

省高等教育重点建设教材

图形创意与表现

Graphically creative and performance

实训教程

汤 向 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江省高等教育重点建设教材

图形创意与表现

实训教程

汤 向 编著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意与表现：实训教程 / 汤向编著. -- 杭州
：浙江大学出版社，2012.3
ISBN 978-7-308-09718-5

I. ①图… II. ①汤… III. ①构图 (美术) — 高等学校—教材 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第035934号

图形创意与表现实训教程

汤 向 编著

责任编辑 王元新
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 浙江印刷集团有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 5
字 数 110千
版 次 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09718-5
定 价 29.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

前言

通过本书的学习，培养学生的创造性图形思维和表达能力，从新的观念视角去观察、认识、理解、表达事物的能力，以独创性思维为先导寻求独特、新颖的意念表达方式和表现方式的能力。掌握图形设计的原理和方法，增强观察力、理解力和表现力，利用视觉语言，突出创新思维，培养现代设计观念，为今后广告应用设计打下良好的基础。

几年来，图形创意的相关书籍越来越多，之前一直给学生选用林家阳教授十年前出的那本书。一直以来也在寻找一本适合高职学生用的图形创意教材。通过几年的教学实践，有了一些自己的教学体会，于是根据高职学生的特点编写了此书。

目前高职院校艺术类学生存在造型基础相对薄弱的特点，需要在图形表现方面加强训练。本书将教学内容分为五个单元，也同时关联五个训练项目，分别为调研抄绘，单形联想，同构、影变等典型的图形创意形式训练，典型创意元素训练，招贴设计应用。通过循序渐进的知识结构培养学生的创意思维和图形表现能力。

本书编委会由湖州职业技术学院汤向老师、汪贵萍老师、李祯祯老师和浙江商业职业技术学院胡巍老师以及浙江衢州职业技术学院的林晓丽老师共同组成，同时邀请了湖州舟道文化传播有限公司的肖晓舟总经理参与了审稿等相关工作，大家工作都十分努力，在此一并表示感谢。

在编写过程中，由于时间仓促和篇幅所限，难免存在不少疏漏和欠妥之处，真诚地希望能得到读者和同仁的批评与指正，以便修改与完善。

汤 向

2011年11月

目 录

第一单元 创意思维与表现手法

实训一 创意图形收集与分析

一、图形创意思维的概念 / 3

1. 图形创意相关概念 / 3

2. 创造性思维 / 6

二、常见的图形表现手法 / 10

1. 钢笔速写表现 / 10

2. 卡通表现 / 11

3. 平面装饰风格表现 / 12

4. 摄影和计算机处理 / 13

5. 多种手法的综合运用 / 14

第二单元 图形创意程序与方法

实训二 指定形的视觉联想

一、图形创意程序与方法 / 19

1. 设计任务流程 / 19

2. 图形创意程序与步骤 / 21

二、头脑风暴的创意方法 / 25

1. 关于头脑风暴 / 25

2. 头脑风暴法的基本程序 / 26

3. 头脑风暴法成功要点 / 28

4. 后期设想处理 / 30

5. 避免误区 / 31

6. 参与风脑风暴的好处 / 32

第三单元 创意图形的构成形式

实训三 常见图形构成形式

一、图形表现的修辞手法 / 35

1. 比喻 / 35
2. 象征 / 36
3. 比拟 / 37
4. 夸张 / 38
5. 幽默 / 39

二、创意图形的构成形式 / 40

1. 同构图形 / 40
2. 影变图形 / 46
3. 正负图形 / 47

第四单元 典型的图形创意元素

实训四 图形创意命题创作

一、常见设计元素和主题 / 51

1. 设计素材来自生活——观察生活，设计中以小见大、一叶知秋 / 51

2. 中国元素创意——中国文化的世界影响 / 53

3. 汉字图形化——汉字的结构笔画 / 54

4. 神奇的建筑——建筑的联想，仿生学 / 56

5. 神奇的手机——概念手机，工业造型，仿生学 / 57

二、视觉形式美法则 / 58

1. 构图常识 / 58
2. 形式美法则常识 / 59

第五单元 创意图形的设计应用

实训五 公益招贴设计实现

一、平面广告设计的图形应用 / 63

1. 平面设计三要素：图形、文案和色彩 / 63
2. 图形创意在平面设计中的作用 / 64

二、招贴设计创意与表现 / 69

1. 关于招贴设计 / 69
2. 招贴设计的法则 / 70
3. 招贴设计的创意技巧 / 71

第一单元 创意思维与表现手法

实训一 创意图形收集与分析

◆ 能力目标

- (1) 对创意图形作品进行分析评价的能力。
- (2) 将创意构思进行快速图形表现的能力。

◆ 知识目标

- (1) 了解图形和创意思维相关的概念。
- (2) 掌握至少一种图形快速表现的技法。

◆ 作业要求

(1) 通过图书资料或网络资源收集100~200幅你认为富有创意的图片。

(2) 选取抄绘你认为最有创意的24个图形，排版布局参照作业范例。

(3) 根据自己的理解和认识，对这些创意图片进行分析评价，完成作品分析报告——创意图形收集与分析。

(4) 作业规格：A4，复印纸，纵向，钢笔手绘，左册装订，内页不少于4页。

图001 橘子与蛙

图002 猕猴桃与鼠

图003 草莓与蛇

图004 鸡冠与花

◆ 分析提示

(1) 看了这些创意图片后，大家讨论下，这些创意的点子，妙在哪儿。

(2) 好的创意作品，不一定画面很复杂，而主要是通过简单的、生活中常见的素材进行巧妙的组合处理或结合表达一种或者多种让人过目不忘的效果。

(3) 在图形设计中，好的点子能达到 $1+1>2$ 的效果。并不只是简单的罗列或者并置。

(4) 收集的图片，分辨率不能太低，一般横向或竖向分辨率都要达到800像素。

(5) 在平时完成一个设计创意的时候，一般先要绘制用来表现自己构思的草图，这就要求我们具备一定的快速手绘表现的能力。鼓励使用钢笔或水性笔来表现图形，运用卡通或者速写的手法，相对于平时的写生或绘画创作，我们的创意图要求更加工整、精细。

◆ 相关知识

一、图形创意思维的概念

1. 图形创意相关概念

(1) 图形与图形创意

图形一般是指以点、线、面等元素在二维的画面中表现的一种视觉形式，图形作为表达语言的符号一直被人们所记载，上古时期的岩洞壁画就是现有保存最早的图形作品。图形在表达内涵的过程中，一般更多地开始于再现，即表达曾经见到过的事物，然后开始出现一些指示符号，后来便产生了文字。我们可以把文字看成是一种特殊的图形。

“创意”是以一种新的思维来产生一种新的概念表现。其可能源自集体的智慧结晶，也可能来自一时灵感的乍现。

百度网词条如此解释创意：创意是传统的叛逆；是打破常规的哲学；是大智大勇的同义；是导引递进升华的圣圈；是一种智能拓展；是一种文化底蕴；是一种闪光的震撼；是破旧立新的创造与毁灭的循环；是宏观微照的定势，是点题造势的把握；是跳出庐山之外的思路，超越自我，超越常规的导引；是智能产业神奇组合的经济魔方；是思想库、智囊团的能量释放；是深度情感与理性的思考与实践；是思维碰撞、智慧对接；是创造性的系统工程；是投资未来、创造未来的过程。简而言之，创意就是具有新颖性和创造性的想法。

图005 香蕉与蛇

图006 绵羊与花菜

图007 香烟与美女

图008 树桩与大象

(2) 创意图形

创意图形是设计师根据表现主题内容的要求，以具有说明意味的图画形象为造型元素，运用一定的独创构成形式和规律性的组织变化，使图形本身更具有深刻的寓意，通过调动视觉来激发心理层面，并准确传递信息、沟通情感的创造性图形。

创意图形是表达一种与众不同的、富有新意的、能引起人们关注和共鸣乃至震撼的信息传递的视觉载体。

创意图形有很多的表现手法和构成形式，本课程旨在充分挖掘同学们的潜能，发挥创造力，进一步提高设计创意思维以及设计方案的快速手绘表现能力。

目前，图形应用已经深入到我们生活的方方面面。如何使某个图形在形形色色的信息海洋中“跳”出来，使其语言表达更“醒目”、“突出”、“抢眼”，是图形创作中追求的重点。只有加强图形视觉的个性冲击力度，才能使所传达的对象具有区别性、竞争性和易别性，从而独具一格，鹤立鸡群。在这里，设计师的角色是信息的传送者，在传送信息到受众接受信息这个过程中，创意图形的优劣是关键环节中要解决的关键问题。

(3) 创意图形的特点

如果能够解决好影响创意图形创作中的以下几个问题,那么成就优秀的创意图形作品,就不再是难事了。

创意上,要求合情而不理,“即意料之外,情理之中”。可以加强视觉刺激,即有意识引起“注意”,使观众停留、驻足,诱发其产生兴趣、欲望和需求。

内容上,在传达的程序方面,要求思维导向清晰明了,即“对谁说”、“说什么”、“怎么说”;要有条理地处理好主次信息之间的关系,即目标集中、重点突出、层次分明。

造型上,追求“阅读最省力”的原则。造型不易太复杂,避免造成受众理解偏差。要求应以情感人,以理服人,形象高度简洁、生动、鲜明,这样有助于人们的理解,容易激发起看读兴趣,进而产生情感上的共鸣。

构图上,要饱满夺目,形象主次分明,不能喧宾夺主。另外,要防止信息过多的倾向。

制作上,在选择制作手段时要与构思、内容、创意相吻合。同时,要严谨、考究、精确、放而不浮,经得起推敲。

色彩上,尽可能使用少而鲜明的色彩以增强视觉刺激力度,高纯度高明度的色彩更能刺激人的视觉,从而获得更完美的效果。

社会效果上,追求艺术价值与商业效应并举的较高境界。

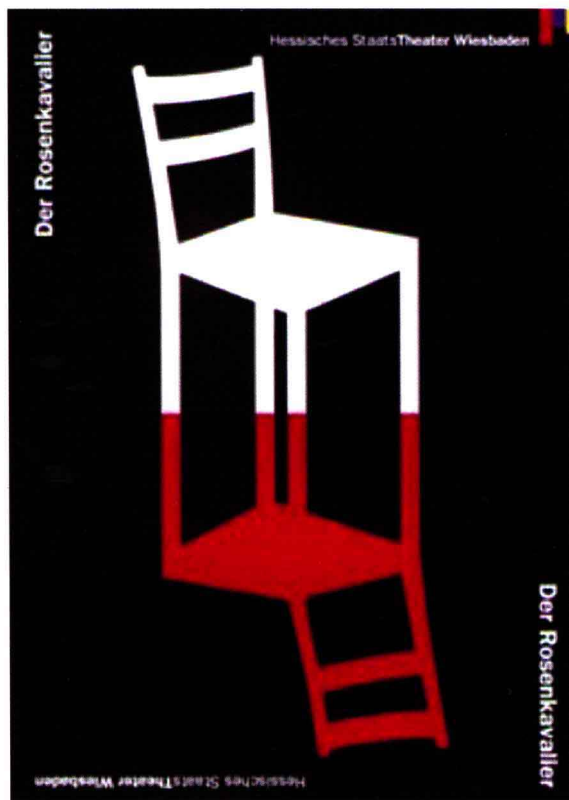

图009 冈特兰堡作品

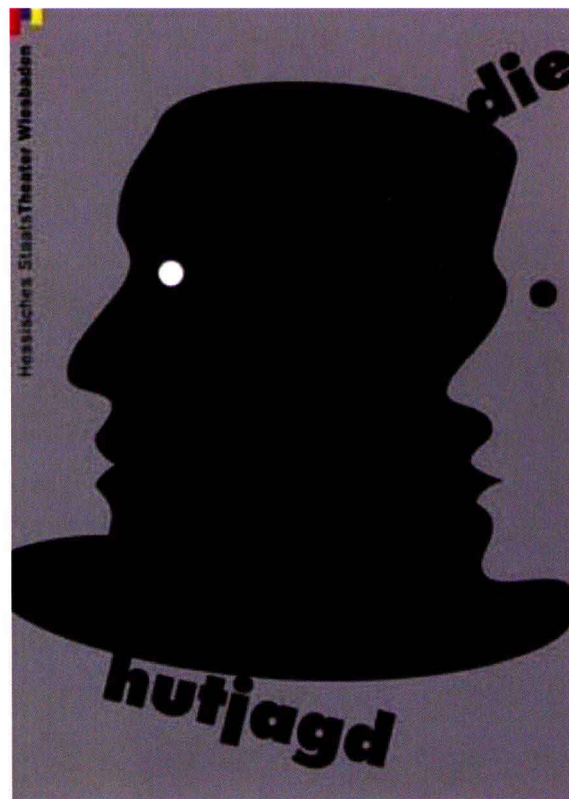

图010 冈特兰堡作品

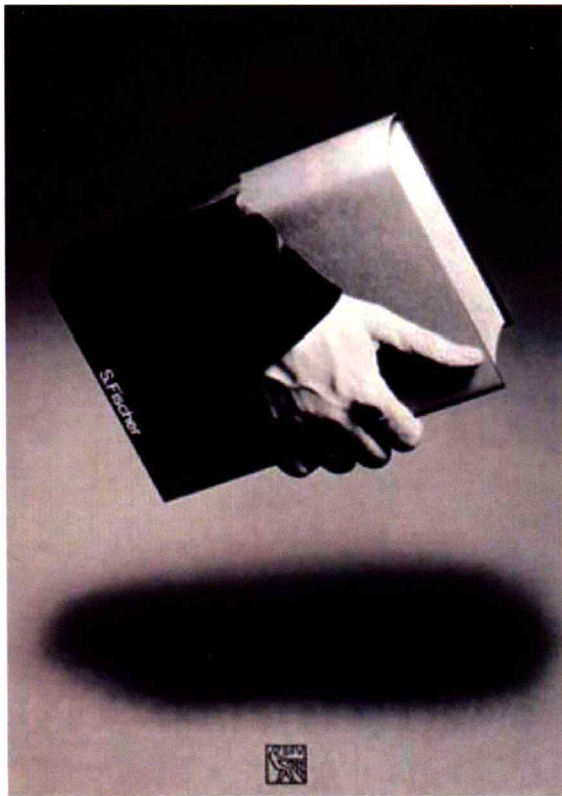

图011 冈特兰堡作品

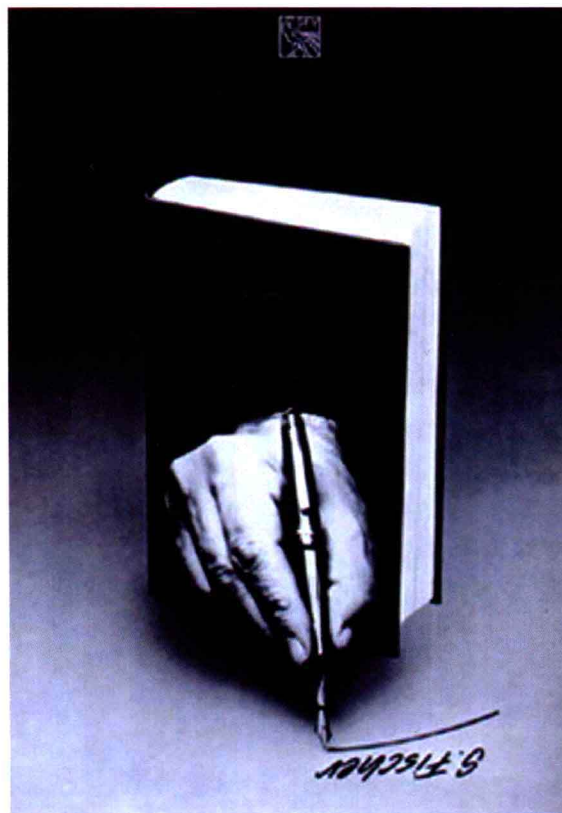

图012 冈特兰堡作品

2. 创造性思维

(1) 创意思维

思维是人脑对客观事物本质属性和内在联系的概括和间接反映。以新颖独特的思维活动揭示客观事物本质及内在联系并指引人去获得对问题的新的解释，从而产生前所未有的思维成果，称为创意思维，也称创造性思维。它给人带来新的具有社会意义的成果，是一个人智力水平高度发展的产物。创意思维与创造性活动相关联，是多种思维活动的统一，但发散思维和灵感在其中起重要作用。创意思维一般经历准备期、酝酿期、豁朗期和验证期四个阶段。

图形创意是通过想象与联想来创造出富有创意和内涵的图形的一种过程。创意图形的好坏、高明与否，就在于它能否让受众对看似普通的，表现生活中平凡的物和事的图形产生丰富的联想和共鸣，“品”出不一味的滋味。要达到如此境界，创作出令人称道的作品，必然离不开深厚的专业知识和扎实的基本功的支撑。因此，创造力、想象力反映的是对知识的长期积累，丰富的知识是想象力、创造力赖以滋生的土壤。然而，知识是相对有限的，想象力远比知识更宽广，因此人类的想象力是推动知识乃至世界上一切事物进步的动力。

(2) 想象与联想

当人们接触到一种事物和另一种事物相类似时，往往会从这一事物引起对另一事物的联想。“联想”是由一人、一物、一事或概念而想到另外的人、物、事、概念的心理过程，有人称之为“观念的联合”。

想象和联想都是创意的关键，是视觉设计中的重要组成部分，是决定设计成功与否的重要条件。只有通过对联想思维的训练，达到对形态的深层次认识与感悟，才能使需要传递的信息更有效地、准确地、直观地反映于画面，使受众被感动，进而产生共鸣。

“想象”是通过联想，在原有感性形象上经过组合创造出新形象的思维过程。想象的表达是不受任何时间、空间限制的，在图形创意领域里，通过想象可以将无生命的物象赋予生命和活力，用有生命的形态取代无生命的物象，以不合理而合情的联想组合方法获得极具想象力的新形象。

联想的方法：相似联想是由一事物或一现象想到与它相似的其他事物或现象，进而产生某种新设想。接近联想是根据事物之间在空间或时间上的彼此接近进行联想，进而产生某种新设想的思维方式。对比联想是指对于性质或特点相反的事物的联想。因果联想是指因果律指对逻辑上有因果关系的事物产生的联想。

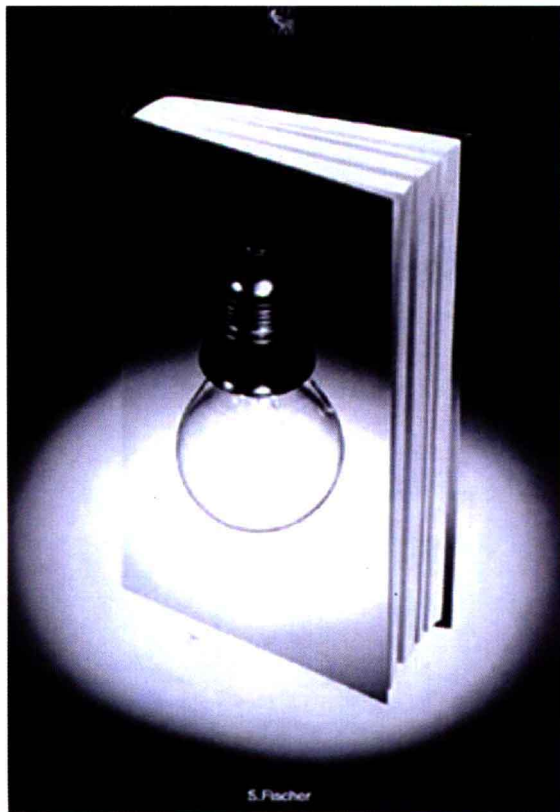

图013 冈特兰堡作品

(3) 关于发散性思维

发散性思维，又称扩散性思维、辐射性思维、求异性思维，它是一种从不同的方向、途径和角度去设想，探求多种答案，最终使问题获得圆满解决的思维方法。

发散性思维的特点是：充分发挥人的想象力，突破原有的知识圈，从一点向四面八方散开，并通过知识和观念的重组，寻找更多更新的设想、答案或方法。例如，一词多组、一事多写、一题多解或设想多种方法去解决问题时的思维活动。

发散性思维是一种重要的创造性思维，具有流畅性、多端性、灵活性、新颖性和精细性等特点。例如，风筝的用途可以“辐射”出：放到空中去玩，测量风向，传递军事情报，作联络暗号，当射击靶子等。

这种思维方法也可广泛应用于企业产品开发。如鹅的综合利用，除鹅肉外，它的毛就有许多用途：刁翎，可直接出售；窝翎，用于做羽毛球；尖翎，供做鹅毛扇；鹅绒，可加工衣、被、枕等产品。此外，鹅血可以加工血粉作饲料添加剂，鹅胆可作胆膏原料，鹅胰可提炼药物等。

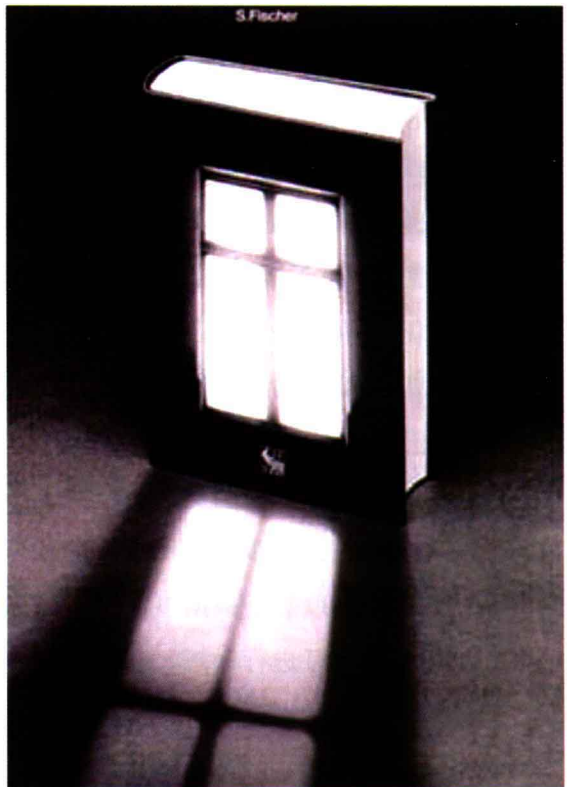

图014 冈特兰堡作品

图015 冈特兰堡作品

图017 冈特兰堡作品

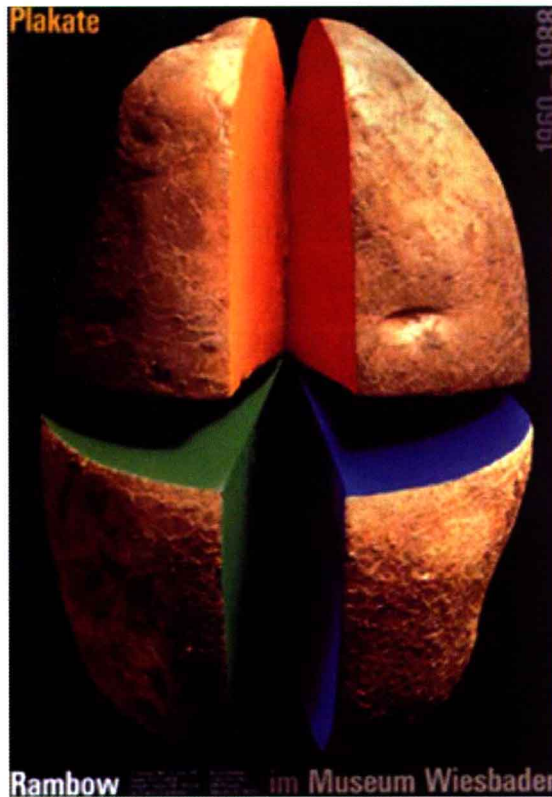

图016 冈特兰堡作品

图018 冈特兰堡作品

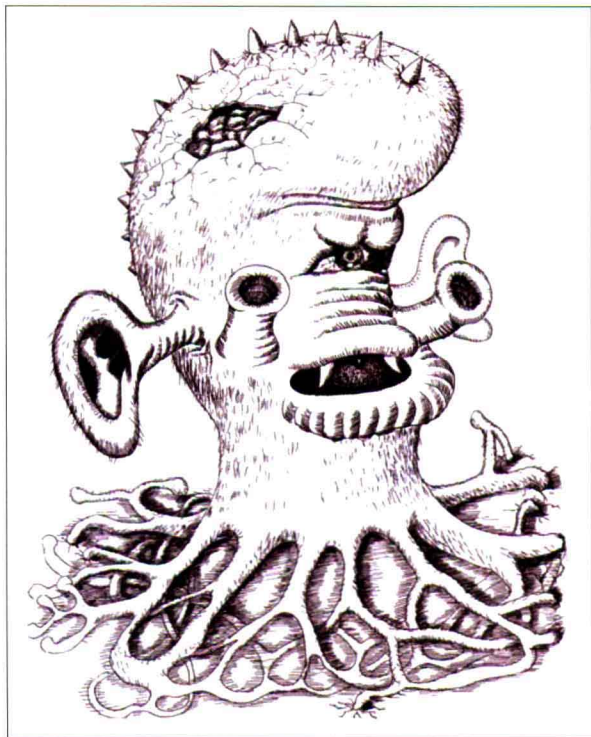

图020 钢笔速写表现

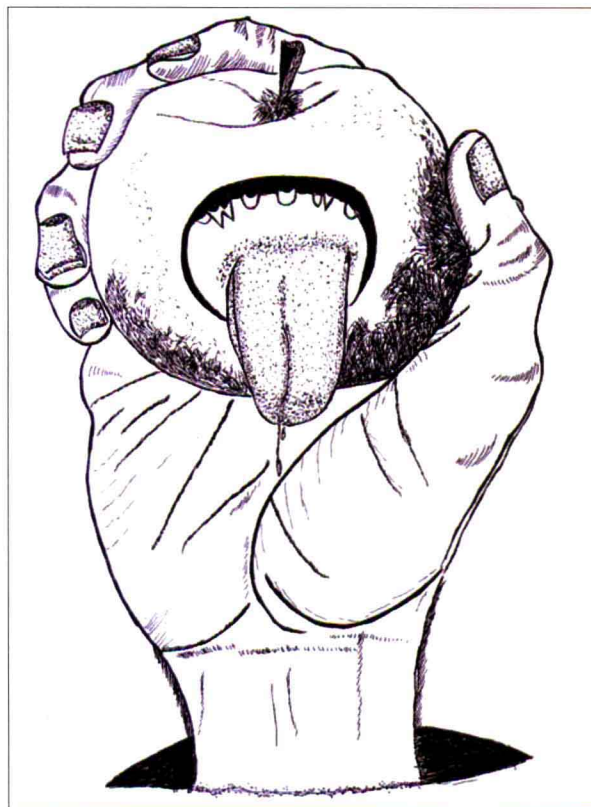

图021 钢笔速写表现

二、常见的图形表现手法

通常，一个好的创意，不能光停留在口头描述或者流于文字，而是要通过某种手段来实现图形化的表现。一般来说，创意的表现重在体现出速度快、内涵表达到位、工具材料方便等特点。

1. 钢笔速写表现

在图形创意训练过程中，钢笔速写是一种既能体现画面效果又能快速表现的方法。在普通的白色复印纸上，用钢笔或者水笔，通过线条的排列，点、线、面的组合来绘制需要表现的图形。

钢笔速写需要经过长期的训练，要有比较扎实的素描基础，同时对透视学、构图学知识也要有一定的了解。确保在表现图形创意的时候能尽可能的准确、写实。

当然，如同其他的艺术表现形式，我们在表达创意的时候，也需要对对象进行一定的归纳、提炼和变形，使画面的视觉效果更符合形式美感的要求。

钢笔速写表现手法，强调流畅的线条，初学者可以用铅笔和橡皮进行辅助修改。

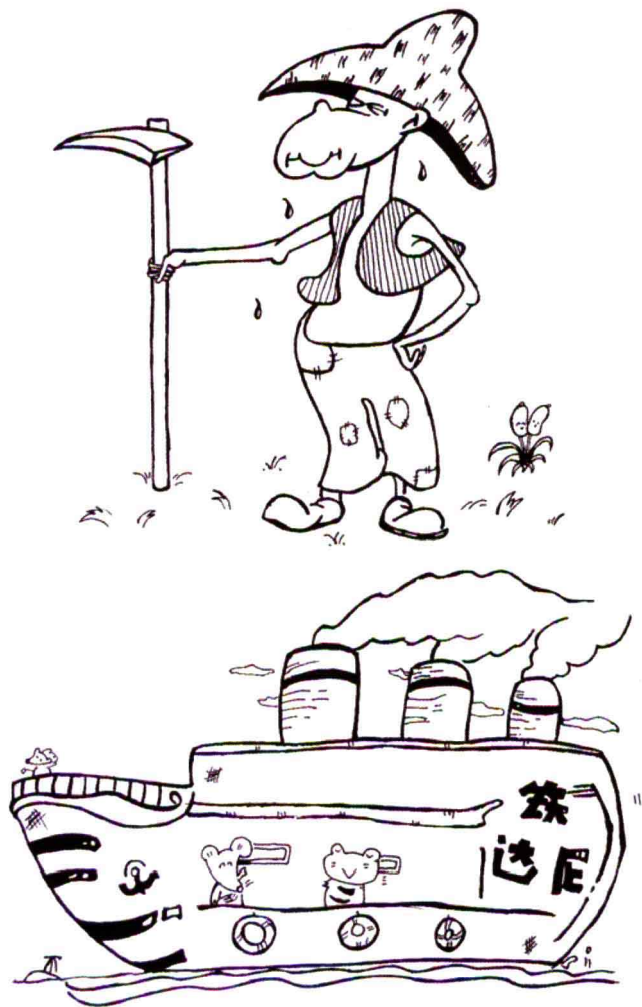

图022 卡通漫画表现

2. 卡通表现

卡通的表现手法也是比较灵活多样的，可以通过线条结合色块来表现，造型的手法可采用卡通漫画中常用的变形、夸张的手法。在图形创意表现中也是值得推荐的手法。

学生训练中，推荐使用《卡通漫画造型10000例》或者同类书籍作为参考书，学生应在课外花大量的时间进行临摹训练，以便达到对

生活中常见事物能实现随意默写表现的程度。

卡通表现手法，强调线条流畅度，一般来说需要经过比较长时间的线条练习。我们的同学中有一些是从小对动漫感兴趣的，可能从小就比较多地接触到漫画，临摹过大量的漫画，甚至有的同学能自己创作漫画作品。这是很好的，我们只要将自己的图形创意的造型进行归纳处理，寻找大量的动漫素材进行处理融合就可以了。

