

21世纪广告基础教材

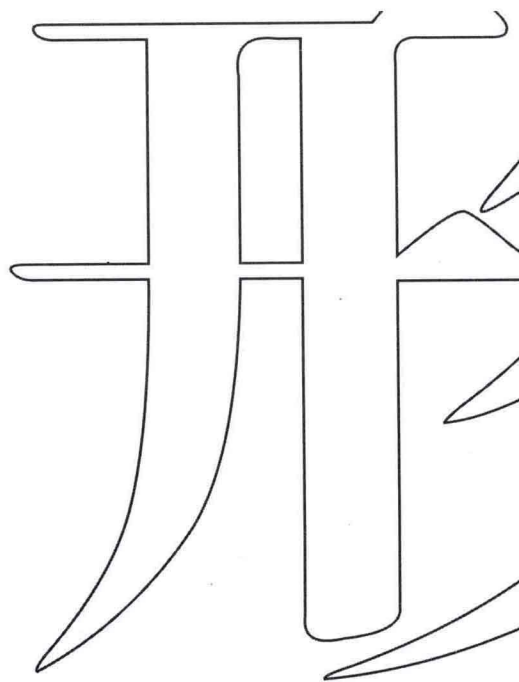
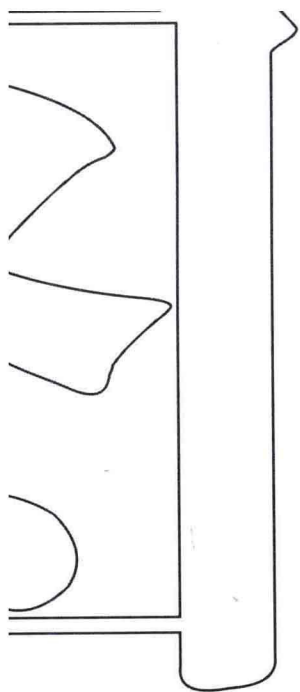
图形创意

董雪莲 著

Graphic Design

中国传媒大学出版社

21世纪广告基础教材

图形创意

董雪莲 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

图形创意/董雪莲著. —北京:中国传媒大学出版社, 2009. 4

(21世纪广告基础教材)

ISBN 978-7-81127-420-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第030552号

图形创意

著 者: 董雪莲

责任编辑: 李水仙

封面设计: 魏 东

责任印制: 范明懿

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编: 100024

电 话: 86-10-65450532或65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 8.25

版 次: 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

ISBN 978-7-81127-420-2/J · 420 定价: 45.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前言

随着信息时代的到来,信息的密集程度越来越高,传播速度越来越快,人们每时每刻都在接触各种信息。这种超负荷的信息轰炸使你们更倾向于接受新颖、直接、感性的信息,视觉图形为满足这一需要而得到了广泛的应用。因此有人称今天是一个读图的时代。在这样的大环境下,视觉传达设计领域的设计师如何创造吸引人的视觉语言变成了一个很重要的课题,视觉语言形式的创新能力的培养也成为了当代艺术设计的重要任务,而图形创意课程的形设为解决这一问题起到了重要作用。

图形创意课程自上世纪90年代引入我国以来,在全国的各专业院校都得到了广泛的开展。作为一门专业基础课程,深受设计专业学生的喜爱。图形创意极富挑战性,创作时完全可以饱含激情地发挥创意,有着其他课程不可比拟的想象空间。通过该课程的学习,可以培养学生无限创意的能力,以及从多种角度看问题、发现问题、解决问题的设计能力。

本书以理论讲述与图片评析相结合的方式,讲述了图形创意的构思方式和表现技巧。目的在于结合多年实践教学的情况,对图形创意课程的基础知识进行梳理,形成一套对普通高校设计专业学生较为全面并具有实际操作性的教材。

在本书的编撰过程中,采用了许多设计界同行的优秀作品,本人在此深表感谢。由于时间匆忙和个人水平有限,本人虽已尽了最大努力,但书中难免还存在不少疏漏之处,恳请有关专家、同行批评指正。

董雪莲

2008年8月

目 录

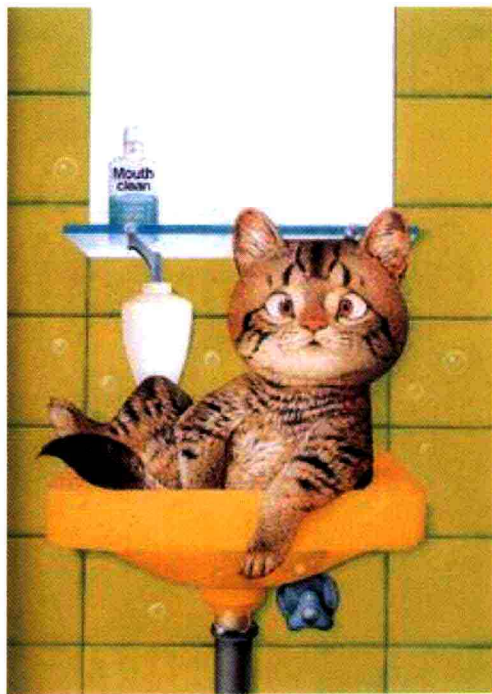
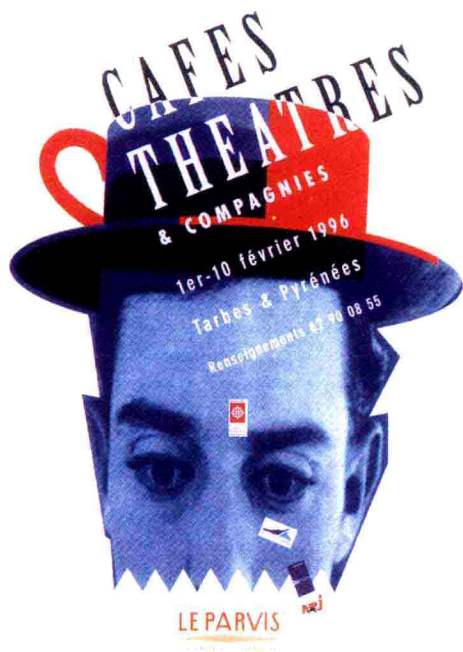
导论	1
第一章 图形的概念	5
一、图形释义	7
二、图形的起源与发展	7
三、图形的基本形态	13
四、图形的视觉语言	21
五、现代图形设计	27
第二章 图形创意的思维特征与创意模式	33
一、关于图形的创意	35
二、图形创意的思维过程	35
三、图形创意的思维方法——创造性思维	37
第三章 图形创意与格式塔原理	61
一、形态的合拢性	63
二、图形的连续性	64
三、图形的相似性	65
四、图形的共同归结	66
五、图形的接近性	68
六、图形的视觉伪装	69

第四章	图形创意的思维表现.....	73
一、图形创意的表现特征		75
二、同构		75
三、渐变		90
四、断置		93
五、一形多意		94
六、空间转换		95
七、尺度夸张		102
第五章	图形创意在设计中的运用	111
一、平面设计领域		113
二、三维领域		124

导
论

“图形创意”作为现代设计教育训练的一门重要课程,一方面,它以开拓思维想象力,进行创造性思维,培养设计观念,创造多元的构形设计方法为教学目的。使学生有意识地观察客观世界,从生活中积累知识,发现创意元素,在学习和创造中构建广泛的知识结构,加深对图形语言重要性的认识;使他们懂得用何种手段让图形更具内涵,以创造性的思维模式寻求审美的现代性,确保向专业设计的自然过渡。另一方面,图形创意的教学始终是动态的、多元的,这种教学中的弹性实际上是为了保持必要的灵活性和开放性。但并不是说图形创意就无章可循,它是借助心理学的理论知识,通过想象的方法,启发学生的思维,引导学生建立“创意”的观念;通过联想的方法,训练学生有意识地捕捉生活中的视觉形象,并创造新的视觉形象;通过象征的方法,培养学生的形式美感,增强创意的表现力。

图形创意在艺术设计的教学中处于承前启后的过渡位置,它引导学生将前期已经具备的表现能力转向后期的专业设计中,启发学生的创造性思维。无论学生选择的专业方向是什么,图形创意课程都有助于他们获得必需的设计基础知识,提高审美意识和素养。它使学生更具开拓和创新精神,更自然衔接到专业设计上去,以适应社会、市场与国际的需求。

越来越多的创意图形凭借令人惊异的想象力吸引着我们的目光,让我们为之赞叹,为之感动,产生创作的冲动。图形创意课将使更多的人了解图形、理解图形进而掌握图形的创作方法。

第一章 图形的概念

图形是一切视觉艺术中重要的组成部分,也是近几年设计教育界讨论较多的一个概念,是国内各个艺术院校必修的设计基础课程之一。图形作为一种特殊的视觉化语言符号,已成为提高视觉传播质量与视觉表现力的重要因素。

一、图形释义

设计艺术中的“图形”概念,来源于英文“Graphic”,指图形艺术作品。它源于拉丁文“Graphicus”和希腊文“Graphikos”。不着中国的概念认为“图形”即是图样,几何学中的概念认为“图形”是几何图形的简称。

中国传统意义上的图形概念与现代设计学科中的图形概念存在有一定的差别。原来的图形概念指由绘、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,它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。现代视觉艺术中的“图形”概念与信息 and 传播有着密切的关系。现在比较公认的图形的定义是: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这种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。

图形是说明性的图画形象,是为了向别人阐释某个观念或传达某种内容的视觉形象。与其他造型艺术不同,它有自己的

艺术规律和鲜明的特征,它较之于文字更含蓄、更意味。从形式上看,图形是在特定思想意识支配下的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。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,其原作本身是最有价值的。而图形强调的是视觉符号的语言作用和象征意义,它是以信息传达为目的的,其价值不在于原稿,而在于信息传递的过程和终端。

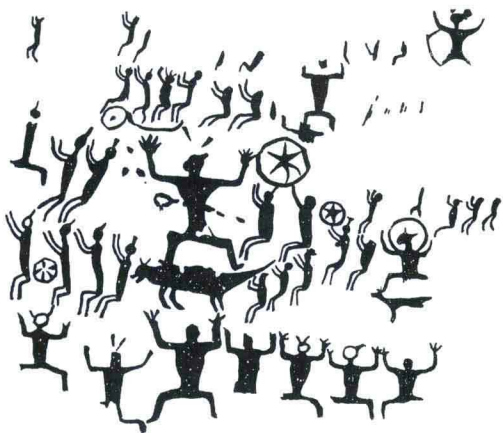
随着人类科学技术的发展和思维观念的变化,20世纪后期以来的图形设计更加自由化、多样化。图形语言已从传统的平面空间向多维空间延展,图形艺术已远远超越于“平面”,它可以指一切与视觉传达设计有关的信息形式。因此,我们应该站在视觉思维的高度上,理解图形的概念与视觉形象之间的创造性转换与结合。

二、图形的起源与发展

1. 图形的起源

图形的起源是伴随着人类产生而产生的。从根源上来讲,图形的产生可以追溯到远古时期的图腾纹样、岩洞壁画等原始图形符号。当人类祖先在他们居住的洞穴和岩壁上作画时,图形就成了联络信息,沟通、表达情感和意识的媒介。这一点贯穿于图形从产生到现在的每一个时期和阶段。

绘画最初主要是为了记载事实、表现

思想。古人在岩壁上绘制图案并不仅仅是为了装饰,更重要的是寄托某种精神与宗教信仰。从现存的资料上看,古人在创作这些早期“图形”时,不局限于完全真实再现自然世界的现象,而是将自己的主观意向、愿望融入其中。如一万年前西班牙阿尔玛加岩洞壁画上奔驰的马车图中,马匹竟然拥有12条腿,巧妙地将奔驰的速度感表现了出来。各部族的图腾则是人们将对自然的敬畏、对神灵的崇拜化为特殊的图形符号,将自然物人化、神化,赋予其一种想象的、超自然的力量,创造出具有标志作用的图形。中国的龙就是根据主观意向将几种动物的特征组合起来,塑造出的现实世界并不存在的生物,象征了神秘的力量和至高的地位。

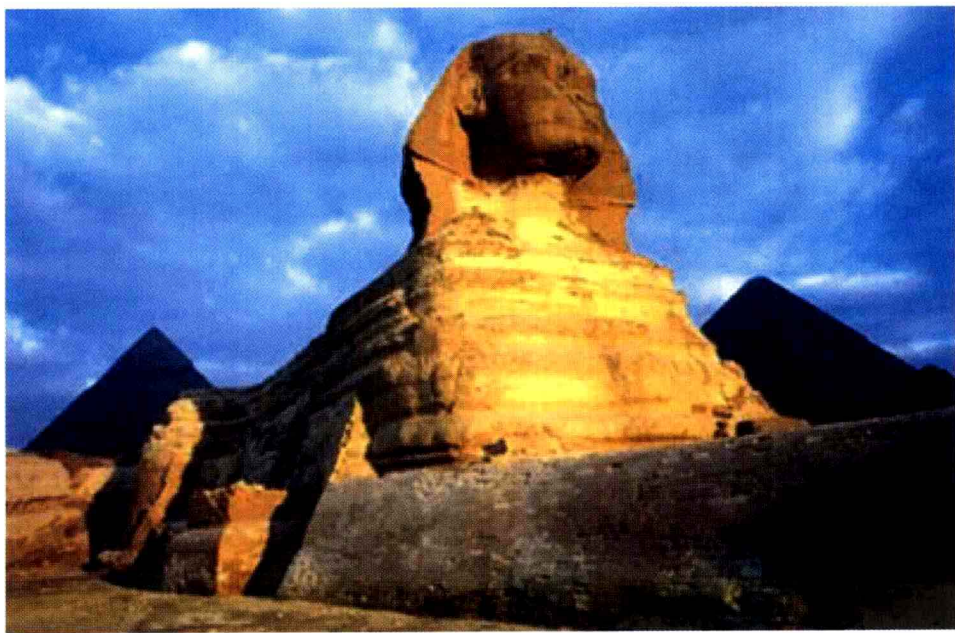

原始图形不是一个清晰的独立体系,是与语言、神话、科学、宗教等混为一体的统一体,各种表现形式多样并存,从写实到抽象化、符号化的发展,显示出人类物象视觉概念的逐步进化。

在人类的传达史中,图形是先于文字产生的,是最初记载事实和传递信息的手段,早期的象形文字也是在描摹客观事物以表达抽象概念的原则上产生的,在形式

龙是原始人的图腾,是一种只存在于图腾中而不存在于生物界的虚幻生物。今天所知道的龙的形象综合了各种生物的特征:蛇身、兽腿、鹰爪、马头、蛇尾、鹿角和鱼鳞。

在古埃及,狮子是力量的象征,把神话传说中雄狮的勇猛与法老的智慧融为一体,象征了法老的权势与威严。

上更接近于绘画。这种图画的形式不断发展、分化,逐渐演变为几个方向:一是日趋抽象,从具象形态的描画中脱离出来,最终形成以特定的点线组合结构指示一定发音、表示特定意义的文字;二是更加侧重于追求表现形式上的风格技巧和审美价值,最终形成强调精神领域的绘画艺术,其信息传递的实用功能被弱化;三是强调装饰作用并被大量运用于日常生活之中的装饰图案艺术;四是成为以传达信息为目的的设计语汇,图形、标志符号等都属此类,它们遵循的是传播学、符号学的原理,同时兼顾美学需求,利用象征的手法表情达意。

图形的发展并不是孤立进行的,从最初的雏形到现在丰富的现代图形语言经历了几千年的风雨,它受到人类社会经济、文化、科技等全方位的影响,伴随着整个社会的前进,混合了地理、种族、血缘、语言等诸多因素,形成了不同历史时期的文化特征和视觉语言风格。可以说,一部图形发展史就是人类的意识形态发展史和信息传播史的浓缩。

2. 图形的发展

图形的历史进程大致分为三个阶段:

第一个阶段为远古时期人类的象形记事性原始图画。这一时期的图画式符号是图形的原始形式,也是文字的雏形。

第二个阶段为由一部分图画式符号演变而形成的文字。记事性图画较之图画式符号其形象的抽象性更强。记事性图画在实用过程中不断演化后就形成了图画文字,由此在沟通及交流信息方面更显优势。

第三个阶段为文字形成后所带来的图

形的发展。文字这一视觉传达形式使人类的沟通和交往更加快捷方便,而承载着综合信息、复杂内容且又易于识别的图形形式更为人类所重视和利用。

图形的发展大致经历了四次历史性的革命:

第一次革命是原始符号演变为文字。文字的出现使符号规范化,并成为一定范围内记事和传播信息的重要手段。

第二次革命是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,印刷术的发明则大大提高了效率,使视觉信息得以批量化地复制。图画成为固定意义的符号和交流的媒介,面向的受众更多,传播的范围更加广泛。

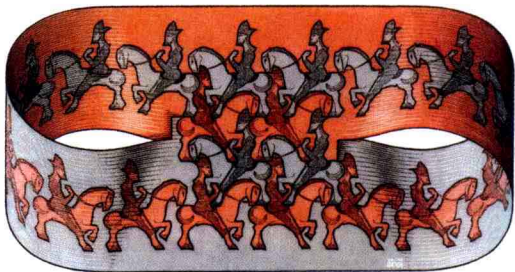
第三次革命始于19世纪的科技和工业变革。这一时期工业化发展迅猛,由此带来了一个思想最为活跃的时代,现代艺术空前繁荣,各种流派和思想无论在艺术思想还是表现手法上都对传统艺术进行了大胆的超越,其中有些流派对现代图形产生了深远的影响,如立体主义、达达主义等。这一时期摄影的发明和由此带来的制版方式及印刷技术的革新也使信息传播的广泛性得到进一步扩展。

第四次革命是20世纪20年代以来的关于视觉艺术的革新运动。在众多艺术流派中,对图形设计影响最深远同时也最直接的是超现实主义。超现实主义受弗洛伊德和存在主义哲学的影响,主张发掘、开发人的想象和幻想,使人的思想全面解放。在超现实主义的众多作品中,对形态的大胆变形、物体材质的错位、不同物形的嫁接、一形多意的处理等获得令人意外的视觉效果。这一时期的代表人物是契里柯、

《红蚁》/埃舍尔

埃舍尔在1963年创作的《红蚁》是一件稀有的套色版画。埃舍尔在他的著作中说,他特别偏好两色的外型结构,因为图形的本质需要,他才加上其他颜色。

《茂比乌斯带》/埃舍尔

埃舍尔多次表达数学上有趣的茂比乌斯带。当一条丝带被扭曲后,将两端连在一起,则丝带的正面和反面是相间地连接起来的。但这种曲面带的现象若由平面图画表达出来则很不容易。

《瀑布》/埃舍尔

1961年创作的《瀑布》是埃舍尔后期的奇异建筑式图画。他依据彭罗斯的三角原理,将整齐的立方物体堆砌在建筑物上。流水川流不息,完全违反地心引力,所表达的图像是毫不合理的。埃舍尔的作品看起来没有什么奇怪的地方,但其中所蕴藏的幻觉事物是最引人入胜的。参观者每每把他们认识的真实世界与埃舍尔的虚构幻象相混比较,而产生迷惑。

