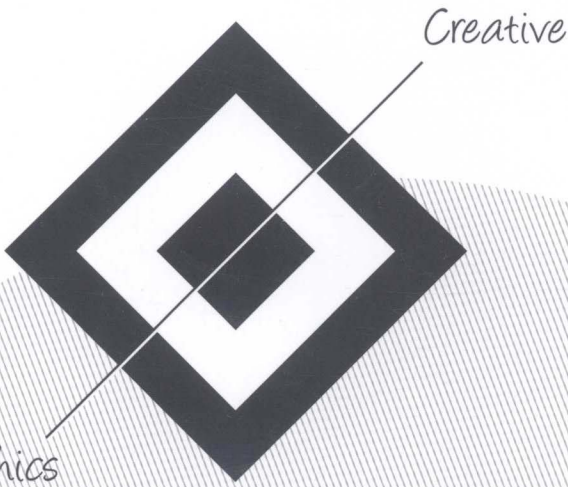

Founded in 1990, the professional Guangxi Fine Arts Publishing House (GFAPH) mainly focus on publishing art theories, technique courses and reference books, such as albums, picture books, New Year pictures, wall calendars, posters, calligraphies, photographs, tourist guides etc. As it has published more than 5000 books after its foundation, and as it was in the top 100 publishing houses in comprehensive competitive power in the Ninth Five-Year Plan Period in China, it has been regarded as one of the most influential publishing houses in fine arts both in art circle and in publishing in China.

图形

Facing the hugely competitive book market, GFAPH adopts vigorous measures to manage all sources for publishing, strengthens and develops its own features, and then even exploits other books besides arts on market demand. Books of basic courses of fine arts and design in GFAPH have occupied the top of the list and formed positive brand effect in professional book market.

Some kinds of books, such as Design, Classic Drawing from Master of Modern Design, Crash Mark Comment on Sketch, have developed series and set up strong brands in

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

CREATIVE GRAPHICS

图形创意

著者 刘花弟 俞大丽 邓少波

创意

In copyright trade, GFAPH tries its best to find various ways in international publishing cooperation, completely tapping the rich overseas publishing sources and extending international book market. All these works have much positive effect on both cultural promotion and communication of excellent traditional cultures.

广西美术出版社

In importing copyright trade, GFAPH encourages that the trade services for our domestic market, emphasizing on quality, which has succeeded in every book in the copyright trade and got an outstanding result.

Having much experience in editing and publishing textbook series for over a decade, GFAPH makes efforts in exploiting and promoting the series of fine arts. Examined and approved by the Ministry of Education, Fine Arts, the textbook series for nine-year compulsory education, and Profession Textbook of Fine Arts for National Art Normal School, are both favorite books of teachers and students. Arts Appreciation (for college students), Arts Appreciation (for senior middle school), Writing (for primary school and junior middle school), all of which were approved by the Office of the Textbook Censorship Committee for Primary School and Middle School in Guangxi Zhuang Autonomous Regions, get outstanding results in the teaching practice of local education.

全国高等院校设计学“十二

CREATIVE GRAPHICS

图形创意

著者 刘花弟 俞大丽 邓少波

 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意 / 刘花弟等著. — 南宁: 广西美术出版社,
2013.7

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5494-0777-4

I. ①图… II. ①刘… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第178584号

全国高等院校设计学“十二五”规划教材

图形创意

Tuxing Chuangyi

主 编: 熊建新

副 主 编: 蔡克中

编 委 会: 刘花弟 李有生 齐瑞文 万 莉 杜 娟 黎 庆 李 平
宗梦帆 周卫平 余伟伟 段鹏程 周立堂 陈 檀 欧阳禾子
李 珺 陈俊晶 郭博颖 万芬芬 杨 茵 张咏梅 黄金发
李军科 张相森 李 民 衣 强 张萍萍 黄志明 李苏云
况宇翔 邓后平 胡 璋 涂 波 刘烈辉 何月明

本册著者: 刘花弟 俞大丽 邓少波

图书策划: 陈先卓

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 吴谦诚

装帧设计: 陈先卓 熊燕飞

校 对: 杜 云 谢 玫

审 读: 麦 莉

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号 (530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大华印刷有限公司

版 次: 2013年9月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5494-0777-4/J · 1997

定 价: 43.00元

版权所有 翻印必究

编委会

顾问:

何晓佑 南京艺术学院副院长、教授、博导
张福昌 江南大学教授、博导, 日本千叶大学名誉博士
张 同 复旦大学视觉媒体学院副院长、教授
赵 剑 广州美术学院副院长、教授
宁 钢 景德镇陶瓷学院院长助理、教授、博导
林家阳 同济大学教授、博导
李砚祖 清华大学教授、博导

主任:

熊建新 宁 钢 蓝小星

副主任: (按姓氏笔画排名)

于秀军 马志明 王 东 王尤键 邓少波 邓后平 帅茨平 宋 军 周 剑
汪 静 张建春 吴宏敏 罗时武 姚腊远 高 昱 阎 飞 虞 斌 熊兴福

秘书长:

蔡克中

编委成员: (排名不分先后)

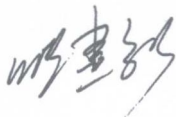
刘花弟 李有生 齐瑞文 万 莉 杜 娟 黎 庆 李 平 宗梦帆 周卫平
余伟伟 段鹏程 周立堂 陈 檀 欧阳禾子 李 珺 陈俊晶 郭博颖
万芬芬 杨 茵 张咏梅 黄金发 李军科 张相森 李 民 衣 强 张萍萍
黄志明 李苏云 况宇翔 邓后平 胡 璋 涂 波 刘烈辉 何月明

序

随着艺术学成为一门独立设置的学科门类，设计学也荣升为一级学科，这对我国高等院校设计学的人才培养既是一个新的机遇，又是一个新的挑战。更好地培养人才，需要设计学的相关教材做出相应的改变和革新。为适应这种变化，广西美术出版社组织全国高校的专家学者编写了一套新思维、新方法的全新教材。经过两年多的编写，并经多次学术会议研讨和整改，最终完成了这套全新的设计学教材。该系列教材涵盖环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装设计、数字媒体、公共艺术等相关专业，先后出版近三十册。每册教材的主编都是高校一线教师，他们具有丰富的教学经验和较高的学科理论水平，并有着较强的实践能力。教材的内容充分考虑了设计学的授课规律，在理论阐述上融入了许多国内外优秀案例，紧跟世界前沿的最新设计思潮，并体现新材料、新技术、新工艺的广泛应用。教材在编排上以实际的课程教学进度为依据，把学时数融入到章节中，便于教师把握课程教学的节奏，优化教学效果。该系列教材的编写还得到国内多位著名专家学者的支持和帮助，他们在编写教材的过程中提出了许多宝贵的意见。该系列教材主要针对我国高等院校设计专业的学生和在职的年轻设计师编写，力求融理论性、科学性、前瞻性、知识性为一体，深入浅出，图文结合，可读性、可操作性强，可作为授课教材和自学教材。

本系列教材的出版首先感谢广西美术出版社的大力支持，同时感谢国内设计学专业著名专家的指导，感谢各高校的支持和帮助。

本系列教材在编写的过程中由于时间仓促，有许多不足之处，请广大读者批评指正。

中国工艺美术大师
南昌航空大学艺术与设计学院院长、教授

目录

第一章 图像时代与图形创意… 1

- 2 第一节 图形和图形创意
- 6 第二节 图形的起源与发展
- 13 第三节 现代图形的特点和功能
- 16 第四节 图形创意目的及意义

第二章 图形创意的思维形式… 25

- 26 第一节 打破常规 突破习惯性思维
- 30 第二节 创意思维方法论
- 35 第三节 图形创意的思维表达
- 43 第四节 修辞手法和图形创意
- 48 第五节 图形创意的表现手法

第三章 图形创意的几种构成形式… 55

- 56 第一节 正负图形——太极的魅力
- 58 第二节 异影图形——影子的张力
- 60 第三节 渐变图形——延伸的趣味
- 62 第四节 同构图形——相处的和谐
- 65 第五节 置换图形——巧妙的嫁接
- 69 第六节 共生图形——共同的爱好
- 71 第七节 互悖图形——矛盾的另类解释
- 75 第八节 文字图形——让文字说话
- 78 第九节 错视图形——迷幻的错觉
- 80 第十节 残缺图形——缺点的可爱
- 81 第十一节 解构图形——破坏的冲动

第四章 图形创意课题设计尝试……89

- 90 第一节 单个抽象元素的视觉创意
- 96 第二节 特定符号元素的视觉表现
- 106 第三节 多种视觉元素的视觉建构
- 110 第四节 同一主题运用不同元素表现

第五章 图形创意在设计中的应用…… 125

- 126 第一节 图形创意在广告招贴中的应用
- 129 第二节 图形创意在标志设计中的应用
- 132 第三节 图形创意在书籍装帧中的应用
- 134 第四节 图形创意在插画设计中的应用
- 137 第五节 图形创意在包装设计中的应用
- 140 第六节 图形创意在展示设计中的应用
- 141 第七节 图形创意在服装设计中应用
- 142 第八节 图形创意在产品造型设计领域中的应用
- 145 第九节 图形创意在环境艺术领域中的应用
- 152 参考文献
- 153 后 记

第一章 图像时代与 图形创意

课程名称：图像时代和图形创意

授课时数：6-10学时

教学目标：了解图形的概念、发展、功能和特点，明确图形创意的目的和意义

教学重点：图形的概念、起源、发展以及现代图形的特点

教学难点：不同历史时期图形发展的轨迹及特点

作业要求：优秀图形创意作品的分析和解读

材料准备：铅笔、钢笔、速写纸或者速写本

第一节 图形和图形创意

当今时代是一个图像资源丰裕乃至迅速膨胀的时代。图形影像随处可见,各种创意的图形设计,从广告招贴、会展展示、商场橱窗、环境景观、时装秀,从体育运动的视觉狂欢到影视、游戏或网络的虚拟影像,这些视觉图像无不在利用自身优势吸引、刺激乃至惊爆人们的眼球,正以一种多元化、多维度、多层次的视觉方式呈现在我们面前(图1—图6)。由此而带来的视觉现象也日益复杂和突出:一方

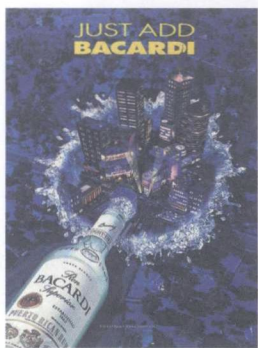

图1 广告设计

图2 展示设计

图3 插画设计

图4 服装设计

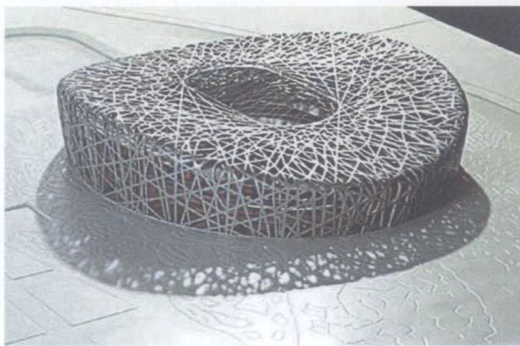
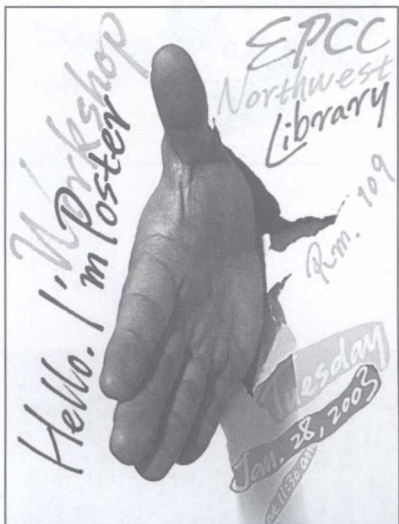

图5 建筑设计

图6 运动会视觉设计

图形创意

面,数字化、信息化、网络化的飞速发展,极大地改变和拓展了人类“观看”世界的方式。结果,“世界通过视觉机器被编码成图像”。这些技术媒介的发展不断充实和丰富了人们获取图像信息的手段与方式,拓宽了我们了解世界的渠道和视野;另一方面越来越泛滥的图像与图景充斥在客观环境中,人们对自身及周遭世界的认知和感受缺乏清晰的主观甄别性,在信息交流和互动过程中,会潜移默化地受到视觉媒介技术的强力制约和深刻影响。作为一个从事相关图形设计的人员,除掌握必要的图形设计理论知识外,更重要的是利用自己的智慧、知识结构和生活阅历去创造优秀的视觉图形。

图形,英文为“graphic”,源于拉丁文“graphicus”和希腊文“graphickos”,是指通过绘、写、刻、印等手段而产生的图画记号,用来记录、表述、象征和传达信息的一种视觉符号语言。(图7、图8)设计理论家尹定邦先生在《图形与意义》一书中指出:“所谓图形,指的是图而成形,正是这里所说的人为的创造的图像,而图形存在的价值就是传达。”图而成形,故曰图形。在文化传播系统中,语言、文字、图形构成了人类三大主要传播方式。语言是通过声音来传达信息 and 交流情感,最为直接和亲切;文字作为记录语言的一种符号,是人类走向文明的标志。图形则不同于文字和语言,其主要传播路径是通过“视觉形象”来传播意义、交流思想,具有相对独立的话语体系和价值认同。(图9、图10)不难理解,作为图形,它必须通过一定的视觉形象来传播信息,这些形象必须是具体、生动、形象而且富有趣味性。(图11)我们知道,设计是给思想以形状的一种创造

左上 图7
左中 图8
左下 图9

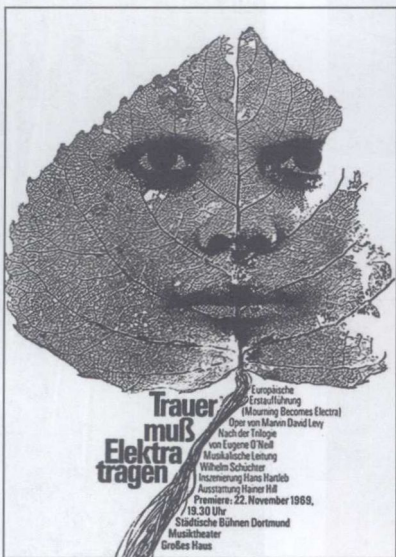

图10

图11

性行为过程。设计过程中的相关计划、想法、构思、思维意识最终都要物化在具体的设计应用上,图形就是表达思想、传达情意的有效载体。在设计中,图形作为一种“视觉语言”以特定的图形样式来表达人类的情感世界,以特定的形象(具象、抽象、意象)等要素作为媒介,通过非固化的外部形式来表现作者内在情感精神和信息诉求,是在具有一定认知度的前提下以个人的体验和生活阅历积累作为先前条件,然后达到表现、理解、沟通和建构的精神内涵。(图12、图13)而且,这种认识可以随着每个人不同的生活经历、感受以及精神情绪的变化而产生不同的理解。一般而言,“以图说话”、“以图寓意”是图形独特的语言特征,好的图形设计皆具有简洁直观、生动形象、象征寓意、丰富联想、富有内涵的特征,在承载着特定信息的同时,起着传情达意的作用,在现代信息海洋的传播过程中彰显其独有的魅力。(图14、图15)

“图形创意”是指运用创意思维对“图形”语意的一种主观性建构,寻求视觉传达的独创性意念和巧妙构想。它是图形设计的核心,在创作过程中主要以传播信息为根本原则,以创造性思维为先导,寻求一种独特、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,以独具匠心而新异的形象画面引人关注,发生兴趣,产生感染,并留下深刻印象,从而使受众在感受图形魅力的过程中不知不觉接受信息的传递。图形设计经过主观“创意”过滤后会产

图12

图13

图14

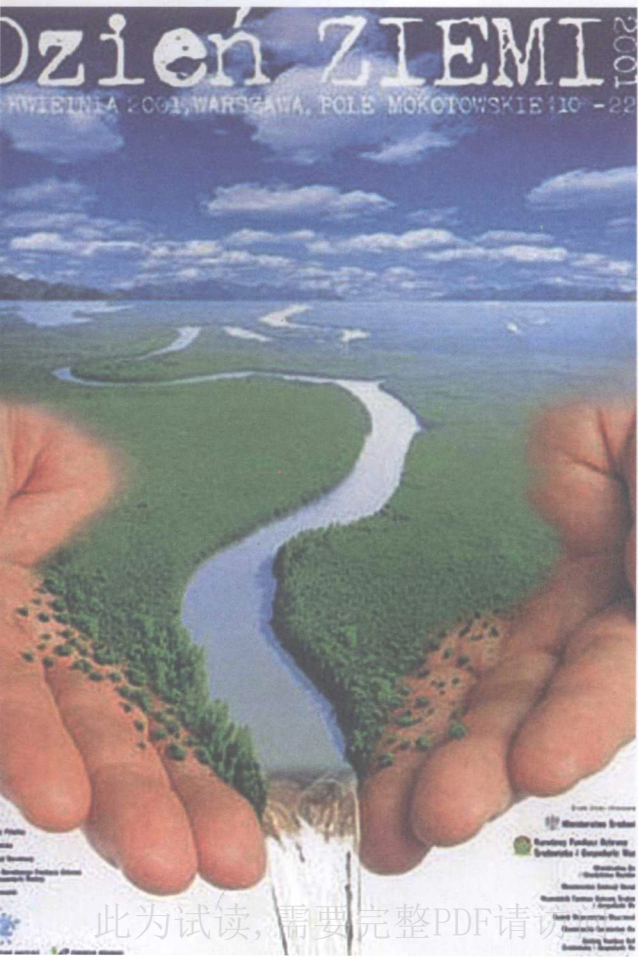

图15

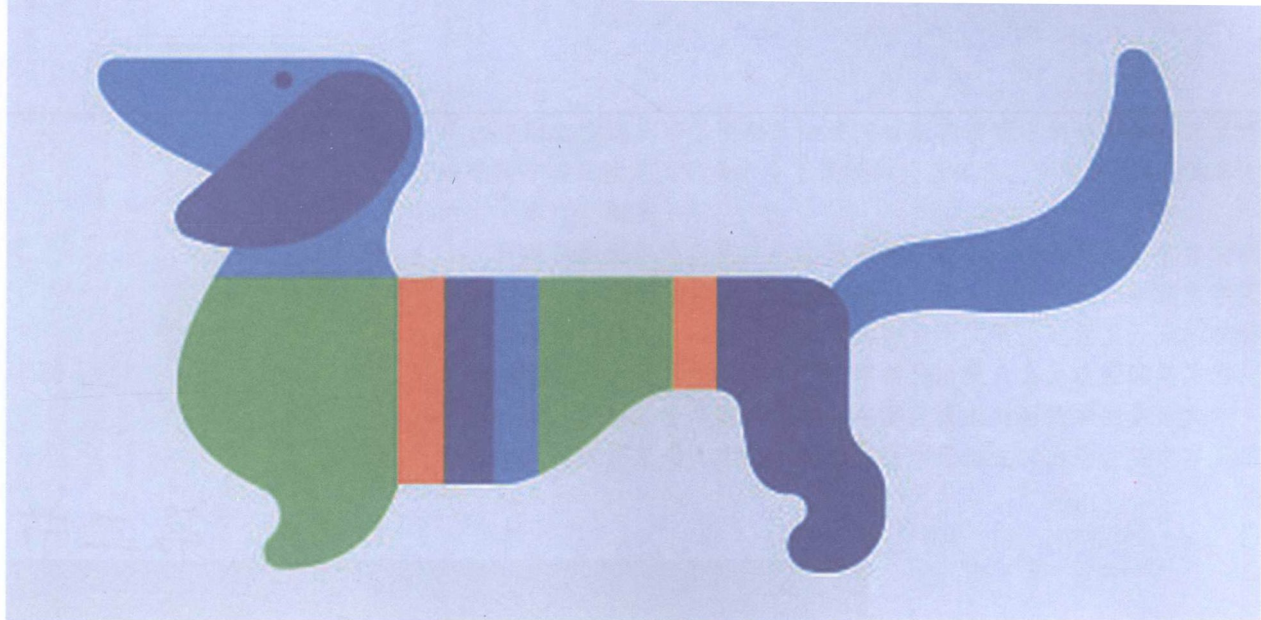

图16

图17

生独有的魅力，焕发出迷人的光彩。必须指出，“奇”、“异”、“怪”的图形并非是设计师追求的终极目标，通俗易懂、简洁明快、富有美感的图形语言，才是达到强烈视觉冲击力的前提条件，以便于公众对设计主题进行认识、理解与记忆。（图16）

“图形”和“创意图形”的联系和区别。一般来说，图形可以是纯粹功能上的存在也可以是纯粹艺术的追求，前者可以是一位科学家图解的科学设想，后者则可能是艺术家或者设计师天马行空的自由想象。“图形”一词前面冠以“创意”来界定，可见“图形创意”其强调思维的主观能动性之必要。创意图形是以图形作为传达信息的载体来表达某种设计意图，具有明确的功能性和指向性，是图形符号和主题信息紧密结合在一起并加以主观意识发挥的一种有效传播语言形式。在图形创意中，其图形表现主要是通过对创意主题的深刻思考和系统分析，充分发挥想象力和创造性，将想象和意念形象化、视觉化，从而获得“有意味的形式”。（图17）

第二节 图形的起源与发展

从某种意义讲，人类发展的历史就是一部图形符号发展史。图形的起源，可以追溯到远古时代，曾有这样一句话：“逝去的人们已经沉默，然而岩石还会说话。”从史前人类在他们居住的洞穴和岩壁上进行图画活动时，图形就作为一种“非语言”的视觉形式传递着特定的意义和情感，这就标志着人类开始主动地运用图形来传达信息了。

（图18）从人类发展历程看，其经历了语言期、图形期和文字期。图形期大约比文字期早3万年。我们的祖先很早就开始在狩猎、祭祀、劳动等

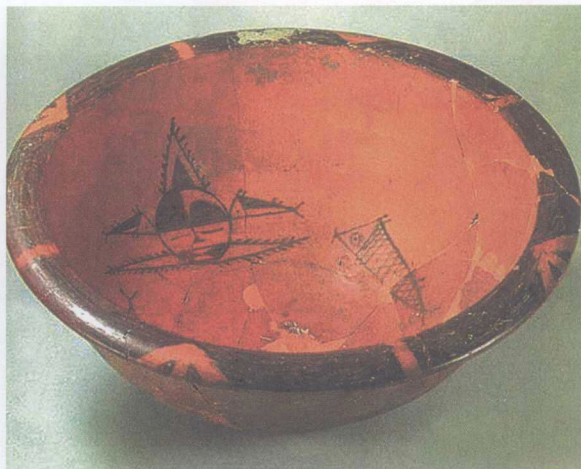
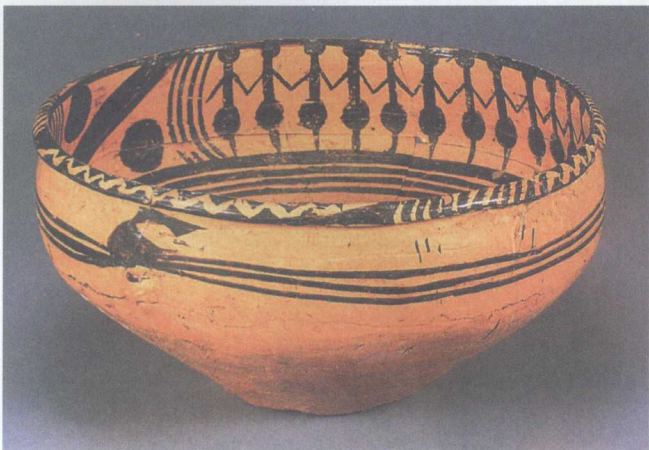

图18 人面鱼纹彩陶和舞蹈纹彩陶

活动中创造性地使用了图形，如法国拉斯科洞窟中的动物壁画以及西班牙阿尔塔米拉是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有15000年左右。（图19、图20）

从图形到文字的出现经历了漫长的过程，人类利用自身智慧发明了文字。最早的文字都是以象形文字出现的，也就是说，早期文字大都具有图形的特性，以状物和摹写的符号形式来传达意义。大约在公元前3000年间，世界上四种象形文字相继出现。公元前3200年左右，两河流域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，并逐渐从简单的象形文字发展到抽象的字母形式。由于这些文字是用

图19 原始洞穴壁画

图20 受伤的野牛——原始洞穴壁画

楔形的木片刻画成形，因此被称之为“楔形文字”。（图21）其特点是笔画像楔子，古代巴比人、亚述人和波斯人都曾使用这种文字。我国的汉字最早也是源于图画的象形文字，其所代表的内容和形式很相近，如日、月、水、火、土、雨、木、草、鸟等。（图22）公元前3100年左右出现的古埃及文字是以图形为核心的象形文字，该文字利用横式布局或纵式布局的格式，插图与文字交相辉映，浑然一体，美妙绝伦。玛雅人占领着现代的洪都拉斯和危地马拉一带。古代的玛雅文字有“头字体”和“几何体”两种，也是象形文字。被发现的最古老的玛雅文字出现在大约公元前292年，从现存的史料来分析，原始玛雅人在巫术祭祀活动中创造出大量图形符号，将其运用到身体及不同器具上来传递特定的意义和情感。

图21 楔形文字

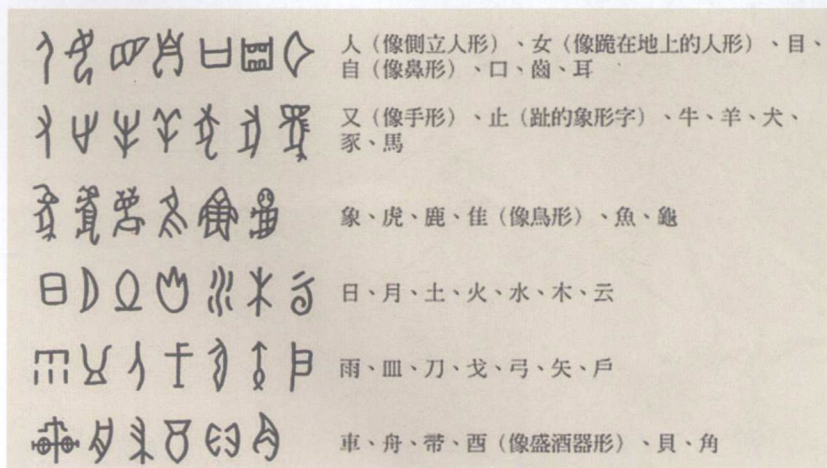

图22 甲骨文字

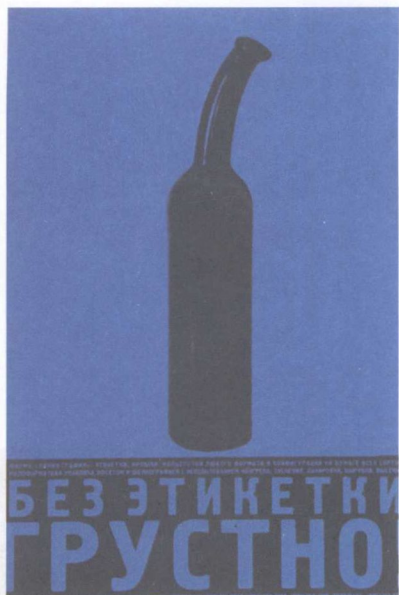

图23

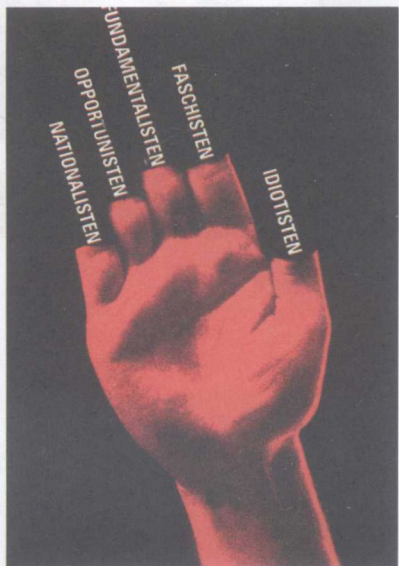

图24

图25

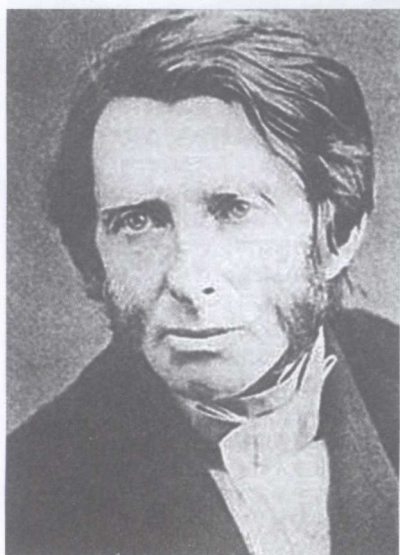

图26 约翰·拉斯金

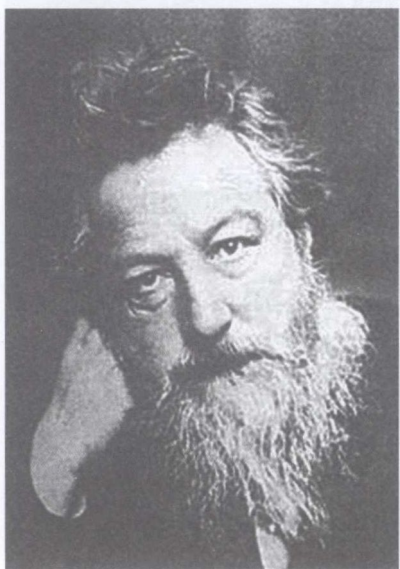

图27 威廉·莫里斯

单纯的象形文字逐渐不能满足人类日益发展的物质文化需求，为表现更广泛、更抽象的含义，人们开始采用表音、表意等其他手法来创造更多的文字，由此形成了各种独特的文化体系。

与此同时，图形的发展空间进一步拓展了，各种符号、图样的产生，丰富了图形的内容。（图23、图24）尤其是造纸术和印刷术的发明，大大提高了人类图文传播的速度和效率，同时也极大地推动了图形的继承、演变和发展。它使得各种文化知识大量传播，科学技术得以广泛交流，整个社会文明得以迅速发展，这种发展所产生的文化科技成果又成为图形发展的推动力。例如在中国民间出现的各种各样、形式丰富的吉祥图样，如“四喜”、“双喜”、“年年有余”、“福禄寿喜”、“五福捧寿”、“五子登科”、“吉祥如意”等。（图25）

1851年英国伦敦第一届国际工业博览会在“水晶宫”召开，19世纪下半叶在英国兴起的“工艺美术运动”，它们拉开了现代设计的序幕。工艺美术运动（the Art & Crafts Movement）是19世纪下半叶，起源于英国的一场设计改良运动。这场运动的理论指导是约翰·拉斯金（John Ruskin），运动的主要人物是艺术家、诗人威廉·莫里斯（William Morris）。（图26—图28）工艺美术运动是当时对工业化的巨大反思，并为之后的设计运动奠定了基础，在随后的一系列现代艺术运动中，尤其是俄国构成主义和荷兰风格派的兴起以及超现实主义

图28 威廉·莫里斯的设计稿

绘画的影响，对平面图形的发展在思想观念和表现形式上都产生了深刻而久远的影响。（图29、图30）

19世纪末20世纪初，现代绘画大师毕加索创作的和平的面容，利用同构的创作方法将“和平”的概念表现得淋漓尽致（图31）。同处一个时代的荷兰画家埃舍尔，创作了许多充满着悖论、幻觉和双重意义的视觉图形，例如其作品《画手》、《天与水》、《瞭望塔》、《瀑布》等（图32—图35）。在其作品中，作者巧妙地对形态虚实的正负形转换、平面和立体的空间转换进行尝试和探索，创作出很多耐人寻味的优秀作品，他那充满幽默、神秘、机智和童话般的视觉魅力所营造出来的“一个不可能世界”至今仍魅力四射、独树一帜、风靡世界。

图29 塔特林作品《第三国际雕塑》

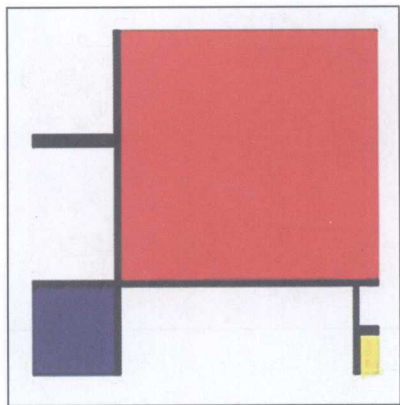

图30 风格派画家蒙德里安作品

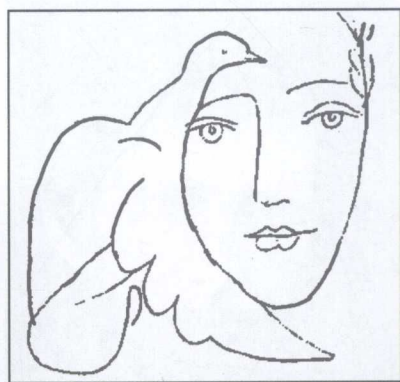

图31 毕加索《和平的面容》

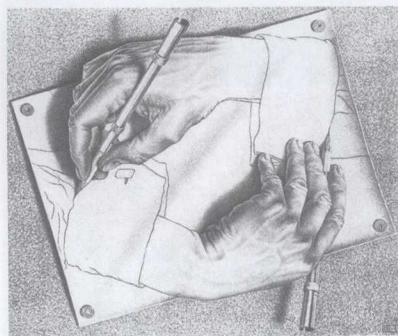

图32 埃舍尔《画手》

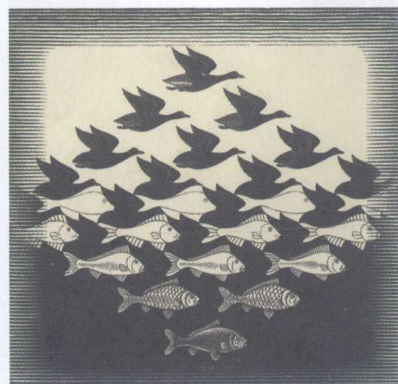

图33 埃舍尔《天与水》