

翁炳峰 著

造型回归

设计本色

SHEJIBENSE

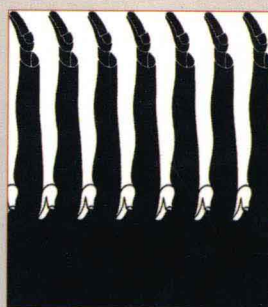
掌握造型知识

提高造型能力

快速准确地表现对象

创
意
思
维

●海潮摄影艺术出版社

序言

人类进入了一个崭新的信息时代,电脑网络将世界联系在一起,无形中把地球缩小,把人与人之间的距离拉近。各个学科之间思维方式的界限也变得模糊、淡化,艺术、哲学、科学、社会等方面互相交融、相互穿插,形成新的思想观念和思维模式。创造性思维在这个信息和知识的时代里,是我们探寻和研究的课题。

创造性思维的创造力,是推动设计不断进步的重要动力。创造性思维是一种高水平的复杂思维,是多种思维的复合运动。在已有知识和经验(包括思维主体的个人知识和前人的经验)的基础上进行的思维。它的产物具有独创性和新颖性。

几年来,我们在这方面教学做了大量工作,取得了有目共睹的好成绩,学生频频在全国乃至国际创意大赛上获奖,说明我们的创意思维的教学改革路子走对了。我想借机会与同行们交流,共同探讨创意思维的教育。

培养学生设计能力应从创意思维入手。那么如何有效地提高学生们的创造性思维表达的能力和效率呢?我想可以从几个方面着眼。第一,掌握科学的观察方法,灵活地捕捉生活中的各种信息,找出各种思维形式之间的必然联系,探索创意思维的客观规律。第二,掌握科学的思维技巧和方法,学习与思索相结合,汲取和创造相结合,动脑和动手相结合,充分利用各种手段进行训练。第三,培养广泛的兴趣与爱好,注重自身各方面的修养,提高综合素质。

本人在从事创意设计实践时,有这样的经验。创造思维往往以一种思维形式为主,多种思维为辅而展开。各种思维形式之间相互穿插,相互交错而起作用,处于一个有规律的矛盾运动中。创意时要将各种思维形式有效、合理地综合起来。另

外,创造性思维是以变换视角能够拓宽视觉艺术思维的视野。这就要求教学上必须具有开放性和互动性。例如,人脑在思考、设计某一主题时,可以从不同的视角进行思考,尽量扩大联想的范围,尽可能多的思考出不同的办法。

我想通过本课程的学习训练,学生学会科学用脑,注重头脑之中各种信息的相互补充和借鉴运用,打破思维定势,采用各种可用的视角去寻找新的属性以及它们之间广泛的联系。这样联想、想象就有了源源不断的源泉。加之丰富的人生阅历,给创造性思维增添了愈大的跨度,创作空间、想象空间就愈大,思维也愈活跃。教学重在开拓学生的创意思维和创新精神,让我们的学生走向市场时,更能得心应手,服务于社会。

本书第一章、第三章所选用的图片资料,除部分是为了说明思维理论,而选用国内外有代表性的作品外,有些是本人作品和部分学生作品。第二章所选用的作品是在图形创意教学中的学生作品,在该章节中通过各阶段训练,让学生从实践中,加强对思维理论的认识,目的为以后不同专业设计奠定创意的基石。

本书编写过程中,得到海潮摄影艺术出版社编辑同志的支持,借此深表感谢。同时感谢福建师范大学美术学院视觉传达设计专业的研究生和本科生的同学们,是他们为该书提供教学的作业。此致谢谢!

翁炳峰

2004年4月于花香园

第一章 创意思维

设计是一个大概念。从最为广泛的意义上说人类所有生物性和社会性的原创活动都可以被称为设计。设计其实就是人类把自己的意志加在自然界之上,用以创造人类文明的一种广泛活动,设计一词原于英文“Design”是指,“设想、运筹、计划、预算”它是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。

设计的本色是创意思维,即创意的核心是创造性。

第一节 创意释意

那么何为创意?创意即是创造新意——寻求新颖、独特的某种意念、主意或构想。“创”是“创造”,“独创”。“意”即“主意”,“意念”,“意境”等。“创意”一词源自英文“Idea”和“Creative”。“Idea”原意是指“主意,点子,想法”。也有学者认为“意念”,“Creative”原意是有创造力的创造性的,“创意思维”来源于英文“Creative Idea”,其直译该词组的含义为“具有创造性的意念(观念),如果用通俗的语言来界定创意思维,是指设计师在创意过程中,按照一定规律进行的创造性的思维活动。

第二节 图形创意的思维实质和特征

我们今天所研究的图形创意思维是人类思维的最高层次,是人类创造活动的实质与核心。这种思维是建立在客观事物基础上所产生所创建的思维过程,在本质上必然是作品的原创性、新颖性的结果。带给人们崭新的审美视觉享受和联想,起到教化作用。(图 1—1)

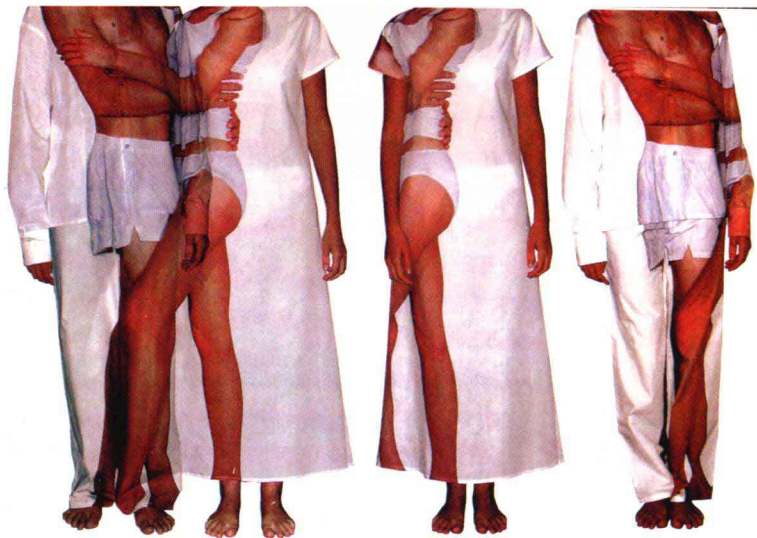
图形创意的思维活动往往是设计师的个人行为,受设计师个人所经历的生活环境、地域民俗文化、社会实践、知识结构和艺术观念的影响。必然会使得创意思维复杂化、多元化而各具特色。(图 1—2)

一、创意思维的实质:

创意思维开拓了人类认识世界的新领域,设计师在创造新图形的思维过程中,其实质表现为选择、突破和重建构的三者统一。

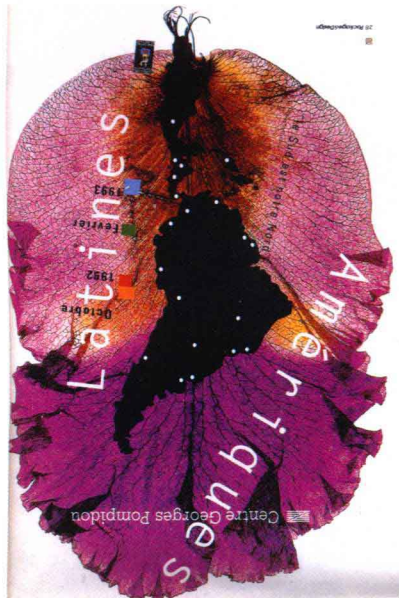
图形创意过程中,设计师能够根据要求设计出诸多的相关图形方案,这时实际上就是选择。所谓的选择,就是经过深思熟虑之后,让各方面的思路图形都能充分表现出来,并搜索到最佳方案,综合评价,舍去那些不必要的和不佳方案,确认最需要和最佳方案。这种选择包括了对众多思路表现图形的选择,也包括了对可行性创意强的图形的选择。(图 1—3)

在创意思维中,选择主要表现为两个方面:首先,选择是图形创意思维得以展开的关键,是最有价值的,符合当前图形设计活动相一致的信息,避开不必要非本质毫不相关、甚至相背的其他信息,这样才能有效地进行创意思维。其次,选择也是图形创意思维各个环节上的

(图 1—1) Fredenique Daubal《时装》

作者创意十分巧妙,模特儿、模特儿形象纹样和时装间寻找合理接合点,制造错觉,作品新颖独特。

(图 1—2) package《拉丁美洲》展览海报。

博纳德,法国平面设计师,受自身西方文化、生活、经历等影响,设计表现的是拉丁美洲,但仍带有很强的法国风格。

(图 1—3) 翁炳峰《中国邮政》诸多设计构思图,激发创意灵感,并搜索、评价、取舍中确定方案。

(图 1—4, 1—5, 1—6) 翁炳峰《谨防病毒》

防止艾滋病招贴画, 作者运用三种不同水果, 形态相近的元素各代表艾滋病病毒三种传染的途径, 警示人们防止艾滋病。

制约因素和创意的选题、选材、图形设计方案等, 都落实于选择。(图 1—4、5、6)

图形创意思维过程是发散思维和收敛思维的过程, 发散是有选择的发散。收敛也是有选择的收敛, 是两者间交替分析、综合的过程。

图形创意的选择过程不是盲目的, 毫无目的的, 目标在于破旧立新, 推陈出新。突破的结果在于推出新的有价值的作品。

突破同选择一样, 只是图形创意的中间阶段。他的目标直指新的建构, 是为了打破淘汰过时的旧体系、旧秩序、旧形态, 建立新体系、新形态。创意思维的本质是选择、突破和重新建构三者的辩证统一, 三者没有绝对界限, 而是相互渗透, 相互促进, 重建创意思维的运行规律。

二、图形创意的思维特征:

1、力求思维取向的求异性, 能在司空见惯、不被人注意的地方看出新的问题, 表现为对异常现象的敏感, 标新立异, 别出心裁是创意思维的首要品质。

2、思维结构的灵活性。显示思路敏捷及时转换变通的品质, 具有立体思维的功能, 可以从多维角度进行思考。同时表现为放弃陈旧思路 and 无效方法, 采用新的思路和新颖的方法。

3、思维进程的突发性。往往在时间上, 突然降临的情景出现, 出其不意, 神秘莫测, 表现出非逻辑性的品质。

4、思维效果的整体性。创意思维成果的重新建构着重显示在空间上的概括性和综合性。带来整体面貌上价值的更新。

5、思维表达的新颖性。借助图形能准确、有效、流畅、简洁地表达主题内容。(图 1—7)

第三节 创意思维的基础

联想是图形创意中运用最广泛的一种思维方法, 是创意思维的基础。

联想是由一事物想到另一事物的心理过程, 由当前事物回忆过去事物或展望未来事物, 由此事物想到彼事物, 都属于联想。每个人都经常自觉或不自觉地作各种联想, 联想是心理活动的基本形式之一, 它是联系记忆和想象的纽带。是二者的过渡和中介。许多回忆常以联想的形式相衔接和转换, 积极的联想是促进记忆效果的一种有效方法。正如美学家王朝闻所指出的“联想和想象当然与印象或记忆有关, 没有印象和记忆, 联想或想象都是无源之水, 无本之木, 但很明显, 联想和想象, 都不是印象或记忆的如实复现”, 实质上“联想”含有想象力和记忆力。如敦煌壁画中的飞天形象, 只要衣纹绸带随风飘起, 人物飞天就变得轻巧自如, 自由飞翔。而西方的天使, 是借助于生长翅膀, 才能象鸟一样飞动。设计师就是靠想象力作用, 把他们建构联想联系在一起。联想是想象的最初步, 最基本的形式, 善于应用联想、想象是每个设计师应要具备的, 它可以从无到有, 令人深感意外奇特。(图 1—8)

(图 1—7) 陈幼坚《新北京 新奥运》

北京象征建筑、奥运五环。老元素、新思路、新颖独特, 用富有韵味的天坛(人文元素)和奥运五环运动感(现代元素)结合。深化主题, 有新意。视觉效果好。

一、联想系列创意

联想的概念及规律,始于古希腊哲学家柏拉图和亚里士多德,是他们提出了联想的三大规律,即联想的相似律、联想的对比律和联想的接近律。以此展开联想,依据图形创意联想规律可分解为以下基本类型。

1、接近联想:因事物空间和时间特性的接近而形成的联想,如乐曲随着旋律的变化,时间在消失,流水如光阴一去不复返。落叶告知秋天来临,时间的流逝。

2、相似联想:因事物之间形状与内容上的相似点而形成的联想,称为类似联想。如生活中,见到溪流想到小河流经大江奔向海洋(海纳百川)。夏天纳凉,由风扇想到空调。秋天红叶想到火红的青春等,这些都是相似联想创意而来的。(图 1—9)

3、对比联想:因事物间的特征相反或者对立,所形成的联想称之为对比联想也称为逆向联想或相反联想。我们在日常生活中都能随意地见到。如自然规律的白天与黑夜,春天与秋天,夏天与冬天,水与火,光与阴等等都是对比联想。

4、因果联想:这是因事物之间的因果关系而形成的联想。例如,人类因过度对森林、植被的破坏,就会造成水土流失,破坏环境,气候变得恶劣,人类的生存环境就会受到威胁。(图 1—10)

5、强制联想:将乍看起来毫无关联的事物强制地揉和在一起而形成的联想,或许能找到创意的结合点,获得意想不到的好创意。如莱亚的作品《天空与水鸟》将天空的水与鱼揉和在一起,用渐变的方式变化。(图 1—11)

6、离奇联想:因偶遇的一件荒诞事件突生一种联想的创意。(图 1—12)

7、质疑联想:破旧立新,推陈出新的创意也就是对旧事物的否定,由此构思新事物的联想。就是质疑联想,这在图形创意中显得特别突出。如埃舍尔的作品《瀑布》,水流经几道弯,又回到瀑布口,靠的是立柱的错位变化。

任何事物都在变化与发展中,只有对旧事物大胆的否定,能推陈出新靠的是质疑、联想。

二、想象系列创意

伏尔泰认为:“想象有两种:一种简单地保存对事物的印象,另一种将这些意象万千变化地排列组合。前者称为消极想象,后者称为积极想象”。“积极想象把思考、组合与记忆结合起来。它把彼此不相干的事物联系在一起,把混合在一起的事物分离开,将它们加以组合,加以修正——”。爱因斯坦认为:“这些组合作用似乎是创造性思维的本质特征”。以创造性想象实质来认识,想象力大都利用组合原理来创造新事物。除了组合之外,还可以通过变异方式来实现人的创造性想象。

图形创意的想象组合内涵、形成和方法是多种多样的,我们可以从下面四个方面来认识想象组合的类型。

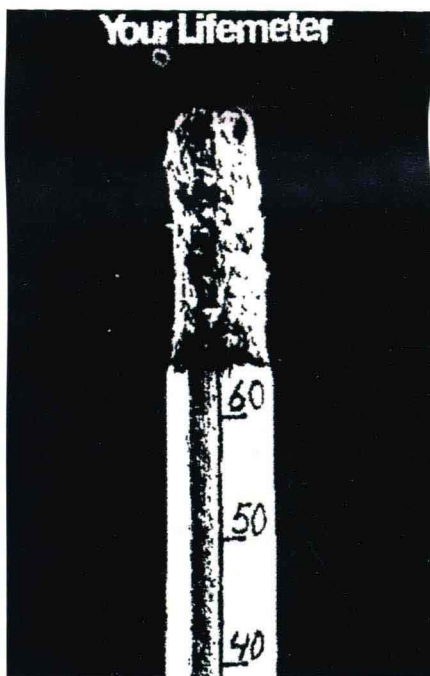

(图 1—8) 敦煌飞天女轻松自如

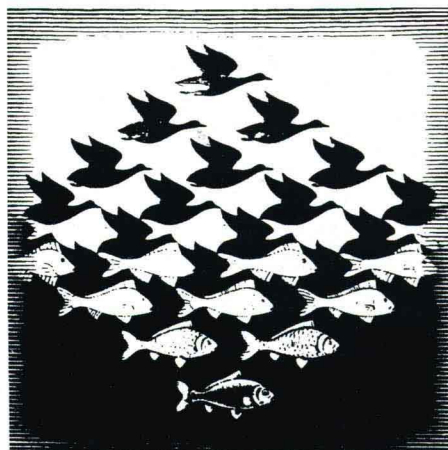
(图 1—9) 毕海明、张叶、蒋利明《城乡互动》

借助于皮鞋(城市),草鞋(乡村)同构成一双鞋,是形的相似联想。

(图 1—10) 国外海报《你生命的尺度》

这是因果联想,过量吸烟导致人的生命缩短,烧烟时也在燃烧自己的生命。

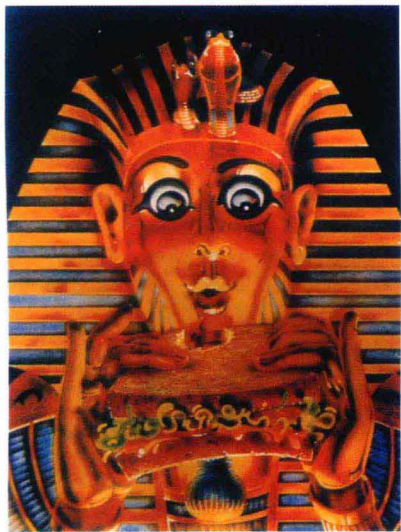

(图 1—11) 莱亚《天空与水鸟》

强制联想,在水鸟——海水,鱼——天空,寻找创意结合点。

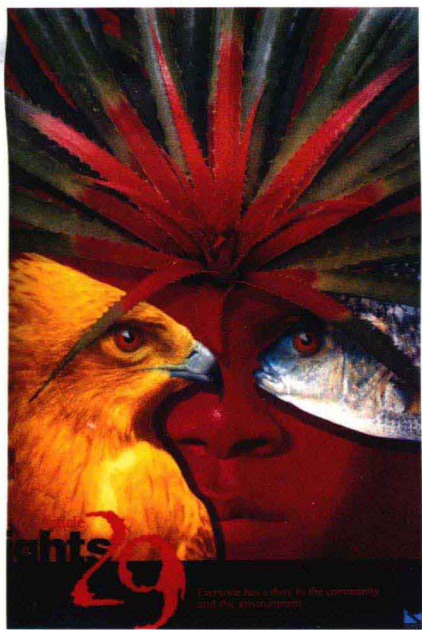

(图 1—12) 图形创意采用离奇联想, 将衣架、衣服逐层转化到男人手, 视觉在荒诞中实现创意联想。

(图 1—13) 国外《比萨饼》

作者运用超时空的组合, 将古埃及法老形象生动再现, 在视觉合理情况下回到现代, 品尝比萨饼, 生动、幽默、有趣。

(图 1—14) 马维亚尼·戴卫斯《生态》

作者大胆奇想, 非凡并合乎逻辑的组合, 反映生态间相互平衡、相互依存的关系。

(图 1—15) 国外《不要酒后驾驶》

作者用酒瓶与轮胎印痕同构、破裂与酒后的事故相关联, 表达不要酒后驾驶汽车。

(图 1—16) 香港歌林《男人节》

用男人、女人、男孩、女孩的鞋, 代表各自人物, 相拥一起道出亲情“老公, 我们全都看你了!”

1、多角度, 多途径的组合:

顾名思义就是从不同角度, 不同途径构成想象组合, 方法可以是同类的组合, 也可以是不同类的组合, 这些组合可以理解为混合、结合、组合、联合等等。

中国民俗传统的组合想象就较为丰富。如龙的形象组合, 它分别由鹿角、牛头、蛇身、鹰爪的不同类组合。

2、超时空的组合:

超时空的组合是一种大范围、大跨度的组合, 是组合思路的深化。组合的图形新颖独特。(图 1—13)

3、不合逻辑的组合:

设计师超越一般常识, 采用大胆奇异的想象, 避免合乎逻辑的组合, 甚至相反组合。把看起来毫无关联的事物强拉组合在一起, 这样可以得到意想不到的非凡组合图形。如半身美人半身鱼的图形, 就是出自这种妙趣横生的组合。(图 1—14)

三、同构系列创意

美国著名艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中指出:“人们之所以感到美, 乃是表达的内容和表达方式之间达到图形对应的结果。”这种“图形对应的结果”是在人的主观意识和积极探寻行为基础之上的, 其中同构思创意起到关键性的作用。

同构思维主要表现为人类在观察、体验事物的基础上, 主动寻找出事物之间存在的相似规律, 认识并把握事物的倾向; 利用联想、想象心理, 将一种事物的结构、形式折射到另一种与其有着某种联系和相近之处的事物形式上, 并从中得到启发和觉悟, 上升到对新事物的探索 and 创造。同构思维创意主要表现为趋同性和变异性。

1、趋同性的同构:

设计师首先明确设计内容, 并围绕设计内容去寻找与表现内容有某种同构关联的各种设计要素和语言。

2、变异性的同构:

(图 1—15)

“变异性”与“趋同性”同构创意, 相互依存。犹如投影或从哈哈镜中观察到的物体形象那样。它们与客观存在的物象有着同构的关系, 但同时又有不同, 它是变了形的物象, 究其源总能从中发现它的“原形”。

(1) 多样化的同构:

多样化的同构是指内容和形式表层及内部结构的多样化, 在象征含义上的多重性, 加之环境变化等因素, 必然会导致同构形式的多样化。而同构形式的多样化, 主要反映在同构程度的多样化, 以及同构界面的多样化上。如以水作自我表现, 它可因器而形, 因环境变化而表现出不同的水的性格, 如平静如镜的水面, 微风泛起的层层涟漪, 如鱼鳞般。平缓的水流或遇到阻力或障碍时的状态给予压力速度, 猛力地向上喷射等。都符合它的自然本性, 只要环境变了, 它的状态也随之变化。(图 1—16)

(2) 转化和变异的同构:

将两个截然不同彼此相互矛盾的事物联系在一起, 激发了彼此间的对立和矛盾, 使得最初建立的同构关系

转化了新的同构联想,其所表达出的含义也随之发生了转变。也就是说由原先一个同构的形式引起了另一个事物介入,而又引发对新的同构形式的想象,日常生活中这样的例子不胜枚举。在同构关系中,能产生诙谐、幽默、过瘾的感觉。如王菲的服饰中“高跟鞋”翻过来变换成帽子戴在头上。使人们从不合理中体验到合理的成分,从两个事物彼此相互矛盾中,建立起某种同构关系。又如牛仔裤的广告。(图1—17)

四、其他创意

1、挖潜意识的灵感法:

灵感是在久思不得其解、偶然触景生情下的一种顿悟。具有突发性、激情性、瞬时性,令人豁然开朗、茅塞顿开。真可谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。(图1—18)

2、假想创意法:

假想法是一种冲破人们习惯性思考问题的方法,摆脱旧的思维定势,开拓创新设想,寻找解决问题的对策。(图1—19)

大千世界,万紫千红,异彩纷呈,创意思维方法,必然是层出不穷。作为设计师只要心存追求,不断地探索创新,创意因子自然枝繁叶茂。(图1—20)

第二章 创意思维基本训练和实践

图形基本训练是建立在创造性思维基础上,开发学生的创意思维训练。本章节主要从基本元素、单形元素、特定元素以及图形结构做针对性思维训练。经过科学的精心安排,让同学们摆脱习惯性的思维方式课程。由浅入深,循序渐进地进行思维训练,充分发挥学生的创造性思维,以同学的视野去观察,认识理解客观事物,用他们的情趣来表达事物,使同学们能较系统地学到创意思维的方式、方法,为以后的专业设计打下坚实的设计创意基础。

第一节 基本训练——基本元素的视觉联想

(12课时)

一、训练课题:点、线、面基本元素的联想

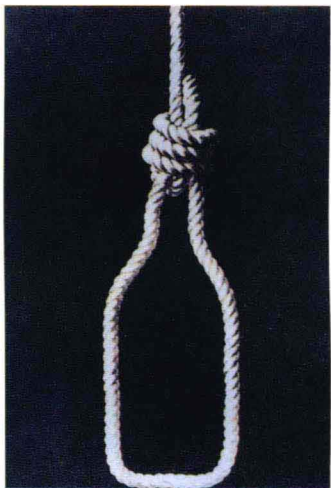
课题时间:4课时

教学内容:

1、点、线、面是设计的三种基本训练元素,设计往往从这里开始,对点、线、面三种元素的认识,我们应该从宏观和微观的角度出发认识其所涵盖的一种理念形态。如

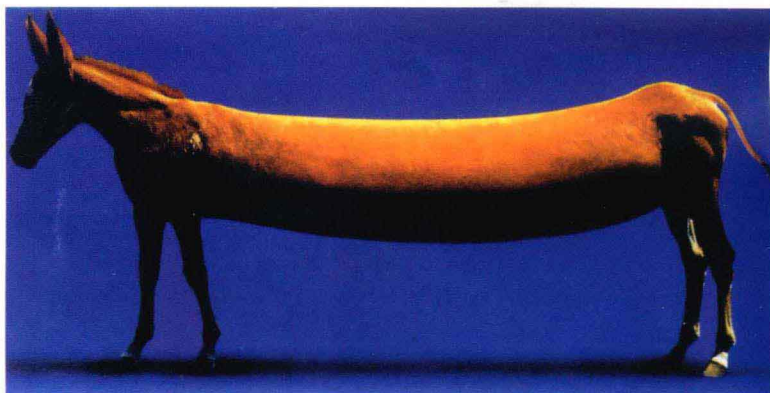
(图1—17)

《王菲》摄影
歌唱演员王菲的帽子、服饰采用转化和变异的同构创意,以鞋、帽共同穿戴空间为着眼点,加以联想转化。具有诙谐、幽默感觉。

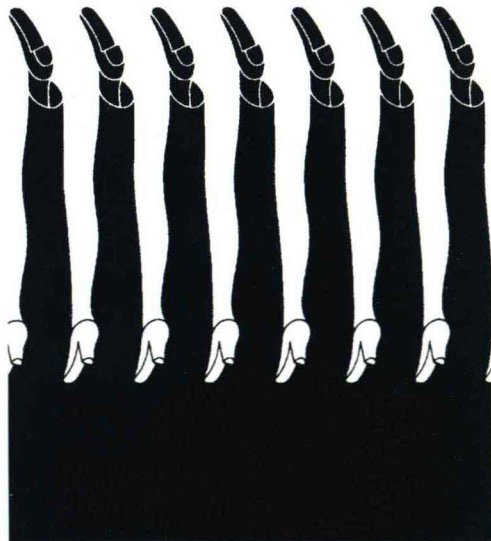
(图1—18)

国外《上吊》
将烈性酒的形状,用绳子造型与上吊形状相挂钩告示人:喝酒等于自杀。

(图1—19)

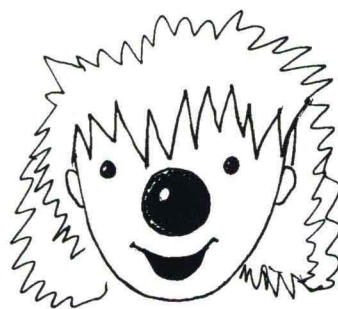
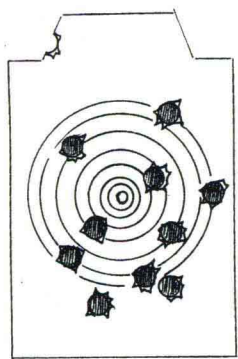
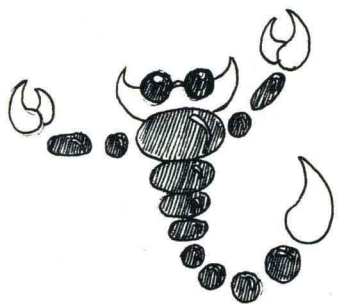
国外《不要用这种眼光看我!我不过是为你们多加了两排座位》
用假想法,把马身子拉长,使人在迷惑中(失措)得到诉求:加长的车,载货量增加。

(图1—20)

福田繁雄《戏剧》海报
男女主人公的下肢采用共同线(边)的联系。

1.点

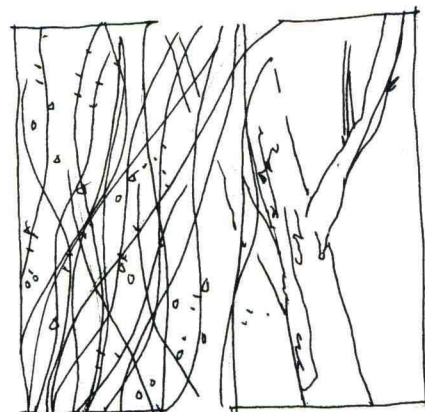
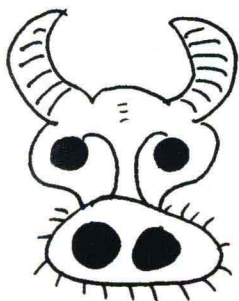
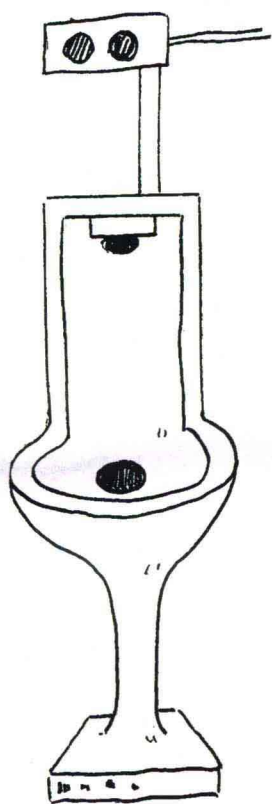
宇宙中的地球只是一点,地球中的一块广场是一个点,广场中的人只是一个点,人身上的纽扣是一个点,纽扣的孔是一个点等等。

2、点、线、面它们之间可以相互转化。几何学定义中,线是点的轨迹,有长度、位置而没有宽度;面是“线的移动轨迹”或“点的扩大与平面集合。”

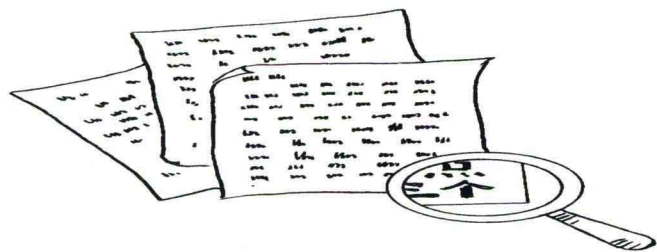
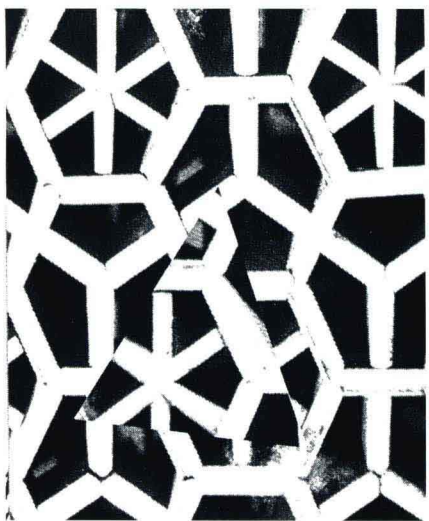
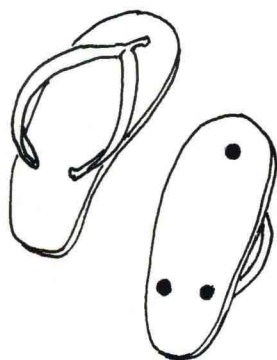
3、可以从点、线、面各自的意义,如心理学、美学、哲学等角度进行思考。深刻地理解基本元素能激活学生的发散性思维,培养学生对客观事物的再认识,提高思维的联想和想象频率,达到创意能力的锻炼。

教学要求:(1)寻找生活中常见的物象,从三种基本元素形态中自由发散。每个元素内容至少 15 个。(2)用黑色描绘工具在 A4 纸上作画。

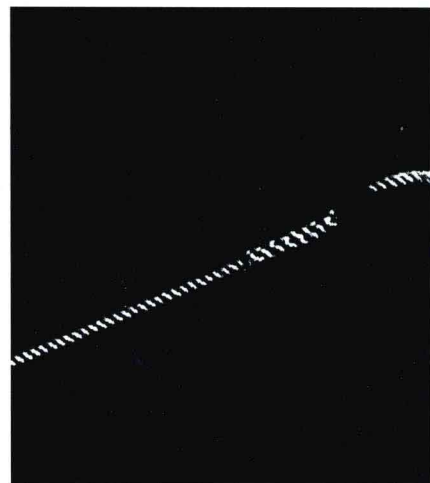
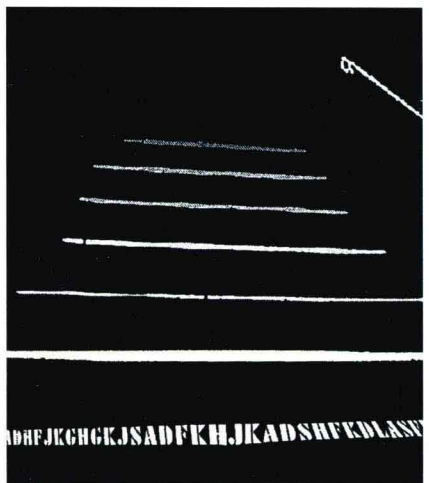
作品评价:学生联想丰富,能从生活中寻找与之相关联的形状、意义上加之发散联想,表现图形贴近生活。

柳(线)

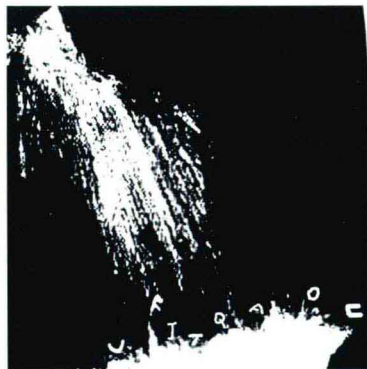
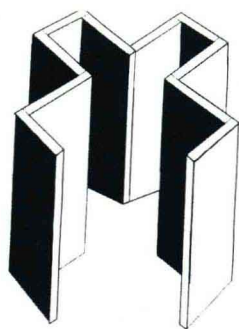
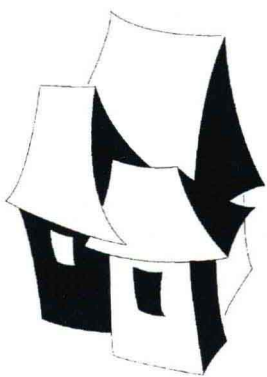
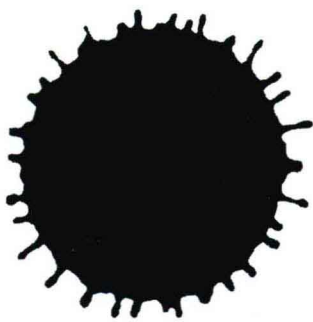
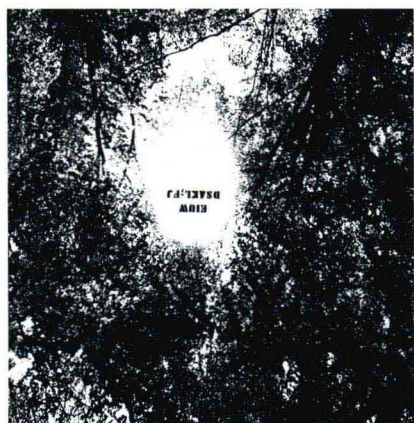

2.线

3.面

二、训练课题

1、图形的连续循环想象。

2、棱形的连续循环想象。

课题时间：圆形、棱形的连续循环想象，各 4 课时。

教学内容：几何形是封闭式的形状，自形、意诱发激发学生联想、想象。从生活中寻找与之相似的视觉元素出发，通过形似与意义相关连的事物进行想象和转化，在发散式与收敛式思维间交替、综合、分析寻求表达视觉美感和形式的完整性，达到最终基本训练的目的。

教学要求：

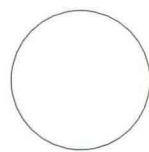
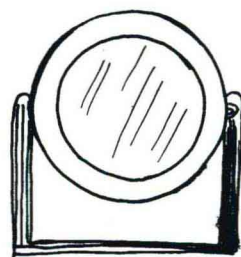
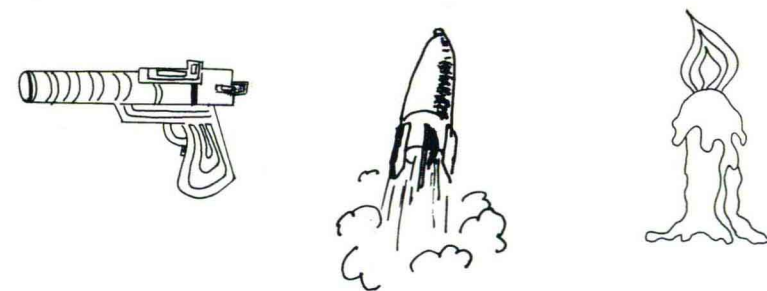
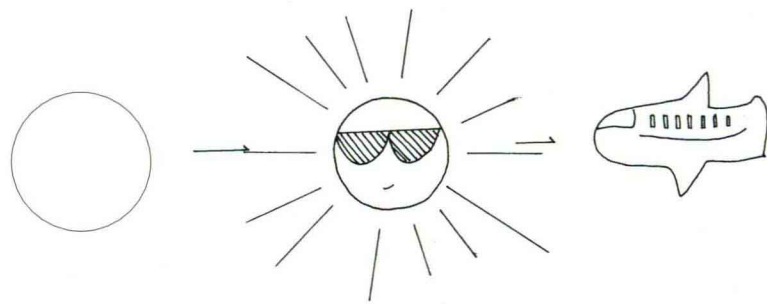
(1)由基本元素出发，从生活中寻找与之相关联的事

物，进行积极发散与收敛相互转换。完成 15 个最终首尾相连的图形。

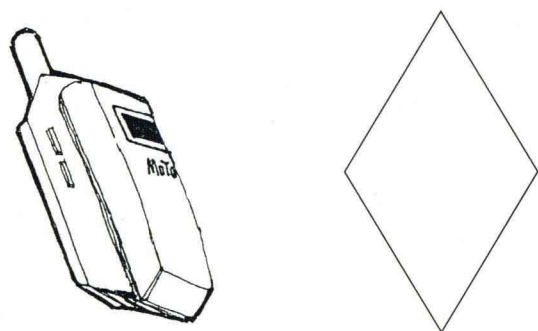
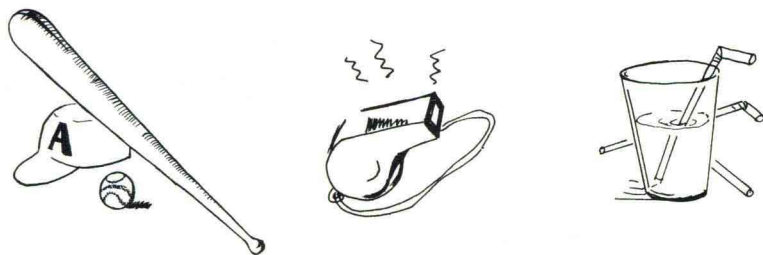
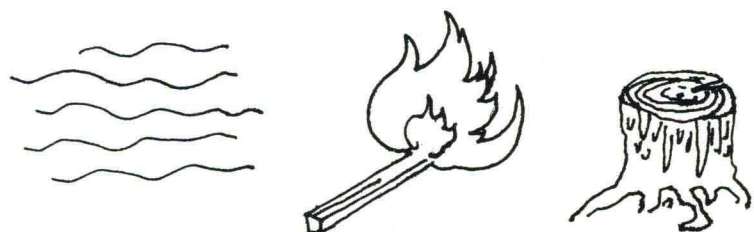
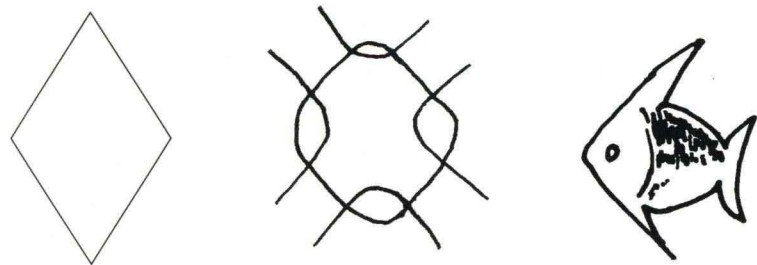
(2)用黑色描绘工具在 A4 纸上作画。

作业评价：学生能从生活中物象得到启示，积极的联想、想象能做到有的放矢，联想较为到位，形式美感好，图形间形、意转化紧凑合理。

1.圆形连续

2.菱形连续

第二节 基本训练——单形元素的视觉联想

(32 课时)

一、训练课题:1、扇形的联想;2、桃形的联想;3、半圆形的联想;

课程时间:8 课时

教学内容:几何形体是自然界的基本形体。通过对几何形体的认识,引发学生对生活中事物产生兴趣,诱发联想,寻求理想的表达手法。

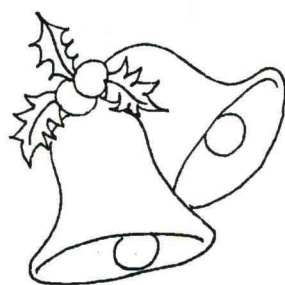
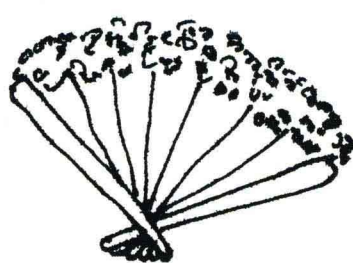
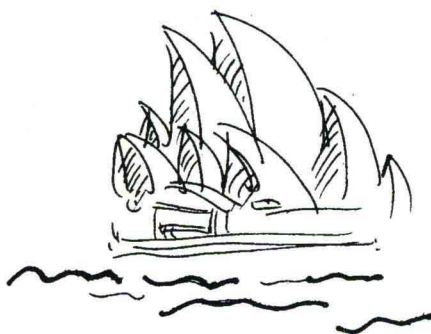
教学要求:

(1)捕捉生活中的事物,寻找元素间的相似视觉形象,自由发散联想。完成每个内容至少 20 个相关图形。

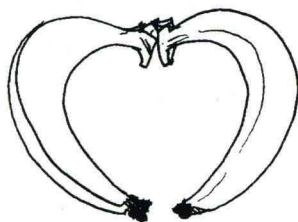
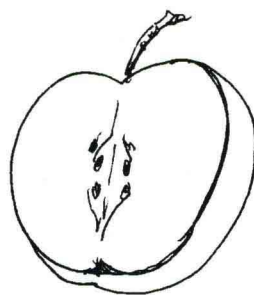
(2)、用黑色描绘工具在 A4 纸上作画。

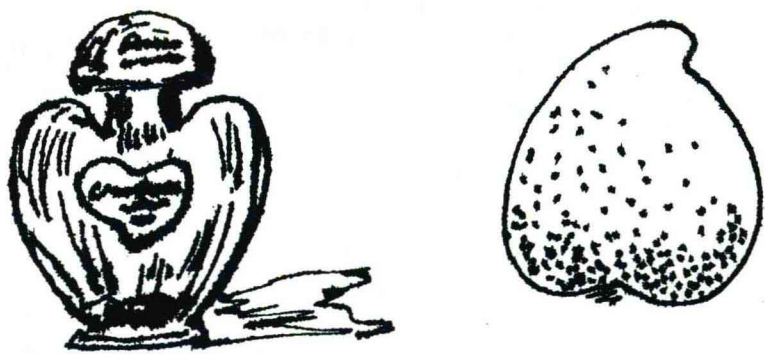
作业评价:学生作品,思维联想丰富。能从自然界形象得到灵感,形体相似自然,符合联想要求。

1.扇形

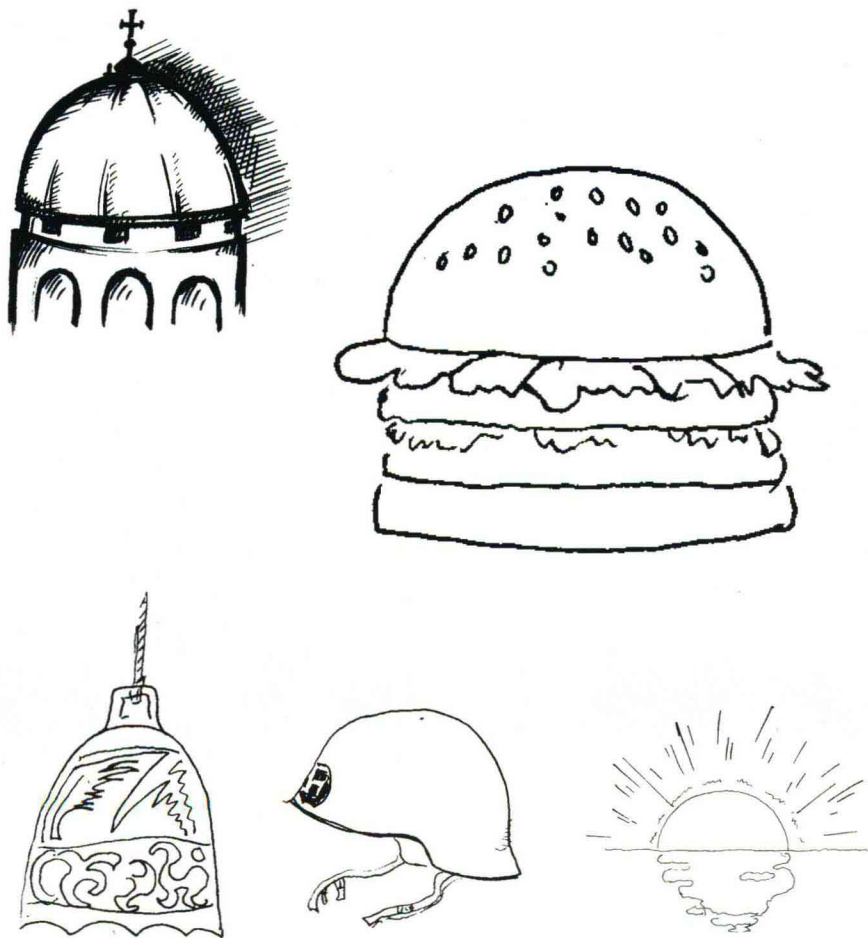

2.桃形

3.半圆形

二、训练课题:单形元素的联想——书

课题时间:4 课时

教学内容:

(1)“知识改变人生”、“知识就是力量”、“书中自有黄金屋”、“书是人类的精神财富”……从书的意义展开。

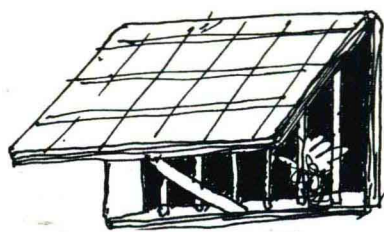
(2)书的结构是由封套、封面、环衬、内封、书芯等构成。各种书籍开本有目的形状特征、装帧特点,给人感觉也会有差异。学生可以充分发挥联想、想象思维。在美感合理的视觉上大胆取舍,元素替换。使之诙谐、幽默、过瘾的视觉享受,学生就能从中带出一系列高质量的创意图形。

教学要求:

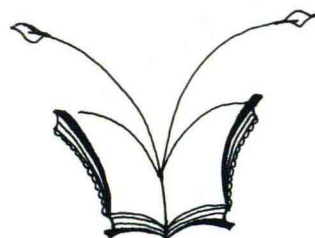
(1)从生活中寻找与书形、意相近的元素加以替代或转换,使之视觉合理化。完成 15 个相关图形。

(2)用彩色或黑色描绘工具,在 A4 纸上作画。

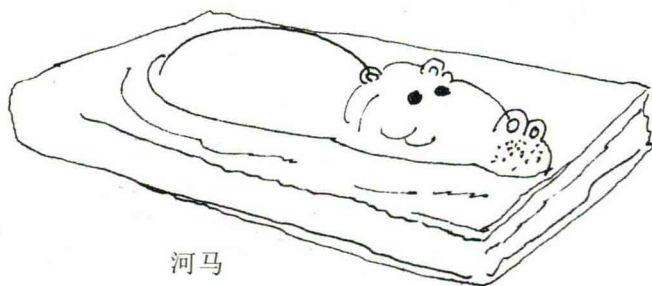
作业评价:学生对书有亲切感,理解深刻。通过合理的想象、视觉美感好。

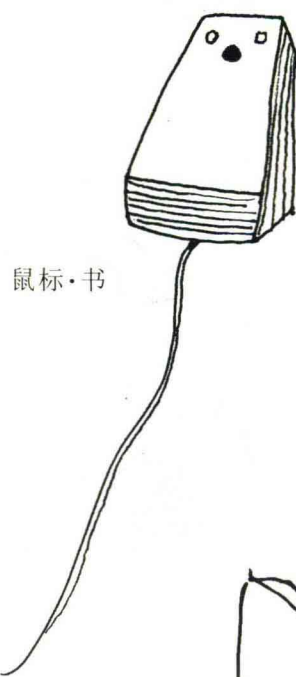
窗

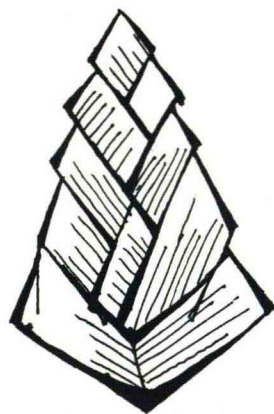
蝴蝶·书

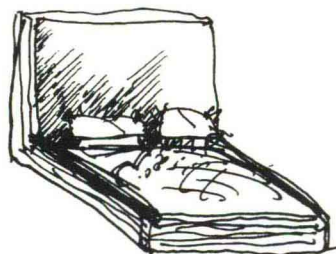
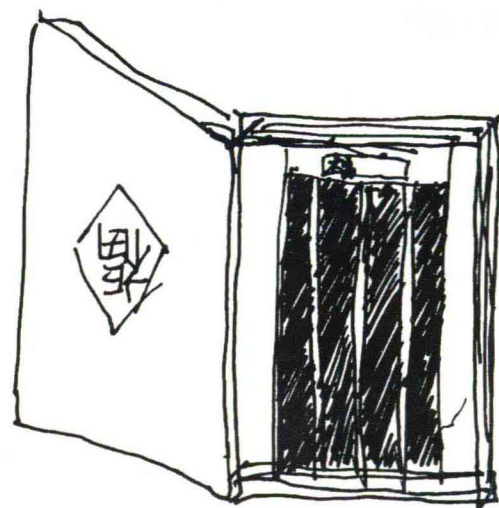
河马

鼠标·书

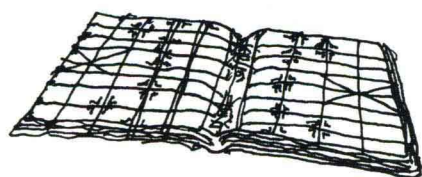
竹笋·书

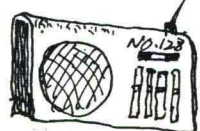
床

高楼

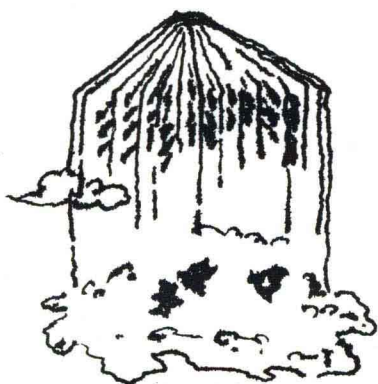
棋盘

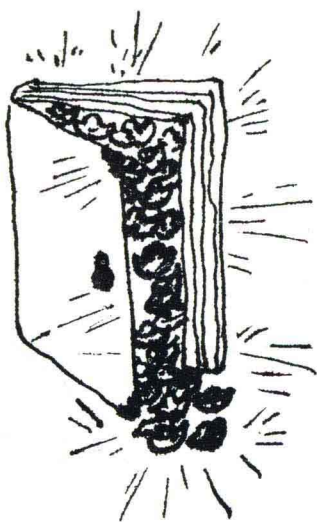
收音机

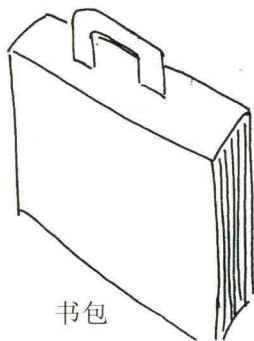
硕果

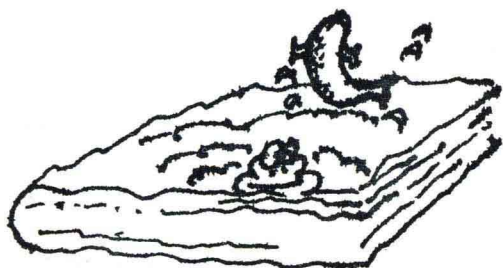
瀑布

黄金屋

书包

环保书

三、训练课题：单形元素的联想——条码

课题时间：4 课时

教学内容：

(1) 复习前第一节基本元素中线的形态，心理感受以及美学特征。

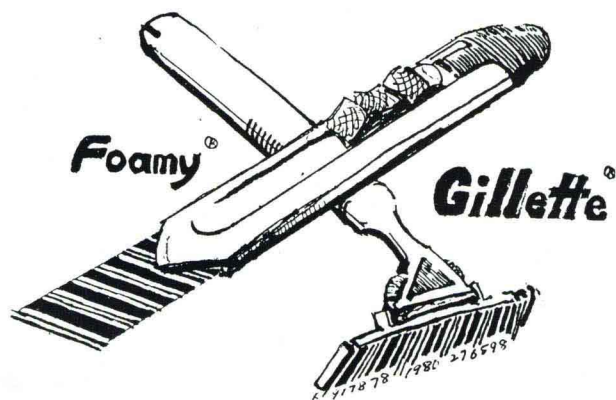
(2) 条码的规范功能、意义以及秩序美感。发挥学生联想、想象能力。让学生从规范、程式化的条码元素中，寻求思维突破是一种有益的训练。

教学要求：

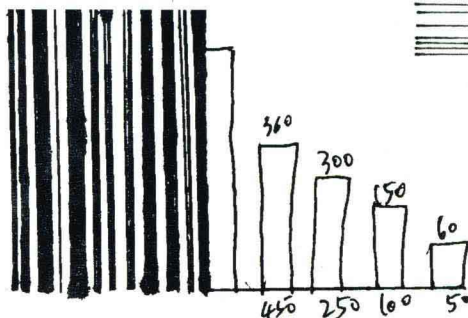
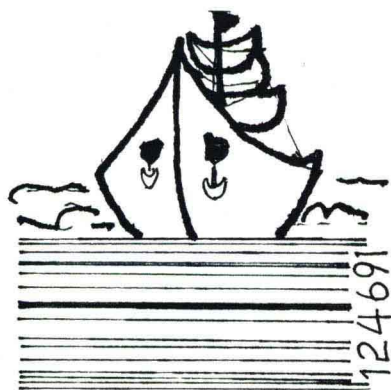
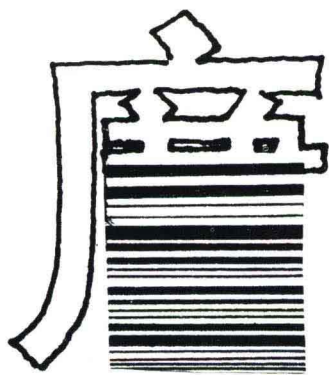
(1) 从生活中寻找与条码形、意、功能等方面相近、相似甚至相背的视觉元素进行替代或转换，深化条码的含义。完成 15 个相关图形。

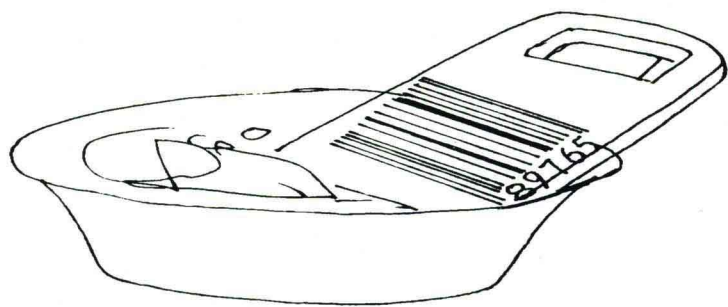
(2) 用彩色或黑色描绘工具，在 A4 纸上作画。

作业评价：学生对条码的形状特征，如线条、数字以及条码的功能、规范方面，都有相当的认识。形态元素间结合自然合理。

ISBN T-5321-8

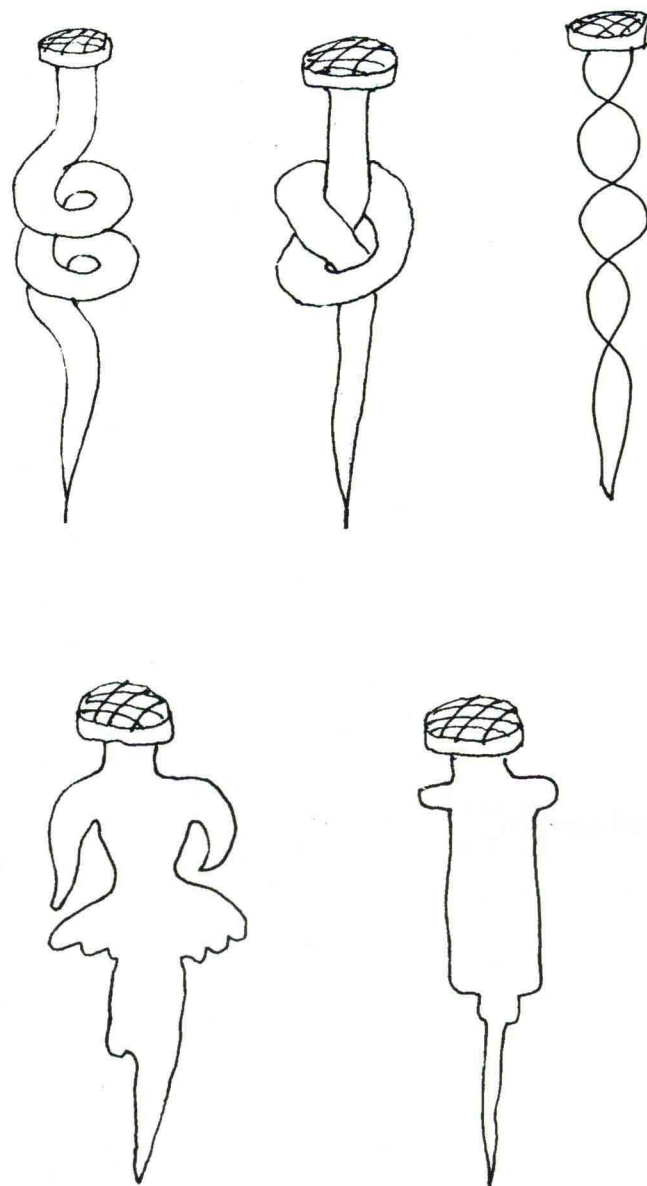
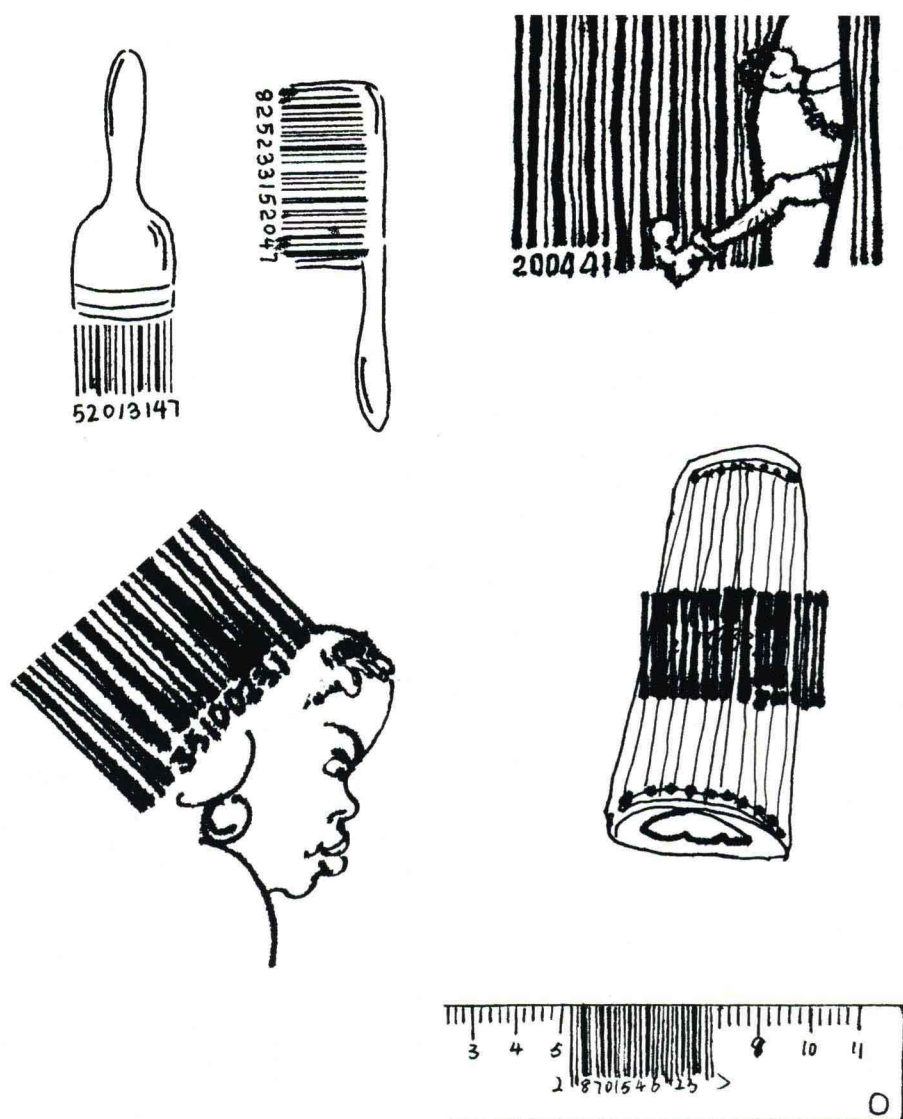

握物体的特征,充分发挥想象力作用,塑造出新物体。完成 15 个可塑性的图形。

(2) 用彩色或黑色描绘工具,在 A4 纸上作画。

作业评价: 学生有较强的可塑性能力和丰富的想象力。可变部分变化符合视觉美感要求,有新意。

1. 铁钉

四、训练课题:物体的可塑性想象——铁钉、火柴梗、铅笔。

课题时间:8 课时

教学内容:

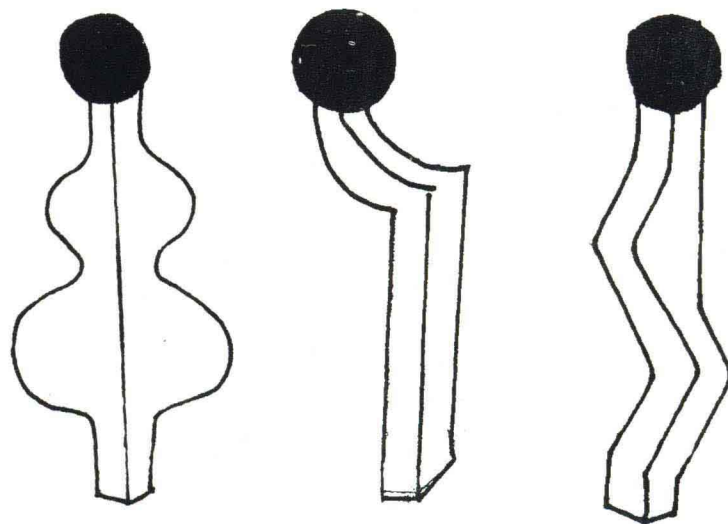
(1) 用设计视觉的角度,对物体再认识。如物体的形态是由若干的几何基本体构成,也可以这么认为:物体可以打散成若干形态,而后重构。设计者在视觉美感合理上,保持物体的基本特征,并塑造成现实生活中不存在的有视觉效果独特、新异的图形。如铁钉是由圆锥、圆柱和三棱锥构成。这里圆锥、三棱锥部分是铁钉最基本的特征部分,属于不可变部分。而圆柱两边的直线具有很强的可塑性。

(2) 通过对物体的大胆联想、想象重构,可塑性处理,达到新的视觉效果。

教学要求:

(1) 将物体分解成若干的基本元素,根据基本元素把

2. 火柴梗

五、训练课题:文字类视觉想象——土、木

课题时间:4 课时

课题内容:“金、木、水、火、土”是中国人认识自然的重要元素,其中蕴含着深厚的传统文化、自然科学知识。启发学生从多维角度全面认识理解土、木在美学、民俗学、社会学上的价值,或从自然物体相关联的含义出发,拓宽学生知识面,深入表现土、木图形,提高学生的文化素质。

教学要求:

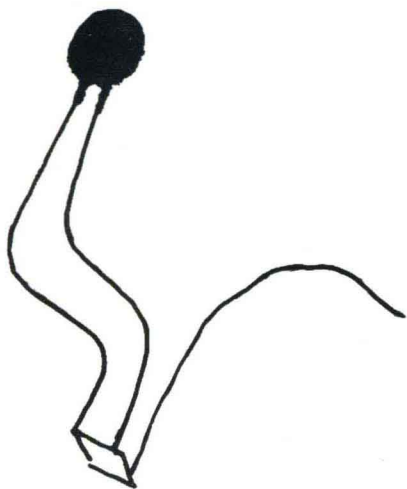
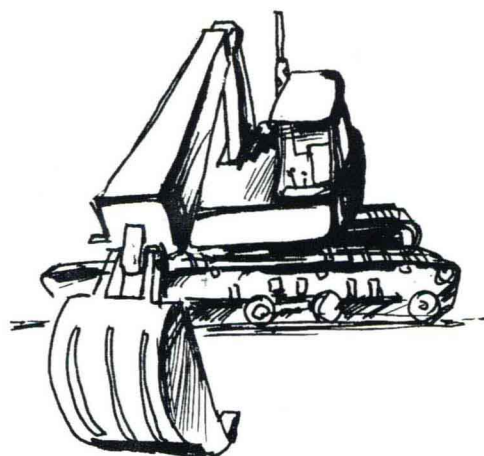
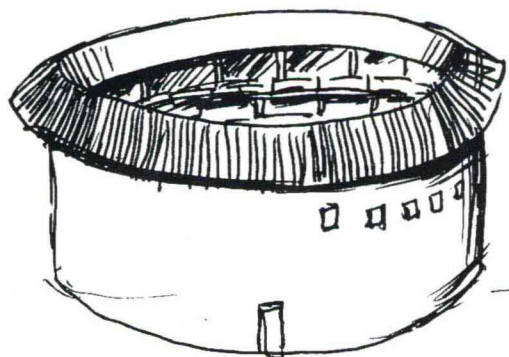
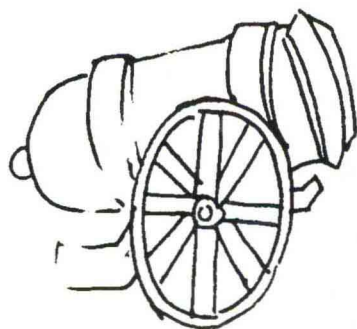
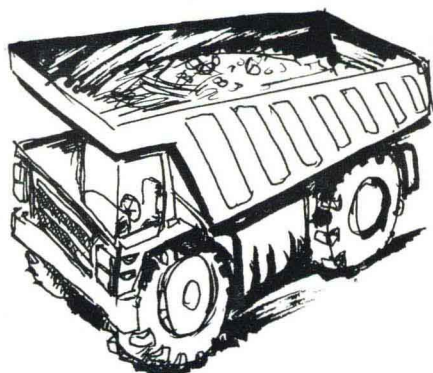
(1)学生可以讨论“金、木、水、火、土”各自的内容特点,激活学生想象力,并各自完成 20 个图形。

(2)用彩色或黑色描绘工具,在 A4 纸上作画。

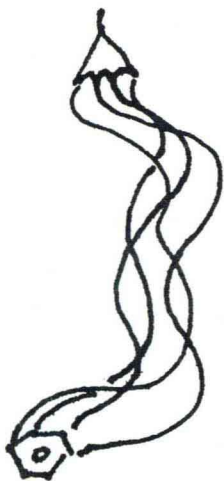
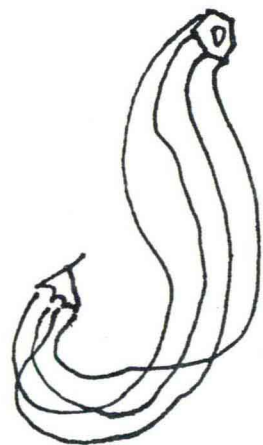
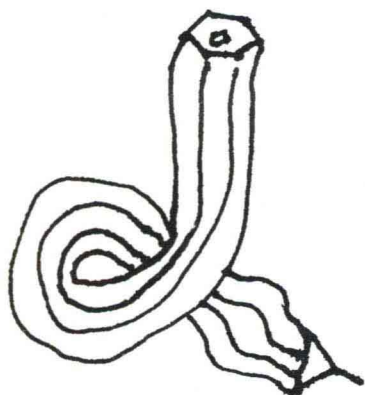
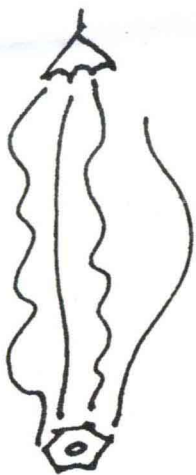
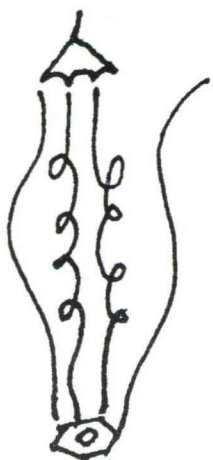
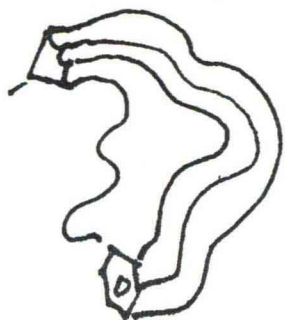
作业评价:

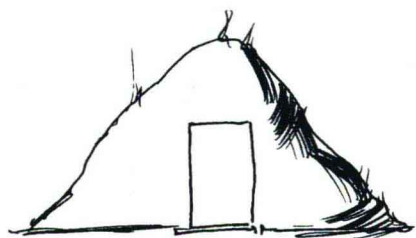
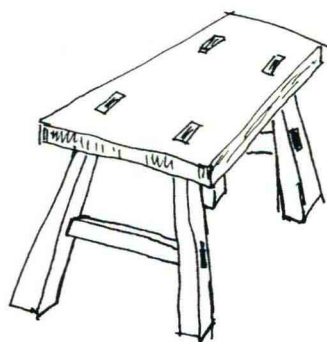
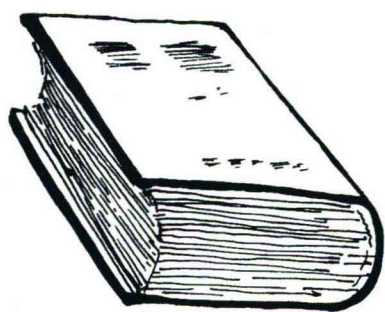
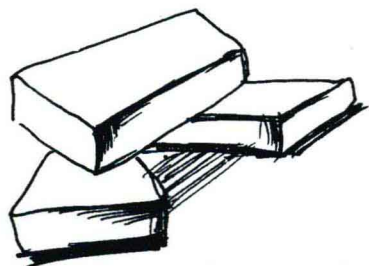
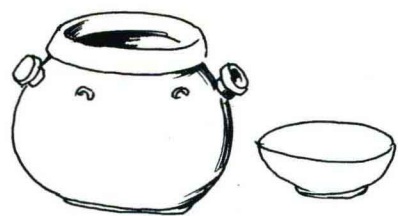
学生想象空间很大,涉及面广,涵盖自然界的不同物体。表现语言丰富,有隐喻、间接等手法。

1.土

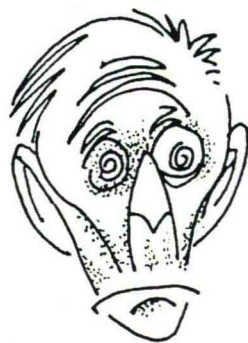
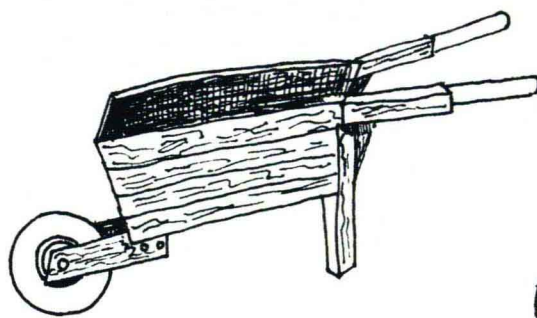
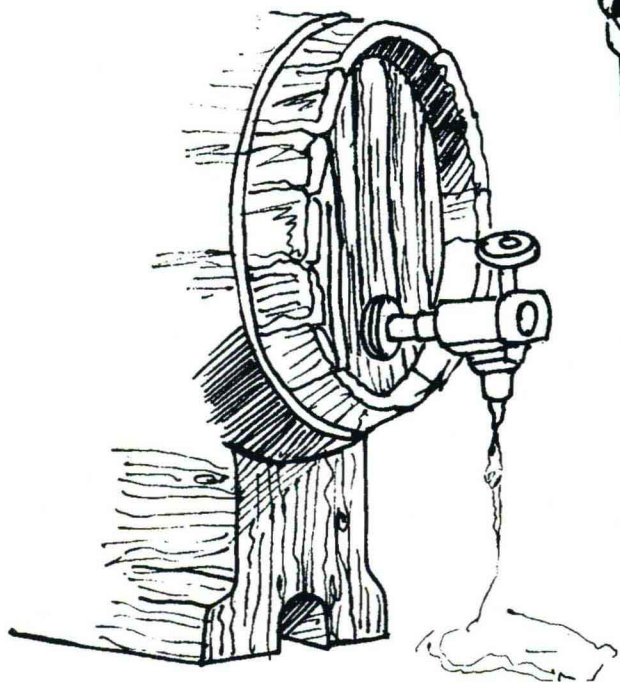
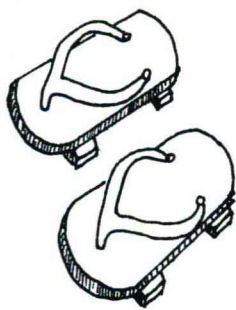
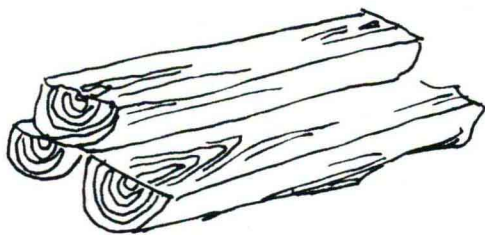

3.铅笔

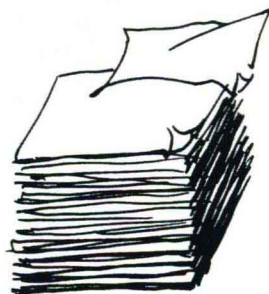
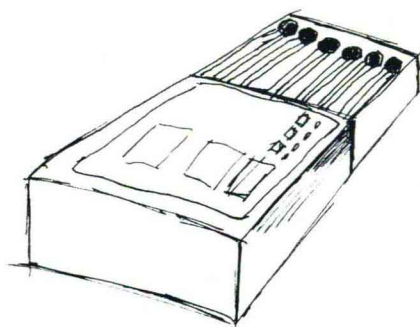
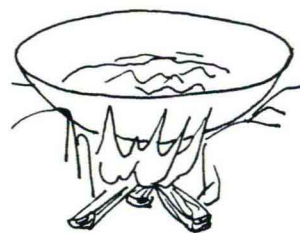

2.木

木乃伊

六、训练课题：动词类视觉想象——骑、跑、扛

课题时间：4 课时

教学内容：

- (1) 复习动词类文字的共同点与不同点。
- (2) 动词在生活中具体的形态, 启发学生抓住该动词最具特点的动作瞬间环节并加以表现。

(3) 学生还能以该动词的意义延伸上加以想象表达。

教学要求：

- (1) 从“骑、跑、扛”动词的近义词、同义词、反义词展开想象。也可以从三种不同动作姿态、速度等展开联想。各表达 15 个不同的图形。

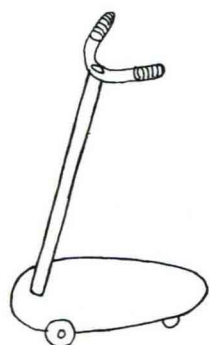
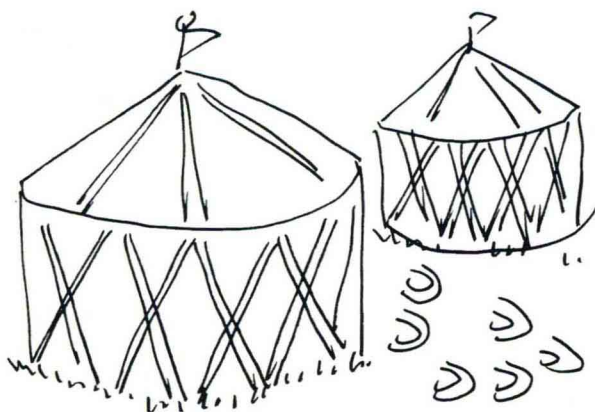
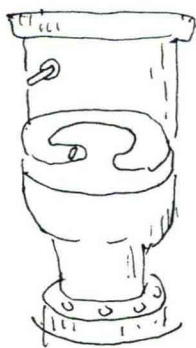
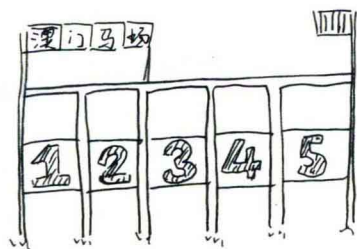
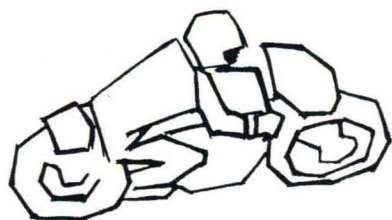
- (2) 用彩色或黑色描绘工具, 在 A4 纸上作画。

作业评价:学生能从动词的延伸意义上、文字词义上,动词反映的动作上展开联想、图形内容、形式丰富。

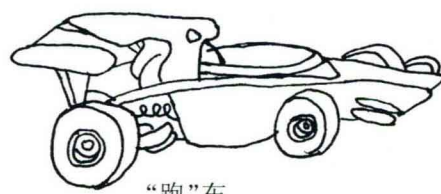
1. 骑

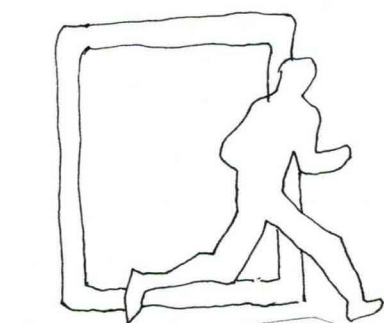
鼻子当马骑

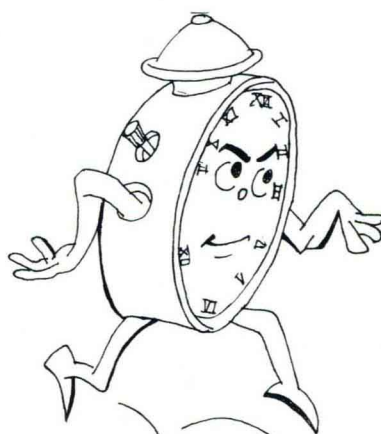
2. 跑

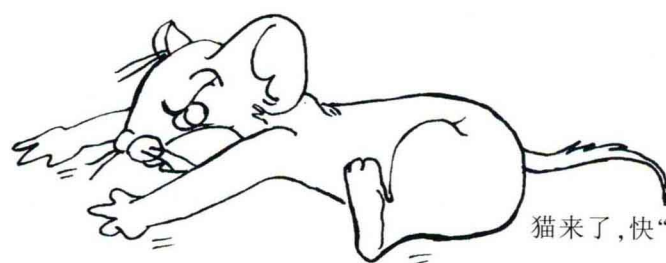
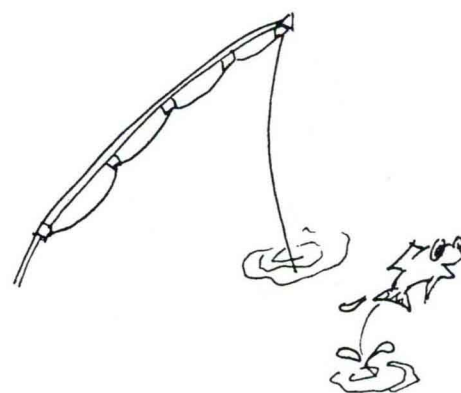
“跑”车

囚犯跑了

与时间“赛跑”

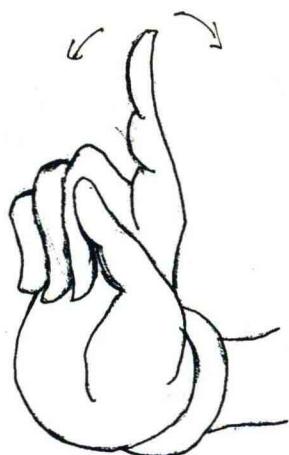
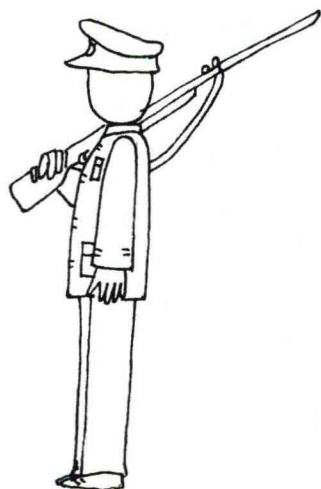
猫来了,快“跑”啊!

3. 扛

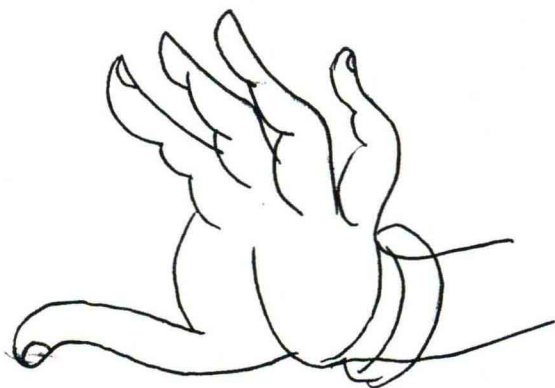

好多作业啊

多一分我都不

怕

第三节 基本训练——特定元素的视觉想象

(16 课时)

一、训练课题:特定元素的视觉想象——手

课题时间:4 课时

教学内容:

(1)手的意义:人与动物间的根本区别在于手,人类借助于手认识世界、改造世界并创造了各民族不同文化背景下的精神世界。

(2)手是人的第二语言特征。人们用手势和各种动作来模仿、象征进行交流传达信息。手势不因文字、语言的障碍而失去交流。如聋哑人就是靠手来进行社交活动。舞蹈演员的语言,很大一部分就是靠手来传情达意,发表演说的人常常也借助手势,使语言表达得更生动诱人。

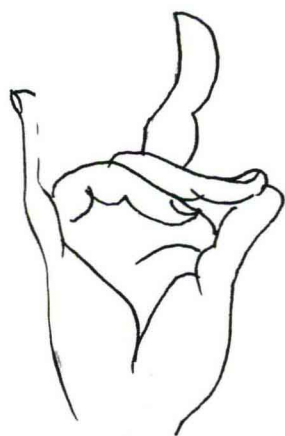
(3)手的视觉设计也是丰富多彩的,它可以从不同角度、不同层次、不同情感的手势表现手的特质以及文化层面和哲理。如赞成、反对、支持、团结、友爱、力量、指示、号召等等,带有明显的政治、民族、宗教信仰等色彩。这些都可以通过手的形象来表现。

教学要求:

(1)学生可以从不同的角度来认识手,并画出 15 个手语图形。

(2)用彩色或黑色描绘工具,在 A4 纸上作画。

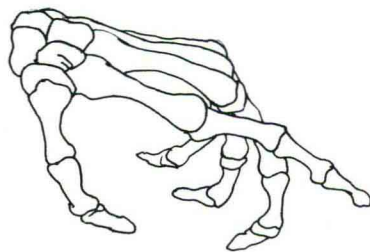
作业评价:学生作品中手势具有特定的时代特征和特定的群体特征。

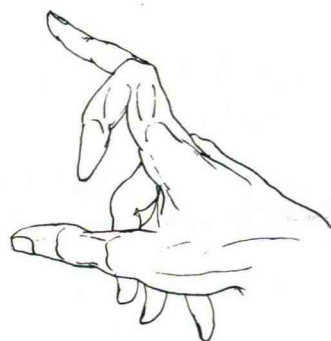
造作

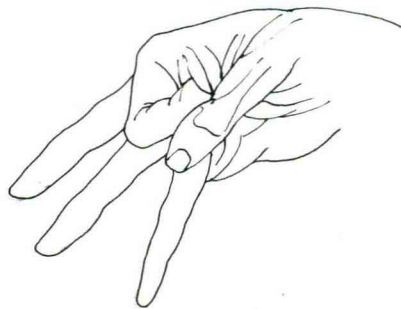
OK

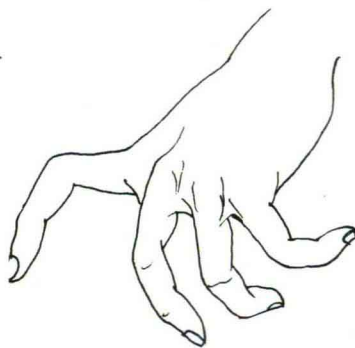
爬

花样

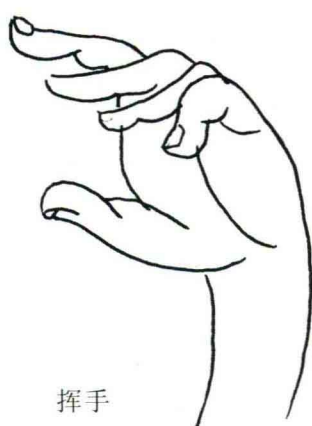
弹

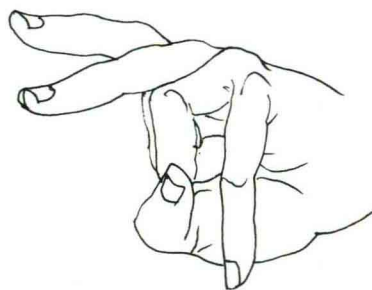
跑

挑战

挥手

花样

实力