

图形创意

PUTONG GAODENG JIAOYU SHIERWU GUIHUA JIAOCAI
(GAOZHI GAOZHUAN JIAOYU)

王佳山 张洪民 邢悦 编著

普通高等教育“十二五”规划教材
(高职高专教育)

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

图形创意

PUTONG GAODENG JIAOYU SHIERWU GUIHUA JIAOCAI
(GAOZHI GAOZHUAN JIAOYU)

普通高等教育“十二五”规划教材
(高职高专教育)

王佳山

张洪民

邢悦
张燕云

编著
主审

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书根据作者多年图形创意实践与教学经验编写而成。全书主要包括图形创意的概念、分类, 创意思维与创意方式, 组织与应用方法等。书中结合系统知识与典型案例, 全面系统地介绍了图形创意的一般知识与训练过程, 是一部比较实用和有价值的教材。

本书适用于高职高专院校视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计、服装设计、动画设计、影视后期设计等专业的教学用书, 也可作为设计人员及美术工作者的实用参考书和岗位培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

图形创意 / 王佳山, 张洪民, 邢悦编著. —北京: 中国电力出版社, 2013.7

普通高等教育“十二五”规划教材. 高职高专教育

ISBN 978-7-5123-4501-0

I. ①图… II. ①王… ②张… ③邢… III. ①图案设计—高等职业教育—教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第116869号

中国电力出版社出版、发行

(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2013年7月第一版 2013年7月北京第一次印刷

889毫米×1194毫米 16开本 8印张 214千字

定价42.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前言

图形创意近几年来成为艺术设计专业的热门课程，而社会的进步和发展更促进了现代图形设计观念的更新，也使得图形设计成为视觉传达的核心内容。图形创意设计从印刷媒介、电子媒介转向多维媒介，这些表现形式从平面走向立体，含义也扩大到包含所有用来产生视觉图像从而转化为信息传播的技术范畴，并已渗透到政治、经济、文化和生活的各个领域。

本书是作者多年从事图形创意设计实践与教学的总结。书中的主要内容包括图形创意的概念、分类、创意思维与创意方式、组织与应用方法等，结合系统知识与典型案例，比较全面地介绍了图形创意的一般知识与训练过程。对于图形创意的教学，本书应当是一部比较实用和有价值的教材。相信本书的出版对于推动国内高职院校艺术设计专业基础课程的改革与发展会起到积极的作用。

本书适合作为高职高专院校的视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计、服装设计、动画设计、影视后期设计等专业的教学用书，也可作为设计人员及美术工作者的实用参考书和岗位培训教材。

本书由天津渤海职业技术学院王佳山、张洪民，天津电子信息职业技术学院邢悦编著。本书在编写过程中得到了同行师生们的大力支持与帮助，尤其是河北联合大学艺术学院的宋小青老师给予了我们大量的帮助，天津美术学院张燕云教授在百忙中抽出时间担任本书主审，并给我们提出了详细、宝贵的修改建议，令编者深受感动和鼓舞，在此深表感谢！

编者

2013年5月

目 录

前言

第一章 概论	1
第一节 图形的基本概念	1
第二节 图形的起源与发展	5
第三节 现代图形创意	10
训练项目	14
第二章 图形创意的理论基础	15
第一节 符号学	15
第二节 格式塔心理学	18
第三节 立体主义	21
第四节 未来主义	24
第五节 超现实主义	26
第六节 风格派运动	29
第七节 波普艺术	31
第八节 光影艺术	33
训练项目	35
第三章 图形创意的构成形式	36
第一节 基本构成形式	36

第二节 视觉构成形式	59
第三节 有意味的构成形式	67
训练项目	88
第四章 图形创意设计程序与思维方法	89
第一节 图形创意设计程序	89
第二节 图形创意设计的思维方法	91
训练项目	101
第五章 图形创意的应用	102
第一节 图形创意与视觉传达设计	102
第二节 图形创意与产品设计	113
第三节 图形创意与服装设计	116
第四节 图形创意与展示设计	119
第五节 图形创意与雕塑	121
训练项目	122
参考文献	123

第一章 概论

图形创意是通过线条、形状和色彩等可视性的设计表现来传达具有独创性的思维。图形创意是一种创造性行为,必须“创”才有“意”,其特点是把独创的思维意念转化为可以用来交流的视觉形式,是视觉传达上具有独特性意念的图形样式。其最终目的是传播,是以创造性思维为先导,寻求独特、新颖的意念和表达方式,以独具匠心的新颖形象引人关注,使受众接受信息。

第一节 图形的基本概念

“图形”的概念,来源于英文“Graphicus”和希腊文“Γραφικος”。中国的传统概念认为图形即是图样,中国的传统图形概念与现代设计学科中的图形概念存在一定的差别。原来的图形概念是指由绘、写、刻、印等手段产生的图画记号,是区别于文字、词语、语言的视觉形式,可以通过各种手段进行大量复制,但它不能涵盖现代设计中图形概念的全部。(见图1-1~图1-6)

现代图形的定义是:图形是介于文字与美术之间的视觉传达形式,是人们借助于想象力而创造的一种能够完成信息传达的视觉语言,是一种有意味的视觉形式。而图形创意则是人们为创造视觉语言而进行的有目的性的艺术活动,它是一种从概念到视觉形象的创造性思维训练。(见图1-7~图1-10)

图形是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的沟通方式和创造形式,具有可视性和语义性。它是通过代表不同词义的形象或多个形象进行组合使其含义得以连接,构成完整的视觉语句进行信息传达。(见图1-11、图1-12)

图 1-1 蝴蝶的图形创意

图 1-2 文字的图形创意

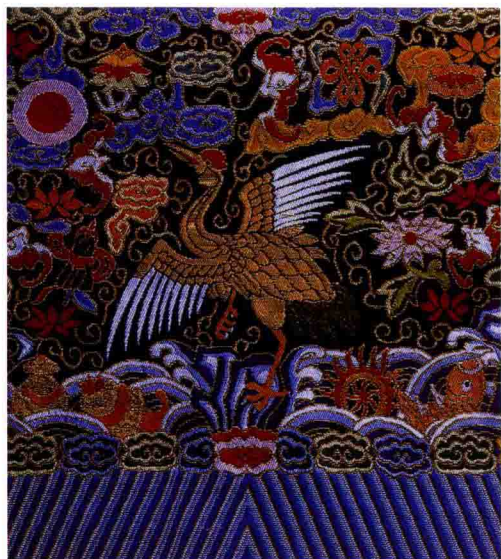

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

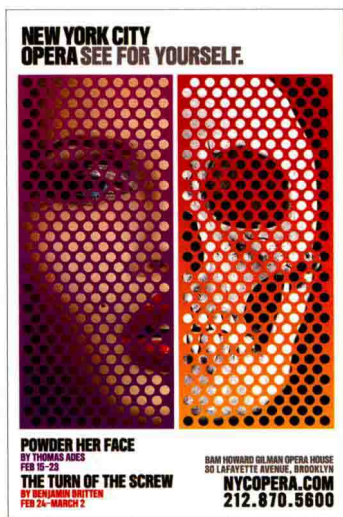

图 1-9

图 1-12

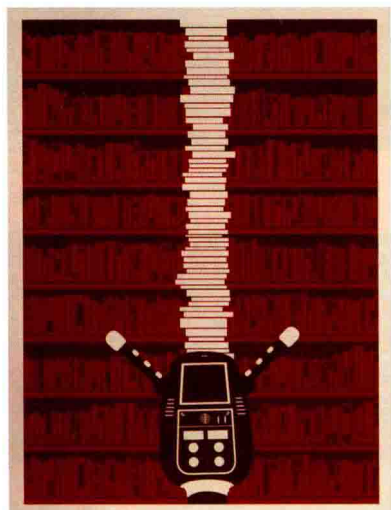

图 1-10

“图”是人的主观目的、计划与设想，是精神的，包括意图、意念、意识。“形”是超越人们思维的客观存在，是物质的，包括形态、形状、形象。图形从根本上讲是实现目的、意图的形。“图”是主观的意识，是以“形”达“意”，是人类通过形象传达信息的特殊的、无障碍的沟通方式和创造行为。图形本身又是一种认知的过程，是通过主观意识（精神）与客观世界（物质）能动的结合，所创造的“新的形”。（见图 1-13 ~ 图 1-16）

从形式上看，图形是在特定思想意识的支配下对某一个或多个元素组合的一种表现形式，它既不是一种单纯的标识记录，也不是单纯的符号，更不是像图案一样以审美为主的。此外，图形与纯艺术也有明显的区别，虽然它们有时在表现形式上是相似的，但艺术品旨在表达创作者的情感，其原作本身最有价值。而图形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义，它是以传递信息为目的的，其价值不在于原稿，而在于信息传递的过程和终端。（见图 1-17 ~ 图 1-20）

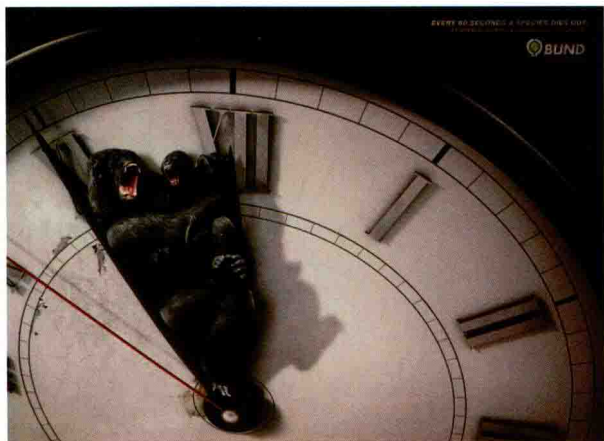

图 1-11

图 1-13

图 1-15

图 1-14

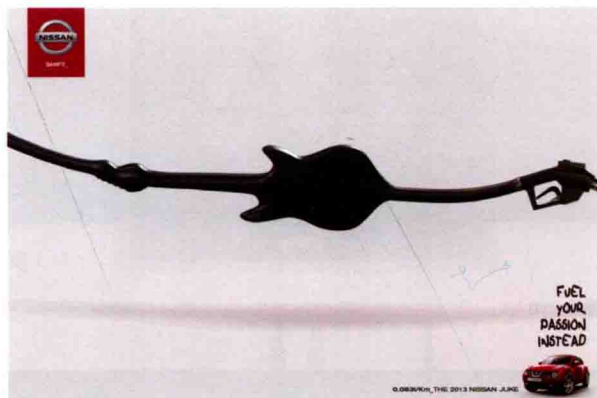

图 1-16

图 1-17

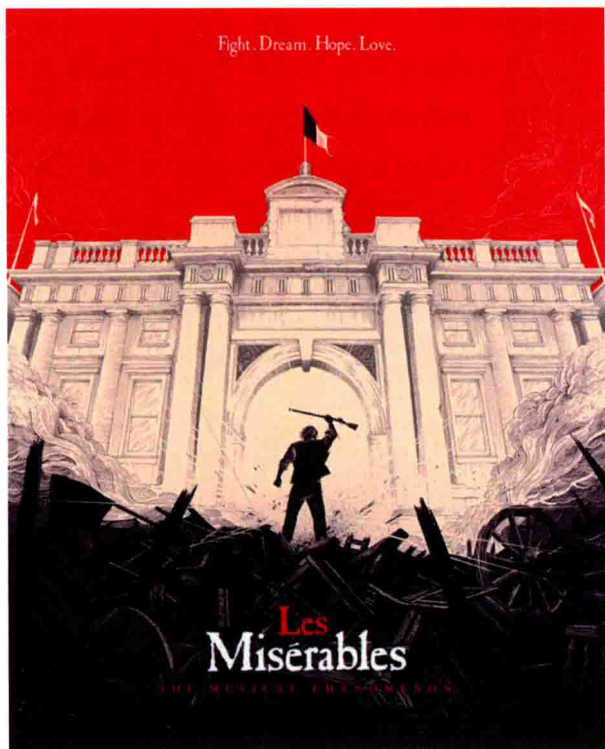

图 1-18

图 1-20

第二节 图形的起源与发展

图形是伴随着人类的出现而产生的，它源于人类认识和改造世界的需要。当人类的祖先在他居住的洞穴和岩壁上作画时，图形就成了联络信息、表达感情和意识的媒介。这一点贯穿于图形从产生到今天的每个时期和阶段。（见图 1-21、图 1-22）

图形的历史进程大致分为三个阶段。

第一个阶段：远古时期人类的象形记事性原始图画、原始人的图画式符号是图形的原始形式，也是文字的雏形。（见图 1-23）

第二个阶段：有一部分图画式符号演变成文字。图画式符号与记事性图画的区别在于其形象的抽象性更强，更为简化。记事性图画在实用中不断简化就形成了图画文字。（见图 1-24）

第三个阶段：文字产生后带来的图形发展。文字这一视觉传达形式使人类的沟通和交往更加密切，而能综合复杂信息内容又极易被领会的图形形式更为人

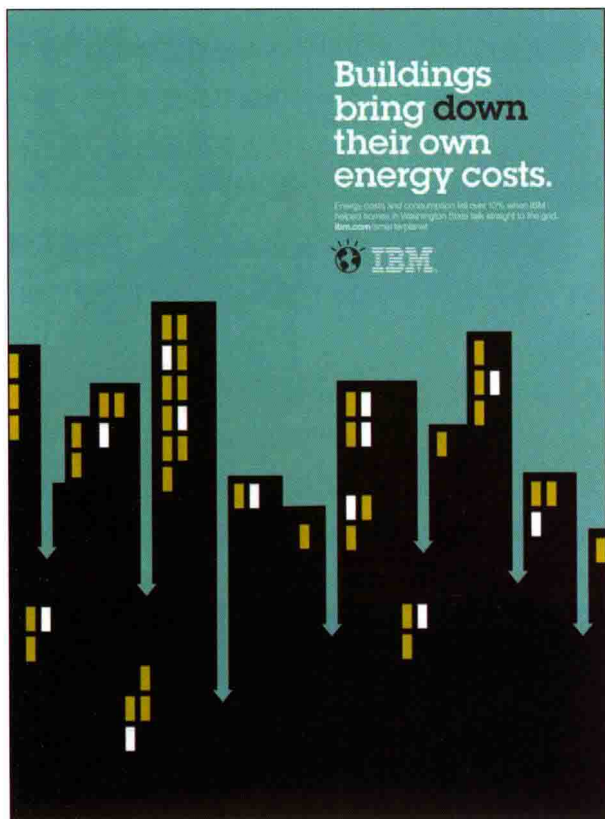

图 1-19

图 1-21

图 1-22

图 1-23

图 1-24

类所重视和利用。(见图 1-25)

远在旧石器时代的“山顶洞人”已将兽齿串起来作为项饰，在磨光的鹿角和鸟骨上刻有或疏或密的线痕。这些虽然是非常简单的线条，但已经具有一定的装饰意味。(见图 1-26)

新石器时代装饰图形主要刻画在陶器上，大体内容可归纳为几何形、植物、动物和人物四类。

在半坡遗址陶器上的“人面鱼图”，头顶上戴有尖状盛饰帽子，面颊两旁和口角绘出鱼形图，人口衔鱼，暗示人们在渔猎季节祈求取得更大量的生产物。这些想象和所有观念形态一样都是来源于生活，是先人们情感和思想的表达。(见图 1-27)

舞蹈纹为五人一组，人物相互手拉手，面向一致，头侧各有一斜道，似为发辫或饰物，每组外侧两人的手臂画成两道，似反映两臂舞蹈动作较大和频繁之意，人下体三道，为两腿及饰物。寥寥几笔，就把先民们正在欢乐地手拉手集体跳舞和歌唱的情绪表达了出来，形式感非常强。(见图 1-28)

逝去的人们已经沉默，然而岩石还会说话。史前的岩画是文字产生前的一种很重要的交流方式，是先人们记录自己感情以及为了交流思想而创造下来的视觉语言。

我国迄今为止发现的最古老岩画——江苏连云港“将军崖岩画”被称为“东方天书”。岩画共分三组，在黑亮平整的岩石上敲凿、磨刻出太阳、树木、人物及走兽等图案。(见图 1-29)

文字是记录语言的符号。中国文字同世界上其他文字相比，在形、音、义三方面都有自己的特性。特别是世界上所有的原始绘画文字都已发展为拼音的音符文字了，只有汉字还保存着比较原始的状态，每一个图形都变成一个方块字，并渗透着深奥的哲理。象形字是中国文字的基础，它是在图画的基础上发展而来的。它透过实物图形来表达语言中的“语位”，因此，与图画相近，后来发展成以线条表示，略存其形，用作符号。(见图 1-30、图 1-31)

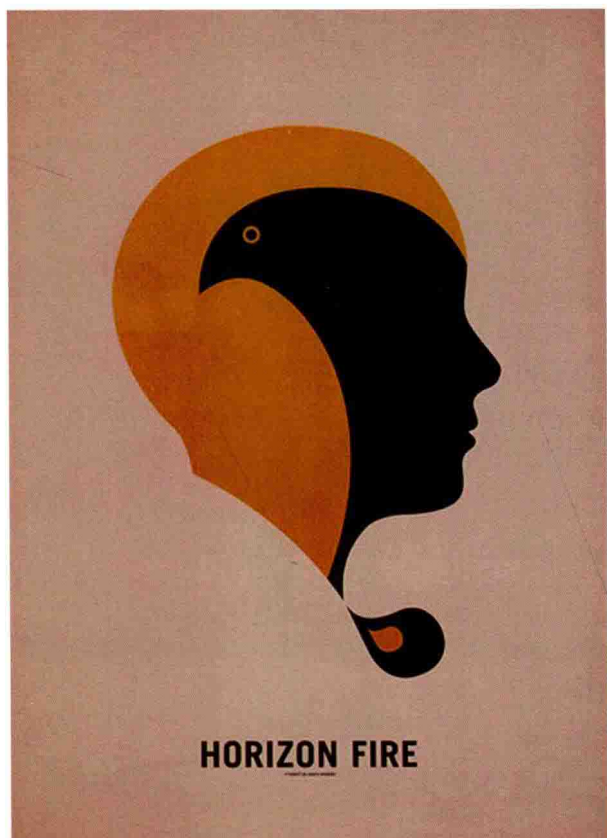

图 1-25

图 1-28

图 1-29

图 1-30

图 1-26

图 1-27

图 1-31

图形的发展经历了三次重大变革。

第一次革命是原始符号演变成为文字。文字的出现使符号具有了一定程度的规范，成为记事和识别的重要手段，并使信息得以在一定范围内传播。文字的产生标志着人类文明向新的发展阶段迈进了一步，同时它又反过来推动了人类社会向新文明的发展。（见图 1-32、图 1-33）

第二次革命源于中国造纸术和印刷术的诞生。纸的发明促进了文字和图画的传播与应用，印刷术的发明使视觉信息得以批量化复制。造纸术和印刷术的出现，促进了我国唐代和宋代的文化艺术领域的繁荣；造纸术和印刷术传入欧洲促使文艺复兴时期到来的同时，带来了图形设计的变革，涌现出了不同流派风格的图形。（见图 1-34 ~ 图 1-38）

第三次革命始于 19 世纪的科技和工业的革命，最具代表性的是摄影的发明和由此带来的制版方式及印刷技术的革新。图形传播的广泛性进一步扩展，图形真正成为世界性语言。今天的电子技术等高科技使图形传播超越了时间的局限和空间的距离，传播的速度飞快，而范围已达世界的每一个地区，信息受众已涵盖每一个人。（见图 1-39 ~ 图 1-42）

图 1-32

图 1-33

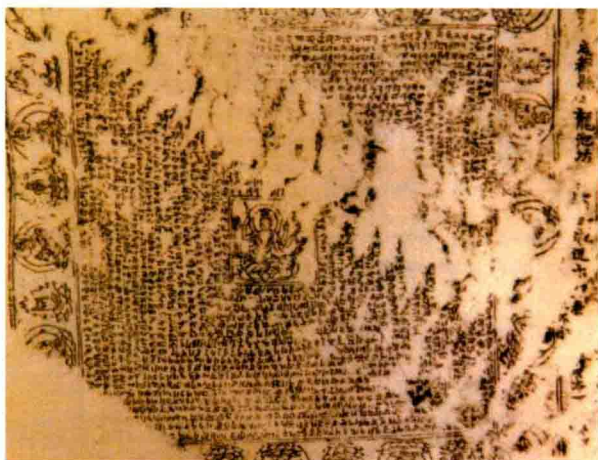

图 1-34

图 1-35

图 1-36

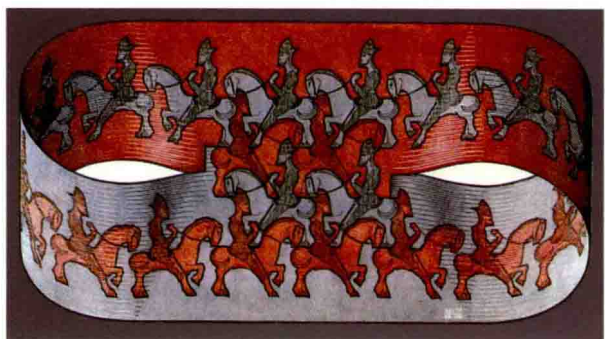

图 1-37

图 1-38

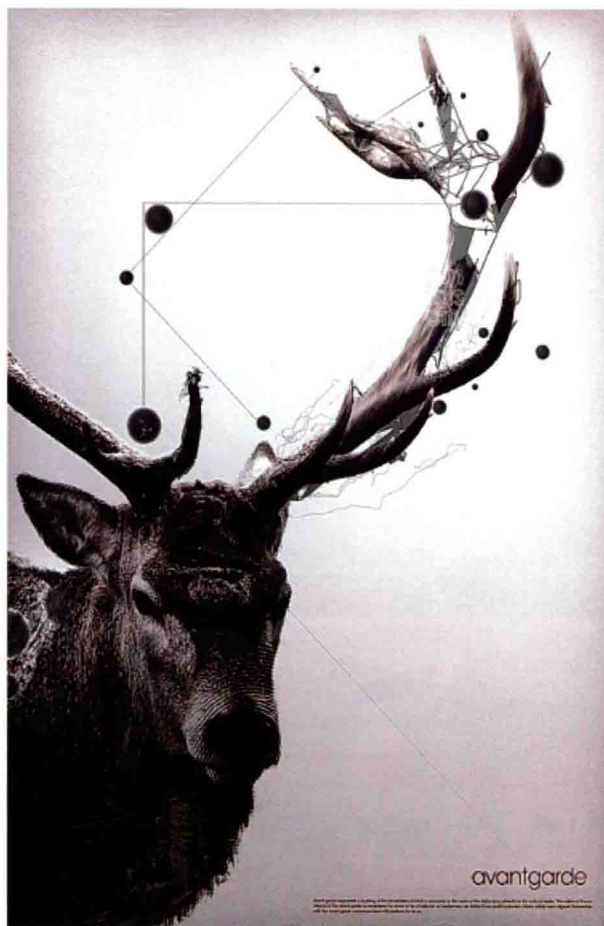

图 1-39

图 1-40

图 1-41

图 1-42

第三节 现代图形创意

在一定的艺术哲理和视觉原理中，图形创意经过上下几千年、纵横千万里的想象和艺术创造，呈现出变化万千的景象，同时也是复杂而妙趣横生的思维活动创意。图形是视觉传达过程中较直接、较准确的媒体，它在沟通文化、传达信息方面起到了不可忽视的

作用。（见图 1-43、图 1-44）

图形创意是符号的表达形式，人们对图画式的符号传递信息的信任度超过了语言和文字，设计者是借它向受众传达自身的思维过程与结论，达到指导或是劝说的目的；换言之，受众也正是通过设计者的作品，与自身经验加以印证，最终了解设计者所希望表达的思想感情。显而易见，图形创意，充当着设计者表达思想感情的符号，而这个符号所要表达的信息能否被受众准确、快速、有效地接受与认知，成了设计作品成功与否的标志。这需要由设计者在设计思维过程中对图形符号挑选、组合、转换、再生把握的有效程度所决定。（见图 1-45 ~ 图 1-47）

图形创意又是在既定的设计思想指导下进行的，必须始终围绕传播信息这一主旨展开创造性活动，是以传播信息为根本原则，以创造性思维为先导，寻求独特、新颖的意念表达方式和表现形式，以独特而清晰的阐释方式说明信息内容，以独具匠心而新颖的形象画面引人关注、引起兴趣、产生感染，并留下深刻印象，从而使观众接受信息。设计中要对创意的中心进行深刻的思考和系统分析，充分发挥想象力和创造性思维，将想象和意念形象化、视觉化，这是创意最关键的环节。（见图 1-48 ~ 图 1-51）

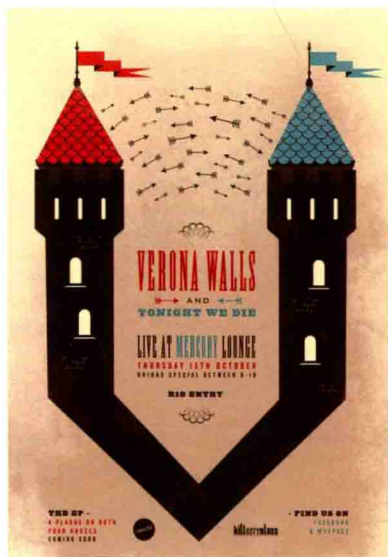

图 1-43

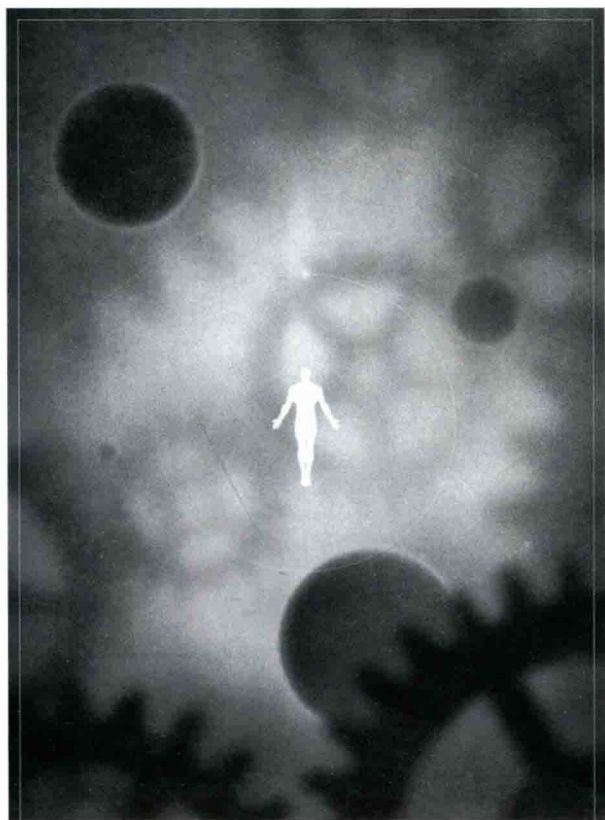

图 1-44

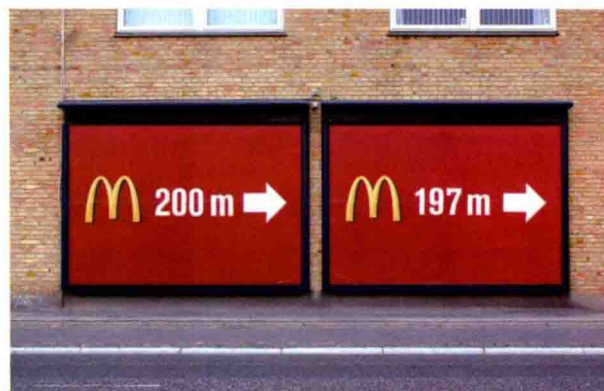

图 1-46

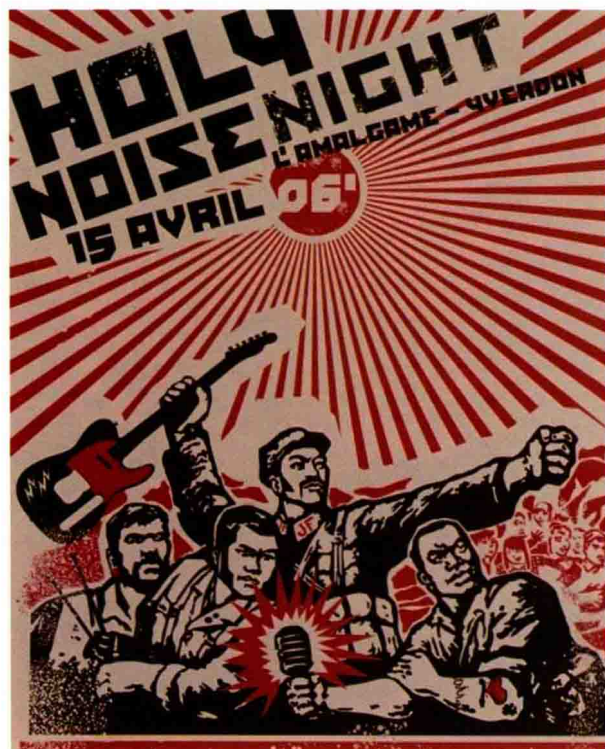

图 1-45

图 1-47

图 1-48

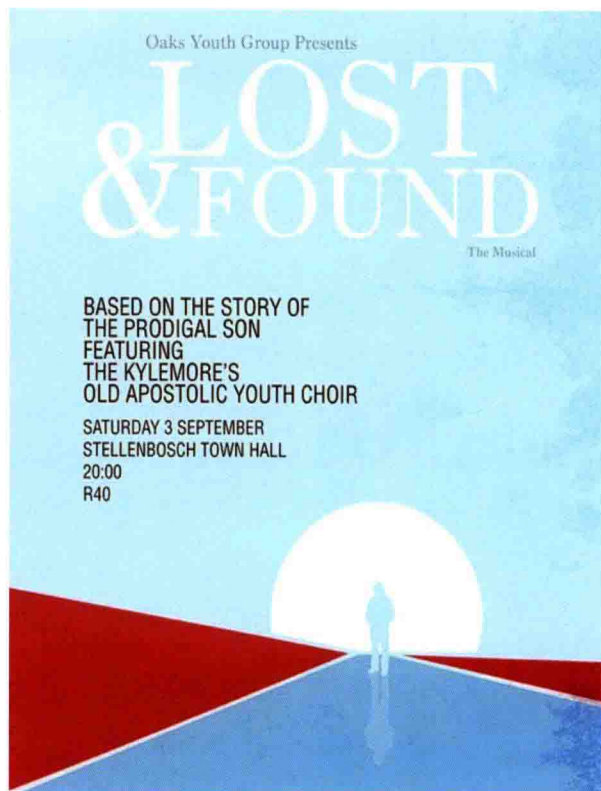

图 1-50

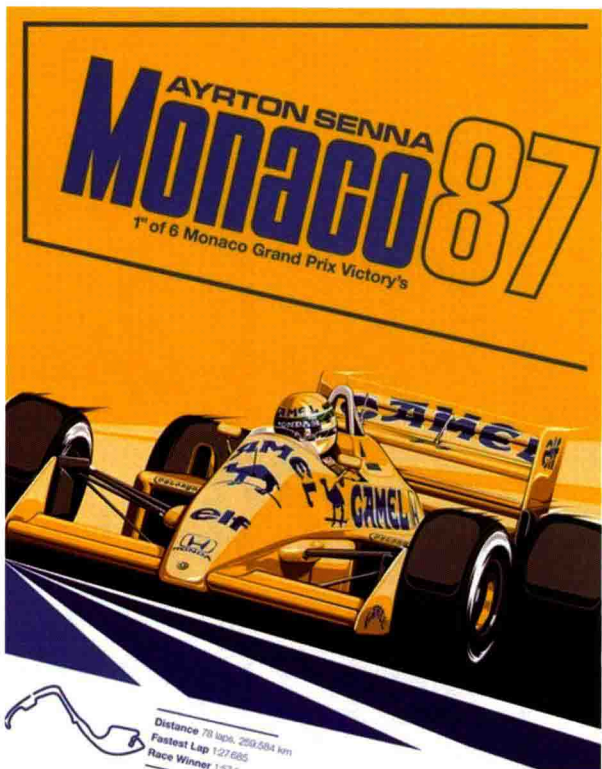

图 1-49

图 1-51