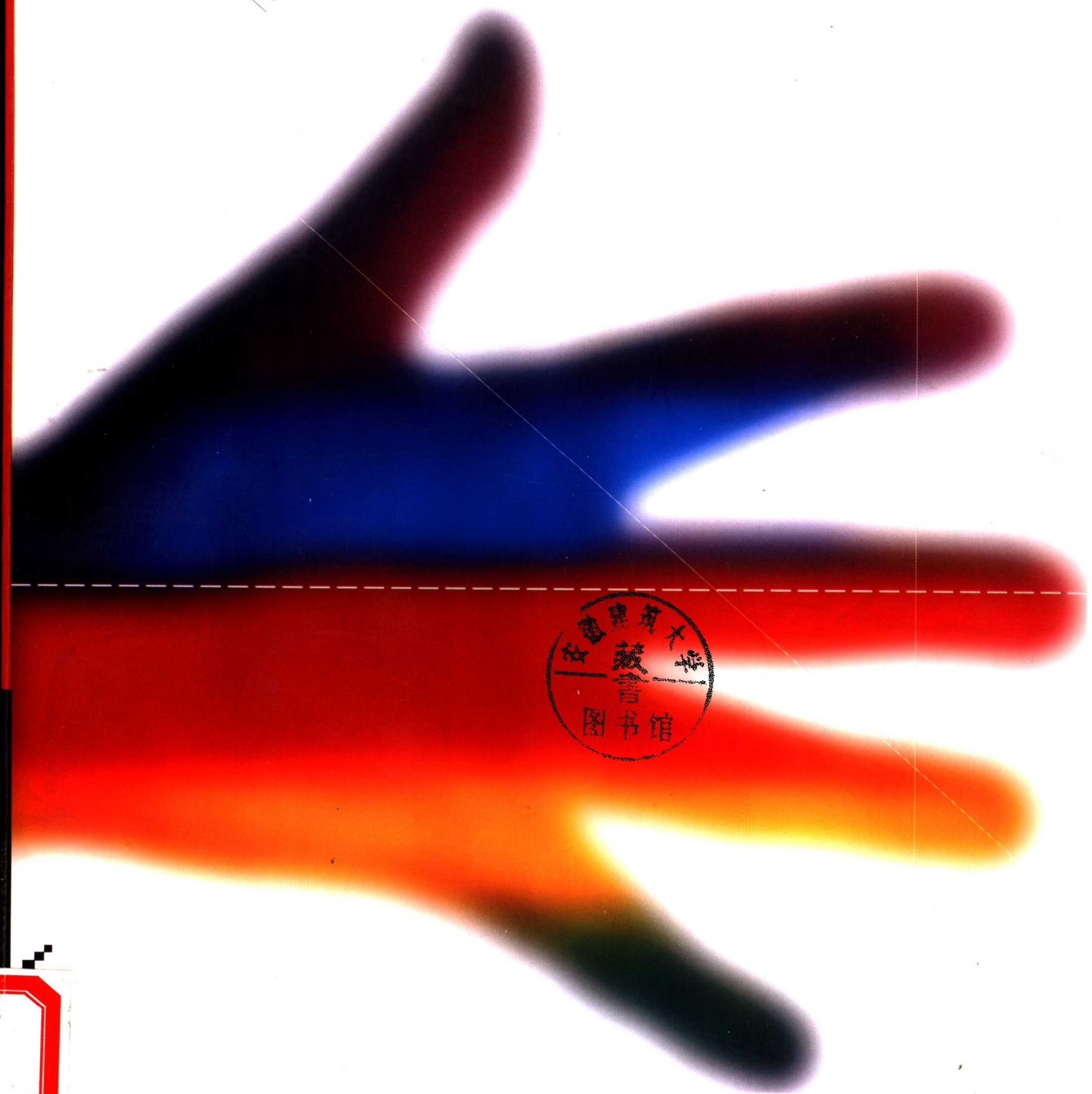
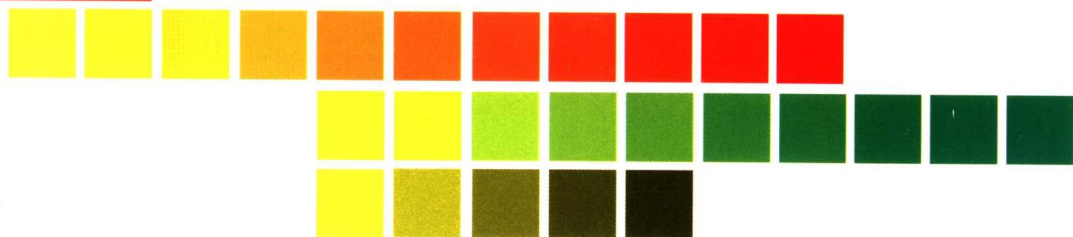

创意设计

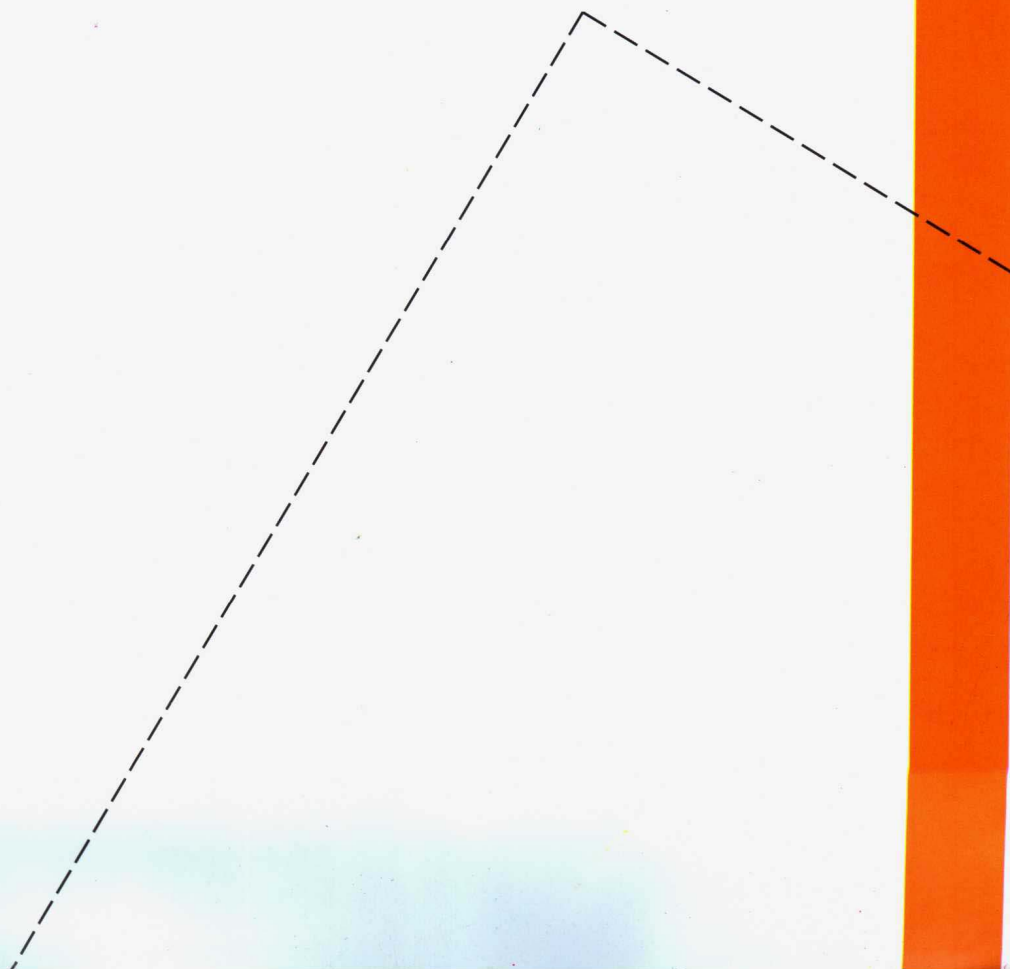
表现

编著 天明 晓

出版社

Chuang Yi She Ji Biao Xian

图书在版编目(CIP)数据

创意●设计●表现/天明等编著.-沈阳:辽宁美术出版社 2003.2

ISBN 7-5314-2337-5

I.创… II.陈… III.①艺术评论-中国-现代②美术创作--
创造性思维 IV.J120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002)第 71064 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

字数: 16 千字 印张: 9

印数: 1 - 2000 册

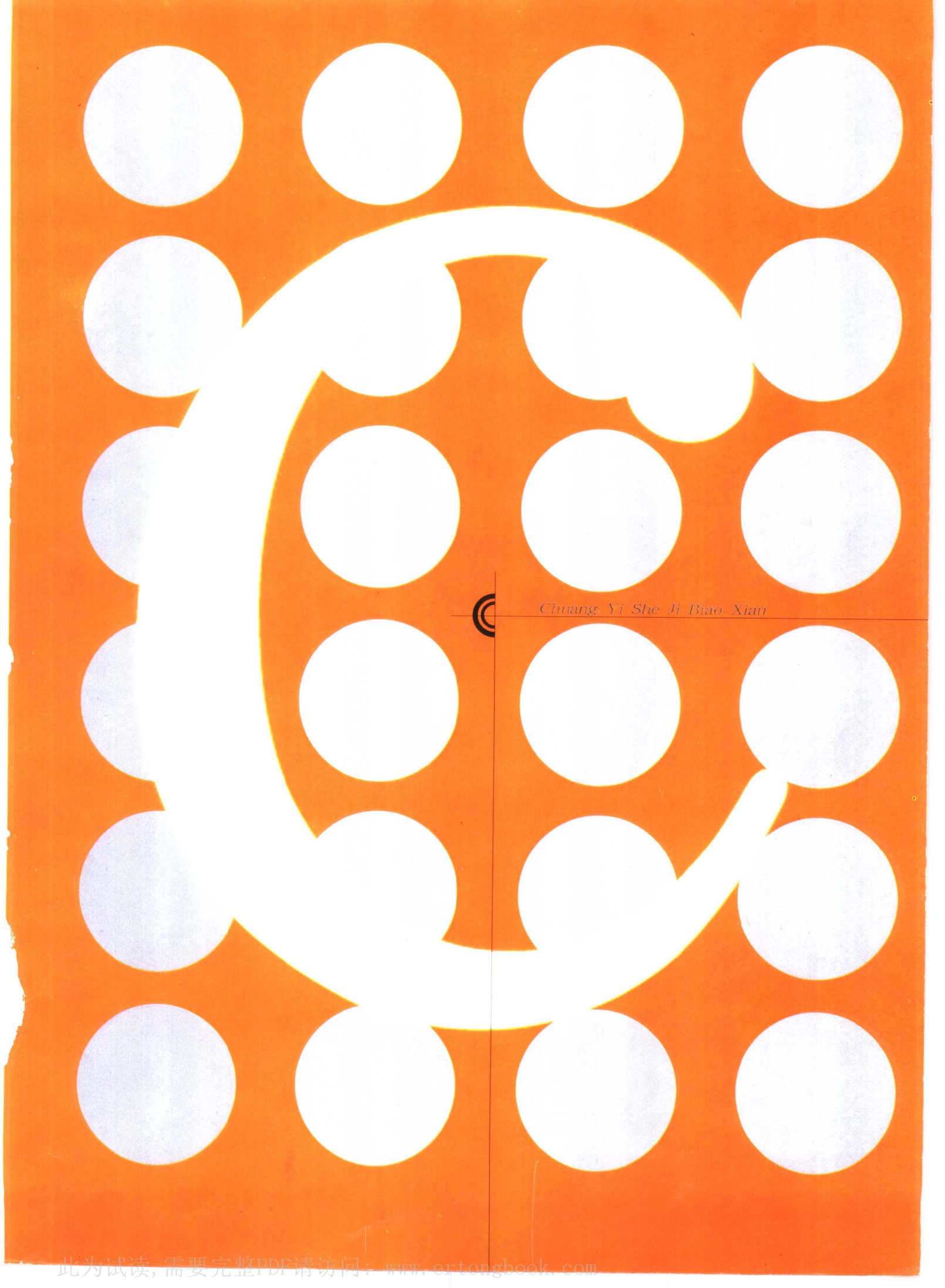
2003 年 2 月 1 版 2003 年 2 月第 1 次刷

责任编辑: 金 明 责任校对: 晓 晓

装帧设计: 金 明 版式设计: 霜 日

定价: 58.00 元

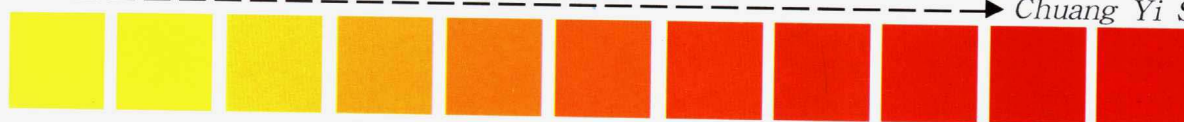

Chuang Yi She Ji Biao Xian

J05

J412

→ Chuang Yi She Ji Biao Xian

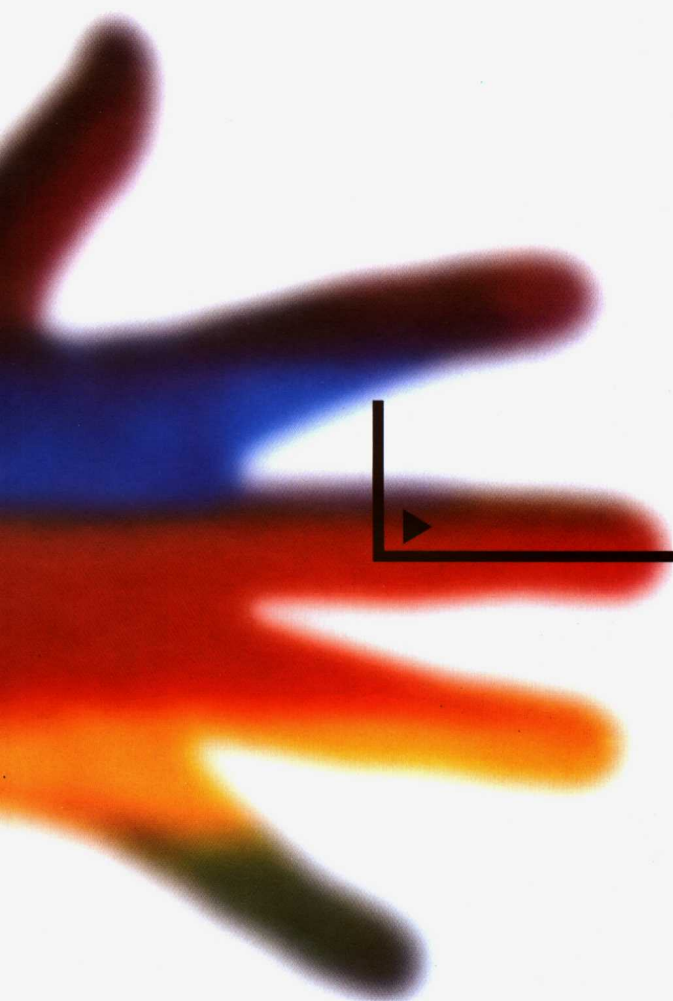
创意 ▶ 设计 ▶ 表现

辽宁美术出版社 ▶ 编 著 ▶ 天 明 晓 晓

111149/06

表现性 • 创意 \10
抽象性 • 创意 \54
装饰性 • 创意 \80
扩展性 • 创意 \96
象征性 • 创意 \110
多维性 • 创意 \126

自

从人类诞生,便开始有了艺术创造力的体现,开始有了追求“美”的意识。先古时代,我们的祖先,为了生存,创造了劳动工具。为了相互交流,创造了文字、语言。人类引以骄傲的莫过于人的想象力,“想象”把人类带入了科学的世界。甲骨文是以象形符号表示我们今天的文字,以壁画记录他们的生活和狩猎活动。这一切都是由想象力发展而产生的艺术。

从工艺品彩陶看现今社会建筑艺术、装饰艺术、工业设计……众多方面,几乎都渗透着极为丰富的想象力,犹如止不住的洪水,奔驰的快马,它在艺术的世界里,有着巨大的生命魅力。从原始艺术到现代艺术,从传的中国绘画到我们看到的毕加索现代艺术,都是付出辛勤劳动所获得的精神投射产物。

在美学上,设计艺术、建筑艺术、装饰艺术、工业设计……众多方面,几乎都渗透着极为丰富的想象力,犹如止不住的洪水,奔驰的快马,它在艺术的世界里,有着巨大的生命魅力。从原始艺术到现代艺术,从传的中国绘画到我们看到的毕加索现代艺术,都是付出辛勤劳动所获得的精神投射产物。

一个全新的范围,而这些作品获得成功的最大的快乐,现代画家之父毕加索,在他所从事绘画的一生,画出了大量的精品,成为艺术家的楷模。十九世纪的印象派画家,以追逐时间的每一刻光,意念在形,成源自生活、自然。在形成绘画时,画家以这种意念,挥毫水墨,自然是每幅画都有着一刻光的感受。中国民间艺术的舞龙、舞狮、京剧,更是有着强烈的色彩、夸张的艺术造型……使每一个观点感受都有着令人赞叹

“思维”是经过不断的反复才能形成一种意念,这是艺术家最为珍重的“灵感”。这种灵感并不是我

们需要它的表现,这就是我们经经常思索的——艺术真谛。不断的吸收其它门类的艺术精华,增强我们所需的专业化修养,这种“灵感”才能诞生,艺术才会有“生命”的展现。创意、思维、先锋,是每位艺术家所肩负的神圣使命,要使艺术生命常青,就需要我们去做一名先锋,以全新的艺术灵性,献给热爱艺术的人们。

不断的吸收其它门类的艺术精华,增强我们所需的专业化修养,这种“灵感”才能诞生,艺术才会有“生命”的展现。创意、思维、先锋,是每位艺术家所肩负的神圣使命,要使艺术生命常青,就需要我们去做一名先锋,以全新的艺术灵性,献给热爱艺术的人们。

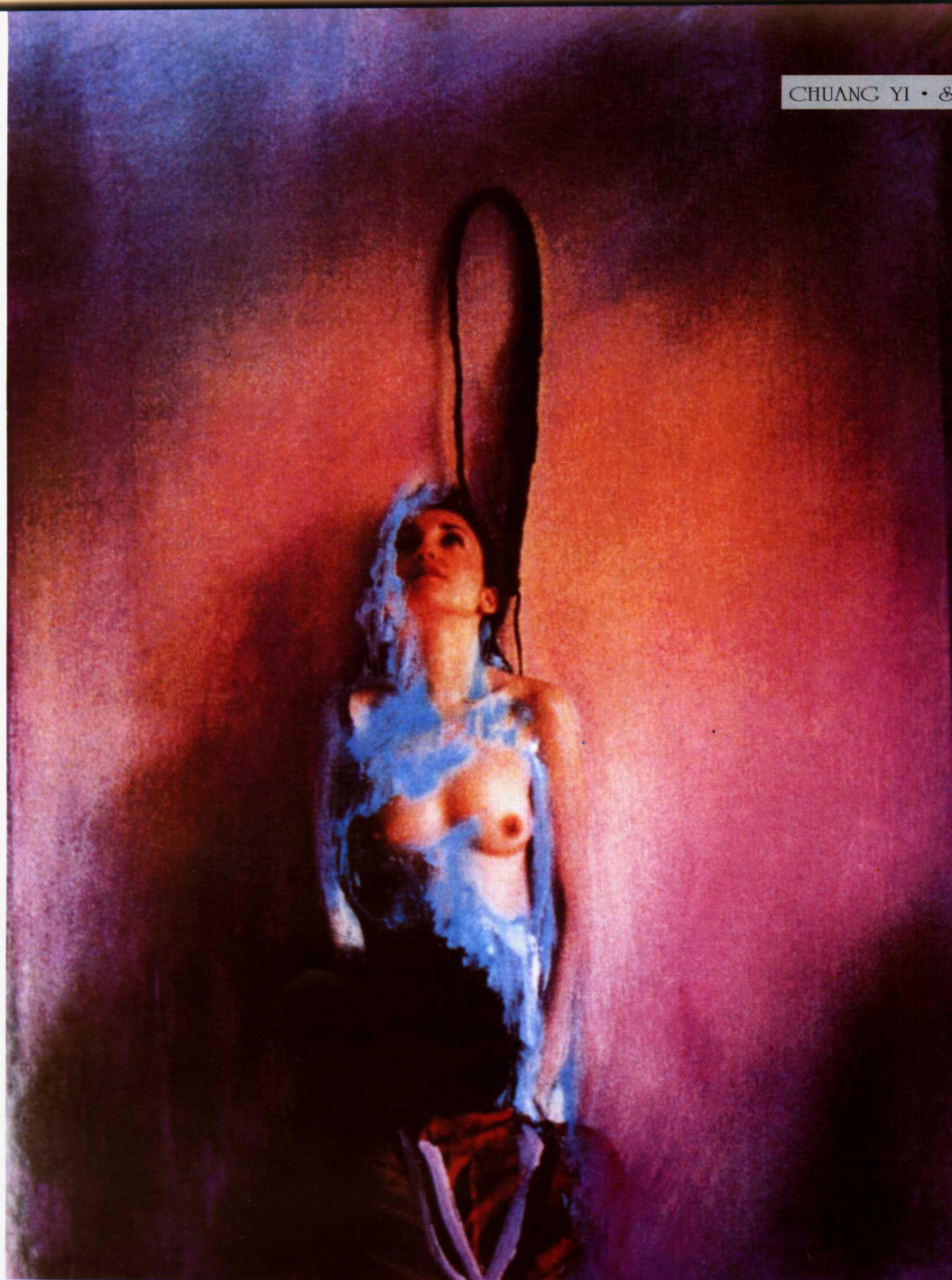
真实的物象,忠诚的记录,属生活的再现。它所能给予人们视觉上只是一种再现,而艺术是一种表现生活、超越生活能力的一种高智慧的表现形式。音乐通过旋律,舞蹈通过形体变化,文学通过语言叙述和描绘,使人们处于全神贯注,情绪激昂的有机状态。

艺术性的创造。在表现性创意、思维中,它是以创意性的思维,展现作品在形式状态下所生成的一种特有的魅力,使原有的视觉物象,按着艺术家的创意、思维,赋予原型一种更崭新的形象。例如:局部色彩的变异;背景明暗设置的抽象意念;整体色调的改变;物象肌理的设定;虚化技能表现;色彩布局区域;色度改变的多种表现等等。物象所具有的视觉表现力,通过设计师的天才创意,由艺术创意出来的物象,超越了我们所谓不变的忠诚“记录”。艺术的“真实”成为一种极富感染力的图像表现。这如同照相机上的取景方框,人的视觉所看到是广角的视觉范围,而摄影艺术家通过取景方框所看到的则是通过一种选择和提炼,所获得的艺术的空间,这个空间凝聚物象所特有、典范的,具有鲜明特征的美,同时也显示了艺术家在创意思维上,以智慧和能力赋予了“物象”的特殊生命力。色彩、色调的运用,是视觉艺术家较常运用的艺术手段。例如:(图 A-5)的“降雪的季节”。冬天是一年之中最严酷

表现性 • 创意

CYSWXFA

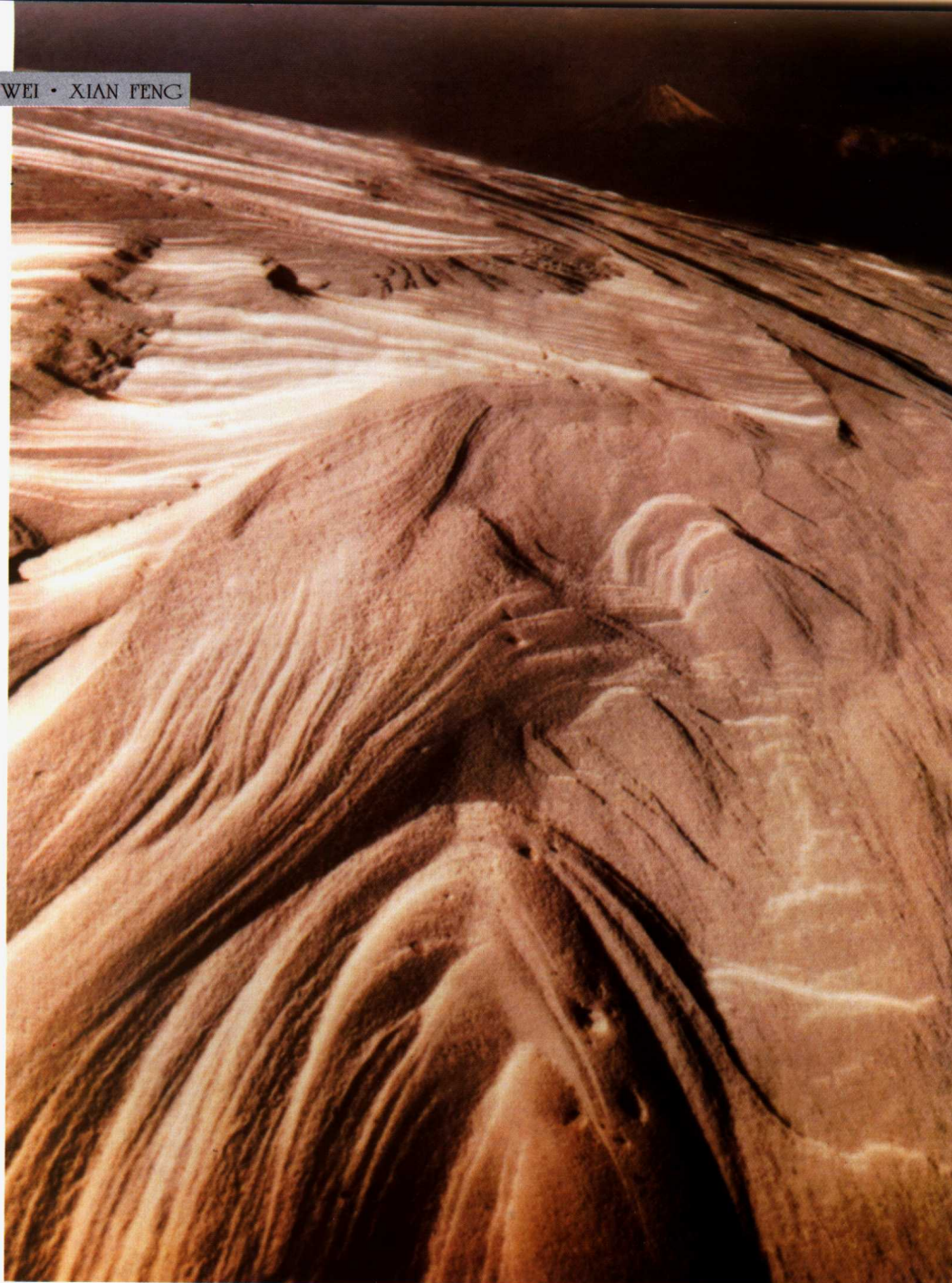
的季节。冬天的来临,一切都失去往日的争奇斗艳,生机勃勃。生命仿佛已凝固。但在艺术家眼中的冬天,却并不是一切色彩都已消失了,只是缺少了色彩的浓度,“降雪的季节”表现了艺术家运用色调的独具匠心。以单纯的黑、白两色,成功的展示了雪地中、小汽车艰难的状态,冰冷的雪地,极具下降的气温,画面的一切都已凝固。黑白布局、细部的描写,使观画者也仿佛置身在这个冰冷的世界之中。(图 A-20)艺术家采用面积色彩的反差,对比手法,强化人物面部外轮廓造型,不强调表现皮肤的细部,五官的状态。作为一种人物画的艺术表现,色彩的暗调处理,是非常有创意的,一种技巧上的黑与白的对比;细致与单纯的对比,增强了艺术表现力。穿在使耳部位置上的“彩色装饰物”刻画细微无比,由于大面积的暗调烘托,使我们的视觉力,产生一种最快的选择,这就是创意表现所希望能够达到的艺术魅力。艺术家,需要用真实的心灵和努力的劳动来取得作品的成功,但在不断的思维中,要积极的,天才的运用智慧去创造一切表现手段。这称为(艺术性的高级思维),以这种天赋有天才的思维去完成作品,无疑说是一种“获取成功的保证”,请记住:艺术劳动是一种高智慧的劳动,它会取得一种精神上的快慰和享受。

A-1

A-2

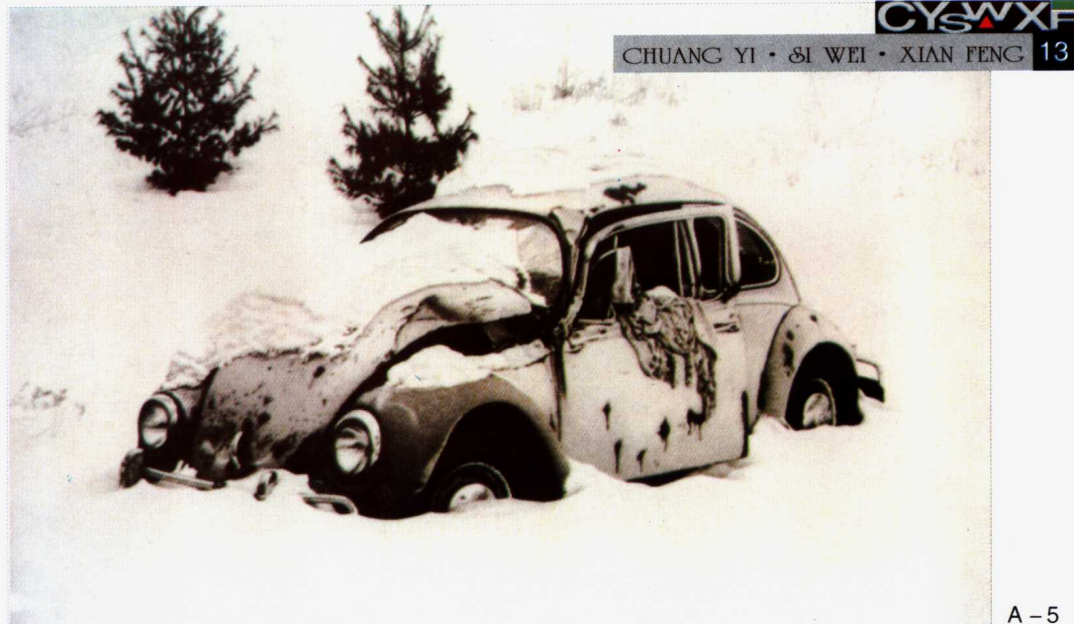

A-3

A-4

► “降雪的季节”。冬天是一年之中最严酷的季节。冬天的来临，一切都失去往日的争奇斗艳，生机勃勃。生命仿佛已凝固。但在艺术家眼中的冬天，却并不是一切色彩都已消失了，只是缺少了色彩的浓度，“降雪的季节”表现了艺术家运用色调的独具匠心。以单纯的黑、白两色，成功的展示了雪地中、小汽车艰难的状态，冰冷的雪地，极具下降的气温，画面的一切都已凝固。黑白布局、细部的描写、使观画者也仿佛置身在这个冰冷的世界之中。

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

▲ 在视觉艺术中，点、线、面是视觉造型艺术最基本的三个重要元素。以点的聚散、面的形态、线的曲直变化可以构成一幅非常入微的写真画面。这幅作品以相近的素色区域有机地组合了人体、水纹、石块、树林。而这一切正是以点、线、面互为交错变化形成的一些自然造型、一种空间的意境效果。这种写真素描画面即真实而又富情调，效果极佳，令人赞绝。

A-10

▲ 这是一幅以光线的聚焦和构图的多变为创意主要表现的作品。倾斜的面部形象,大胆的图像剪裁,凝重的色调和聚焦的光线,这一切都表现了画面构思深邃。具有强烈的视觉吸引力,是一幅非常有品味的平面写真设计。

A-11

A-12

A-13

◀ 这是一幅以单色调表现小型汽车的整体外观画面。为了达到一种视觉上的创新，作者采用了“点”的表现手法，以不同规则形的点，通过大、小形状、疏密等渐次组成有组织，有规则的变化，虚虚实实，形成了一种视觉空间感，使人们更加关注这辆普通型的小汽车所产生出的艺术魅力。