

910

J51
C52

平面港^②

GRAPHICS HARBOR

[图形创意]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

A1024344

责任编辑：陈 平

整体设计：成朝晖

责任校对：石同兴

责任监制：葛炜光

图书出版编目(CIP)数据

图形创意 / 成朝晖著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2002.3

(平面港)

ISBN 7-81083-059-7

I.图… II.成… III.图案-造型设计
IV.J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096539号

平面港(丛书)

图形创意

成朝晖 著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路218号/邮编: 310002)

全国新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年3月第1版/2002年3月第1次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/16

字数: 13千/印张4.5/印数: 5000册

ISBN 7-81083-059-7/J·60

定价: 18.00元

目 录

C O N T E N T S

- 5 图形创意的追求方向
- 5 图形概述
- 8 图形语言特性
- 9 图形创意的思维方法
- 9 联想与想象
- 19 标新立异与独创性
- 19 广度与深度
- 20 侧向与逆向
- 21 求异存同
- 22 超前思维
- 23 灵感捕捉
- 24 诱导创意
- 26 计算机技术的发展与图形创意思维
- 32 图形创意的形式语言
- 32 点、线、面基本元素的运用
- 42 矛盾空间的巧妙运用
- 46 异物同构是探寻物形整合的有效方法
- 57 影子图形的构成
- 64 汉字传情
- 68 主题的发想

910

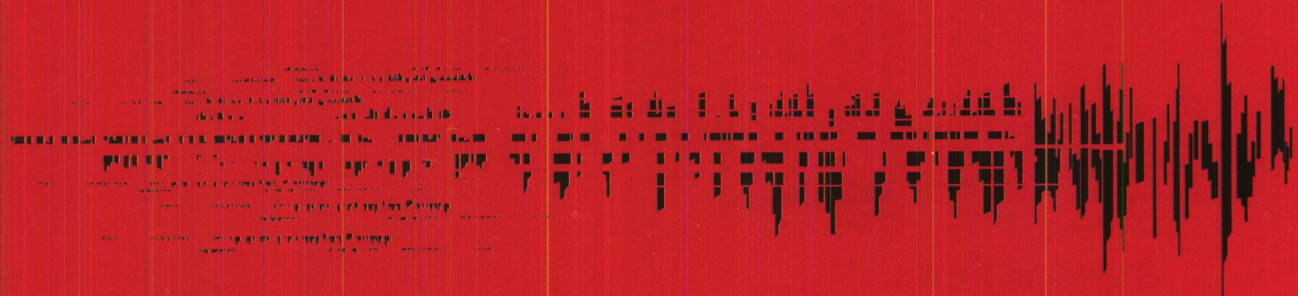
J51
C52

平面港^②

GRAPHICS HARBOR

[图形创意]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

A1024344

目 录

C O N T E N T S

- 5 图形创意的追求方向
- 5 图形概述
- 8 图形语言特性
- 9 图形创意的思维方法
- 9 联想与想象
- 19 标新立异与独创性
- 19 广度与深度
- 20 侧向与逆向
- 21 求异存同
- 22 超前思维
- 23 灵感捕捉
- 24 诱导创意
- 26 计算机技术的发展与图形创意思维
- 32 图形创意的形式语言
- 32 点、线、面基本元素的运用
- 42 矛盾空间的巧妙运用
- 46 异物同构是探寻物形整合的有效方法
- 57 影子图形的构成
- 64 汉字传情
- 68 主题的发想

“自由就是秩序，自由就是力量……自由不仅仅是力量和秩序，而且是占据主导地位、战无不胜的力量和秩序。”

——[英]查尔斯·杰姆士·福克斯

“对现代的设计师和走钢丝的艺人来说，平衡是感觉而不是公式……只有经受威胁的平衡和紧张动作的演出，才能引起兴趣和刺激。”

——[美]艾伦·赫尔伯特

“设计是追求新的可能。”

——[日]武藏野

“设计应该超越单纯的图形或产品而达到一种真正的自由。”

——[日]五十岚威畅

将自然界中观察到的事物、得到的经验及概念综合在一起，

用图形符号加以标识，是人的思维高度归纳、概括的结果之

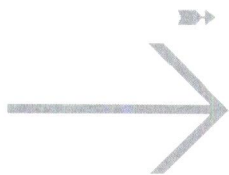
一，也是视觉艺术传达的一个重要条件。可以这么说，

没有图形符号标识，就无法得知历史的演进。

图形创意的追求方向

在人类历史发展的进程中，图形符号起到了连接历史与时空的作用。人类文明得以进步，一个重要的因素就是人们能将生活中获得的知识、经验通过图形符号传给后人，使后人能在先人经验的基础上前进，世代相承而延续不断。图形符号的出现正是人们观察自然、总结经验的结果。比如汉字就是继语言之后的一个图形符号系统，以象形为主要特征，尤其是山、水、日、月、雷、雨、牛、马等字，是自然界中形象化的记录。错综复杂的历史记忆被浓缩在一个个象征性的符号中，释放着强大的感染力。如果没有这种代代相传的图形符号，只靠人类容易丢失的记忆传授经验，我们今天的世界就不可能如此灿烂辉煌。

■ 图形概述

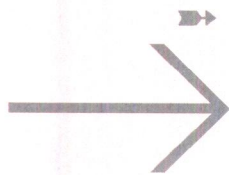
设计学科中的“图形”概念有别于简单意义上的图形注释。它是由绘、写、刻、印等手段产生的记号，是说明性的图画形象。英文“图形”一词“graphic”，源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikes”，意为适合于绘写的艺术，亦指可复制的艺术作品。它是区别于词汇、文字、语言的形式，是作用于视觉的信息传达形式。

从人类交流史看，图形这种交流形式亦可以追溯到原始社会人们在木石上的刻划和洞穴壁画。人们最早的远距离和历史性交流主要是通过图形。这不仅是人类艺术天性的反映，也是人们相互交流的一种方式。抽象的图形形式表现在许多原始艺术作品中，如陕西半坡彩陶人面鱼纹样就以鱼和人面纹结合，轮廓共用，并以抽象的手法绘制，线条简洁明快，色块分明。

结绳记事是最为古老的记事方式之一。原始人类往往用不同颜色和不同质地，长短不一的绳子打结，除能够记录数量以外，还能够表示事物的性质和关系。结绳记事的形式经过人们世世代代的流传演变，已远远超出记事、捆绑、扎系的功能，具有了新的内涵和意义。

与结绳记事共同存在的另一种方法是在竹木上刻划记事。原始人类在木片、竹片或树皮上刻划各种纹道、符号和图形，作为记录事物的方式。这是人们对事物的观察后，经过简单的思考，将其模仿、刻绘出来，带有设计、创作的成分。这些符号、图形经多年的沿袭，约定俗成，形成了日后的文字或某种图像的雏形。

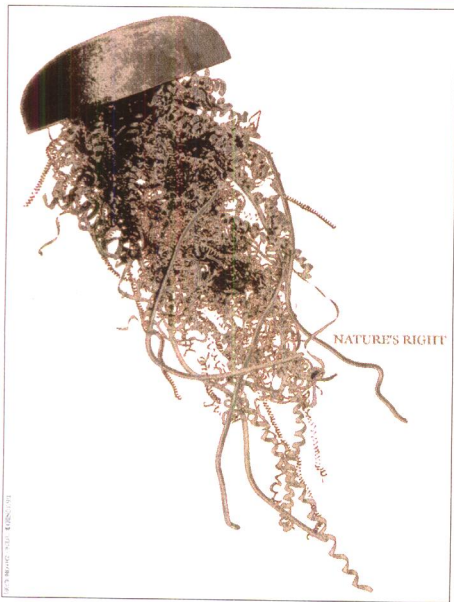
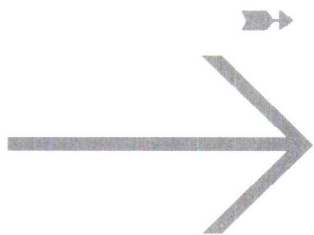
无数偶然的刻划最终会启发后人思维的发展，带有创造性、审美性、宗教性的各种图形包含了造型、形式、对称、均衡等艺术设计的美学原理。这种在竹木上的刻划一方面演化成为文字，另一方面又逐渐演变为各种具有美感的雕刻。刻画图形虽是原始人类记事的方式之一，但并非所有的图画都是用来记事的，其中有许多是人们用以表达思想感情、装饰生活环境的。所描绘的内容大都是原始人类生活环境中能够观察到的自然景物，虽然再现的水平反映出稚拙与纯朴，但同时也表现出原始的思维方式已从单纯、片面逐渐走向复杂和成熟。这些图形符号是当时人类在生产劳动和社会活动中进行交流的信息传递媒介；而后文字的产生又意味着人类开始寻找能够综合复杂信息而又易于领会的视觉传达方式。

19世纪科技和工业的飞速发展给图形设计带来了新的契机，尤其是摄影技术的发明，为图形表现形式的自由和传达的丰富而准确创造了有利条件。目前人类处于高科技时代，通过图形设计传达信息这一古老的方式也得到新的发展，而且其自身的地位和作用也得到了强化。语言和文字多是依靠一个个单词按时间前后作连续排列才能传达意思，但象征图形却能够同时地、直观地使人们理解深层含义，这对视觉传达更为有利。图形成为世界各民族共通的语言，简洁凝练且可视性极强。

作为现代信息交流的主要媒介之一的图形设计，其研究与开拓来源于格式塔心理学，即研究人们在生活中经验与印象，对物像产生的整体感觉，从而对图形进行发想构成。格式塔心理学理论反对那种把知觉过程视为被动记录刺激信号过程的“脑似水桶理论”的知觉理论，它认为任何结构在人们看来都不是匀整的，因为记录感官信息的“书板”具有某些内在的特性，大脑并不是原封不动地把刺激信号都留在记录信息的“书板”上，而是把它们存入预先安排好的各个部位里。人们的知觉偏爱简单的结构、直线、圆形以及其他的简单秩序。在混乱的外部世界里往往易于看清的是有规则的形状，而不是杂乱的形状。格式塔心理学重现事物的形式，更重视人的心理，强调心理固有的组织特征，并以物理学的力学、电学等方法来研究心理学。格式塔心理学提出图形论，即当外物与艺术形式中体现的力的式样与某种人类感情生活包含的式样达到异质同构对应时，事物与艺术形式就具备了人类情感的性质。阿恩海姆认为，对于艺术形式的审美知觉，本质上是对其中式样的知觉，即一旦某两个特定事物在大脑中激起的式样在结构上相似时，即使这两个事物的外表和种类都不相同，但引起的情感经验或本身具有的情感表现性也会相同；同样，如果某种外部事物或艺术形式在大脑中激起的式样与某种情感生活所具有的式样同形，那么，就可以用这种可见的艺术形式或事物去再现或表现内在的和不可见的情感生活。

不同的喜好和审美意识造就了形态各异、趣味无穷的图形艺术形式，也产生了各具特色的思维取向。如在世界文化历史的进程当中，以日本为代表的东方人的思维方式与以西欧为主的西方人的思维方式各自都有自己独特的源流，产生出不同的思维形式。不同的地理环境、文化背景等因素使东西方人的宇宙观、世界观以及设计形式都有所不同。东方人在思维形式上表现出比较集中、注重综合思考，带有感悟、神秘性和唯美的特质；西方人扩散式和分门别类的思维形式，带有表现独特个性的特质，充满了现实主义的自由性和个人意识。随着图形理论的建立，图形的艺术形式越来越引起设计界的重视，图形设计及其表达形式所起的社会作用，日益被人们所认同，图形的设计理论正逐步作为一门独立的课程与学科来研究和讲授。一些设计人员结合设计心理学、功能学、材料学等，不仅研究当代的图形和设计理论，还以丰富的灵感去开发新的图形领域，并从相关艺术中获得启示。

图形语言特性

图形是平面造型设计的重要因素，不仅在视觉接触上最为人们所熟悉，而且在视觉传达的形式上也丰富多样。图形设计的发展逐步使图形艺术的设计融入了更多的信息时代的特征。图形所具备的符号和寓意功能，使图形设计中运用非直接性的视觉元素往往比直接诉求的方式更容易引发受众情感的共鸣。而这种非直接性的视觉语言更具有强烈的艺术魅力和个性色彩。因此，图形也成为平面设计中尤为重要的一个内容。然而，图形语言并不等同于绘画语言。通常情况下，人们对绘画语言的应用比较熟悉，而对图形语言的应用相对生疏。它们两者的共性在于：都是造型艺术的载体，都需要通过各自的语言应用来获得有意味的视觉愉悦，达到实现审美创造的目的。它们之间明显的区别在于绘画语言所显示的内涵比较复杂，欣赏要求更为严格，审美意义相对宽泛。

图形作为最具代表性的符号语言，是人们把信息与某物相关联，然后再通过视觉感知其代表的事物。图形在设计构成中具有简洁、醒目、变化多端的视觉体验，它具有三方面的内涵：象征性、形象性和指示性。

图形的象征性：即运用感性、含蓄、隐喻的符号，暗示和启发人们产生联想，提示着情感内容和思想观念；

图形的形象性：是以具体清晰的图形去表现设计内容，图形与内容的传达往往是相一致的，也就是说它与事物的本质联为一体；

图形的指示性：即图形具有命令、传达、指示性的功能。图形以其独特的想象力、创造力及超现实的自由构造在设计中展示着独特的视觉魅力。

图形创意的思维方法

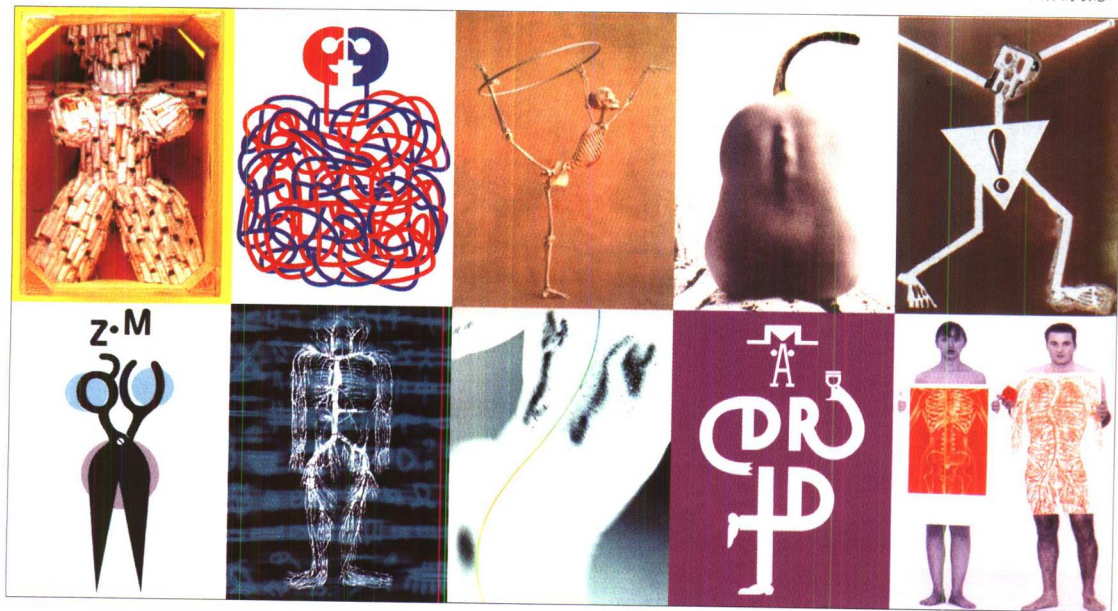
图形创意的训练方法可以借助于视觉思维训练的基本方法。视觉传达设计融合了多种学科的知识，因此要进行全面、整体、多角度和多层次的综合训练。

■ 联想与想象

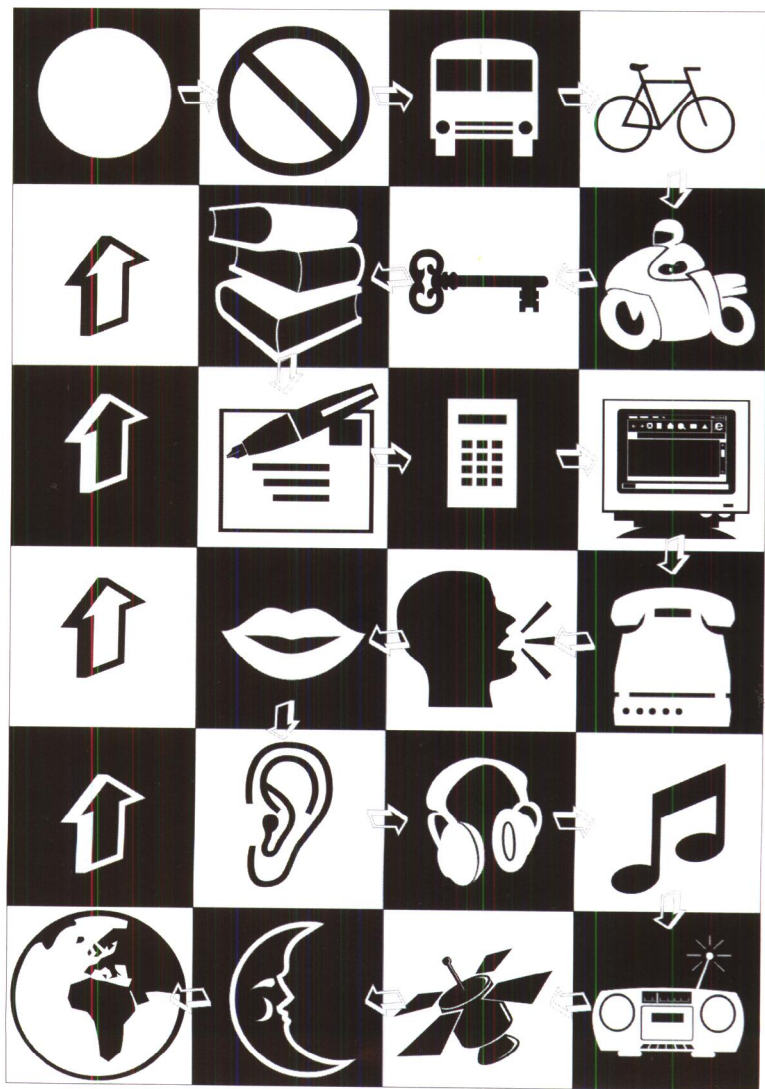
联想和想象思维在视觉传达设计中是不可缺少的重要成分，是决定设计成功与否的重要条件之一。图形创意的训练首先要从想象和联想的训练入手。针对设计的主题、类型、手法、思想内涵、形式美感和色彩表现等方面，充分展开想象的翅膀，发挥设计创作的想象能力，不拘束于个别的经验和现实的时空，而让自己的思维遨游于无限的未知世界之中。与科学一样，没有想象力的设计，是不可能永恒的生命力和感染力的。

联想是人的头脑中联系记忆和想象的纽带。人对事物的记忆的许多片段通过联想形式进行衔接，转换为新的想法。主动的、有意识的联想能够积极而有效地促进人的记忆与思维。在设计创作的过程中，联想与想象是记忆的提炼、升华、扩展和创造，而不是简单的再现。从这个过程中产生的一个设想导致另外一个设想或更多的设想，从而不断地设计出新的作品。

人体的联想

图形常常以联想的形式创造形象化的视觉语言，即通过某个图形联想到与之相关联的、相似的与隐含的图形。不同的形式与形象可产生不同的视觉语言，而使基本元素具有无限的生发力。阿恩海姆说：“按照区别律，当某一知觉特征还没有被区别开来的时候，就会以最简单的式样被描绘出来，而在绘画中可以找到的最简单的形状便是圆。因此，在整个发展过程的这个还不能区别各种形状的阶段上，圆并不代表圆形性，它可能代表一切形状的整体，而不代表任何一种个别形状。”在不同时代，各个民族有代表性的象征图形，由于宗教、宇宙观等的影响，被赋予了不同的意义，并与其他基本形结合在一起，通过组织形成不同的样式。如中国古代的太极图这种S形在圆里变化生成的图形，在以后的图形里作为法则被不断运用。又如兔在圆形里代表月亮，金乌在圆里代表太阳。如图所示，我们也对圆形进行循环联想，通过对联想的思维训练而达到对形象的认识与感悟。可以说联想是创意的关键，是形成设计思维的基础。

图形创意过程中的想象离不开联想这个心理过程。联想是通过赋予若干对象之间一种微妙的关系，从中展开想象而获得新的形象的心理过程。人们在日常生活中对事物产生的美感形成了特有的印象，而对视觉形象的记忆又随着人的思维活动形成了知觉与感觉形象的联系。联想可依据具体形象进行直接的、相关的思维；也有将概念相近的多种元素组合起来进行联想的思维形式。有时甚至是看似毫不相干的几个因素通过中间因素的转折达到联想的目的，最大限度地发挥联想的能力。

在图形创意中，我们选取自然界中的树叶作为设计元素，通过设计师的观察、思考和一系列的联想，可创作出众多别具特色的图形。由叶产生人物表情的联想，如喜、怒、哀、乐等；由叶产生形的联想，如猫、鱼、袋鼠和豹等；由叶的质感产生生意的联想，如轻柔、飘逸、旋转、甜美、润泽和生命等。

