

最精细的手绘讲解

完全绘本

图形创意设计手绘技法

- ◆ 从思维到图形表现全过程步骤详解
- ◆ 图形创意设计手绘技法全攻略

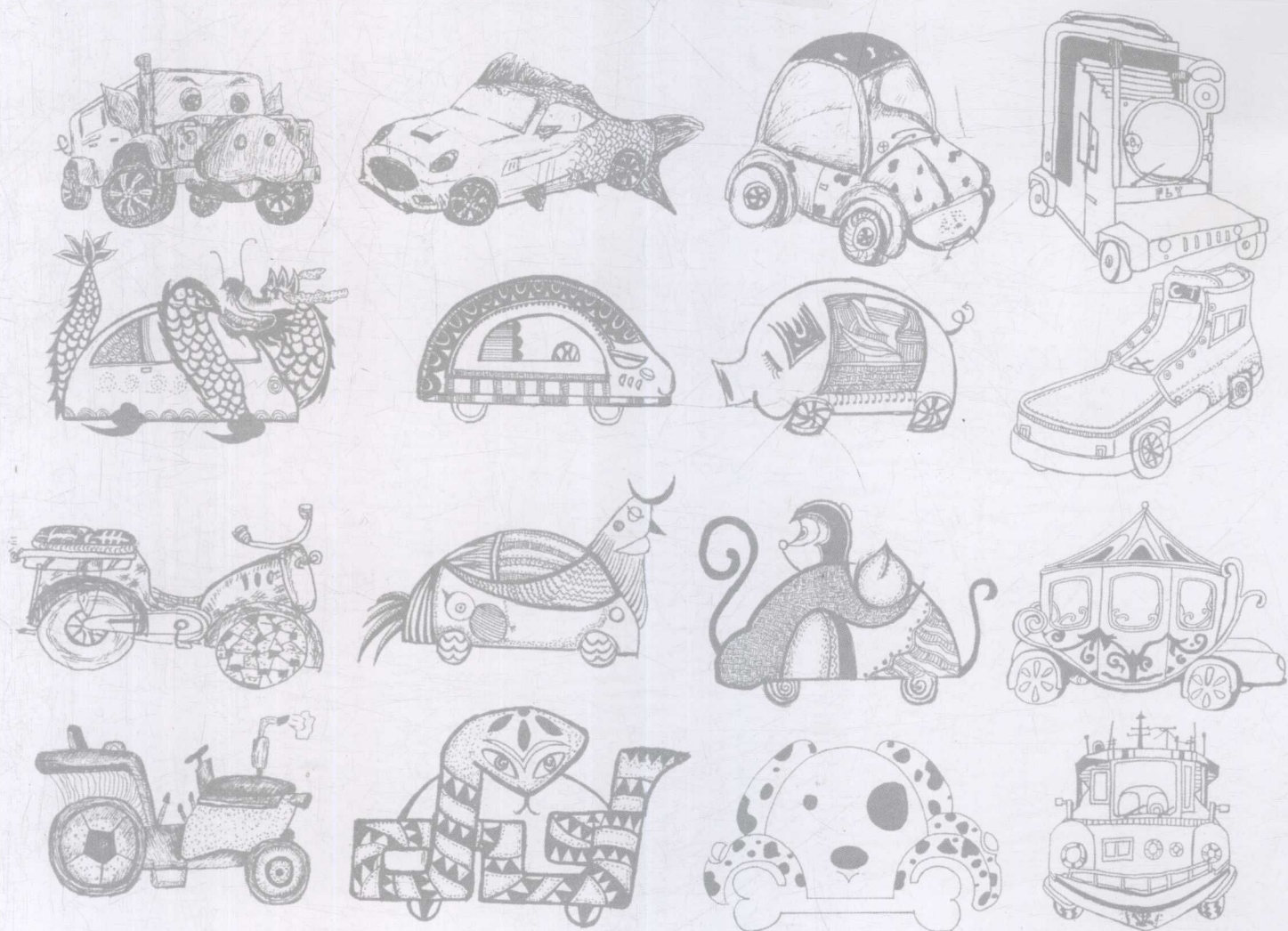

COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

图形创意设计手绘技法

黄亮 程文婷 胡凡 著

征稿

优秀作品的出版需要专业美术出版社为您服务!

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描、色彩、速写、设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail:zha319@263.net

或加QQ:449818873 (注明信息: 投稿)

一经采用, 我们将尽快与您联系 !

 湖北美术出版社

专 业 之 道 精 尽 微

本书的书名、文字、图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任

法律顾问 投诉电话: 027-87679529

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

图形创意设计手绘技法 / 黄亮, 程文婷, 胡凡 著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2013.10

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-5574-7

I. ①图...

II. ①黄...②程...③胡...

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(2012)第218234号

图形创意设计手绘技法 © 黄亮 程文婷 胡凡 著.

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679520 87679522 87679534

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 635mm × 965mm 1/8

印 张: 19

版 次: 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

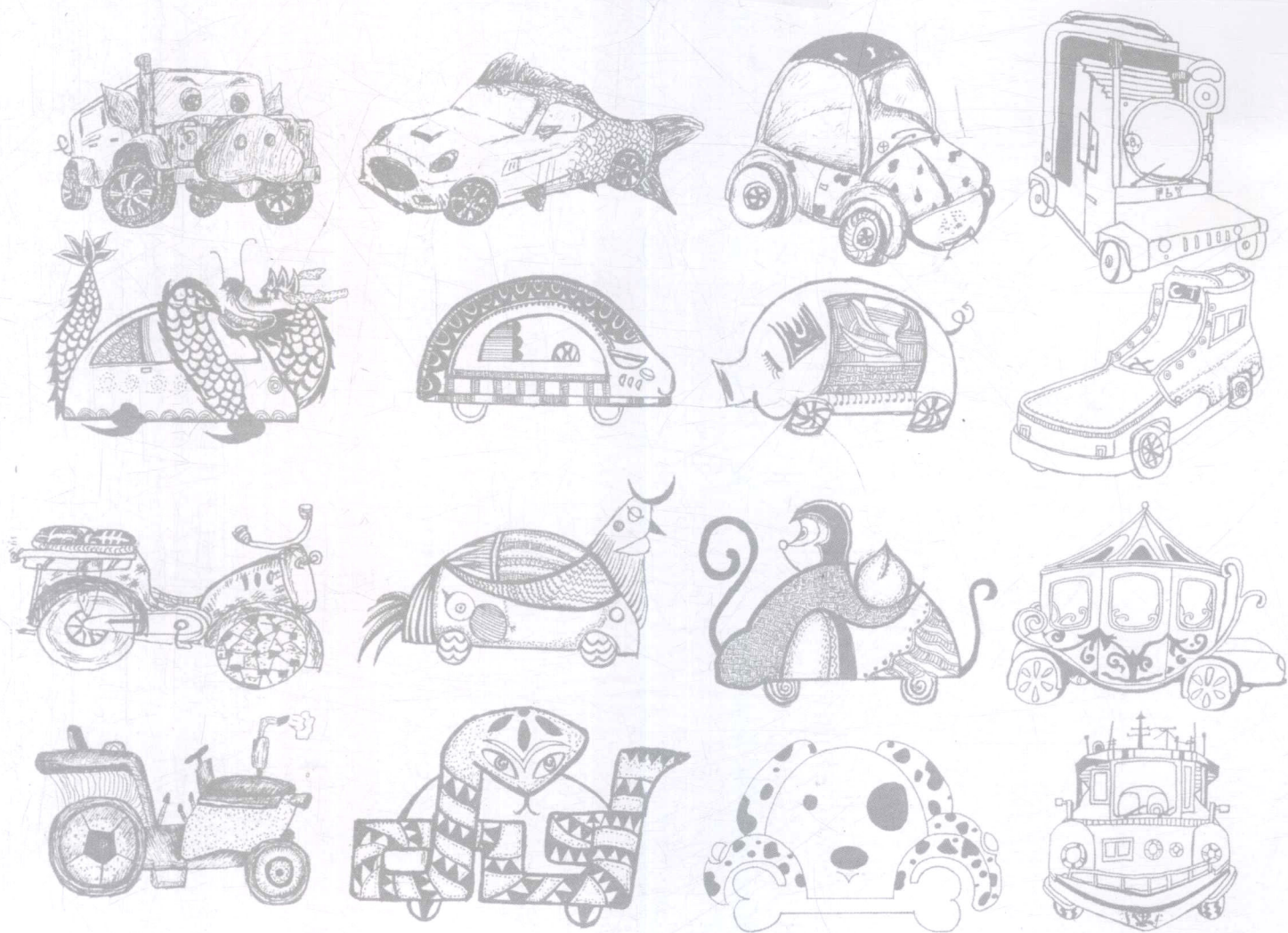
定 价: 65.00元

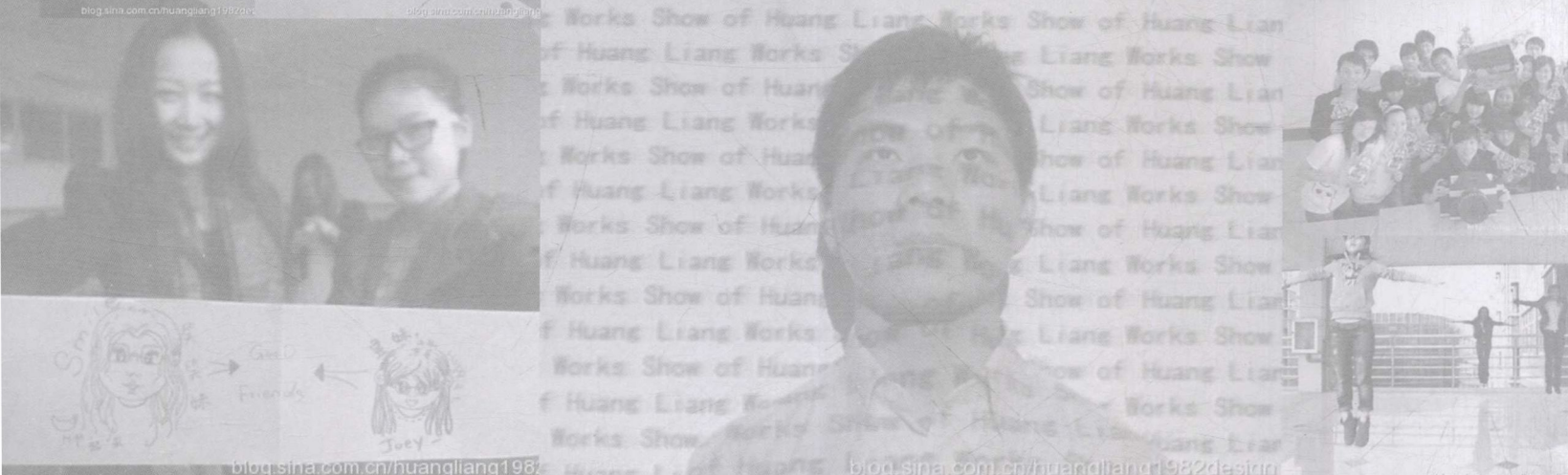
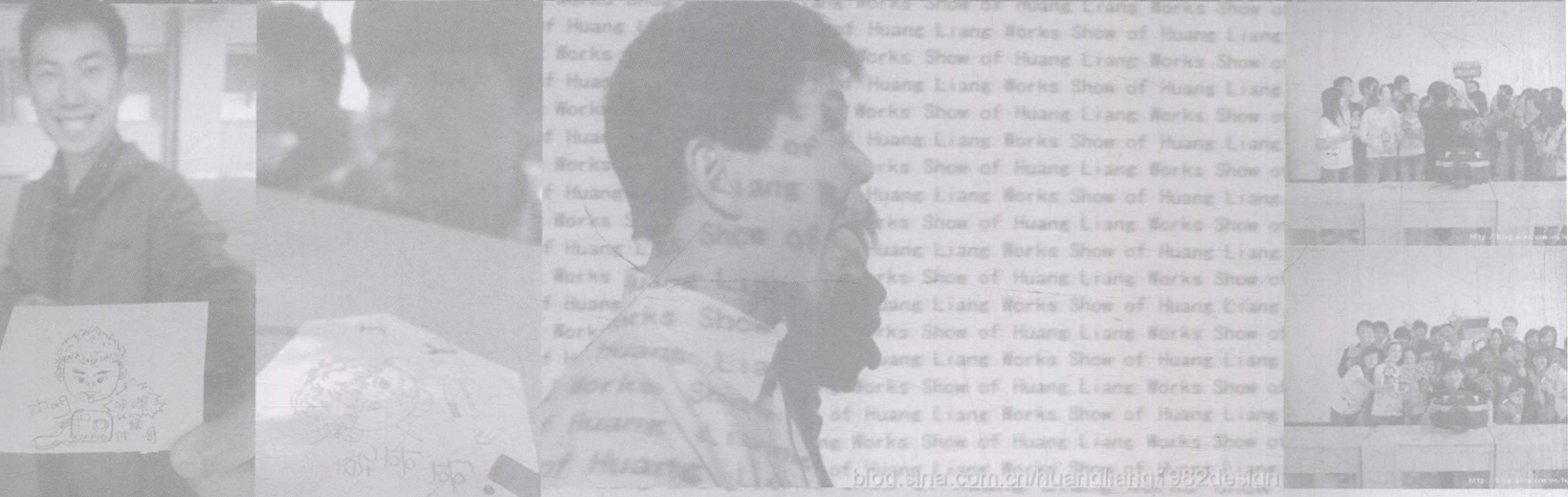
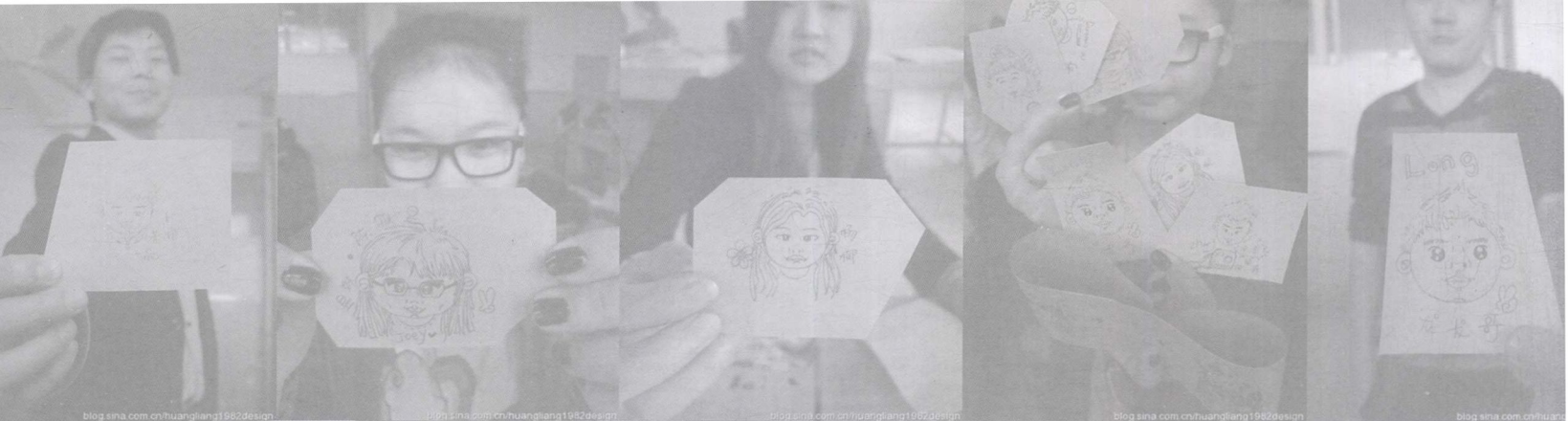
COMPLETE DRAWING GUIDE

完全绘本

图形创意设计手绘技法

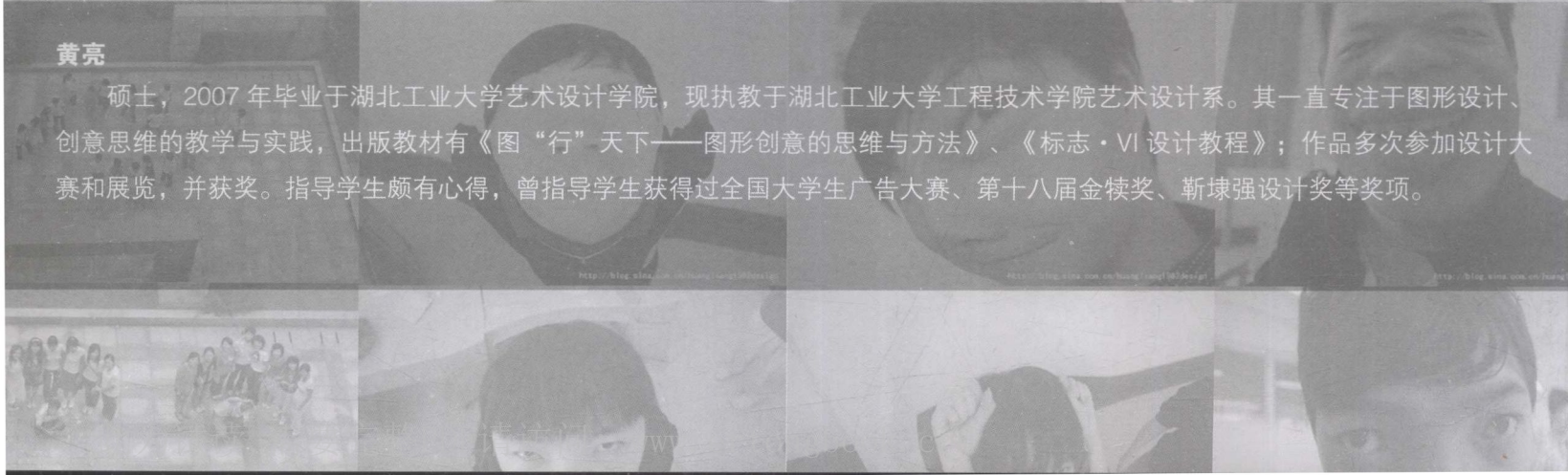
黄亮 程文婷 胡凡 著

黄亮

硕士，2007年毕业于湖北工业大学艺术设计学院，现执教于湖北工业大学工程技术学院艺术设计系。其一直专注于图形设计、创意思维的教学与实践，出版教材有《图“行”天下——图形创意的思维与方法》、《标志·VI设计教程》；作品多次参加设计大赛和展览，并获奖。指导学生颇有心得，曾指导学生获得过全国大学生广告大赛、第十八届金犊奖、靳埭强设计奖等奖项。

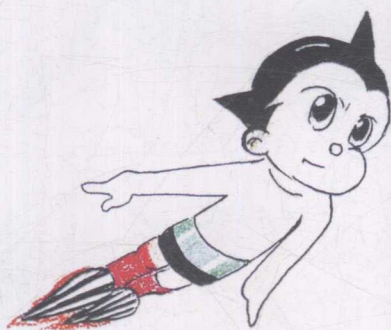
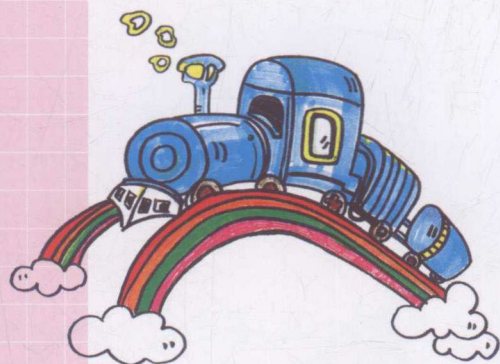

Contents

目录

第1章 图形创意设计手绘技法概述

- 1.1 关于图形创意 / 7
- 1.2 关于图形设计手绘技法的训练 / 16
- 1.3 训练前的准备 / 16
- 1.4 彩色铅笔的手绘表现步骤解析 / 19
- 1.5 水粉的手绘表现步骤解析 / 23
- 1.6 马克笔的手绘表现步骤解析 / 29
- 1.7 其它技法案例展示 / 42

第2章 “脑”——创意思维的训练

- 2.1 关于创意思维 / 48
- 2.2 十个图形创意课题的训练 / 48
- 2.3 思维导图的训练 / 77

第3章 “手”——手绘表现技法的训练

- 3.1 具象图形的表达 / 81
- 3.2 抽象图形的表达 / 84
- 3.3 装饰图形的表达 / 89
- 3.4 文字图形的表达 / 94
- 3.5 图形考题应用篇 / 104

第4章 “眼”——优秀案例解析与欣赏

- 4.1 大师及优秀作品赏析 / 106
- 4.2 学生作品赏析 / 112
- 4.3 蒙蒙的考试复习 / 136
- 4.4 “图形创意手绘技法”与“设计大赛” / 146

1

脑

“脑”对应的是“创意思维的训练”，通过多个创意课题和“思维导图”的训练以达到开阔学生思维的目的。

2

手

“手”对应的是“手绘表达技法的训练”，通过案例步骤的展示教会学生如何进行抽象图形、具象图形、装饰图形、文字图形的手绘表达。

3

眼

“眼”对应的是“优秀案例的解析与欣赏”，通过优秀学生案例以及大师作品的展示使学生达到“养眼”的目的，从而提高学生的欣赏水平和创作标准。

Preface 前言

1. “蒙蒙”的图形学习攻略

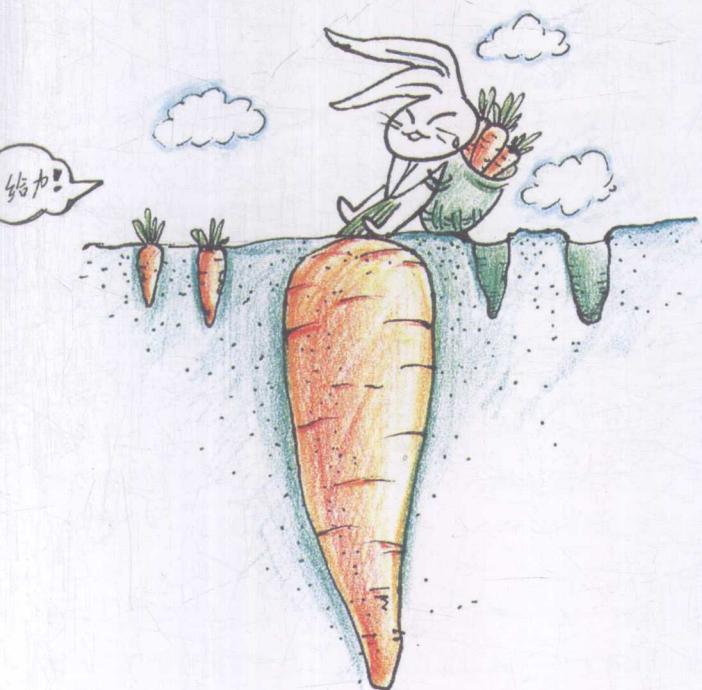
“蒙蒙”是我2010年所辅导的一名美术高考生。她“拜我为师”希望在较短的时间内学会一身应对“设计校考”的“武功”。初次接触“设计”的“蒙蒙”却是“困惑”重重，跟每个初学者一样，无法下笔。“‘校考’到底会考些什么？”“我要到底要画些什么？”“面对考题怎么办？”“怎么把它画出来？”“考场上，我要是想不到创意怎么办？”“我到底要怎么复习呀？那边还有庞大的文化课复习等着我呢？”……这些困惑一度让她崩溃，却使我着实感到一种打败“设计校考”的强大动力。综合我们选择的几所设计名校考题，再加上我多年图形创意课程的讲授经验给“蒙蒙”拟定了仅仅十天的教学安排，从早到晚，上课、练习加评讲，时间很紧凑。看着“蒙蒙”一天天的进步，直到最后考上理想中的大学，我是倍感欣慰。而通过这辅导总结出来的“考试”攻略和“解惑心经”却成为了编写本书的动机之一。

2. 创意不可传授，但思维可以训练

我一直不相信“创意”是可以被传授的，当我们把自己的“创意”告诉学生的时候，那已经不能算学生的“创意”了，不是吗？那作为“图形创意”的课程和书籍而言还有其存在的必要性吗？当然我同样坚信“思维”是可以训练的。于是一本训练图形创意“思维”的书籍和一门将“思维训练”作为“立意点”的课程是可以被认同的。这也阐明了本书的主要功能和核心思想其实是训练学生的“创意思维”。目的是让学生通过本书的案例演绎、课题训练达到能够自我创意和表达的目的。

3. “手、脑、眼”的交响乐

本书的架构被我编写成对“手、脑、眼”三部分的训练与讲述，“图形创意”便自然成为了

“手、脑、眼”配合出的精彩交响乐。本书一共分为四章。第一章为概述，并着重讲解了三个“校考”考试中常用工具的特性和表达效果。其它三章分别从“脑、手、眼”三方面的训练和培养来展开。“脑”对应的是“创意思维的训练”，该章通过十个创意课题和“思维导图”的训练以达到开阔学生思维的目的；“手”对应的是“手绘表达技法的训练”，该章通过案例步骤的展示教会学生如何进行抽象图形、具象图形、装饰图形、文字图形的手绘表达；“眼”对应的是“优秀案例的解析与欣赏”，该章通过优秀学生案例以及大师作品的展示使学生达到“养眼”的目的，从而提高学生的欣赏水平和创作标准。

4. “图形创意”与“设计情结”

1999年的无锡轻工大学（现为江南大学）率先进行美术高考改革，“图形创意”这类考题登上“校考”的“舞台”，而后各大高校争相效仿。今天的“图形创意”考题已经成为了“校考”中不可或缺的考察环节。“图形创意”课程也成为了视觉传达设计等专业的必修课程之一。它不仅影响到标志设计、字体设计、招贴设计等其他大学专业课程的学习，而且在包装、插图、书籍等商业设计中应用广泛。可以毫不夸张的说，“图形创意”设计能力直接决定了学生的设计能力。本书中选用了大量的“校考”考题作为课题训练的素材。一方面满足校考考生的需要，可以有的放矢的将其作为考前复习的绝佳资料；另一方面作为“校考”考题本身而言，都是各大高校的专家学者反复考量、斟酌的结晶。其难易程度、涉及范畴正好符合一本“图形创意”入门级读物的要求，给刚刚踏入大学设计专业的学生一个循序渐进的指引。可能对于见证了1999年的那场美术高考改革的我们而言，这“图形创意”必定结下那刻骨铭心的“设计情结”。

黄光

第1章 图形创意设计手绘技法概述

学习计划:

1. 了解什么是“图形创意”以及它在“设计”和“设计类校考”中的作用;
2. 清晰图形创意手绘技法的训练思路和步骤;
3. 做好训练前的心理准备和手绘工具准备。

学习提示:

“什么是图形创意?”、“怎么开展图形创意的训练?”“如何做好训练前的准备?”本章就围绕这三个问题展开,让大家能够有的放矢的快速进入学习状态、把握课程“脉搏”。学习过程中,对于应考设计的同学来说除了充分了解手绘工具的特性外,一定不要忽视对本书的训练思路和训练步骤的透晰,这将直接影响到大家学习的效率。

1.1 关于图形创意

1.1.1 图形创意的概念与特征

1. 关于图形

在日常生活中指通过绘制而所表现的形象,而在设计中却有着特殊的含义。图形是视觉传达设计中重要的元素之一,是一种可以通过印刷及某种媒体大量复制和广泛传播的,用以传达信息、思想和观念的视觉形式。

在平面设计中,图形是指画面中的视觉图像。它是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言形式。其在视觉领域中存在了相当长的历史,在文化和艺术领域内得到了广泛的应用,在西方,图形的英文表述是“Graphic”,其意是:生动的、轮廓分明的、手绘的、图形的、平面造型艺术等。

从传播学的角度而言,“图形”又是用于传播的视觉符号。这种视觉符号包括:象征符号,如家徽、国徽、商标等;指示符号,如交通标识、公共场所、专用标识(如服装、包装盒上的各种图标);绘画性符号,在抽象的或具象的图形背后意喻着深刻的主题思想(图1-1-1~图1-1-3)。

2. 图形的起源

人类创造了图形,同时也创造了图形的历史。早在原始社会,人类就开始以图

画为手段,记录自己的思想、活动、成就,表达自己的情感,进行沟通和交流。可以说最早的图形是被作为一种表情达意的工具、沟通交流的媒介而出现的。我们尝试着抓住图形在人类这漫长的历史过程中所留下的几个精彩瞬间,以此来窥探图形在我们的生活和设计中所扮演的重要角色。

记事性原始图画,将图画作为一种记事方式而存在已经有几万年的历史了,如法国南部的洞穴艺术和西班牙北部地区的洞穴壁画,这些洞穴中的图形要比埃及和中国的象形文字产生的时间还要早。那时的人们为了在生产劳动和社会活动中进行信息传递,将生活的情节、活动的场景用最朴实的方式在岩壁之上留下了印记(图1-1-4、图1-1-5)。

象形文字,图形推动着文字的发展,我们可以从公元3000年前的苏美尔人创造的所谓“楔形文字”、中国汉字的“象形文字”、古埃及的“象形文字”中发现,这些最早的文字不约而同的选择了运用象形的方式来表情达意。我国的汉字是源于图画的象形文字,早在新石器时代的一些陶器上,已经出现了类似文字的图形,如:日、月、水、雨、木、犬等等(图1-1-6~图1-1-8)。

图1-1-1 象征符号——世界卫生组织标志

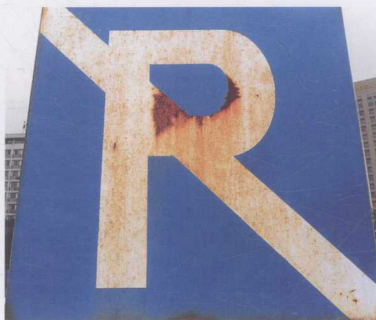

图1-1-2 指示符号

图1-1-3 绘画性符号

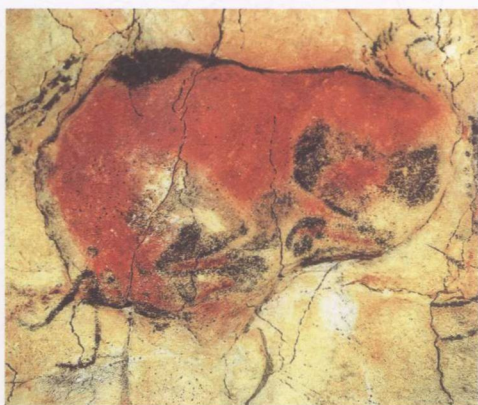

图1-1-4 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

图1-1-5 法国拉斯科洞窟壁画

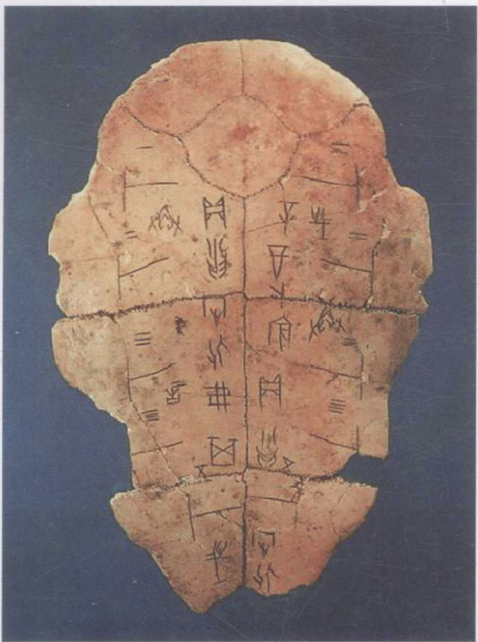

图1-1-6 甲骨文

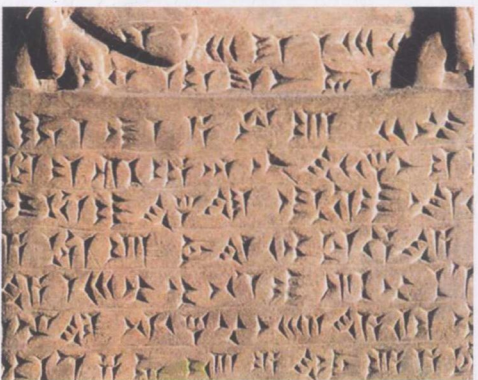

图1-1-7 楔形文字

图形符号与装饰纹样，图形的发展空间日益扩展，各种标识、标记、符号、图样的产生，丰富了图形的内容。从西班牙古代摩尔人留下的建筑和镶嵌图案中，我们可以看到许多“虚实相生”的图样。中国的“太极图”是流传至今的典范图形。

在我国民间还出现了多种多样、形式丰富的吉祥图形，如：双喜、四喜、连年有余、五福捧寿……印刷术和造纸术的发明更给现代图形带来了广阔的天地，使其真正实现表述信息的广泛传播（图1-1-9~图1-1-12）。

图1-1-8 象形文字

图1-1-9 人面鱼纹

图1-1-10 舞蹈纹

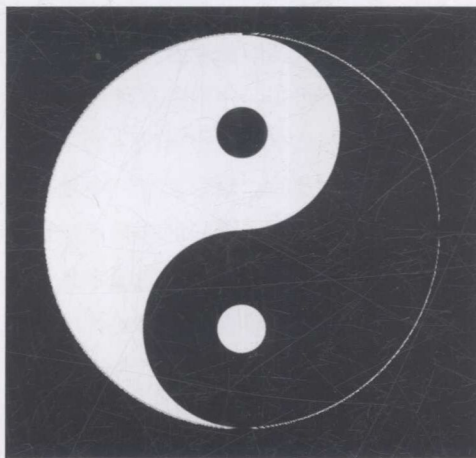

图1-1-11 太极图

图1-1-12 连年有余

绘画中的图形智慧,现代绘画富于了图形新的智慧,自19世纪末开始,在世界美术史上出现了印象派、野兽派、立体派、超现实主义等若干个美术流派,绘画中的图形也是精彩纷呈。比如现代立体派绘画大师毕加索创作的《和平的面容》利用同构手法将和平的概念体现得淋漓尽致,而同处一个时代的荷兰著名版画家埃舍尔更是对绘画的可能性作了大量的探索,以极大的兴趣研究和再现交错型图形,使一些语言无法表现的思想得以再现,创作了许多“智力图像”,如:手画手、曲面带、魔镜、天与水、昼与夜、瀑布、上升与下降等,对形态虚实的共存互换、平面和立体的空间转化、变形与写实的交错语言等形象进行了创造,扩展了视觉艺术的表现空间,表现出埃舍尔特有的视像思维的才能(图1-1-13、图1-1-14)。

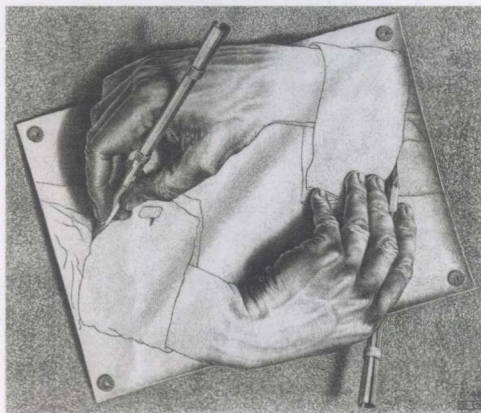

图1-1-13 埃舍尔《手画手》

图1-1-14 毕加索《和平的面容》

招贴广告中的图形大师,图形以其独特的想象力、创造力以及超现实的自由创造,在视觉设计中展现着独特的视觉魅力。在国外,图形设计已成为一种专门的职业,图形设计师的地位已伴随着图形的表达方式所引起的社会作用,日益被人们所认可。20世纪中期,世界各国涌现出许多杰出的图形设计大师,如日本的福田繁雄、德国的视觉诗人冈特·兰堡等等,他们的作品充满了智慧,促进了视觉语言的多元化发展(图1-1-15、图1-1-16)。

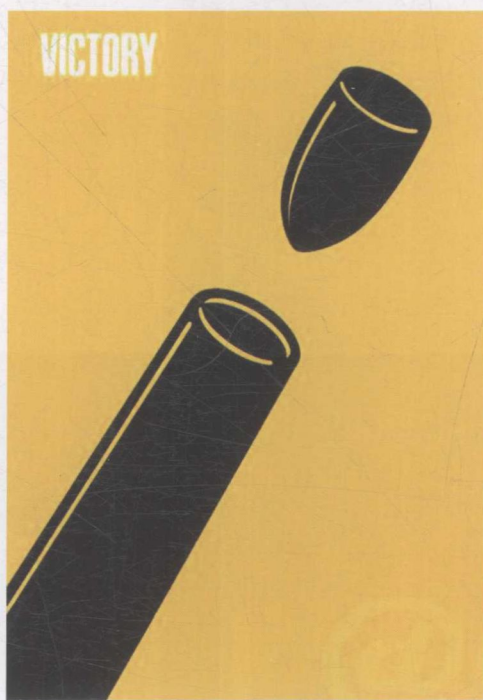

图1-1-15 福田繁雄作品

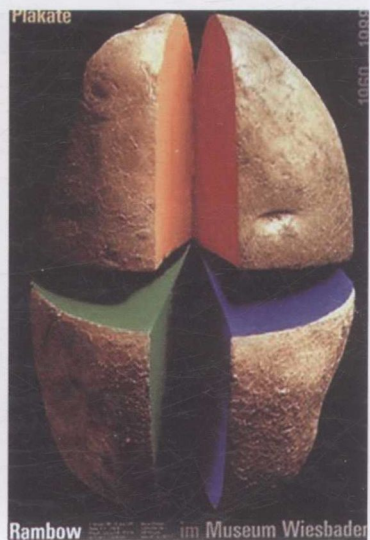
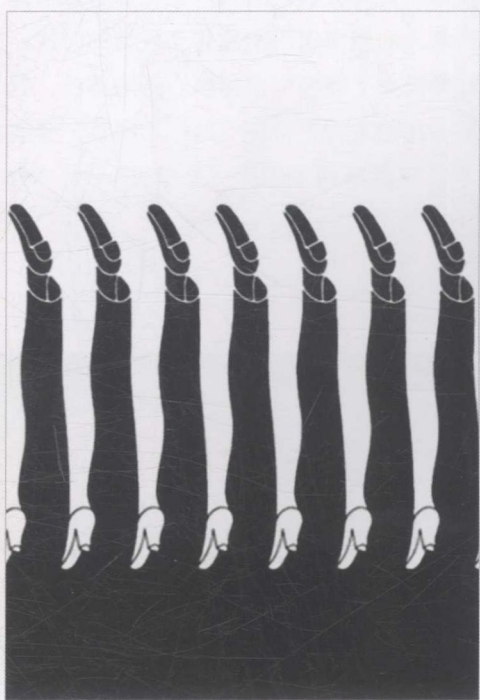

图1-1-16 冈特·兰堡作品

3. 图形语言的特征

(1) 传达性

概念的传达是图形语言的第一特征。

用德国当代国际著名视觉大师霍尔戈·马蒂斯(Holger Matthies)教授话说:“一幅好的招贴应该是靠图形语言,而不是靠文字注解。”足以说明图形的传达是其第一功能。如马蒂斯作品——《庄园主》戏剧演出招贴(图1-1-17)。

这幅海报是德国戏剧大师布莱希特的作品《庄园主》的演出海报,戏剧讲述了庄园主为自己漂亮的女儿请了一位家庭教师,日久天长,两人产生了好感,但是当两人的感情还不能称其为爱情的时候,教师失去了理智!教师事后后悔不已,找了一把的菜刀,将自己的“生殖器”分离了,马蒂斯用了欧洲人公认的一个“香

蕉”符号,用了一个绳子,将次有着血腥味道的作品转化为可以在街头四处张贴而不色情的平面宣传作品。

(2) 象征性

即图形除自身可表现现实物象外,更重要的作用在于承载在其形态之上的一种或多种象征寓意,成为表现特定内涵的符号。比如招贴作品《健康生活,远离艾滋》,作者将“臂力器”弯曲成“红丝带”的形象,将象征力量的运动器材与象征反对艾滋的红丝带巧妙的结合了起来(图1-1-18)。招贴设计《这不是游戏》将“水龙头”符号与“竹蜻蜓”形象巧妙结合起来,表达不要把“龙头”当游戏玩耍的“玩具”,通过象征符号的传达来表现“节约用水”这一主题(图1-1-19)。

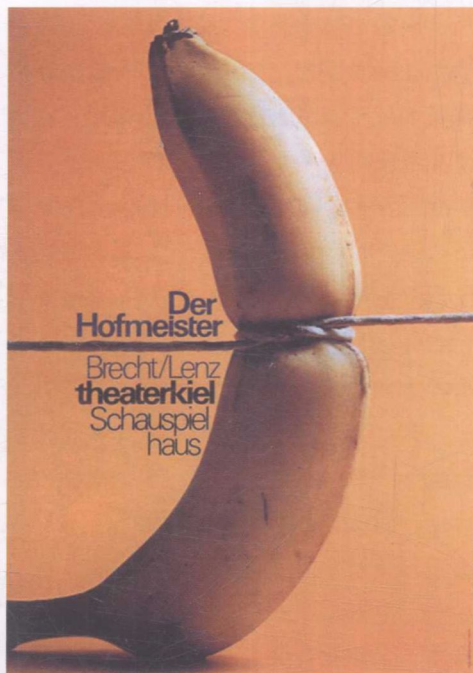

图1-1-17

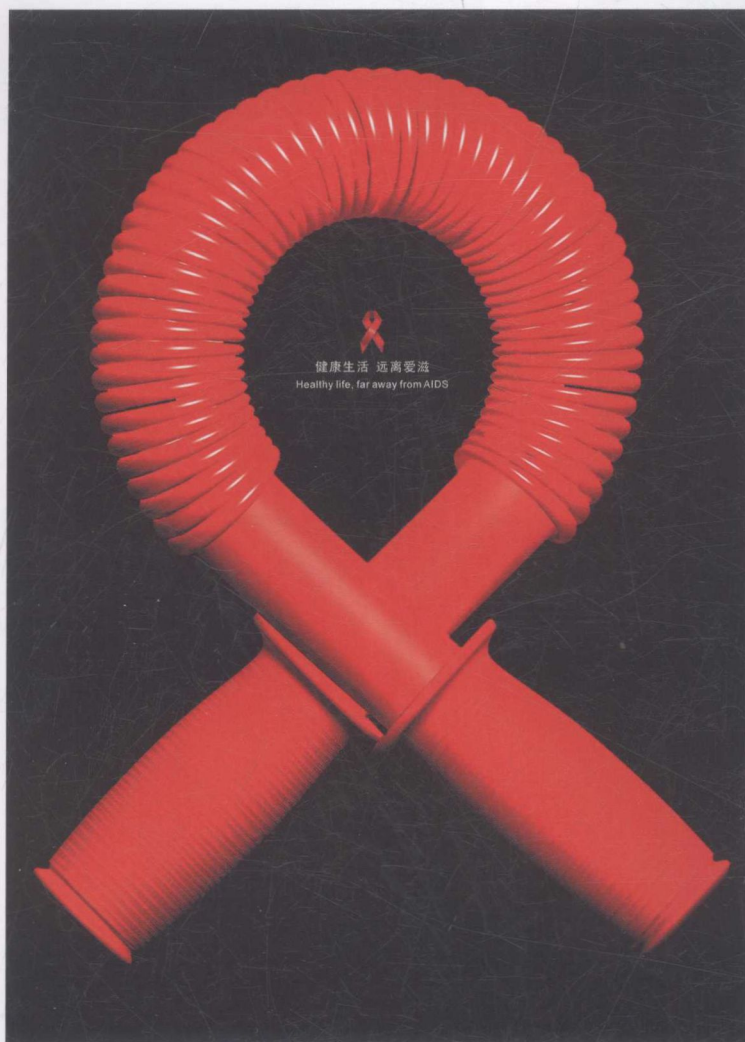

图1-1-18 象征性《健康生活远离艾滋》招贴设计 黄亮 程文婷

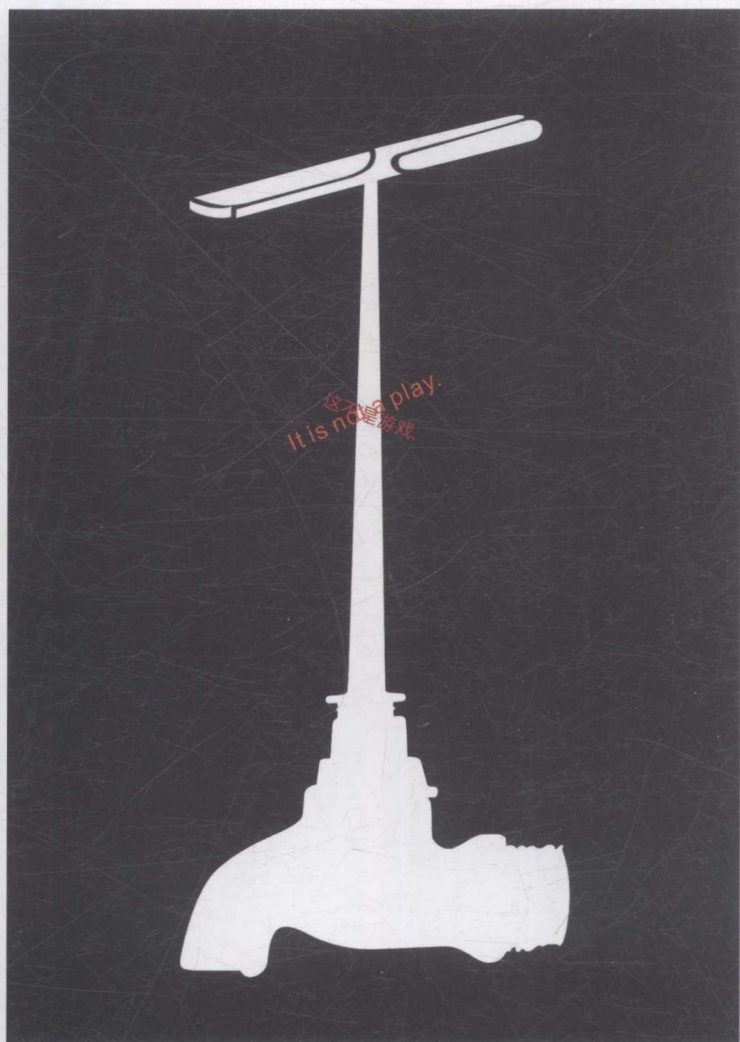

图1-1-19 这不是游戏 黄亮

（3）创造性

创造性是图形区别于一般图画的主要特征，也正是图形的机智、幽默使得广告魅力四射，吸引着观众的眼球，打动着观

众的心灵。同时也是创作和评判一幅设计作品优劣的主要标准之一。正如一家意大利超市的一系列以图形创意为主的广告一样，作者将超市中各种蔬菜掉雕凿成大自

然中鲜活的植物、动物等形象，创造性地表现了广告主题（图1-1-20）。

图1-1-20 创造性 意大利超市广告

(4) 简洁性

图形语言不同于文字语言,也不同于连环画,它的信息承载和传达方式决定了图形的视觉构成必须简洁明了,以保证主题的直观性,同时还要留给观者以充足的视觉解读空间。这也是由受众接受图形语言的特点决定的。繁杂刻意的视觉花样、单纯为获得视觉冲击力而与表现内容缺少逻辑关联的技巧,都会造成过多的视觉干扰,反而会失去应有的震撼效应。相反,简约化视觉形象会使人获得心理上的愉悦和解放。将复杂的意念浓缩到单纯的图形中,使受众在瞬间感受、领悟到设计者的思想和意念。这在信息泛滥,工作生活节奏加快的今天,更容易被人们接受(图1-1-21)。

(5) 审美性和愉悦性

图形语言的信息传播载体,决定了它是给以人们一种视觉化的激情,引起人们的情绪或行为反应。作者为了表现一定的思想、意境、情感,要在一定的空间范围内,运用审美的原则安排和处理形象、符号的位置关系,使其组成有说服力的艺术整体。因此,图形应该具有美的若干属性,是美的再现和重组。图形语言的语态构成形式(点、线、面、色、质)要遵循美的创造的艺术规律,如变化、统一、对比、调和、平衡、对称、节奏与韵律等。变化与统一是形式美的总法则,利用变化中求统一,统一中有变化的辩证法,协调处理好整体与局部之间的关系,才能建立起秩序化的阅读层次,在鲜明的秩序感中创建出清晰的视觉逻辑,获得良好的视觉效果(图1-1-22)。

(6) 手绘性

手绘是图形艺术的一种重要表现特征,通过手绘可以自由地取舍,并充分表达设计者的意念。娴熟的手绘表现方式更是征服受众的方式之一。作品“1911.翘辫子”“帽子的变化”都是为纪念辛亥革命100周年而作的海报设计,作者运用手绘的方式来表现辫子和帽子,使画面的处理更具张力和生动性(图1-1-23、图1-1-24)。

图1-1-21 简洁性 圆——反对台独招贴 贺师洋

图1-1-22 审美性和愉悦性 为教师作品展而设计招贴

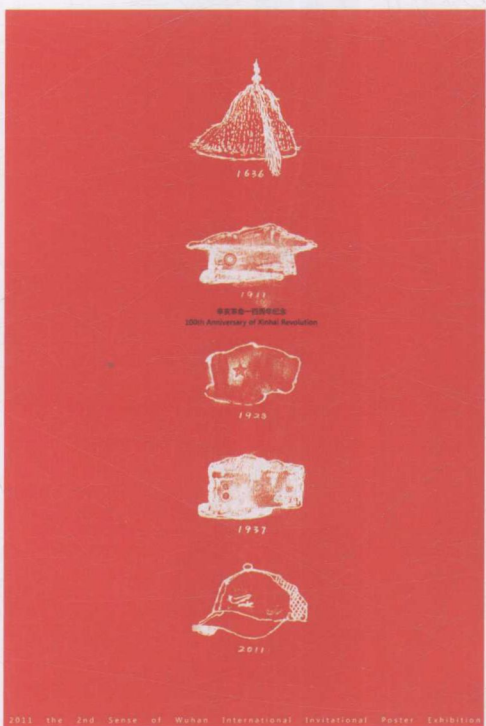

图1-1-23 手绘性 帽子的变化——纪念辛亥革命100周年海报设计 黄亮 张扬

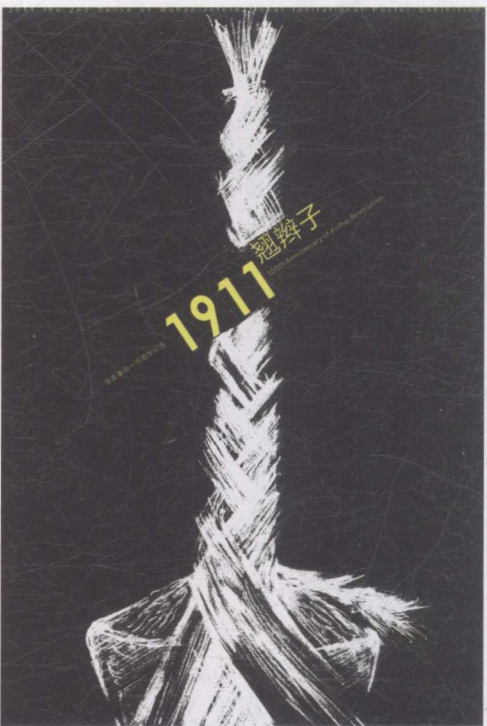

图1-1-24 手绘性 1911.翘辫子——纪念辛亥革命100周年海报设计 黄亮 程文婷

2. 图形创意的应用及校考“图形类”考题解析

图形创意作为一种视觉表达的方法和手段在视觉传达设计中应用十分广泛,比如招贴设计、包装设计、插图设计、标志设计等等(图1-1-25~图1-1-28)。

校考图形类考题体现在三种题型:图形创意、装饰基础、专业设计。

作为艺术设计的“校考”而言,“图形创意”不仅被应用到一些装饰基础、专业设计等考题中,一些学校还专门设置了

“图形创意类”考题对该视觉表现方法进行了考察。

该类考题主要考核学生是否具备图形想象、象征、变化、表现等方面的基础知识和能力。通过丰富的想象,将含义有限的客观形态通过提炼、变化、联系等法则,创造性的表现意念,并在意义传达的同时形成具有审美特质艺术语言。简言之考核两个方面内容,一个是图形的表现力;另一个更重要的,考察学生创意思维的能力。

直接以“图形创意”命名考题的以江南大学、湖北工业大学两所高校为代表。

特别值得一提的是江南大学,自1999年率先扛起美术高考改革大旗,破天荒的命制了与创意相关的考题。引起各大高校的争相效仿,至今,这一题型出题方式相当成熟,已经成为江南大学、湖北工业大学等高校的必考题型之一(图1-1-29~图1-1-32)。

图1-1-25 图形应用于插图设计

图1-1-26 图形应用于标志设计

图1-1-27 图形应用于包装设计

图1-1-28 图形应用于招贴设计

创意试题——“当苹果落地的时候”

试题：牛顿从苹果落地发现万有引力，请发挥你的想象力，另行联想一幅苹果落下后产生的画面。

要求：1. 徒手画，用黑白表现。2. 重在创意。

将题目拿到现在的创意课堂上，学生依然会饶有兴趣的完成出令人叫好的创意来。

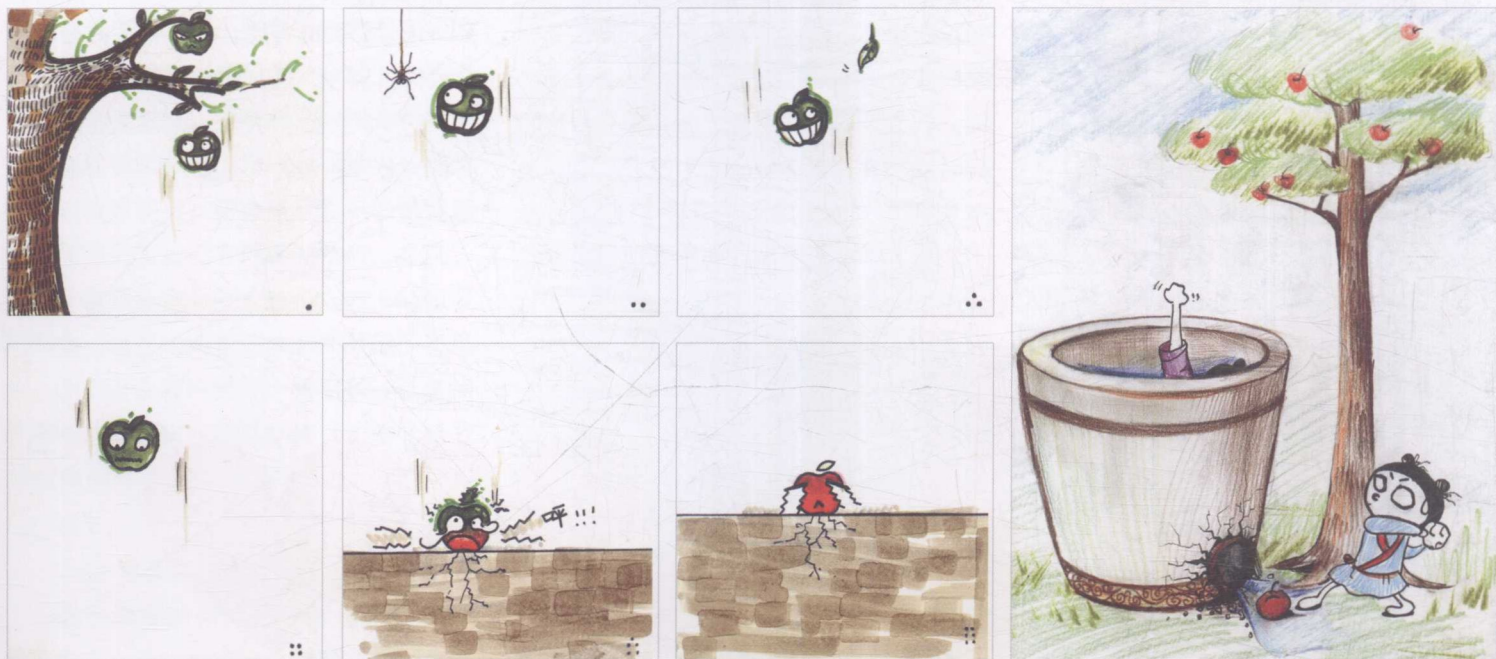

图1-1-29 创意试题——“当苹果落地的时候” 欧阳珍君 李雯怡 绘

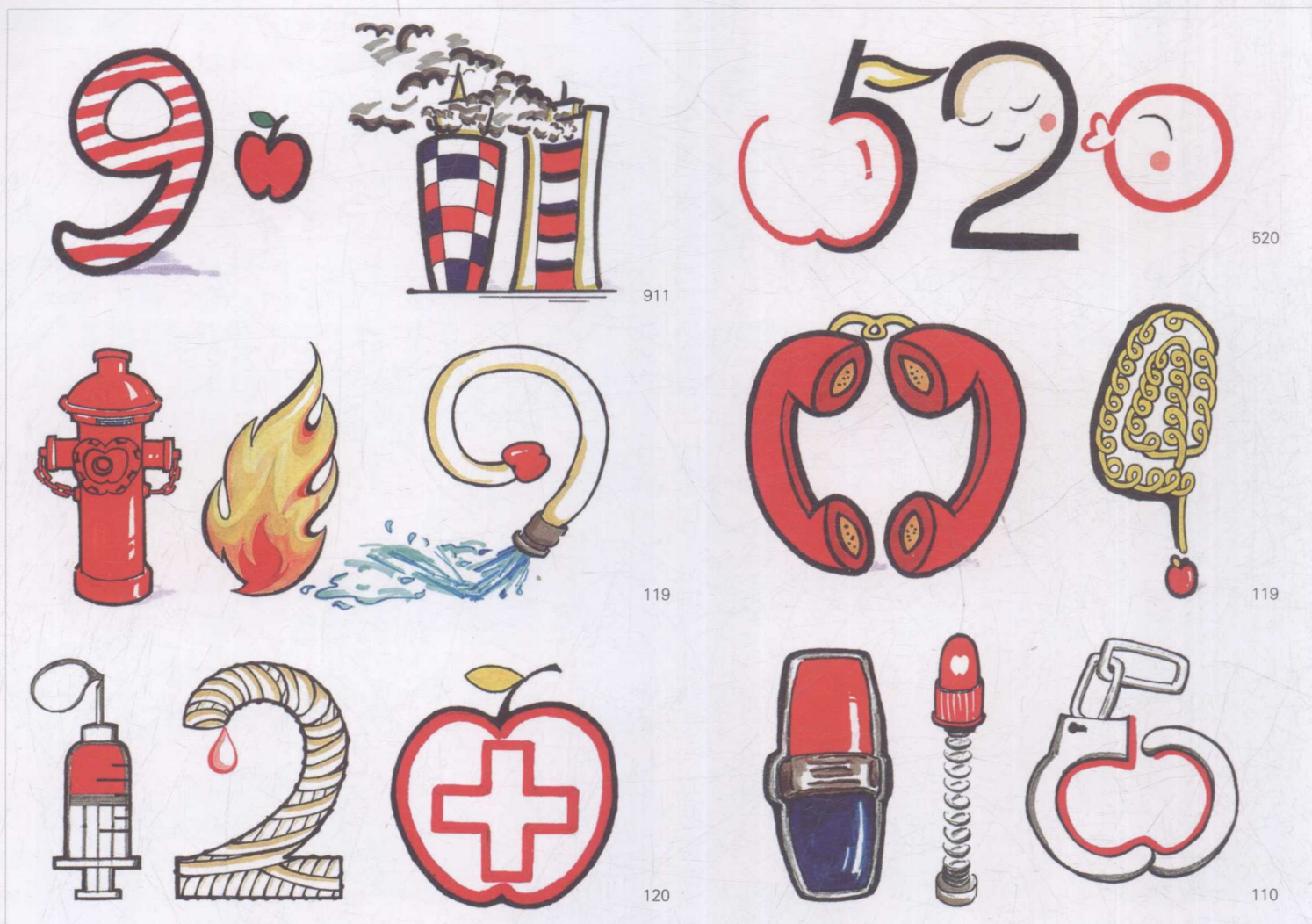

图1-1-30 苹果的想象 李梦琪 绘