

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

人体图形创意

——图形设计

虞海良 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

人体图形创意

——图形设计

虞海良 编著

大视觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人体图形创意——图形设计 / 虞海良编著. —南京:
江苏美术出版社, 2007.8
高职高专艺术类专业实验学程
ISBN 978-7-5344-2433-5

I. 人... II. 虞... III. 人体—构图(美术)—造
型设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第124609号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
          邱妍宾
封面设计 武迪
          丁健
文字审读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 贲炜

书 名 人体图形创意——图形设计
编 著 虞海良
出版发行 凤凰出版传媒集团
          江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京顺和印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
版 次 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2433-5
定 价 30.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱或葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实训学程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《实验学程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础，必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想，进一步深化职业教育教学改革，真正办出职业教育的特色，提高职业教育的教学质量和办学效益，促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下，依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验，组织开发、编写了此套体现江苏特色，反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想，通过任务、活动和主题等多样化的表现形式，将知识点和职业能力实践融进课题训练中，改革教学方法和学生的学习方式，以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社，经过三年多的研究和努力，在参编院校师生的积极配合下，“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目，是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则，省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中，进一步修订和完善本教程；同时，能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材，吸纳全国高职高专院校教材编写的优点，不断优化内容，拓展体系，为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才，为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献，为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

目录

概述	001
课题一 从写实转换到图形创意	004
课题二 发现的训练	015
课题三 创意需要学会重构	036
课题四 创意需要“雅努斯”思维	049
课题五 从二维走向三维的图形创意	059
课题六 真人秀的图形创意	076
课题七 文字、人体图形的发想与创意	084
参考书目	092
作者简介	092

概 述

一、关于图形创意

图形设计是一门重要的设计专业基础课程,如果忽略图形创意的训练,或对图形创意缺乏正确的理解与认识,是很难成为优秀的视觉传达设计师的。

德国设计大师霍尔戈·马蒂斯说:“一幅好的招贴应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解。”

在现代视觉设计中,“图形”作为视觉语言,完全诉诸于视觉的语言形象。以图传形,通过视觉传播形象、形式、表象从而透析出也让人感悟出内涵、意念、本质。那么“图形”在现代设计教育中应该处于什么位置呢?

① 图形是视觉设计的重要基础,是现代视觉设计最基本的要素之一,同时又是最根本、最高级、最深层的表达方式之一。

② 图形创意使通常的事物形态、物象转化为视觉要素。

二、图形及图形心理

图形创意的开拓研究,应该说源于格式塔心理学的创立。

格式塔心理学可以说是形的心理学。它是1912年发源于德国的心理学派。当时,心理学家依据现代物理学的新颖概念,从整体观念出发,反对德国冯德的元素主义心理学理论体系,从而形成格式塔心理学说。

德文Gestalt一词的中文译为“形”、“形状”、“形态”,它源于德语“Gestalten”,意为“构成”和“形成”。斯波尔曼称其为“形的心理学”,铁钦则称之为“完形主义”。格式塔的重点在于研究对形态的完整感觉。因为在我们的经验中,事物的印象总是一个整体。例如听音乐,我们听到的总是旋律形式而绝非一系列音符,是氛围与情感的统一整体,不是枝节局部,也不仅是其各部分排列的总和。对人的印象也是一种整体的感觉,而绝非局部的尺度。人对人的感觉是整体的,例如慈祥、平和、凶残、刻板、冷漠或者热忱等等。

人或一切事物表现出的模式,有广泛的研究价值与借鉴意味,体现为一种有意义的结构形式,这应该是格式塔心理学所要研究的要点。

我们注意到,整体不是简单的各部分总和,往往多于或大于各部分。

例如,一个设计中的四方形,是四条线构成的,但一旦构成,就不止于四条线,还有四个直角,加上闭合图形——四方形及其外部空间。整体远远大于局部之和。这一研究有助于我们对形及其整体的认识。因此,我们可以进行发散性的联想。

人们对形的理解大致上有如下几种划分:

- ① 有限形与无限形。
- ② 基本形与派生形。
- ③ 确定形与不定形。
- ④ 原生形与再生形。
- ⑤ 静止形与运动形。

- ⑥ 平面形与空间形。
- ⑦ 单一形与复合形。
- ⑧ 显形与隐形。
- ⑨ 意识形与无意识形。

的确，“人不仅通过思维而且也用一切感觉在对象世界中肯定自己”（马克思），“存在即被感知”，作为以视觉语言说话的设计，往往建立在一个视点和仅在一个瞬间感觉的基础上，从而产生形式效应。设计存在于形式，“设计必须重视形式”，设计的美在于形式。研究探讨形式必须先从“形”开始！

三、有关创意

1. 创意是什么

- ① 创意首先是发现。
- ② 创意必须具备的气质——叛逆。
叛逆不等于创意，但创意需叛逆的挑战精神。
- ③ 创意最终是基因的重构。

我们暂时不会去改变基因而制造高智商人，但是我们可以改变自己的知识基因及其基因组合。我们必须具备：创造性的独立意识与思考能力。

2. 创意基本法

① 改变你的视角。

用通常的视角你只能看到通常的景象，井底之蛙看到的就是一方天空，以管窥豹，当然只能略见一斑。局限而狭窄的视角永远不会改变你的视域。局限而狭窄的生活经历、经验也只能导致狭窄的想象与思域。

如果能全面整体地审视事物，居高临下，鸟瞰全景，当然是最理想的境界。但事实上我们不太可能会具备这样的条件，而恰当地变换视角，是获得全新创意的最好方法之一。

爱因斯坦相对论的产生，决非出于单一的视角，而是全面地多方位地探索才产生了相对论这一伟大的立论。

埃舍尔的错视空间表现，是不断改变视角的三维空间意念。达利更是把视角无限延伸到三度空间、四度空间、微观空间、宏观空间、视觉视角与心灵视角的高度中去。

② 倡导“雅努斯”思维。

“雅努斯”是罗马神话中的“两面神”，前后两面，一面关注着过去，一面注视着未来。古罗马钱币上铸着他的神像，一手执掌着开门的钥匙，另一手执掌着警卫之杖，把对立的两面容纳于一个形象，把金刚怒目与慈悲为怀构成了一个整体。

美国学者 A. 罗森堡于 1979 年独树一帜，提出“雅努斯”说，他认为“所谓创造性思维，不过是对直接对立，似乎是互相排斥的思想、形象与表象的同时认识。这种对立、不仅能为人认识……而且存在于人们意识中。思维对立还是科学思维的

最重要手段”。物理学家尼尔斯·玻尔认为，如果把两种对立的思想融于一体，将会使你的思想处于激荡不定的状态，会提升你的思维进入一个新的水准。对立使思维活跃而构成“悬念”，新观念因此喷涌而出。

有一幅优秀的漫画，源于以前人们常做的游戏，即在一人背后贴一画只乌龟的纸条，此人不知，众人大笑；而此作反其道，画一群乌龟在一乌龟背后贴一纸条，上写一“人”字，此乌龟木然不知，四顾彷徨，惊愕诧异的表情而行之，而众乌龟掩口捧腹大笑，直不起腰来。此幅作品不仅妙趣横生，且其用意深焉。

③游戏是创意之母、童心是创造的来源。

可以说“需要是创意之父，游戏是创意之母”，游戏与坦诚无瑕的童心是不可少的。冷漠世故的成人看什么都是一个“句号”，天真稚拙的儿童看什么都是一个“问号”。成人回答问题是一个自认为标准的答案，儿童回答问题有无数答案。成人已被灌输的知识、观念、经历的经验构成“坐标图”框定，“坐标图”的大小、结构，限定了成人的知觉与思维程式。游戏使成人有机会恢复童心，走出“坐标图”的框架。

有创意不等于有作品，成功的创意到成功的作品还有一段距离。很多院校毕业的高学位的高材生，未必能在社会上成功，因为在他们的素质中缺乏优秀的非智力因素。优秀的非智力因素可以包括锲而不舍、百折不挠、成功的欲望、自始至终的毅力、驾驭整体的能力、敏锐的目光、应变的心理准备、超前的意识等。

四、人体是艺术设计最具开拓性、创意性的元素之一

人体是生命的形式，灵魂的躯壳。

人体是活力的载体，是思想的孵化器。

人体是大自然的恩赐，上帝说：“我本是尘土，复归于尘土。”

我们以人体为主体进行创意与设计，虽然艺术与设计的开拓者、大师们已在人体创作上做了大量的创意与实践，产生了很多的传世之作；然而，人体是美学观念中取之不竭、赏之不尽的审美对象与创意源泉，人体是现代艺术设计中最具开拓性、创意性的元素之一。

课题一 从写实转换到图形创意

课题概述

本课题旨在让有基本绘画基础的学生初步认识设计,使学生从绘画写实的概念转向设计创意思维。这一转换的学习过程,是引导学生进入专业设计、了解图形、了解国际设计文化主流倾向的一个重要过程。

课题目标

让学生怀着最新鲜的感觉步入图形创意之门,对图形的概念有一个比较全面、正确的理解,使他们对图形产生兴趣、产生创作欲望。

知识点

图形的产生与形成,从先民的图腾图形到现代商务、文化传播图形;东西方不同的民族文化心理积淀所形成的东西方图形的认知与表现的差异,是学习创意图形的起跑点。

视觉表达样式中的写实,其表现效果的真实性与客观物象的距离形成了不同层次,有再现、写实、超写实之分。

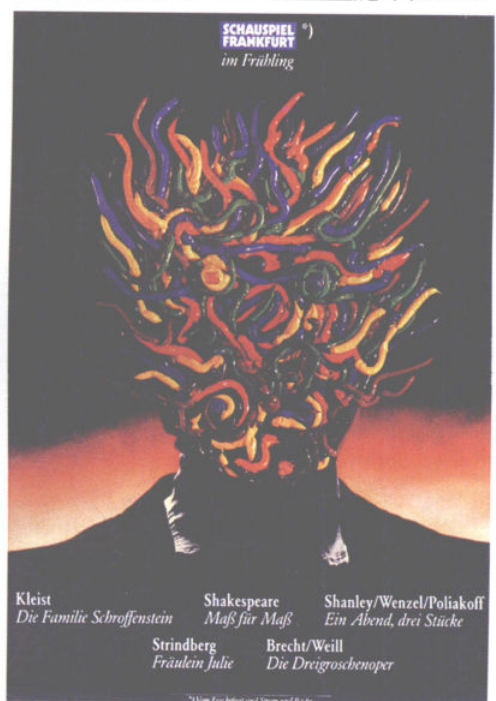
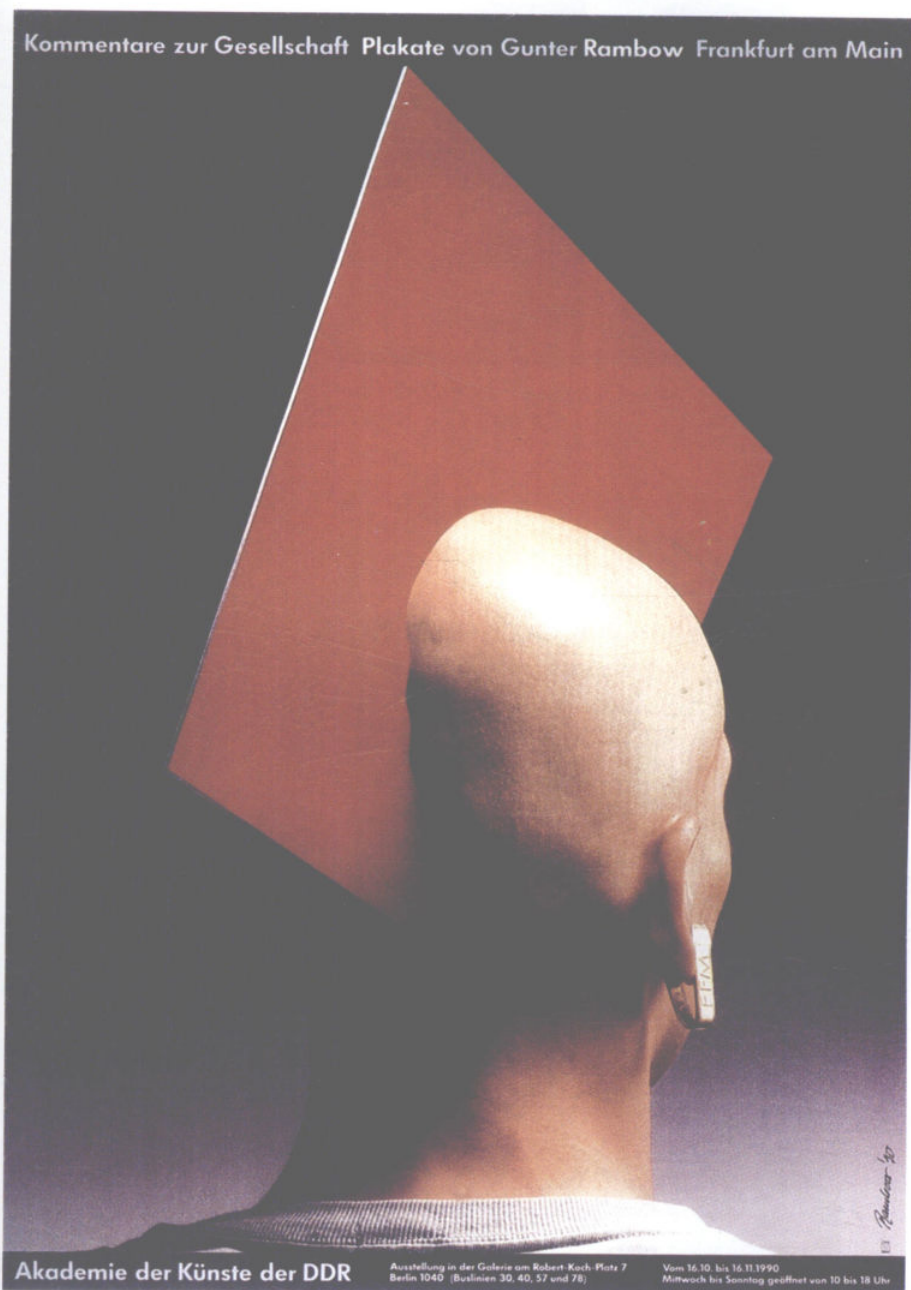
“再现”一般是指人对其可认识的物象的具体描绘,在创作手法上偏重于写实逼真;在创作倾向上偏重于认识客体,再现现实。再现视觉在某种程度上体现为心理体积的问题。从三维空间中的具有体积的物象到二维平面上的再现,实际上是人们利用形、线、影、色等呈现出的一种视觉现实的幻象。

“写实”是一个宽泛的概念,包含着许多不同风格和流派的想法,但追求的都是视觉上的真实感。写实性表现在总体上虽然都是真实再现具体对象,但由于表现者之间理想观念追求的差异,审美意识的不同而对形式因素各有侧重与多变的组合方式,形成了艺术效果的丰富性。

“超写实”是把对象犹如置于照相机的镜头下,通过数十倍的放大十分逼真地复制对象,很客观地把物体的影像呈现出来。由于这类作品完成后的效果质感极为逼真,如同照片一般,又被称为“照相写实主义”。

以上不同功能作用的写实性表现具有不同的技法处理方式。绘画性写实表现主要以光源、环境、对象及画者位置固定的限定为作画原则,综合发挥“全因素”的作用,表现对象在形体结构准确的基础上,出现空间感、体积感和质感。而用于视觉传达设计写实性表现的图形,技法运用与形式处理要自由得多,可以只描绘对象真实的形象、结构而不必拘泥于体积与肌理的再现,可以线条概括或夸张地描绘形象,可以借用装饰性手法增加表达效果。甚至于异质同构的超现实形式,也可属于写实性表现体系。同时,无论何种写实都可以利用现代摄影技术、暗房技术处理,乃至在计算机上进行多种意料之外的语言表达,为图形创意设计服务。

经典解读

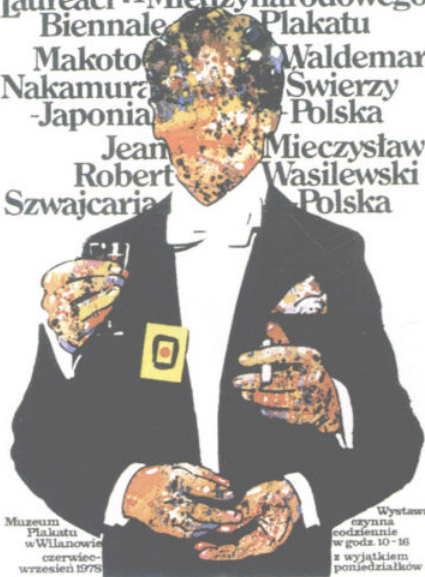

冈特·兰堡 (Gunter Rambow), 德国现代平面设计大师, 被誉为“跨越时空的视觉诗人”, 其图形创意作品具有宏大的气度与视觉冲击力。

从中国传统的京戏脸谱、少数民族傩戏的脸谱和木雕，以及非洲土著原始的纹身图腾与西方的马戏人物脸谱上，我们可以看到人类对人体面部图形的创意是由来已久的，脸部是容易被人关注的部位，我们当然要在脸部做文章，以吸引别人的眼球。

laureaci VI Międzynarodowego
Biennale Plakatu
Makoto Nakamura - Japonia
Jean Robert Szwajcaria
Waldemar Świerzy - Polska
Mieczysław Wasilewski - Polska

Muzeum Plakatu w Wilanowie
czerwiec-wrzesień 1978

Wystawa czynna codziennie w godz. 10-16 z wyjątkiem poniedziałków

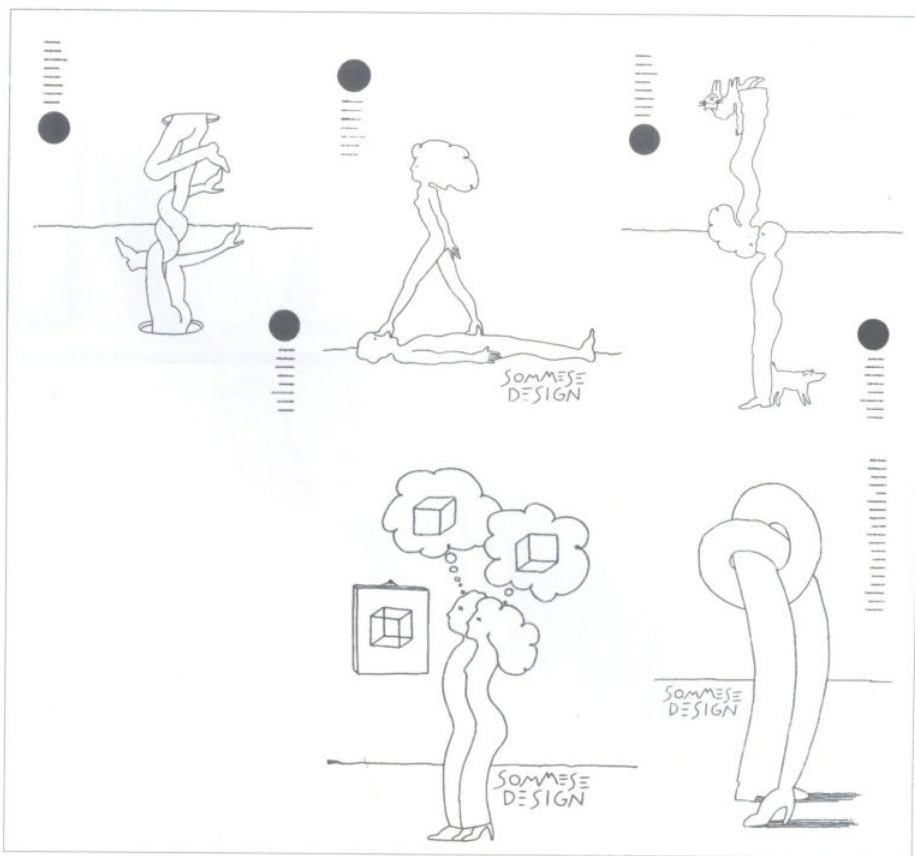
11 Exhibition poster: 波兰 1978—1978

30th INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

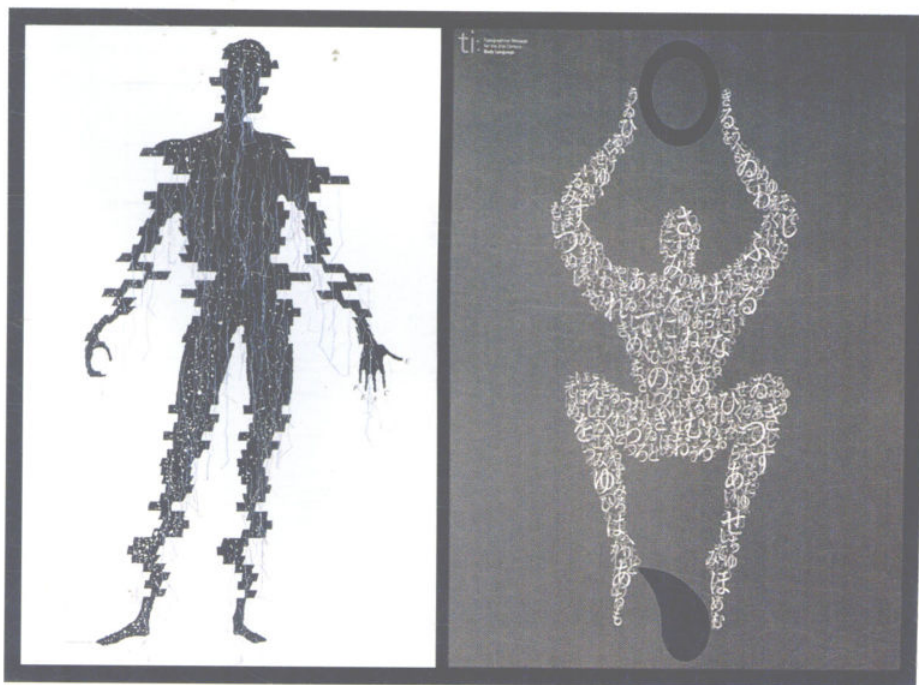

JAZZ JAMBOREE WARSAW POLAND | OCTOBER 1988

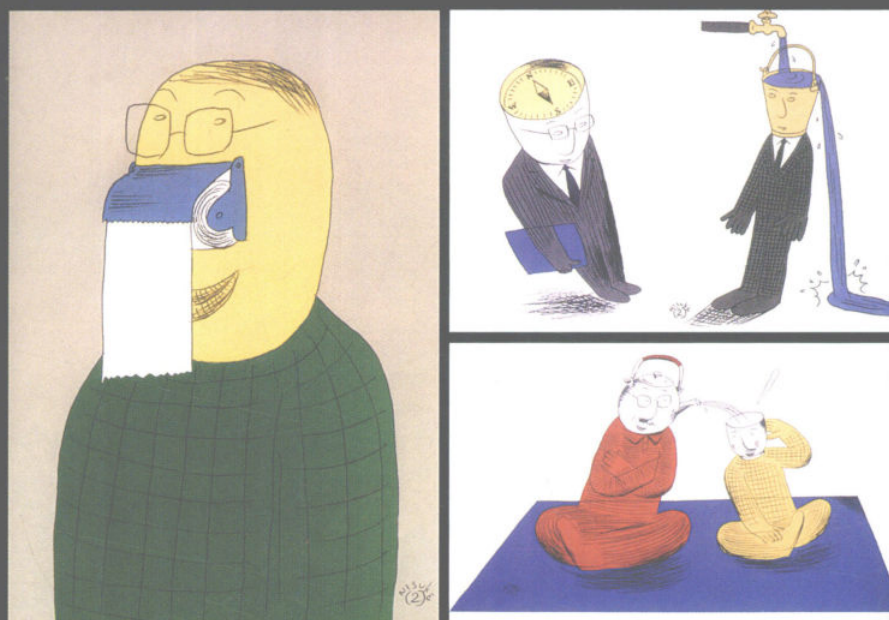
华得马·斯维尔兹是波兰平面设计界成绩卓著的领袖人物。在多产的创作过程中、在写实的描绘中已产生了图形的意蕴，形成了个人鲜明的形式风格与表现手段，他在创造的人物形象中传递他的思想与精神力量，他非凡的表现力构成他海报作品中独特的视觉语言，用笔触与色彩展示在空间跃动的音乐！

克里斯廷·萨姆斯与兰尼·萨姆斯夫妇共同创作的以图形线描表现创作生涯与家庭生活和谐沟通与心灵际际的作品，以优美轻松随意的线条、散步般的图形叙述来抒发一些寻常的发现与感悟。

下谷二助为《PR》杂志等一系列杂志所作的封面及插图，具有谜一般的情趣，随意变幻的描绘，有乡土气与亲切感，有童真的发现与无邪。这些人体图形创意，犹如随手拾得。

三木健的以人体形象为主的招贴作品，图形具有现代感与修饰感，视感集中，主题凸显，表现手法优雅。

现代陶艺上的人体创意

课题要求

写实自画像手法不拘，素描的（含速写）、动漫的、版画的形式均可，要求认真写实、体现基本功，能形似自己。

图形自画像更可以手法不拘，但图形不是漫画、不是卡通。图形强调创意，要求作品能体现自己的气质、性格或内心独特的一面，求神似。在作品下端，设计一个自己的签名。

课题步骤

写实自画像（4课时，隔天交作业）——以“我”为主题的演讲（根据情况另加副标题）——经典作品赏析——图形自画像创意（加上签名的设计）。

教学辅导

开创性课题与作业不要过多灌输概念与框架，以开拓学生“悟”性、开放学生原创性为主，作业过程中暂且不要辅导，但要尊重学生无任何框架束缚的创造力，适当加以引导。千万不要过多施加导师的影响力，以防形成千人一面的格局。

习作点评

部分作品从比较拘谨、缺乏创意想象力到大多具有张扬的想象与原创，往往会找到自我性格和气质中的独特特点。

廖智
2012.4.27

利用两棵树之间的空间来表现头像，是很好的发现与创意，尽管技法较幼稚。

廖智

用一只弹弓表现自我

廖智

此幅廖智的图形创意，利用“廖”姓，十分巧妙地画出了自己充实的四方脸，可惜缺一张照片来佐证他“满脸横肉”的形象。

当世界只剩下最后一棵树，眼泪将汇成河流……

将自我画成一幅保护环境的招贴

这是一个性格张扬的小女生，用娴熟的表现技巧来作不羁的图形创意。

一幅很好的创意，出生在海边的同学不会忘了与大海相关联的一切，创意行为中总是有生活的轨迹。

用各种符号表现五官，用点燃后的火柴棒表现舞动的头发。表现手法无拘，整体浑然一体。

用几何形体和直线来表现自我，透析出个性中的阳光。曾有人预言几何学应当成为现代艺术设计中一门必备必修的学科。