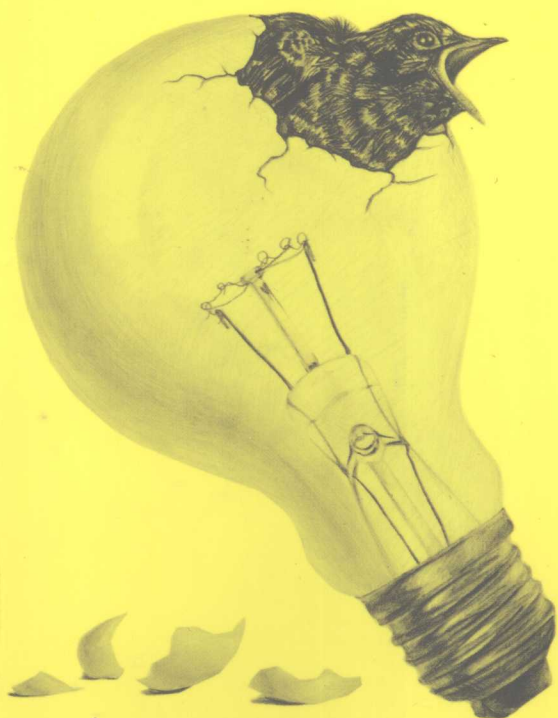

解析图形创意奥秘 营造素描表现新法

图形解法

陈耀明 编著

上海大学出版社

TUXING JIEFA

解析图形创意奥秘

营造素描表现新法

图形解法

陈耀明 / 编著

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形解法 / 陈耀明编著. — 上海: 上海大学出版社, 2009.9
ISBN 978-81118-448-8

I. 图… II. 陈… III. 构图 (美术) — 造型设计 — 教材
IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 061915 号

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 章 斐 金 鑫

装帧设计: 谷夫平面设计

图 形 解 法

陈耀明 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码: 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线: 021-66135110)

出版人: 姚铁军

上海第二教育学院印刷厂印刷 各地新华书店经销

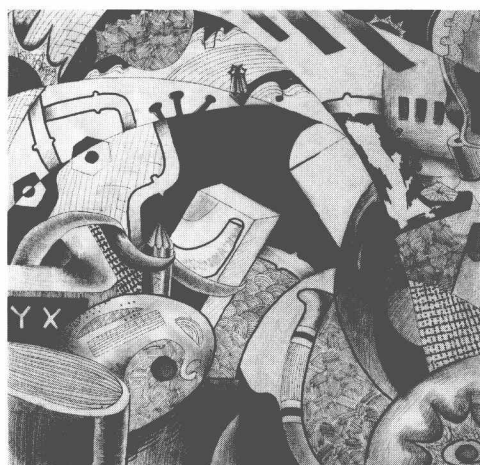
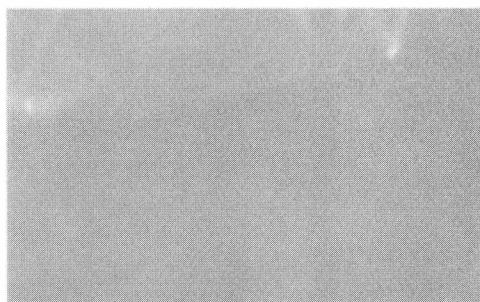
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6.75 字数: 140 千字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-5100

ISBN 978-7-81118-448-8/J·152

定价: 22.00 元

目 录

序言：泡一壶好茶

——满意的点子果然出现了…………… 1

一、图形形态表现…………… 3

1、形状、形象、形态…………… 3

2、基本元素的构筑…………… 4

3、点与线的表现形态…………… 5

◎ 课题训练一…………… 7

二、图形意象表现…………… 17

1、意象的形式表现…………… 17

2、情感的图形语言…………… 18

◎ 课题训练二…………… 19

三、图形明度表现…………… 33

1、明度的情感表现…………… 33

2、明度的调性分析…………… 34

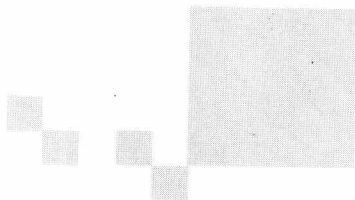
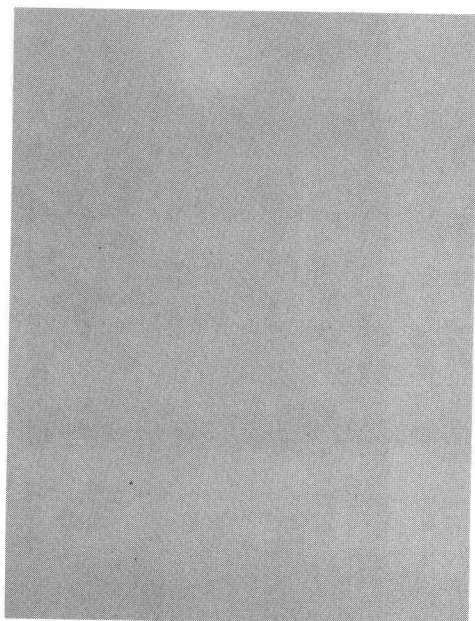
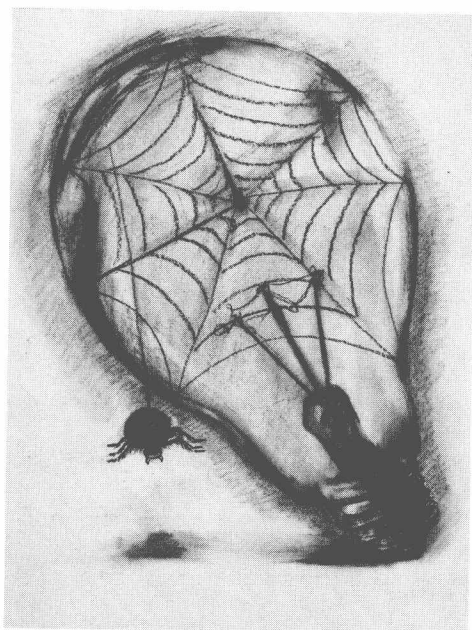
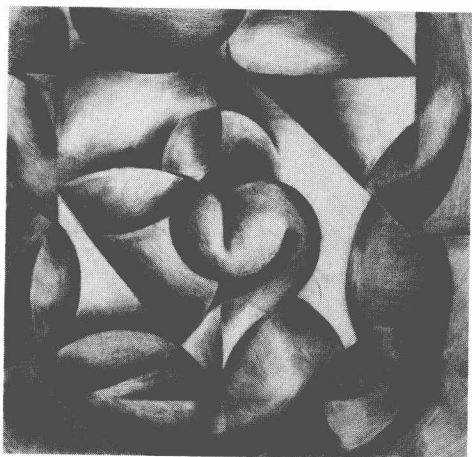
◎ 课题训练三…………… 34

四、图形肌理表现…………… 45

1、材料的承载…………… 45

2、肌理的运用…………… 46

◎ 课题训练四…………… 47

五、图形动态表现·····	61
1、演绎事物发展的趋势·····	61
2、探索物象时空的延展·····	61
◎ 课题训练五·····	62
六、图形解构表现·····	71
1、物象的异度空间·····	71
2、物象的构成关系·····	71
◎ 课题训练六·····	72
七、图形抽象表现·····	77
1、跨越直观的思维·····	77
2、情感元素的表现·····	78
◎ 课题训练七·····	78
八、图形创意表现·····	87
1、图形同构的表现·····	87
2、创意的思维方式·····	88
◎ 课题训练八·····	89
后记·····	102

“在中学阶段，学生伏案学习；在大学里，他应该站起来，四面了望。因此，如果在大学一年级时仍以旧的精神重复旧的功课，而白白浪费时间，这是不幸的。”

—— 艾尔弗雷德·诺思·怀特海

序言：泡一壶好茶

—— 满意的点子果然出现了

当艺术家在构思作品时，认为作品有许多种可以表达的方式，这时他的工作状态就会变得很好，优秀作品的产生将是自然而然的事情。

记得有一次，我和一位画家讨论怎样创作一个故事的插画，开始的几个创意并不理想。接着，画家重新泡了一壶茶，很自信地说：“最好的创意肯定在这壶茶里。”十分种后，令人满意的点子果然出现了。其实，这是因为我们都知道，创意是不会穷尽的，只不过需要清新的思路 and 一点耐心罢了。

学习图形设计的核心是创意，学生经常会问：“创意究竟是什么？刚进大学学习，没有专业知识能否学会图形创意？”

在教学中，我更乐于将创意分为两个部分，一是给创意下一个定义：创意只是一些老材料的新组合；二是让学生多掌握一些思考与表现的方法，例如：当我们的教室摆脱了地球引力时，我们的教学形态将会有哪些改变呢？

在图形课程中，应该将快乐的情绪传递给每一个学生讨论小组，这关系到他们是否能尽快融入到创意的角色中去！学生们能够在快乐的环境中做一些创意活动，将直接关系图形创意课程的

教学效果。在若干个讨论小组中，最早能出现创意点子的往往是最欢快、活跃的小组，而那些苦苦思索着的小组往往较难出现好的创意点子。很显然，学生们是因为觉得创造的乐趣，才会想出许多优秀的创意来。

奥美广告公司的创始人大卫·奥格威曾说：“创造愉快的工作环境，因为当人们觉得不愉快时，他们很少会创作出好的广告作品。”

在教学过程中笔者曾遇到过这样的问题：“老师，你在教学中最不希望看到我们学习的状态是什么？”我觉得很难回答，于是举了一个案例：有一位年轻的妈妈有事外出，临行前请家政公司派了一位临时保姆来照料孩子。晚上，当孩子的母亲回到家时，保姆得意地告诉她，聪明的宝宝已经能认识很多东西了，并让孩子告诉妈妈，黑点点就是小猫的眼睛，直线条就是竹竿，圆圈圈就是甜饼。气得这位母亲把家政公司告上了法庭，理由是她的孩子充满想象力的生活形态被摧毁了。

要相信，有生活就会产生灵感。在创意设计训练的初始，我们可以敞开思路，将生活作为原始素材，通过一些场景设计，让大家来共同参与，充分

表达个人的思想观念，展现个人的情感世界。

创意不过如此：

创意是将复杂的东西用简单的方法表达出来。

找一个新的观点去看一个老东西。

将陌生的事物变得熟悉起来，将熟悉的事物变得更新鲜一些。

创意是结合复杂的东西，成为简单直接的想法。

猛然间，你的灵感闪现，将两件似乎毫不相关的事情连接起来，转化出一个新的概念。

图形是设计思想的载体，思想所形成的概念由视觉形象来呈现。

图形伴随着人类发展的进程，从远古到今天，在视线所及的环境中，人们创作了大量的图形。从洞穴岩画到现代艺术和设计，图形作为传播信息、沟通交流、表达情感的媒介引领着人类视觉文化的发展。

图形教学的系统包含着概念原理性知识和实践过程性的知识。前者指每一门课程存在的理论体系，后者则是支撑该理论体系的实证，两者相互依存，互为转换。

教学中，图形营造以课题研究的方式开展，课题既贯穿于设计基础课程的全过程，也表现在一件作业之中，以实验、探索的方式展开一系列的创意活动。通过设计课题引导学生探索艺术设计的思维、语言、逻辑、形式，其目的是为了提高独立开展创造性设计活动的 ability。创造是突破、创新，改变以往旧的观念和形式，开拓新的发展空间，从而不断进步、不断完善。创造力是人类独有

的能力，也是设计艺术的本质所在。

当我们来到了这个世界，首先想学会的技能是能自信地跨出“第一步”。或许谁也记不起当年的“第一步”，但随之展开的人生却是从这踉踉跄跄的“第一步”开始，不断地进展……

在创意思维训练中，当创意向一个新高度发展时，最大的限制还是来自于故步自封。图形创意就是训练将思想变成可以看得到的图像的能力，而推动这种能力提高的关键是必须具有创意的激情和对事物变化深信不疑的态度！

我们还可以通过一个有趣的检索，想一想与“足”有关的形态类：

跃、跳：跳跃，一跃而过。

跨：指一只脚向前或向左或向右迈，跨大步。

踏：践踏，踏步，脚踏实地。

蹈、跳动：舞蹈，手舞足蹈。

踢：抬起腿用脚撞击，踢球，踢毽子。

跌、摔：跌跤，跌倒了又爬起来。

跑：两只脚迅速前进。赛跑，跑了一圈儿。

跟：在后面紧跟着向同一方向行动。

他跑得快，我也跟得上。

踮：抬起脚后跟用脚尖点地走路。

踩：脚底接触地面。

蹑：放轻脚步，蹑着脚走过去。

蹭：慢吞吞地行动，磨蹭。

跷：抬起腿，把腿跷起来。

蹬：腿和脚向脚底的方向用力。

蹿：向前跳，身子往上一蹿。

“一也者，万物之本也，无敌之道也。”

——《淮南子·诠言训》

一、图形形态表现

上海新黄浦集团大堂中央，晶莹透亮的玻璃立柜上供放着三块青砖，前面的铜牌上用中英文镌刻着：“在没有大厦之前，我们只是普通的砖。”

1、形状、形象、形态

形状是指可视物的轮廓，是人们对物形的初步认识。例如：圆形的地球，三角形的金字塔，方形的像框等。由于形状的这种易被感知和快速辨识的单纯特性，在艺术设计中被大量应用，并形成了平面构成的教学体系，对当代艺术产生了重大的影响。

形象是具有思想内容和审美价值的有形或无形的图像。比如：法国画家德加的作品《舞蹈者》，展现舞者形象和艺术家的性格。

形态是指事物的状态或表现形式，它包括形状与情态互为促进的关系，体现了人的思想观念不断变化的依据。

在经济全球化、人类思想意识交流急剧频繁

德加《舞蹈者》

的状态下,现代主义和后现代主义在世界文化舞台上不分场次地交相辉映,野兽派、立体派、表现派、风格派、波普艺术、大地艺术、观念艺术、装置艺术、涂鸦艺术、新媒介艺术等给艺术世界奉献了饕餮盛宴。从现代主义的“形”到后现代主义的“态”,极大地拓展了人们视野,对于生活环境中的点、线、面等基本形,已不再视为常态,它将激发我们以开创性的思维,由“形”入“态”,去感悟艺术和演绎人生。

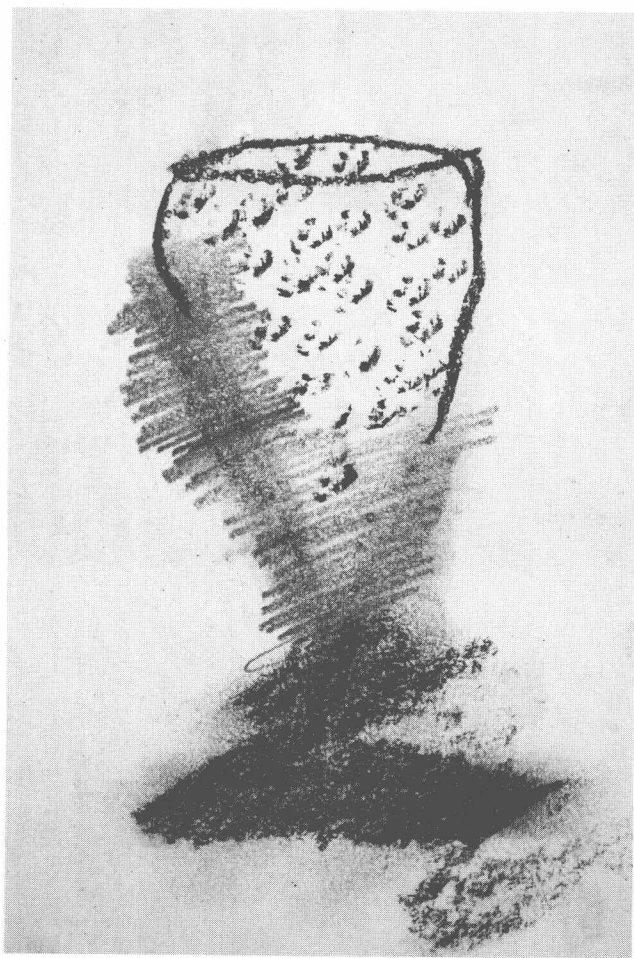
2、基本元素的构筑

点和线是构成画面最基本的视觉元素,人们在感知和表现点和线时具有相对性。在太空中看地球,地球是浩瀚宇宙中的一个星点;从高耸的电视塔上俯视中心城区,涌动的人潮川流不息,是聚散变化的点。康定斯基在《论艺术和精神》中指出:“所谓的点,本来指的就是小的和圆的东西。不过,大小固然如此,它的轮廓则是相对而言的。作为现实的形态,点的表现形式无限多。就

外在的概念而言,元素不是形的本身,而是活跃在其中的内在张力。”

线的形态是图形中抒发情感的重要元素。如:当代艺术设计往往将中国绘画和书法中的多变且富有个性的线形综合应用,使设计作品呈现出独特的审美感受,丰富了图形的表现语言。

点与线的表现形式

学生作品

康定斯基《即兴28》

及其内在的张力,其实质是物体运动变化的存在状态,又是人们所以能感知对象的心理体验,它来源于我们的生活。

线是点的运动轨迹,线与线在相对应时的连接过程中形成了面,它们在自然中以无数的形象表现出来。线和面在形成过程中,具有方向性和运动速度。在艺术表现时,点、线、面可以表现为形,表现为方向,

表现为力量,表现为运动速度,表现为一种流行趋势,也可综合表现为某种情感。点、线、面在组合中由于大小、繁简、虚实、主次、明度、色彩、肌理、位置和排列等相互作用,在视觉中形成了有意味的图形。

3、点与线的表现形态

点和线在艺术创作中应用最广泛,其中不乏一些艺术家发现了点与线的独特价值,并且他们的作品在世界艺术史上产生了广泛的影响。

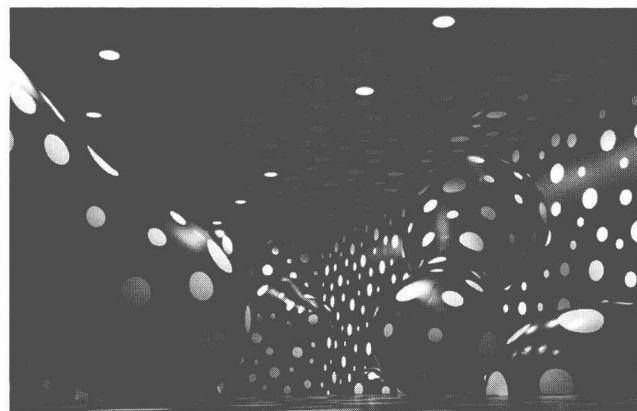
法国的点彩派大师修拉,将不同色相的彩点并置构成画面,开启了由眼睛来调和色点,获取色

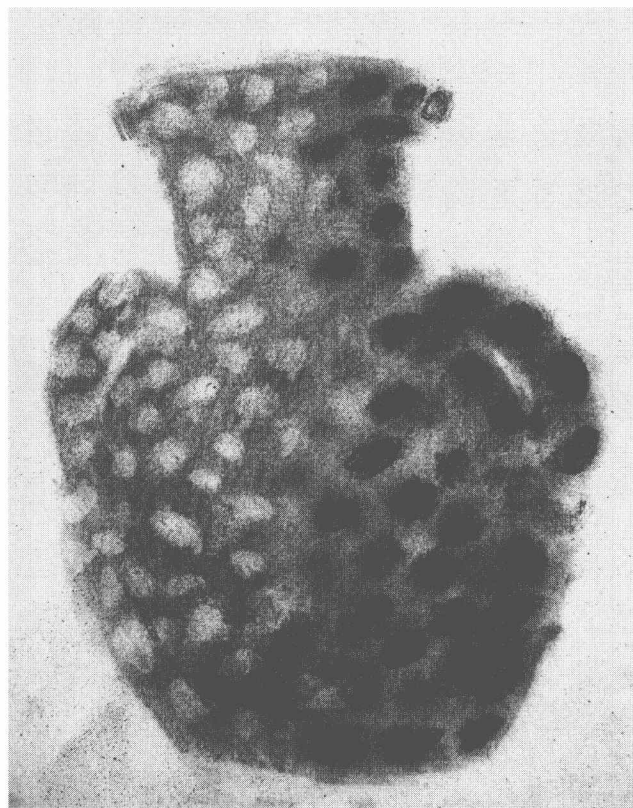
修拉《大碗岛星期日的下午》

相和形象的点彩画法的新时代。

日本女画家草间弥生,发现点是可以一统大千世界的。她将各种高彩度、强对比的点包覆在各种物体的表面,如:镜面、墙壁、室内家具等,给人以神秘、梦幻和充满张力的视觉感受。

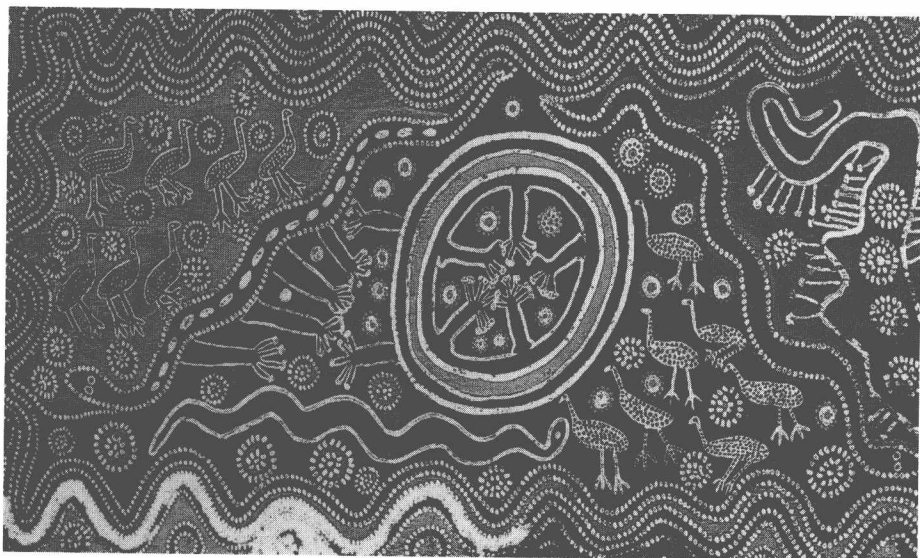

草间弥生的作品

学生作品

澳大利亚土著民无需用语言来说明其生存状态，他们利用当地的彩色矿石粉和粗细不等的树枝，在树皮和粗布上以各色的点绘成图腾纹样，向来自世界各地的游客传播他们流传数千年的土著文化。

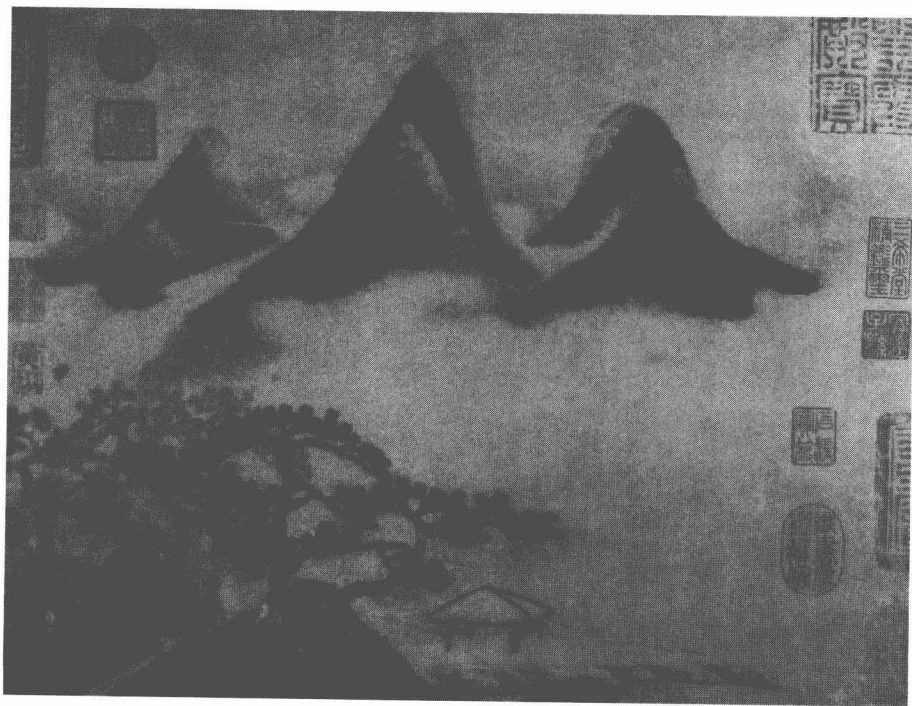
澳大利亚土著艺术

中国宋代的画家米芾，打破了传统山水画用笔以线条为主的成规，自创了卧笔横点成面的“落茄法”。他的山水画呈现烟雨云雾、迷茫奇幻的景趣，世称“米点山水”，对后世影响甚大。

线，一直是中国绘画的基本表现手段和独立的艺术形式，中国古代艺术家将线归纳出十八种不同的描法。代表了中国古代白描绘画最高水平的《八十七神仙图》手卷，画上的87个神仙姿态

轻盈、优雅。潘天寿评论：“全以人物的衣袖飘带、衣纹皱褶、旌旗流苏等等的墨线，交错回旋达成一种和谐的意趣与行走的动，使人感到各种乐器都在发出一种和谐音乐。”

通过对点与线的表现形态开展一系列的研究后，再回到最简单、最朴实的形象中，去寻找图形艺术设计语言表现的多种可能性。

米芾《青山瑞松图》(局部)

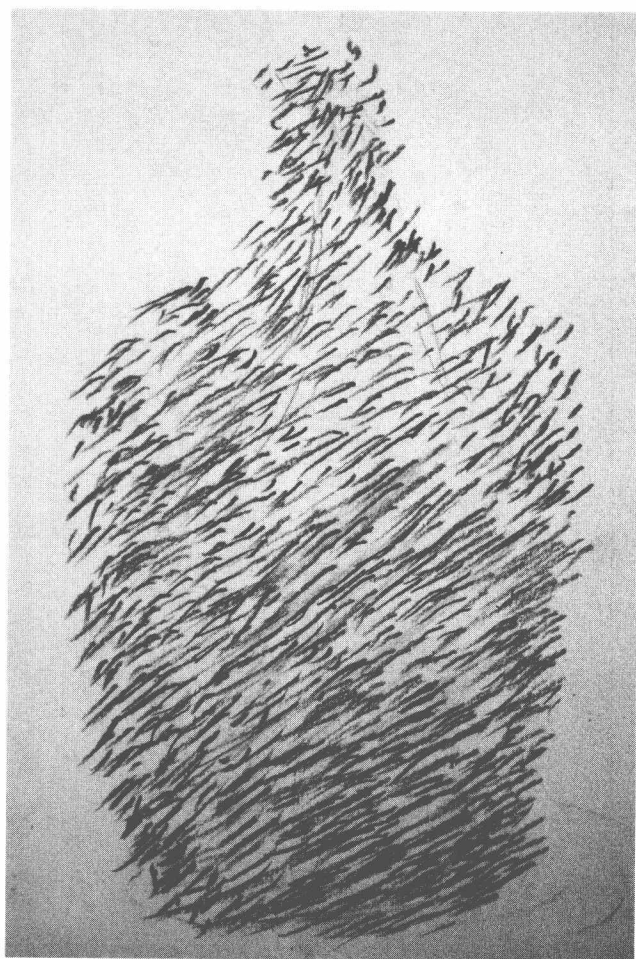

武宗元《朝元仙仗图》(局部) 又名《八十七神仙图》

◎ 课题训练一

1、点与线的形态体验。在画面中，将点和线以大小、长短、粗细、疏密、浓淡等不同形态，组合成一个器物的基本形，由“形”入“态”，表现自己的体验和感悟。

2、点与线的表现形式训练。将点和线进行排列，形成基本造型，使画面中点和线的运动轨迹形成韵律感。

学生作品

