

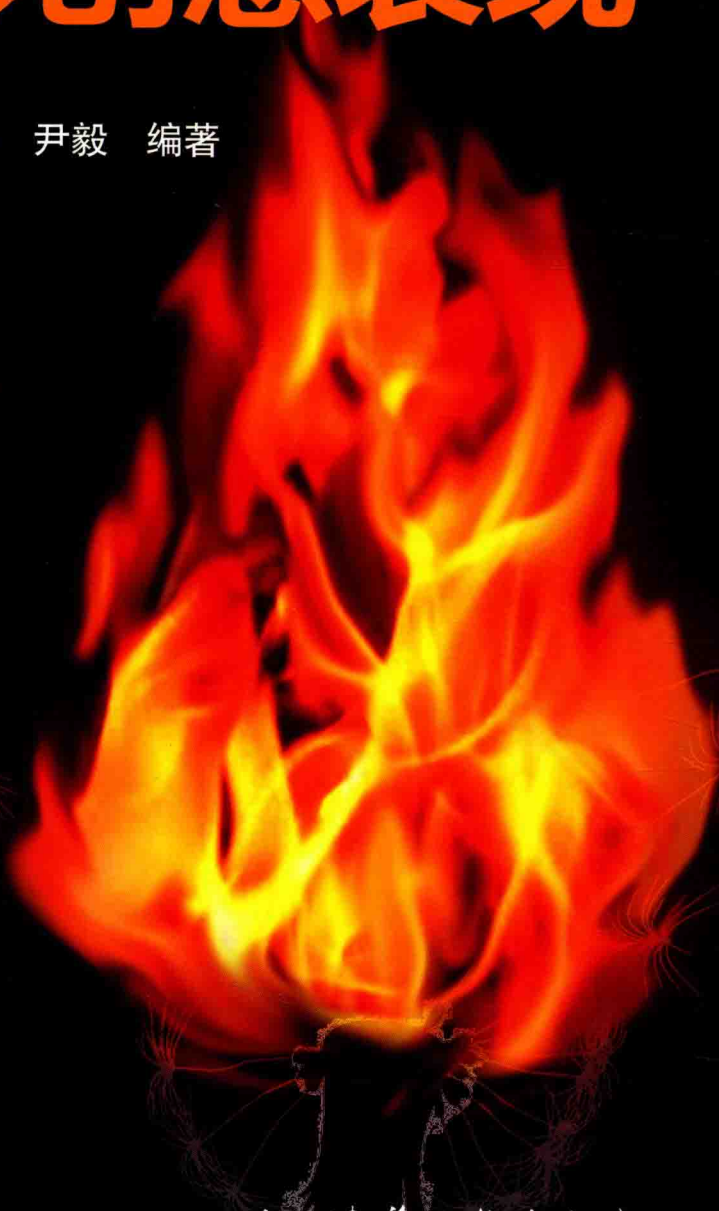

Graphics
Creative Expression of
DC Image

DC影像的 图形创意表现

薛以平 王娜娜 尹毅 编著

中国建筑工业出版社

DC影像的图形 创意表现

薛以平 王娜娜 尹 毅 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

DC影像的图形创意表现 / 薛以平, 王娜娜, 尹毅编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-112-19303-5

I. ①D… II. ①薛… ②王… ③尹… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第065360号

《DC影像的图形创意表现》是现代数字技术飞速发展条件下, 充分利用数码摄影所具有的成像质量好、素材获取便捷、来源广泛、形态丰富等优势, 着重探究以现代图形设计理念, 结合解构、颠覆、重构以及各种排列组合等设计制作方法, 来有效地拓展图形创意表现空间, 丰富图形设计表现的语言与形态。本书能够帮助设计师及学子, 进一步提升图形创意表现的品质与成效。

责任编辑: 陈 桦 王 惠 杨 琪

责任校对: 刘 钰 姜小莲

DC影像的图形创意表现

薛以平 王娜娜 尹 毅 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京缤索印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 10³/₄ 字数: 300千字

2016年9月第一版 2016年9月第一次印刷

定价: 75.00元

ISBN 978-7-112-19303-5

(28404)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

自序

图形的创意表现一直是视觉传达设计最重要的表现手段，因为图形作为视觉传达设计的一种形式语言，是一种有意味的视觉符号，图形语言可以最直观、最清晰地表达出某种特定的信息。所以，它是设计师长期以来学习和研究的重要内容。

图形设计的根本要求，就在于设计师必须运用自己的智慧和专业能力，创造出充满创意、充满活力的新图形。图形的创意设计不能是前人的翻版，所谓“图形创意”，首先是“创”，图形创意的价值就在于与众不同，这种与众不同必定是来自设计师的创意智慧或是表现上的新意，它是一个系统的表现形式。其中，创意是图形设计的灵魂，就是要求设计者根据设计主题，充分展开头脑风暴而形成的精巧才思，构建起有意味的新的图形。这种有意味的、生动有趣的新图形视觉形象，往往具有强烈的视觉吸引力，能够直接地调动读者的视觉关注度；又有充分的表现力，可以积极地作用于读者的心理接受过程，进而提高信息传达的成效。

表现是图形设计的门径，创意与表现在图形设计中是相互支撑的，创意的图形需要具有极强的表现力和感染力，创意是新图形诞生的基础，表现方法是化作现实的条件，仅有创意而忽略表现方法，再好的创意构思都会大打折扣乃至瘫痪。因此，设计师要努力加强专业知识与技能的研究，娴熟地掌握各种表现的方法，又要与时俱进，敢于突破常规而探索现代图形设计新表现手段，不断提高图形设计表现能力。表现能力就像设计师创意的一对强有力的翅膀，有了这对翅膀才能够在广阔的艺术天空自由地翱翔，使设计的新图形更好地表达主题与创意的本质。

这些要求对于现代的设计者而言，特别是在信息化高度发展的社会中，在人们的文化知识和审美理念不断提高的条件下，人们对有新意的设计图形的要求越来越高。创意新思维与专业知识以及合适而新颖的表现方法都已成为图形创意设计的基本条件，只有在信息传达过程中，充分展现自己独特的新创意思维，不断用新颖的视觉符号和表现形式来表达设计理念，才能够使得图形的创意表现达到更为理想的设计效果。例如，法国名牌服装HANAÉ MORI的广告作品（图1），设计师将立体影像与平面影像结合使用，既体现了大家都爱HANAÉ MORI服装的广告主题，又避免了全部立体影像的单调感。这件广告作品的设计，设计师正是通过对平面与立体DC影像结合运用的创意，丰富了影像图形表现的视觉语言，使得作品的影像图形统一中又体现着变化，一致中又不自觉单调，形成了优美的画面节奏与表现的变化，获得了在情理之中，又体现了出人意料的视觉传达效果。所以，当代设计师必须不断探索与研究新的表现方法，来与新的创意要求相适应。

图1

图2

DC影像的图形创意表现就是系统地研究图形创意与表现形式，是结合图形设计专业知识与现代数码技术，依托于创意思维，侧重于创意表现方法的研究。这种研究重要的意义在于可以培养当代设计人，特别是正在学习视觉传达设计的学子们，能够充分利用现代数码技术强大的表现操控能力，开发设计人的创意思维，给予他们的创造性设计思维以天马行空的广阔空间。我们再来看一件UCI WorldTour（国际自联世界巡回赛）系列之一的意大利TIRRENO ADRIATICO（双海大赛）的海报（图2），这个比赛是意大利伊特鲁里亚和亚得里亚海岸之间的公路赛，设计师以两个高高卷起的海浪体现这次比赛的环境特征。这样的DC影像创意表现的海报，正是数码技术给现代设计带来的强有力的支撑，把设计师超现实的想象和设计创意变成了现实。可见，这样的研究能够提高设计人在设计中的新意象，体现出现代设计中题材与视觉化表达的多样性，还能够促使他们有意识地观察现实世界并发现设计新元素，探索新的表现空间与方法，在设计创作中构建起一种思想穿透和形式突破以及图形新创造的能力，运用极为丰富的影像素材创造出具有明显新时代的面貌、充分展示设计师现代创意思维、满足现代设计的各种表达要求的新表现形式，符合现代人的审美需要的、更多更好的设计作品。

薛以平
编者

CONTENTS

目录

第1篇 DC影像的图形创意 表现研究条件和目的

第1章 研究的内容	3
1.1 基本概念	3
1.2 研究的构架	5
第2章 研究的支撑设备	6
2.1 DC影像的获取	6
2.2 计算机硬件及软件	8
第3章 研究的价值	9
3.1 研究的目的	9
3.2 研究的意义	10
第4章 研究的运用	11
4.1 在视觉传达设计中的运用	11
4.2 在其他设计领域中的运用	12

第2篇 图形创意表现的思维

第5章 图形创意设计的思维定义	15
5.1 设计思维	15
5.2 创造性思维	15
5.3 设计思维和创造性思维的关系	15
第6章 创造性思维的基本特点与形式	17
6.1 创造性思维的特点	17
6.2 创造性思维的基本方式	22
第7章 创造性思维的活动过程	30
7.1 准备阶段	30
7.2 酝酿阶段	30
7.3 明朗阶段	30

7.4 验证阶段	31
第8章 设计师创造性思维能力的培养	32
8.1 丰富的生活积累	32
8.2 强烈的求知欲	33
8.3 独立思考的能力	33
8.4 大胆的挑战精神	33
8.5 丰富的想象力	34
8.6 广阔的思路	34

第3篇 DC影像的处理方法

36

第9章 DC影像的调整与素材的获取	38
9.1 照片的调整	38
9.2 照片抠图的技巧	39
第10章 DC影像的处理方法	44
10.1 照片制作线性影像的方法	44
10.2 照片制作线面结合影像的方法	45
10.3 照片制作块面影像的方法	46
第11章 DC影像的效果制作	48
11.1 影像的水墨效果制作	48
11.2 影像的西洋绘画效果制作	50
11.3 影像的雕塑效果制作	52
11.4 影像的其他效果制作	54
第12章 DC影像的底纹制作方法	58
12.1 异形图形填充底纹效果的制作方法	58
12.2 布纹效果的制作方法	58

第4篇 图形元素与 构形方法及要求

60

第13章 视觉元素及基本属性与特点	62
13.1 视觉元素的基本定义	62
13.2 视觉元素的基本属性与特点	62
第14章 基本形产生方法	69
14.1 基本形的基本定义	69
14.2 基本形产生的方法	70
第15章 图形与底的认识	74

第16章 图形的表现手法	78
16.1 写实手法	78
16.2 夸张手法	78
16.3 借代手法	79
16.4 替换手法	79
16.5 模拟手法	80
16.6 形变手法	81
16.7 质变手法	82
16.8 比喻手法	82
16.9 幽默手法	83
16.10 象征手法	84
第17章 图形创意的基本要求	85
17.1 信息性要求	85
17.2 清晰简洁的要求	85
17.3 直观易懂的要求	86
17.4 独创性要求	87
17.5 多元化的要求	88
17.6 文化底蕴要求	89
第18章 图形设计的形式美法则	90
18.1 统一与变化	90
18.2 对称与均衡	91
18.3 节奏与韵律	92
18.4 对比与调和	92
18.5 比例与尺度	93

第5篇 DC影像的形态 构成图形创意表现

95

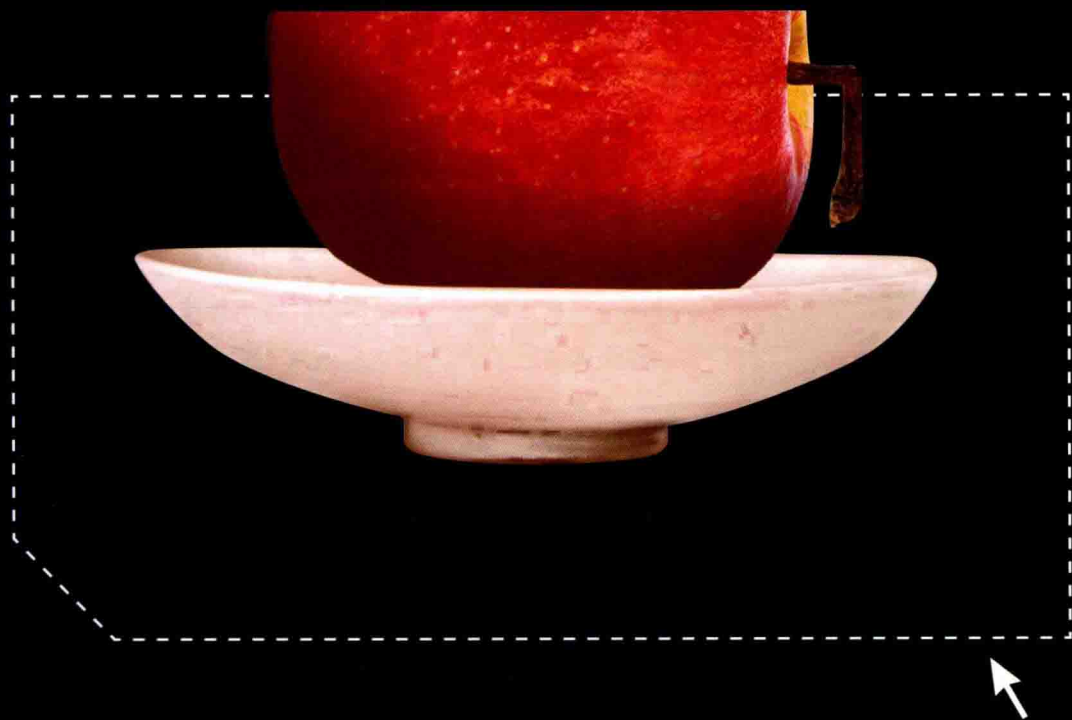
第19章 图形的结构	98
19.1 “骨格”的特性	98
19.2 “规律性骨格”的构建方法	98
19.3 “自由”的骨格	101
第20章 图形的组合形式	104
20.1 “重复”的构形方法	104
20.2 “近似”的构形方法	106
20.3 “渐变”的构形方法	107
20.4 “放射”的构形方法	109
20.5 “密集”的构形方法	110

第21章 图形的表现处理	112
21.1 DC影像的分割构形方法	112
21.2 “特异”的构形方法	115
21.3 图形的色彩表现	117

第6篇 DC影像的图形 设计创意表现方法

第22章 图形设计的构形方法	135
22.1 拼合类型	135
22.2 多意类型	141
22.3 超现实类型	144
第23章 图形设计创意的基本要求	147
23.1 设问	147
23.2 构思	149
23.3 构形	152
23.4 审视	155
23.5 积累	157

结语	161
----------	-----

第 1 篇 DC影像的图形创意 表现研究条件和目的

DC影像的图形创意表现是随着IT技术的不断发展,计算机硬、软件技术在各行各业普及运用的条件下,针对视觉传达专业图形创意表现的运用研究。DC影像的图形创意表现是一个跨领域、跨学科的视觉传达形式研究,综合了数码摄影技术、计算机技术、创造性思维、图形设计及表现等多方面的内容。DC影像的图形创意表现顺应了现代科技与现代设计的发展需要,给图形创意表现设计以极大的发挥空间。例如这件美国混音歌手GIRLTALK的新专辑《FEED THE ANIMALS》(喂动物)的海报(图1-1),就是运用了DC影像、IT技术和影像处理软件来进行该海报的图形创意表现设计。设计师充分运用现代的科学技术与创意理念及方法,不论是DC影像本身或是组合的新图形都形成了新的面貌,使得这件海报形成了独特的表现效果。从这件海报我们可以看出,DC影像的图形创意表现研究的作用与意义,以及对现代视觉传达设计的影响。

图1-1

第1章 研究的内容

视觉传达设计中包含了文字、图像、色彩等设计要素，通过对它们的精心编排和组合，起到营造设计表现意境与效果，从而达到更好地传达信息的目的。在这些要素中最具有吸引力的就是图像，因为图像在视觉传达设计中比文字更直观，就如同人们常说的“百闻不如一见”，所以说图像是人们最主要的信息源。

图像的表现形态非常丰富，包括：纸介质上的、照片上的以及视频上的等等。在视觉传达设计中的任何信息基本都可以借助图像具体、形象、生动地表达出来，能够十分有效地帮助和促进读者对视觉传达信息的沟通和理解，正所谓“一目了然”。DC影像的图形创意表现就是属于视觉传达设计中“图像”要素的研究，它对于信息的转化和传递不是1加1等于2的概念，而是大于2。两者的结合既是影像表现的升华，更是图形语言的丰富。例如练习作业《鳄鱼的眼泪》（图1-2，高赵恒程同学），是一件反对人类使用珍稀动物皮革制品为主题的公益海报作品，作者以人们常说的“鳄鱼的眼泪”这句话为创意出发点，从鳄鱼的角度，用鳄鱼的眼泪，来唤醒人们对于珍稀动物的保护意识。这件作品采用了以DC影像为主的多样处理方法，主体形象是由内容分别为皮鞋和鳄鱼的两张照片拼合而成，而鳄鱼的眼泪采用手绘的方法，作者以这样的方法，强化和突出了“眼泪”这个主题。背景人物的形态，是将照片进行了平面化的处理方式，这既与主体形成了虚实的对比关系，又点出人类潇洒的动态是建立在鳄鱼眼泪之上的语境，很好地烘托了主题。通过这件作品可以看出，整个作品采用了影像资料的图形化处理方法，使得画面既具有现实的真实感，而细看起来又有多样的表现处理方法。这是单纯用影像资料或绘画手段所不能获得的视觉冲击力和表现效果。可见，DC影像的图形创意表现的研究，对于提高信息传达品质有着积极而现实的作用与影响。

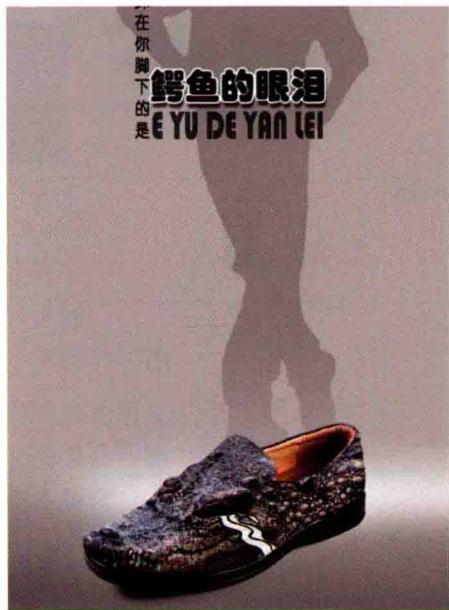

图1-2

1.1 基本概念

研究之初，先理清DC影像的图形创意表现研究中所涉及的一些基本概念，理解这些基本概念对于抓住研究的本质，提高研究的质量有着直接的影响。

1.1.1 DC影像的概念

“DC”是Digital Camera数码照相机的英文缩写，“DC影像”就是数码摄影的影像。摄影技术自19世纪问世以来经历了不同时期的变革，数码摄影的完善与普及颠覆了传统摄影的概念与界限，数码相机既是摄影艺术利器，又成为了现代设计中一种便捷、快速的影像捕捉工具，并可轻而易举地把数据传输给计算机，根据需要来修改和处理影像，使得DC影像具有进行各种数字化处理和创意表现的便利，这正是DC影像的独特魅力。

图1-3

1.1.2 图形的概念

平面设计中“图形”一词意为：由绘写、刻印、记录等手段产生的一种刻意创造的图像，也就是说设计师在图形创意设计中，通过以上方法获得的图形进而创作出独特、新颖的“视觉形象”，都属于图形范畴。通过记录手段（通过摄影技术等）同样是获取图形的一种基本方法，鉴于DC影像的图形创意表现是以数码影像为基础，因此还需着重了解影像图形的特点。

1.1.3 影像图形

影像图形是以现代摄影技术手段获取图像资料为基础，通过摄影的后期制作技术处理方法所创意出的图形视觉形象，影像图形是视觉传达中重要的表现形式之一，已成为现代视觉传达设计常用的一种表现方法。例如巴西TEUTO制药公司的“有很多事情会伤害你的眼睛”眼药水广告作品（图1-3），就是选用了战争场面和子弹、枪口等DC影像素材，采用了重复、旋转的方法进行组合，形成了一个圆形的图形。这样的表现处理方法，通过素材影像，直观地说明了战争对于眼睛的伤害；通过图形处理的方法，把DC影像组合成一个花的形状，既弱化了战争恐怖的视觉感，又把医药产品救死扶伤的特性体现出来。可见，影像不仅可以直接表达主题，通过影像的图形创意表现，可以获得更加多样的表现形态以及效果。

影像图形是很丰富多彩的，但从DC影像的图形创意表现的角度来说，可以把影像图形归纳为：平面影像图形、立体影像图形和综合影像图形这三大基本类型。

（1）平面影像图形

“平面影像图形”是以剪影影像为其代表特征，这类影像图形基本以单色平面影像或也可带有简单的层次变化的形式出现，这类影像图形在创意表现上要抓住造型形象的特征而非注重细节的处理，充分利用形和影的关系，通过生动有趣的物体外形轮廓造型来实现图形创意信息传达目的。如美国Apple Inc.（苹果公司）的ipod广告作品（图1-4），图像虽然没有细节的表现，通过平面化的形态刻画，却更加突出了ipod音乐播放的感染力。

（2）立体影像图形

“立体影像图形”就是我们最常见和最熟悉的通过摄影技术所拍摄的、具有强烈的立体感和丰富的层次变化的影像图形。这类影像图形在创意表现上，可以通过其立体层次变化丰富的影像图形体现出更加强烈而有趣的视觉效果。如这件瑞士的LONGINES（浪琴）手表广告作品（图1-5），作者以平面的形与立体影像的巧妙结合，点出了表与手、与优雅

图1-4

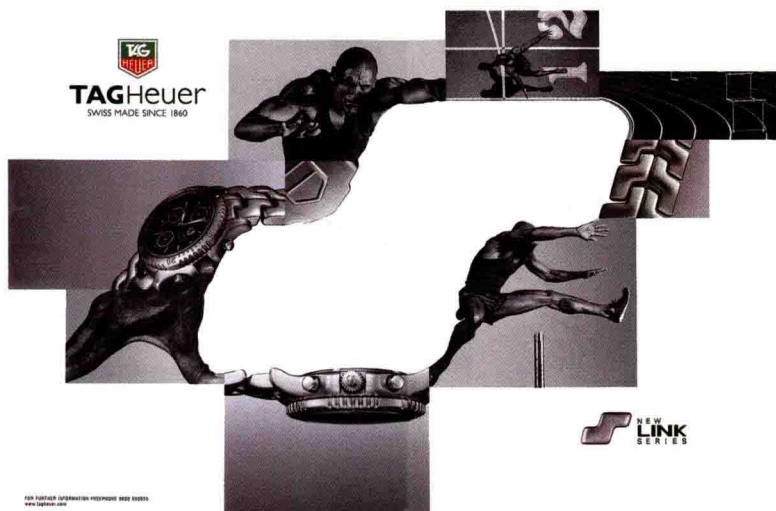

图1-6

图1-5

的女士之间的关系，通过DC影像的图形创意表现，既渲染了浪琴手表的品位，又获得了独特而美妙的全新影像视觉效果。

(3) 综合影像图形

“综合影像图形”是指由平面影像图形和立体影像图形混合运用的表现方式。这类影像图形在创意表现上表现力极强，由于它将二维平面影像与三维立体影像结合，有时还结合手绘平面图形。这样的影像图形表现方式综合了多种表现方式的优势，使得图形创意设计中主题创意表现手法更完善、更生动。图1-2“鳄鱼的眼泪”作业就是采用了综合影像图形的表现方法，有立体影像（鳄鱼皮的皮鞋）、有平面影像（背景中的人物），还有手绘的方法（鳄鱼的眼泪），画面显得丰富多彩而独具艺术感染力。

1.2 研究的构架

图形设计的创意表现是一个庞大的研究内容，而DC影像的图形创意表现研究只选取影像介入图形创意表现设计所进行的研究。DC影像的图形创意表现研究有着鲜明的时代特点和研究主题，它是以创造性思维为先导、以现代数字技术为基础、以视觉传达设计方法为支撑的。其中，“DC影像”是研究的对象，“图形设计”是研究的本源，“创意表现”是研究的目标，这就是DC影像的图形创意表现研究的核心与构架。

这个构架将寻求视觉传达的独创性意念与特征明确、个性鲜明的艺术化的图形视觉语言表现形式，透过艺术化的影像图形符号具体而生动地表达出设计人的匠心独运的新颖意念，提升图形在视觉传达中的作用，我们可以从瑞士TAG Heuer（泰格豪雅）手表这件广告作品中，充分感受到DC影像的图形创意表现的本质（图1-6）。这件广告作品是以几张DC影像为基础，经过作者精心的创意构思，用运动员的动态、起跑的手和豪雅手表的表链，围绕形成了单个表链的基本形状，很好地展示了新表链造型之美和牢固性的广告信息传达的主题。

我们明晰了研究的对象、研究的本源和研究目标的角色特性，而这些研究不是分别展开的，是一个媒介把它们联合在一起，这个媒介就是计算机技术。计算机的介入使得设计师对图形设计的理念及范畴均产生了新的认识与变革，计算机技术的运用解放了以往图形设计认识的束缚，设计师可以更加自由地发挥自己的创造性和想象力。

第2章 研究的支撑设备

DC影像的图形创意表现是建立在现代数字技术基础之上，需要综合运用现代数字技术的数码摄影和计算机等设备与技术，这些都是实现影像图形创意表现的基础支撑，是现代设计师必须拥有的和掌握的基本条件。

2.1 DC影像的获取

数码照相机是影像的图形创意表现中获取影像的主要设备。虽然，我们也可以通过扫描仪或是网络等方式获取影像资料，但只有自己使用数码照相机进行拍摄而获得的影像，是拥有知识产权的第一手影像资料。

2.1.1 数码照相机

数码照相机是利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的摄影设备，现代数码照相机具有成像质量高、使用成本低、数据传输快捷等优势。随着现代数字技术和生产能力的不断进步，高画质的数码照相机的体积也在不断地缩小，更加轻巧、便携，很多品牌的照相机厂家推出的微单数码相机（图1-7），其体积远比单反小，传感器却是半画幅或全画幅的，可以达到和主流单反相机同样的画质。此外，这些微单数码相机也可以像单反相机一样更换镜头，给图形创意的影像拍摄提供了极大的便利。

图1-7

图1-8

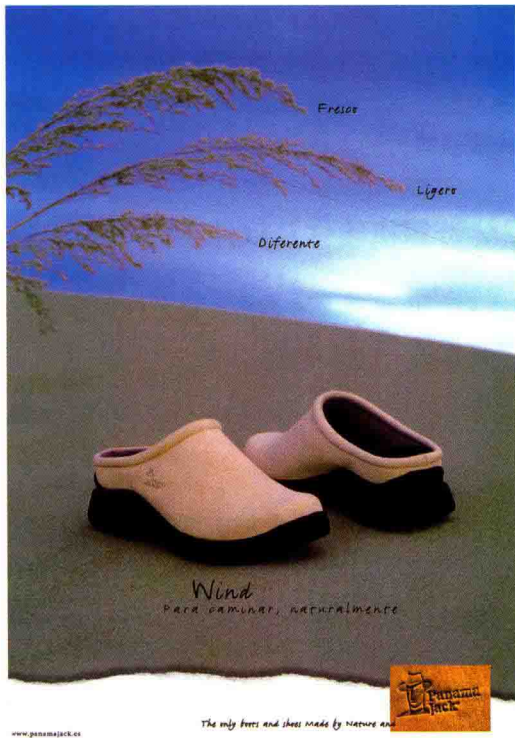

图1-9

2.1.2 影像的获取

在DC影像的图形创意表现的过程中，数码照相机主要有两种方式为图形创意表现提供影像素材，那就是“直接拍摄方式”和“收集性拍摄方式”。

(1) 直接拍摄方式

“直接拍摄方式”是根据图形创意要求直接进行影像拍摄。这种方式具有目的性强、效率高的特点，通过户外现场的拍摄或是摄影棚的布置拍摄，直接拍出图形创意所需要的图像，再经过后期的制作，从而实现完成新颖图形表现的目标。例如法国的Perrier（毕雷）矿泉水这件广告作品（图1-8），图中三个拿着水杯的手臂，显然是根据广告设计创意的要求，特意在影棚中进行拍摄的。

(2) 收集性拍摄方式

“收集性拍摄方式”是指平常进行的收集性拍摄，这种方式具有内容多、数量大的特点。使用这种方式拍摄影像素材往往具有不确定性，就是对生活中任何有兴趣的素材，不论是花鸟鱼虫、山水草木、车马棚屋、男女老少乃至锅碗瓢盆等等，进行随时的拍摄，然后分门别类建立自己的影像资料库，这样就可以得到一定的资料积累，在以后的图形创意设计中随时调取相关的资料来使用。例如西班牙的Panama Jack（白马捷客）公司的这件皮鞋广告作品（图1-9），画面中的芦花和天空，完全可以从平常拍摄的素材库中调取。采用这样的方式，对于影像的图形创意表现，特别是对于要求在短时间内完成的设计，是一种行之有效、又有一定保障的方法。

这两种方式在图形创意设计中都是常用的方法，它们既可以独立使用，又是彼此互补的关系，因为直接拍摄的方式有时不一定能够做到想要的马上就能够拍到，如夏天设计有雪景的海报，要是采用直接拍摄的方式，实现起来就比较困难。当然，现代技术已经可以

在影棚中进行人工造景，但拍摄成本就会增加，有时甚至会大幅度地增加。此时，收集性拍摄方式内容多而全的优势就体现出来了。所以，在图形创意设计中，设计师要会将“直接拍摄方式”和“收集性拍摄方式”结合起来使用，就可以在影像素材方面为图形创意设计提供有力的支撑。

2.2 计算机硬件及软件

DC影像的图形创意表现与IT软硬件设备和技术密不可分，常用的硬件设备主要包括了计算机、扫描等输入设备、移动存储设备和输出设备、网络传输设备等，以及用于图形创意表现的各种软件，这些都是现代专业设计领域不可或缺的新工具。

2.2.1 计算机

计算机是DC影像的图形创意表现中的基本设备，它是后期图形设计和表现处理过程中的主角。目前市面上较为流行的计算机，不论是苹果机、PC机还是笔记本电脑，它们的硬件，诸如中央处理器、内存、硬盘驱动器、显示器、显示器适配卡等的配置，都已经十分强大，具有运算速度快、存储容量大、色彩显示能力强等特性，这些硬件优势给予影像的图形创意表现获得高的质量与好的效果以有力的支撑。

2.2.2 设计软件

如今，不仅计算机十分强大，图像的专业处理软件的处理效果越来越丰富，在很大程度上拓展了创意设计表现的空间。现在，这些图像处理软件已经变得易学易上手，且操作也越来越简单。

专业的图像处理软件很多，每个设计师都会根据设计需要和个人的偏好来选择相应的处理软件，而影像处理的软件首推Adobe公司的photoshop。photoshop是目前最为强大的图像处理软件，在图像、图形、文字等各方面都可以进行处理和制作。

当然，除了photoshop软件之外，在DC影像的图形创意表现中，还有其他诸如：Illustrator、PageMaker、CorelDRAW、Dreamweaver、Freehand等各有特点的处理软件，这些软件的选择运用，可以根据设计创意表现的需要，以及设计师的个人喜好来进行。

2.2.3 其他附件

至于其他附件，诸如扫描输入设备、移动存储设备和输出设备、网络传输等计算机辅助设备，在DC影像的图形创意表现的过程中虽不是决定性的设备，但它们在图形创意表现的过程中都会起着一定的积极作用。如可以通过扫描等输入设备增加图像输入的手段，用移动存储设备和输出设备、网络传输等对图形创意表现的成果进行发布等。因此，计算机辅助设备也是DC影像的图形创意设计的一个组成部分，与计算机和专业软件一样，都是不可忽视的工具。