

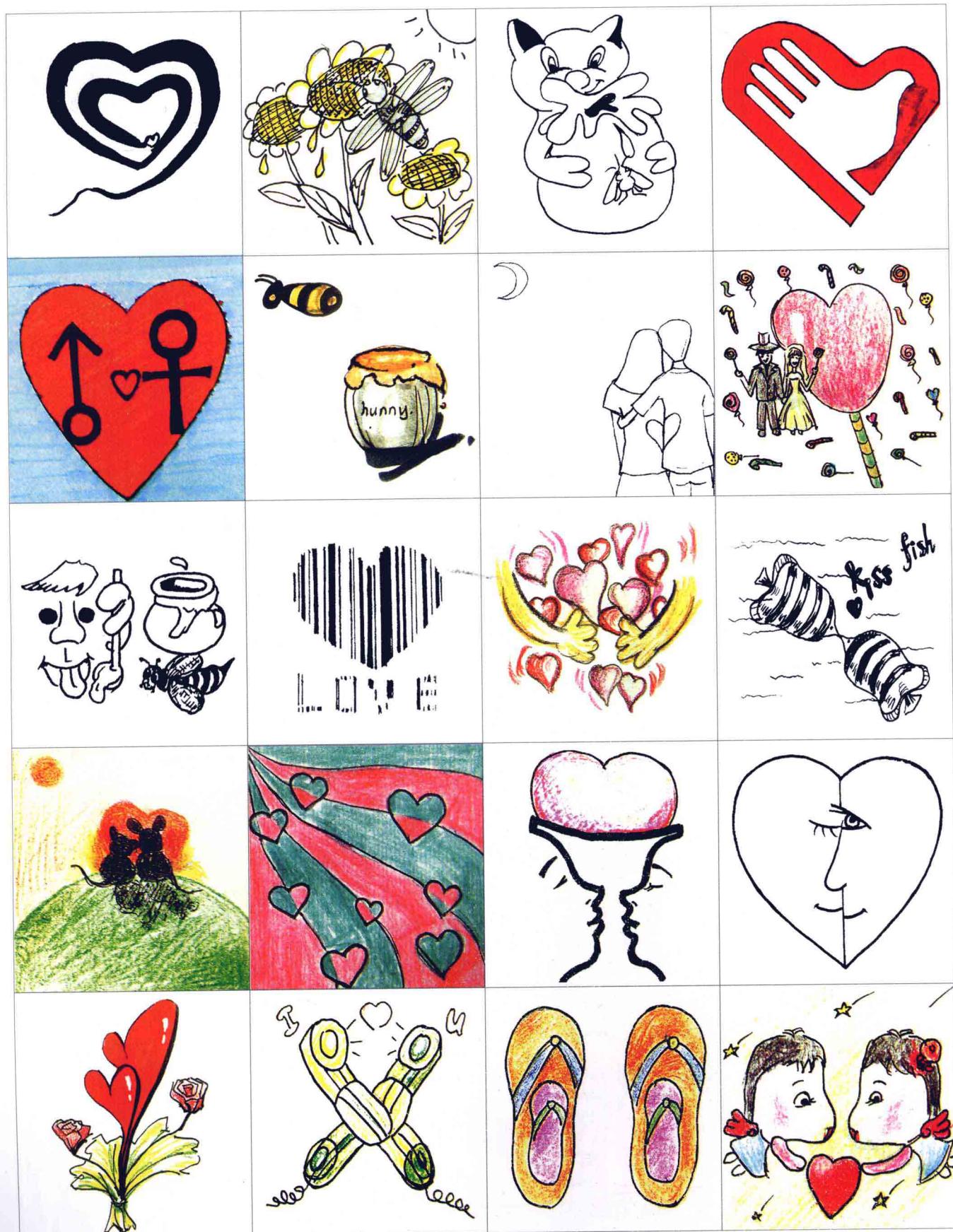
◆ 题目(五)：借助物体在光影照射下的倒影进行图形关联性设计。

要求：可进行矛盾的两元素趣味性组合，具有一定新意。

◆ 题目(六)：以“甜蜜”一词进行图形联想。

要求：你认为生活中感到甜蜜的事情，用简洁的图形来诠释，画面组织合理，生动有趣。

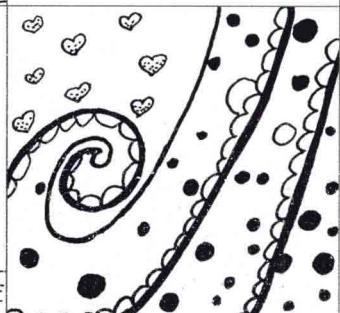
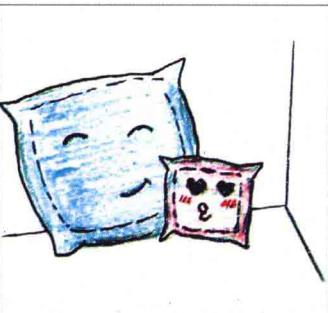
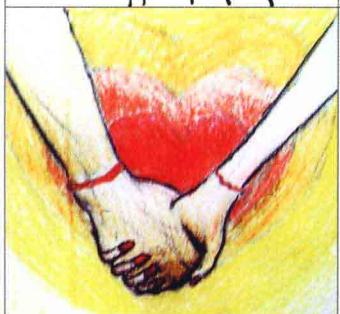
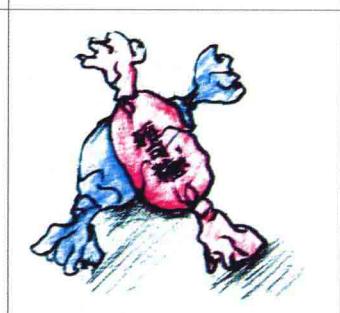
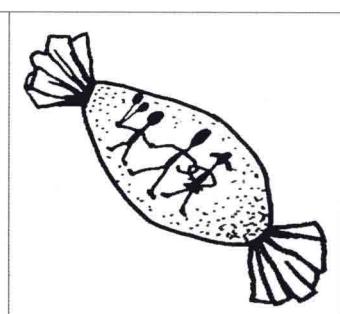
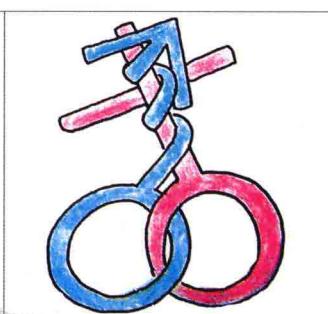
◆ 题目(七): 关于“家庭”和“甜蜜”的相关联想。用图形的形式展现出来。

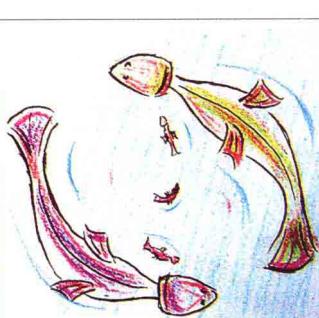
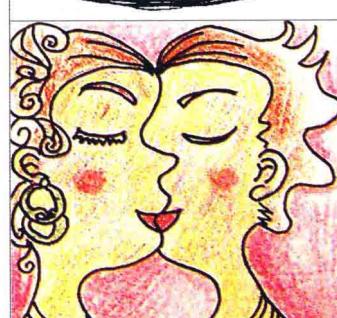
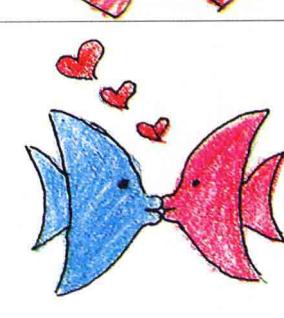
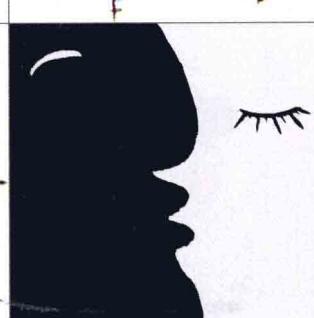
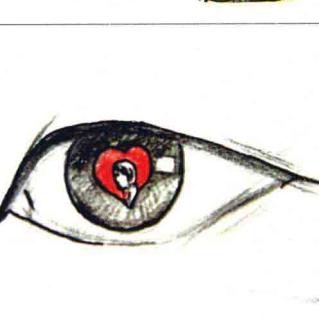
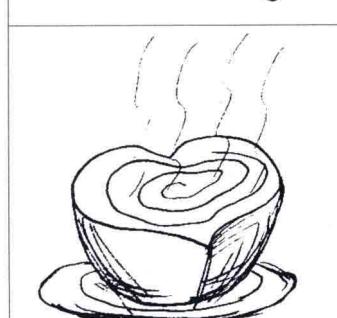
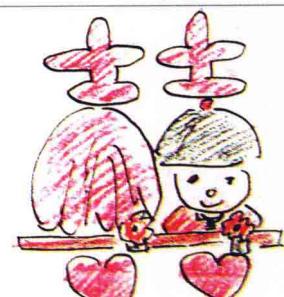
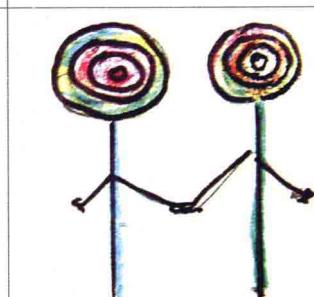
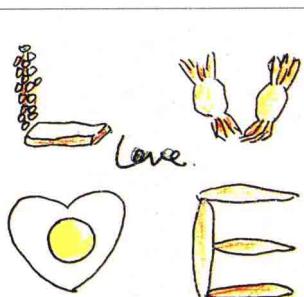
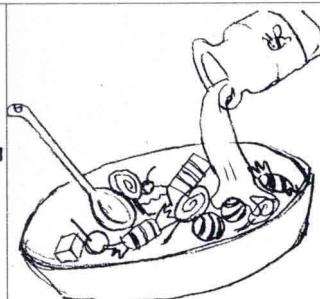
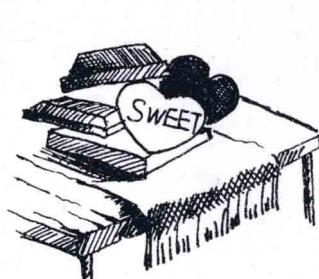
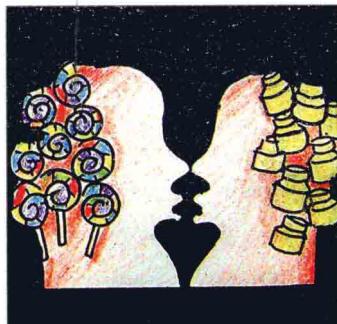

老师点评：

考生在较短的时间内凭借自己的视觉经验与生活感悟，用图形的语言表达对主题的理解。在视觉元素的选择上都与主题相符，具有原创性。类似的考题旨在强化和训练考生对生活中事物与事物之间的关联想象能力。

老师点评：

能寻找好的视觉元素来诠释对题目的理解是最基础的。更重要的是在选择元素上是否具有独特性，使作品语言更直接，有别于其他的作品，让人难忘。如作品中用的黑白互补的男女脸来表达男女爱情的美满甜蜜，用日常生活中的牙刷与口杯来诠释家庭的和睦。

