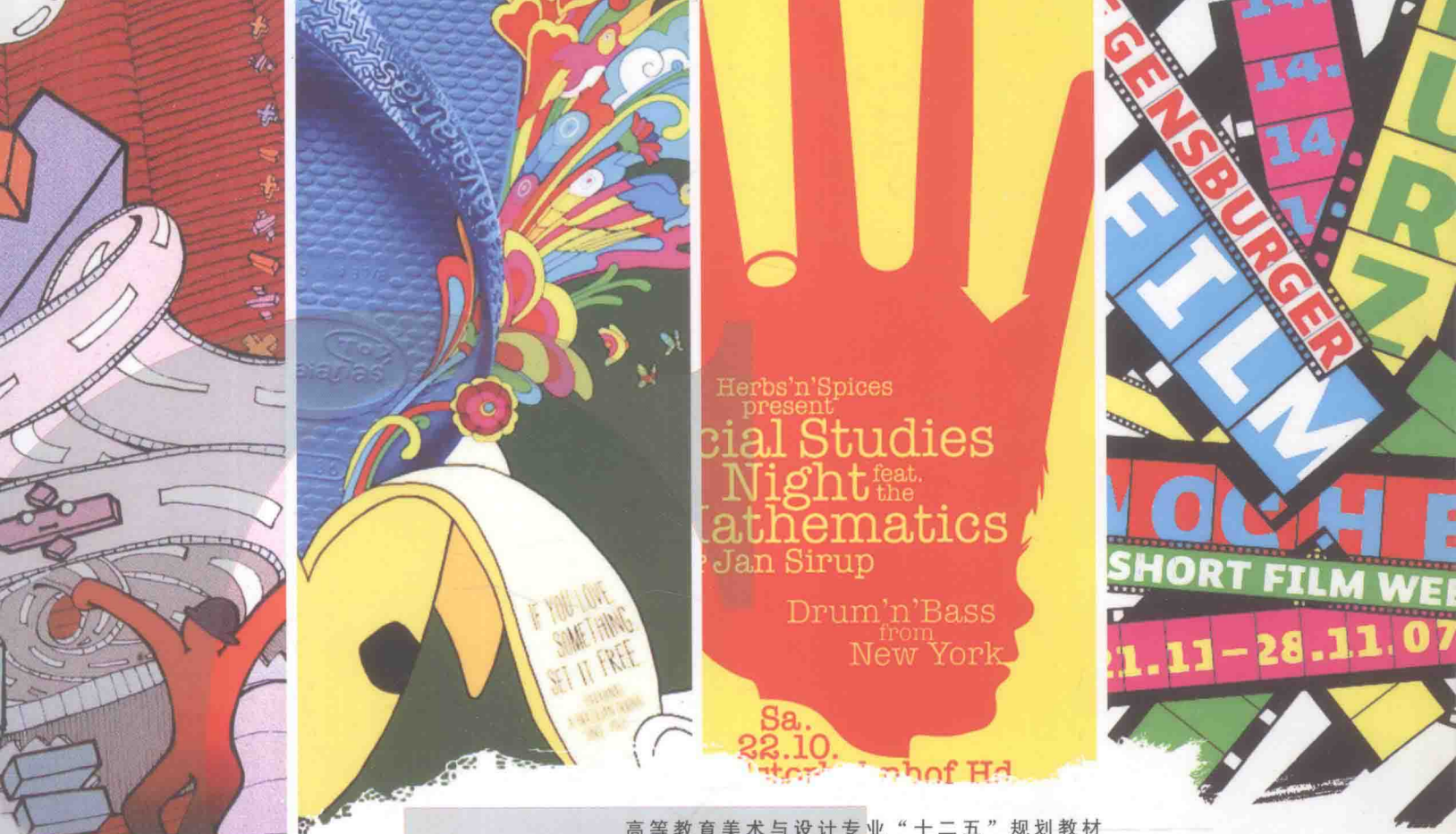

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

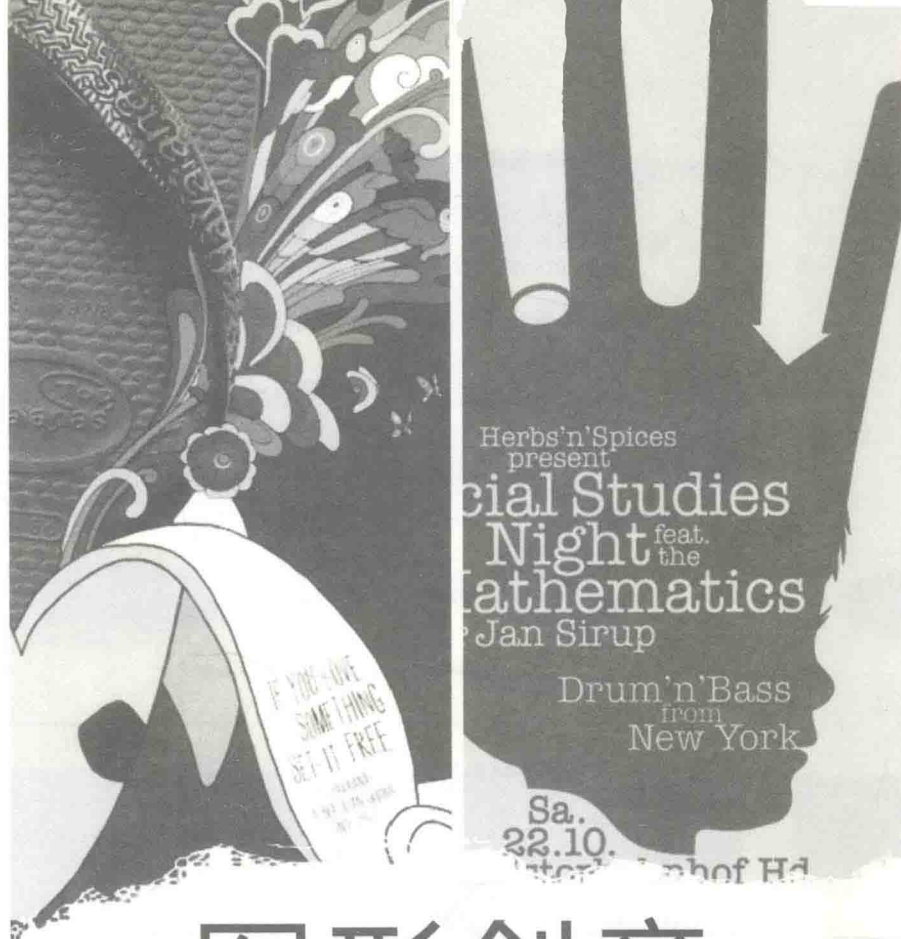
图形创意

Graphic Design

主 编 孟庆红 胡俊涛 程洪涛

 中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

图形创意

Graphic Design

主 编	孟庆红	胡俊涛	程洪涛	
副主编	窦 婧	于振丹	王雪峰	谷 莉
编 委	潘 杨	吴 芳	张 鹏	司锦秀
	吴 昉	张立杰	张 慧	林 海
	朱 彬	邱志涛	林梓波	张 惠

 中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图形创意 / 孟庆红等主编. — 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5122-0150-7

I. ①图… II. ①孟… III. ①图案设计—教材 IV.
①J51

——中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142433号

图形创意

主 编: 孟庆红 胡俊涛 程洪涛
责任编辑: 殷德俭
编 辑: 白 弋 海德光
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街 14 号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinamzsy.com/>
设计: 北京逐日文化传媒有限公司
印刷: 北京海纳百川旭彩印务有限公司
版次: 2011 年 7 月第 1 版 印次: 2012 年 7 月第 2 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12
印张: 12
字数: 260 千字
印数: 1-5000 册
书号: ISBN 978-7-5122-0150-7
定价: 48.90 元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系(电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

序

图形艺术是一种特殊的语言形式。随着信息时代的到来,图形以其直观、易读、独特的传播特性,成为现代社会生活中人们交流思想、传播信息的重要载体。图形作为创造视觉形象的主要语言,广泛运用于视觉传达艺术设计中,它的时代性、功能性、审美性已渗透到我们生活的每个角落。

在艺术设计的教学领域中,近几年教学改革取得了许多突破。全国各大设计院校对于图形创意相关的课程越来越多的给予了重视,并以此作为开发学生的创意能力、锻炼学生设计思维能力的主要课程和训练手段。

本书的内容涵盖了图形的概念、分类、图形创意思维的特征与创意方式、图形创意的实际应用等几个方面。在基础知识的讲解上,力求系统、完整、通俗易懂,并结合实训课题,引导学生逐步掌握图形创意的表现方法,直观、形象地呈现教学效果。书中收录了国内外各种形式的图形设计作品和大量的学生作业,为我们提供了丰富的范例,相信对大专院校艺术设计专业学生和专业设计人员都会有一定的帮助,同时对于广大的读者也有一定的指导意义。

本书是编者多年从事图形创意实践与教学的总结。其中,第一、二章由程洪涛执笔,第三、四章由胡俊涛执笔,第五、六章由孟庆红执笔。

编者

目 录

第一章 关于图形创意课程 /001

第一节 为什么开设图形创意课程 /001

第二节 图形创意课程的主要内容 /002

第三节 图形创意课程与相关课程的关系 /004

第二章 什么是图形 /010

第一节 图形的概念 /010

第二节 图形传播的变迁 /012

第三节 图形设计的目的与意义 /017

第四节 图形设计语言的传达优势 /019

第五节 图形传播的理论学说 /022

第三章 图形创意的思维 /027

第一节 图形创意的思维过程 /027

第二节 图形创意的思维特征 /037

第三节 图形创意的思维模式 /043

第四章 图形创意的表现 /052

第一节 图形创意的表现风格 /053

第二节 图形创意的表现方法 /061

第三节 图形创意的构成形式 /065

第五章 图形创意课程训练 /086

第一节 基本元素图形表达训练 /087

第二节 特定元素图形表达训练 /091

第三节 传统图形的再创造 /106

第四节 主题性图形创意 /111

第六章 图形创意的实际应用 /115

第一节 平面设计中的创意图形 /115

第二节 三维设计中的创意图形 /136

第一章 关于图形创意课程

我们生活在一个充满图形的世界里。图形艺术是一种特殊的语言形式,它不受语言、文字、文化、民族、地域的限制,具有超越国界和语言障碍的优越性,因此,图形以其直观、易读、独特的传播特性,方便、快捷地传达各种各样的信息。20 世纪以来,图形已成为现代社会生活中人们交流思想、传播信息的重要载体。图形作为创造视觉形象的主要语言,广泛运用于视觉传达艺术设计中,它的时代性、功能性、审美性已渗透到我们生活的每个角落。同时,图形设计作为艺术设计的构成元素,也正不断地被高等院校艺术设计学科的教学所接受,并以此作为开发学生的创意能力、锻炼学生设计思维能力的主要课程和训练手段。(图 1-1 至图 1-4)

第一节 为什么开设图形创意课程

图形创意课程是艺术设计专业视觉传达方向学生必修的基础课程,同时也是工业设计、环境艺术设计、服装设计、公共艺术设计、影视等专业的选修课程。它与其他课程共同构建起学生较为完整的基础知识和能力。开设图形创意课程的目的:一方面在于通过本课程的学习和训练,使学生了解图形的起源与发展,掌握图形的创意方法与技巧,提高学生视觉语言形象的构思和表现能力;另一方面,也是更深远的目的,在于通过创新思维训练,更新习惯已久的思维模式,提高学生的创造性思维能力以及分析问题、解决问题的能力;同时引导学生解读、欣赏大师作品,通过大量作品的观摩与分析,了解不同时期、不同文化背景下的图形表现特征,以此开阔学生的视野,提高其艺术审美意识和素养,为从事艺术设计奠定一个良好的基础。

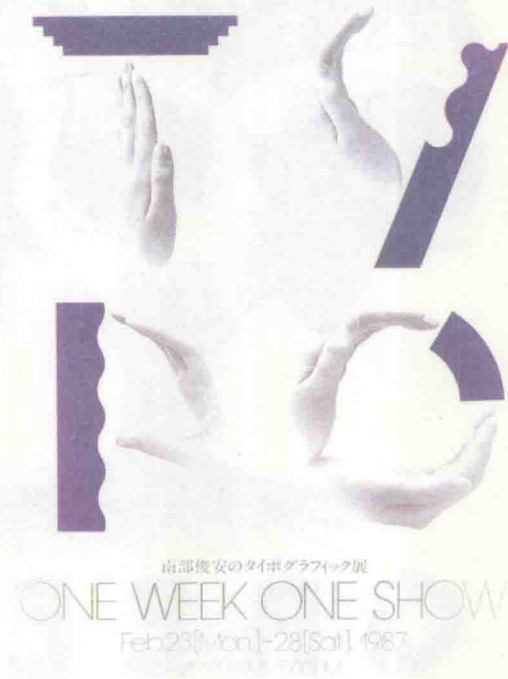

图 1-1 平面招贴设计中的图形

图 1-2 图形运用于公益广告

第二节 图形创意课程的主要内容

一、教学内容

图形创意重点研究的是图形语言, 课程内容包括基础理论知识和实践训练两大部分。

1. 基础理论知识

(1) 图形的概念

介绍图形释义, 图形的萌芽与发展, 图形在设计中的重要性和图形语言特征及功能。

(2) 图形的思维

介绍图形创意思维的对象, 图形创意思维的主体和图形创意的思维实质以及特征, 解决图形创意的一般理论知识。

(3) 图形创意的思维方式与方法

分别从发散思维、收敛思维、逆向思维、形象思维、抽象思维加以叙述。从联想系列创意, 想象组合系列创意, 同构系列创意叙述, 主要应用相关学科知识和创意思维理论, 使之与图形创意内容相结合, 揭示图形创意的内在理论知识, 解决图形创意的本质特征。

2. 实践训练

实践训练包括基础训练和命题设计两部分。

(1) 基础训练

基础训练是围绕图形的思维方法、图形的创作方法、图形的表现技巧等相关基础知识展开的训练。主

要内容包括基本元素训练（点的联想与想象、圆、方、三角的循环联想）、特定元素训练（常见物的联想和想象、特定符号的联想与想象、数字的联想与想象、汉字的联想与想象）、传统符号的再创造、自我形象的再设计等。

（2）命题设计

命题设计则是图形创意的应用，通过主题设计，引导学生掌握形式与内容的统一和设计构思的创意与表现，使之归结到专业设计课程当中，并与专业设计课程形成自然衔接，达到学以致用目的。

课程训练通过层层深入的实训过程让学生感知图形的意义、性质和视觉感受，体验图形创意的过程和方法，在掌握基础的图形创意方法和表现方法的同时，开发学生的创造性思维，提高学生的兴趣，树立学生标新立异的创新意识，为专业课程奠定良好的基础，解决专业基础课与专业课之间的衔接和铺垫的问题。

二、教学进程

总学时 64 课时

（1）讲授：12 课时

①理论讲授相关知识；

②进行经典案例的欣赏、分析。

（2）实训：32 课时

图形基础知识展开的练习

（3）实验：16 课时

完成图形在实际应用中的命题设计

（4）考评：4 课时

①作业点评与总结；

②按作业要求与考核标准评定成绩（作业要求在实训的章节中有具体的安排）。

三、教学方法与手段

（1）课堂讲授与作品赏析、课堂辅导、作业展示、讨论、学生互评、教师点评相结合；

（2）板书、多媒体课件教学、网上课件交流、展览相结合。

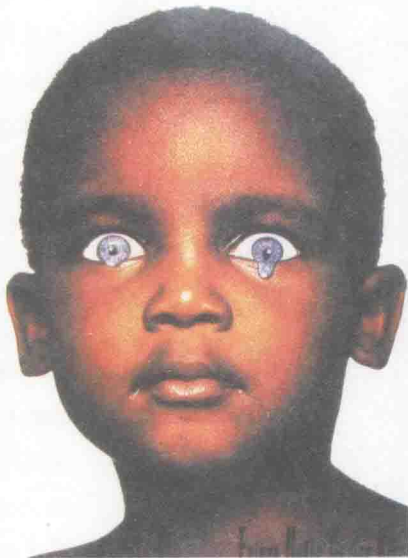

图 1-3 平面设计中的图形应用

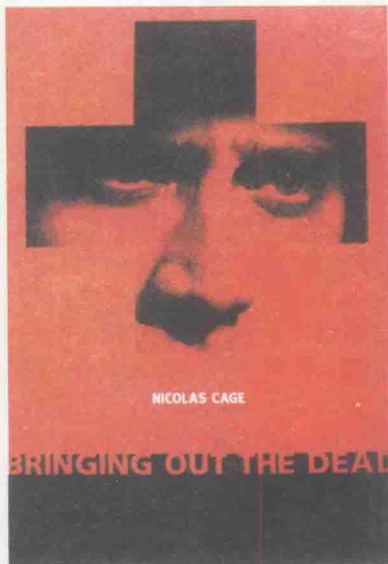

图 1-4 海报设计中的图形

图 1-3-1 素描是独立的艺术形式

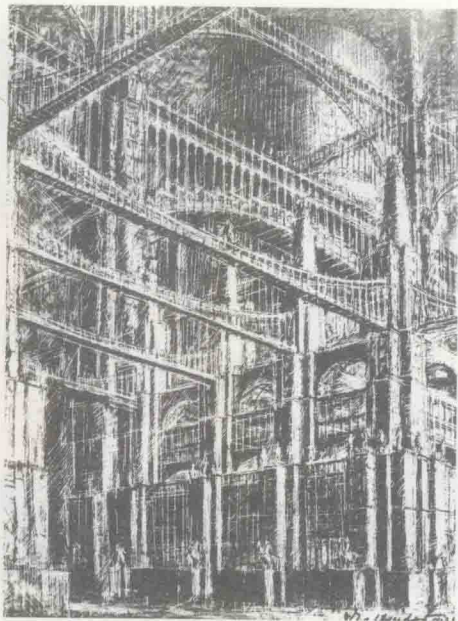

图 1-3-2 素描形式的设计草案

第三节 图形创意课程与相关课程的关系

图形创意在艺术设计的教学过程中处于一种承前启后的过渡位置。本课程在完成理论讲授之外,大量的时间则为实际训练及作业点评等实践环节。目的在于集中训练学生的思维与表现能力,有效地与后续课程衔接,并为学习后续课程如广告设计、包装设计、标志设计、企业形象设计等打下基础,为处理实际问题提供方法与途径,完成向专业设计的自然过渡。

一、设计素描与图形创意

从造型训练来讲,设计素描是研究造型与形式审美训练的基本手段,是基本功。作为一种审美的基础训练,设计素描课是所有艺术及设计学科都必然开设的一门基础课,是以教授学生表现物体形态的比例关系、形状和明暗关系等结构形式为教学目的,而新的设计素描教学逐步将图形创意的思维方式引入到设计素描的创作过程中去,通过观察,强化形态语言和形式意识,强调画面的设计性,注重设计素描的创造性。但无论是传统素描还是创新后的素描课程,它们都在表现形式、训练方式等方面与图形课程有所相似或共同之处。

设计素描与图形在表现形式上有相似之处,但两个课程的根本目的和出发点却有着各自不同的导向,素描课培养的是动手表现的能力和技巧,而图形课则是通过训练,提高视觉语言的创造与表达,更侧重于训练学生的创新思维。从另一个角度来讲,素描是创作的手段,是一种独立的艺术形式,更侧重于艺术家情感的表达,是从艺术家个人的心灵出发,不必过多考虑他人的感受,更不以实用的

信息传达为目的,最有价值的是作品的原作。而图形创意需要在传播领域大量复制才能充分发挥它的价值与作用,二者又有着显著的区别。(图1-3-1至图1-3-4)

二、装饰图案与图形创意

装饰图案是一种具有实用性和装饰性的美术形式。它是将创造的具象形态或抽象形态按照一定的秩序和法则进行分解、组合,从而创造出具有实用性和装饰美的艺术形式。图案以自然对象为媒介,不受自然对象的约束,虽然进行了夸张、变形和处理,但目的是突出其特征,增强装饰意味,并没有脱离现实形态。而图形创意更加强调主观需要,是根据创造者的意图重新创造出新的形态,这种形态在表现形式上可以是抽象的,也可以是很逼真的、写实的,但在内容和情理中却可以是超现实的、幽默的,甚至是荒诞的。“意料之外、情理之中”是现代创意图形的突出特征。总之,图案以客观描绘为基本手段,遵循一定的形式构成规范,侧重于装饰效果。而图形创意则根据作者的主观需要,以不同于现实形态的方式重新构造新的形态,来传达一定的信息,这是两者最根本的区别。当然,在二者实际的创作过程中有时也会借用彼此的创意及表现手法,来丰富作品的艺术内涵和文化底蕴。(图1-3-5)

图1-3-3 用于平面广告中的人物图形,为传达某种特定的信息而设计

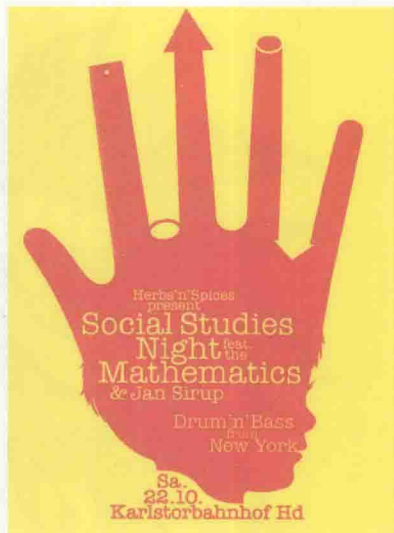

图1-3-4 图形的功能是传达信息,准确、简洁明了是首要条件

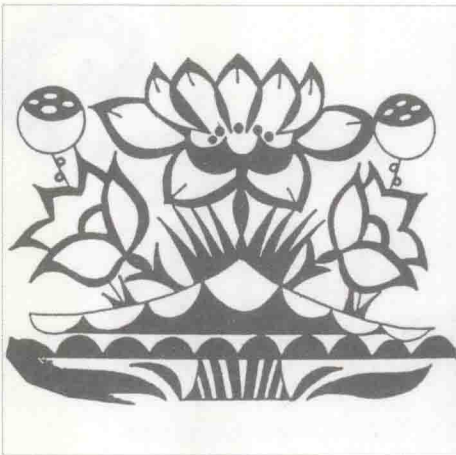

图1-3-5 规整化、秩序化的装饰美是图案的基本特征

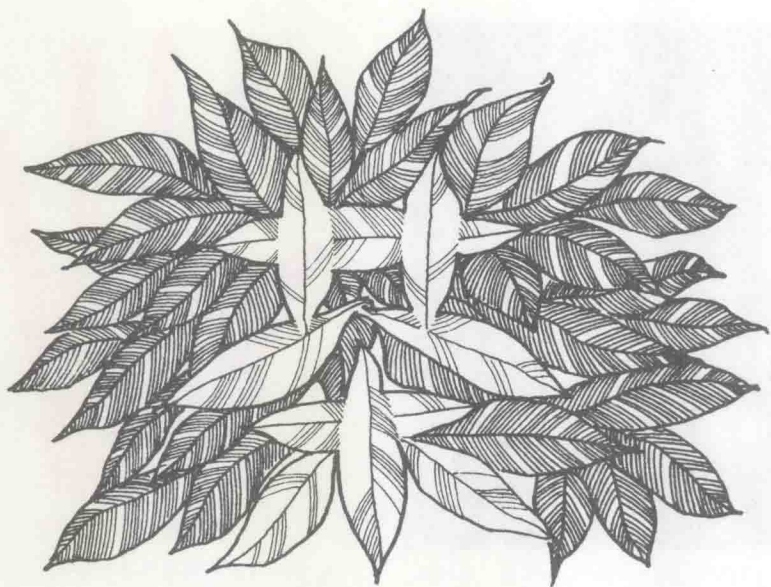

图 1-3-6 结合图形的字体设计，更有趣味性

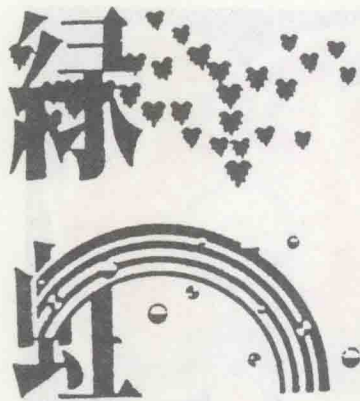

图 1-3-7 图形与字体相结合，丰富了字体的韵味

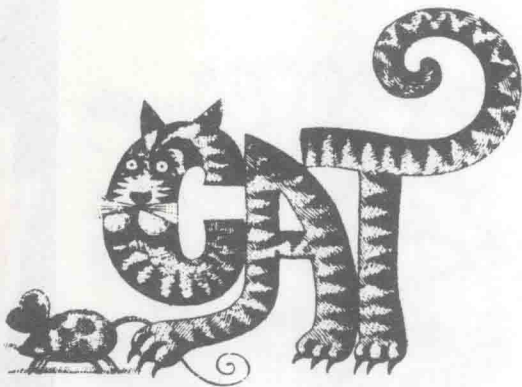

图 1-3-8 形象化处理的字体

三、字体设计与图形创意

文字是记录语言的书写符号，是人与人之间交流信息的约定俗成的视觉信号系统之一。中国的文字同世界其他文字一样皆起源于图画，自古便与图形有着密切的联系，正是图形的使用才孕育了文字的出现和发展。

随着时代的发展和社会进步的需要，字体设计也呈现出更丰富的形式，并结合图形创意，以创造性思维为主线，以文字特有的符号元素与图形相结合来表达思想、传达信息和观念，是现代视觉传达设计中不可或缺的一个组成部分。图形化的文字在视觉传达的速效性、可视性和可读性方面相对于单纯的文字都更具优势，使读者能够更容易理解其中的道理，最大程度地发挥文字传递信息的作用。所以，将图形创意的方法灵活地运用于字体设计，能够大大的丰富我们视觉语言的表现手段。字体设计与图形创意课程同属于专业基础课程，字体设计课程的目的是让学生了解变体美术字的特点，初步掌握变体美术字、形象美术字和装饰美术字的设计方法与步骤，培养学生的创造性思维能力和设计表现能力。学习和掌握图形的创意及表现方法，对字体的设计也会有很大的帮助。（图 1-3-6 至图 1-3-9）

图 1-3-9 图形化字体设计

图 1-3-10 比亚兹莱的《亚瑟王之死》插图

图 1-3-11 比亚兹莱为王尔德的英文版《莎乐美》所作的系列插图之一

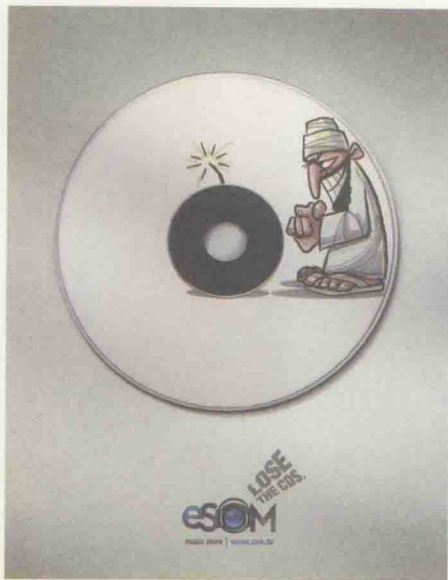

图 1-3-12 幽默插画设计

图 1-3-13 幽默插画设计

四、插画与图形创意

在视觉传达领域，图形与插画有着密切的关系，二者的表现手法与形式有着很多共通之处，但二者又有着各自独立的内容。

传统的插画是伴着书籍而产生，它是文学与美术相结合的产物，文字与绘画熔铸而成的艺术。既具有对书籍内容的从属性，同时它本身又富有独立的视觉语言，是具有独立欣赏价值的艺术作品。今天，插画作为一种艺术形式，已经在书籍之外找到了与商业结合，不再是单单用于书籍中的插图，而是普遍用于现代设计领域的各个方面，有了成为现代视觉艺术发展的一个闪光点。有了更加广阔的生存空间。在层出不穷的新技术、新手段的推动下，现代插画在创作思维和表现手法上同过去有了很大的不同，插画的形式和风格逐渐多样化，载体也不断地增加。从过去以单纯手绘为主的创作方式转变为大量使用电脑处理的数字存储、传输模式，当代插画已经被悄悄打上了数字化的时代烙印。但有一点值得肯定的是，有许多作品都是以图形创意的语言来表现的，插画的基础也是建立在图形创意之上的。目前，我国很多艺术院校的课程设置中，插画或商业插画课是一门独立的设计专业设计课，它研究的是插图创作中的各种思路、技巧、风格，图形创意只是其中一种思维方式、表达手

段。而对于图形课来说,插画是图形语言应用到实际设计中去领域之一,两者间是一种交叉与延续的关系。(图 1-3-10 至图 1-3-15)

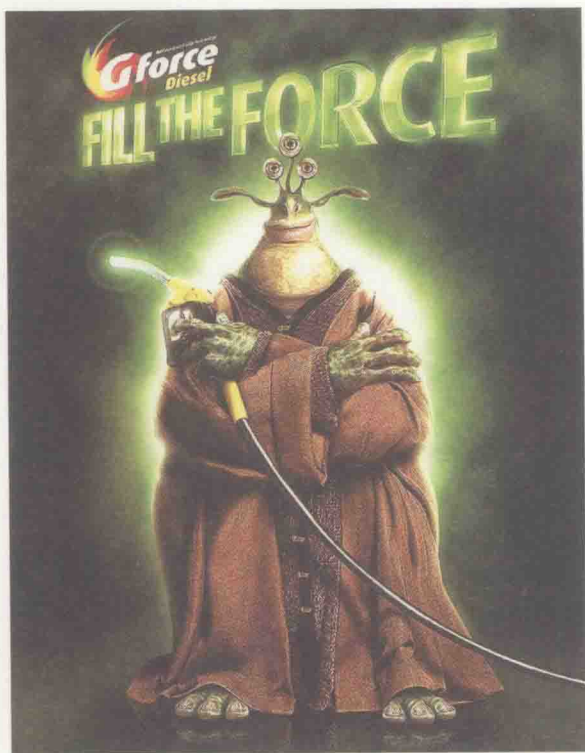

图 1-3-14 利用电脑软件完成的插图设计

图 1-3-15 现代风格的插图设计

第二章 什么是图形

第一节 图形的概念

“图形”一词，在日常用语中是指：通过绘制所表现的形象。例如，在现代汉语词典中，“图形”即被解释为“在纸上或其他平面上表示出来的物体的形状”。而在设计领域中，“图形”则有着特殊的含义。

图形，顾名思义应该是一种非文字的形态。英文是 Graphic，它源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphikos”，是一种说明性的视觉符号，是介于文字与绘画之间的视觉传达形式。其定义为：通过绘、写、刻、印等手段产生的图像记号来表达创造性的意念，也就是将设计思想可视化，使设计造型成为传达信息的载体。并且可以通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播，是传播信息的视觉形式。

作为符号中一个分支的图形，具有符号的基本特征，既包含对某一个或多个元素组合的蓄意刻画和表达的直观视觉形式，也包括形状、结构、色彩、风格等，同时还包括这些可视形态背后所象征的事物、观念、情感和价值。

图 2-1-1 应用于包装设计中的图形

图 2-1-2 运用电脑技术合成制作的图形

随着科技的发展,能创造视觉形象的手段越来越丰富,使图形概念由“图画记号”拓展到包括摄影、电脑等手段产生的图像。信息载体也越来越多,图形设计的范围从昔日的招贴、插图、书籍装帧扩展到图表、装饰、印染、杂志、视频影像、电脑、摄影等众多领域,图形呈现的形式从平面走向了活动、声光综合和立体。加拿大传播理论家马歇尔·麦克鲁安曾说:“现在社会已由文字文化转为图形文化。”图形文化正在逐步地改变着千百年来人们习惯了的文字表述方式,它以超地域、超时空的全球性语汇,给不同语言背景下的民族提供了更为方便的交流方式,几乎成为世界性信息传播的主要交流形式。(图 2-1-1 至图 2-1-5)

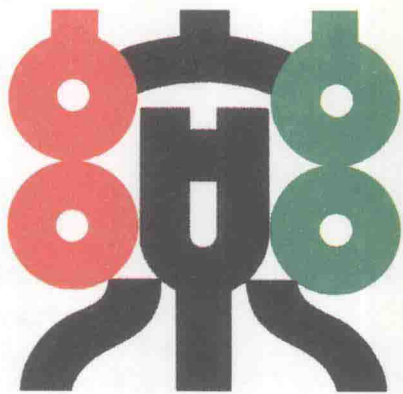

图 2-1-3 标志设计中图形与文字的结合

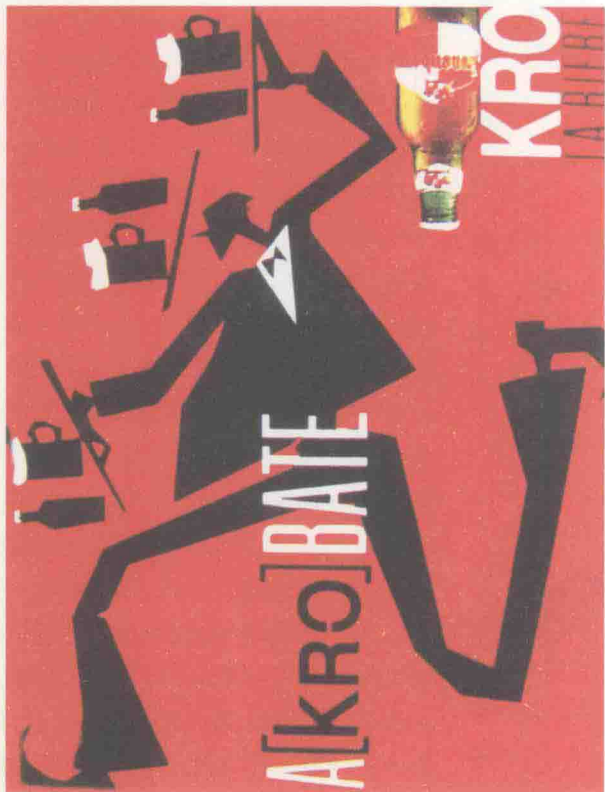

图 2-1-4 应用于商业广告中的图形

图 2-1-5 应用于儿童读物的插图

图 2-2-1 受伤的野牛 距今大约 15000 年旧石器时代后期的奥瑞纳文化，西班牙阿尔塔米拉洞窟中史前狩猎岩画

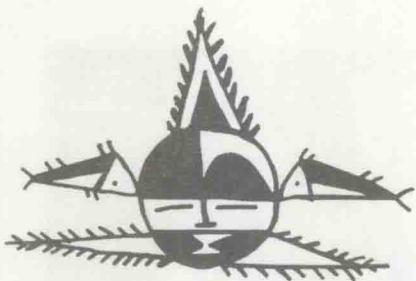

图 2-2-2 半坡鱼纹人面

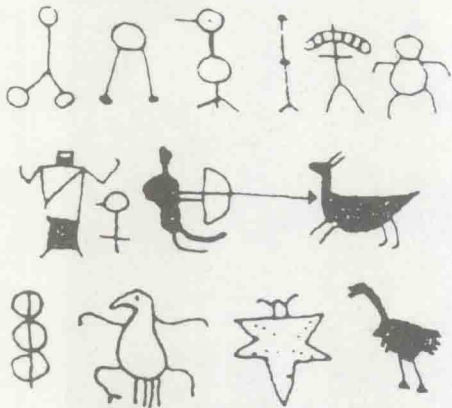

图 2-2-3 北美洲印第安人的岩洞壁画上的图形符号

第二节 图形传播的变迁

图形设计的变迁经历了三次重大的变革：一是原始符号和原始的文字的形成期，它带有很强的民族文化属性和神秘的原始精神；二是由于印刷术的发展和工业化的兴起，它给图形设计的传播带来了新的启示，媒体形式也得到了广泛的拓展；三是包豪斯的成立开创了现代图形设计的新纪元，为现代图形设计奠定了坚实的理论基础，使图形设计步入了现代的新领域。同时，各种艺术思潮也对图形设计产生了巨大的影响。

一、图形的萌芽

图形的产生源于人类认识自然和改造世界的需要，图形的起源，可追溯到人类的远古时期。有人说过这样一句话：“逝去的人们已经沉默，然而岩石还会说话。”

人类从原始的体悟中，凭借着本能，把自然的现象和对自然感悟所产生的心像，通过单纯的、象征的图形连接起来，创造了记录其精神的视觉化图形。这些创造不仅是为了表达自然形象，同时也是为了表达概念，形成了稳定的心理符号体系和图形样式，成为特定的部落符号和原始精神崇拜的象征物。当史前人第一次在他们居住的洞穴和岩壁上作画时，标志着人

的精神活动与自然之间擦出了火花。如距今一万五千年以前的奥瑞纳文化时期，西班牙阿尔塔米拉（lamira）洞窟中史前狩猎岩画的野牛，低头扬角，正向前冲去，充满活力和运动感，堪称人类旧石器时代精美绝伦的艺术遗产。又如仰韶文化中的西安半坡鱼纹人面形象，是人类神话图式符号，其释义即有人从鱼而来的巫术含义：鱼养育了人，人来自鱼；而这种生命转化形式，又传递给我们一个古老而又悠久的历史，也使千万年来人类苦苦探索追究其奥秘。（图 2-2-1、图 2-2-2）

在人类的传达史中，图是先于文字产生的，是最初记录和传递信息的手段。从法国南部的洞穴艺术的出现年代断定：洞穴艺术中的图形要比埃及和中国的象形文字早三万多年。人们将要传达的信息和理念用图画的方法，刻画在自己环境周围的墙壁、树皮和各类动物皮毛上，起到记录时间和传播意念的作用。现如今的一些少数民族和土著人的部落中，依然保留着这种原始现象。图形与文字比较，更具有形象、直观的特点，而文字则具有准确的特征。文字的诞生是人类文明的第二次飞跃。早期文字的幼形也是图形化的，无论东方或西方的文字都是从象形文字起始的，也就是从写实描摹的图画中开始的。两河流域的苏美尔人很早就利用木片在湿泥板上刻画简单的象形文字，并逐渐发展为抽象的字母。我们从许多古文字中不难看出象形图形的原始生态。文字的造型象形化的