

创
意
图
形
设计
手
册

设计实用图典系列
高校设计专业用书

设计

NEW

本社编
上海美术出版社
© 2006
SHEJI SHIYONG
TUDIANYAN XILIE
SHEJI SHOUCE

图书在版编目(CIP)数据

创意图形设计手册/黄宗湖主编.—南宁:广西美术出版社, 2007.7

(设计实用图典系列)

ISBN 978-7-80746-234-7

I. 创… II. 黄… III. 构图(美术)—造型设计—手册
IV. J061-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 076062 号

设计实用图典系列 创意图形设计手册

本社 编

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 陈 凌

责任校对: 陈宇虹 尚永红 卢明燕

审 读: 林柳源

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 蓝小星

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 12

书 号: ISBN 978-7-80746-234-7/J · 837

定 价: 58.00 元

主 编: 黄宗湖

副 主 编: 柒万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

本书执行主编: 罗 鸿 刘 佳

编 委: 喻湘龙 韦自力 李明伟 张燕根

黄江鸣 黄卢健 林燕宁 蒋才冬

林振扬 袁筱蓉 何 流 胡文杰

胡文娟 赵慧宁 叶颜妮 李西宁

钟云燕 苏华君 利 江 李梦红

李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

何 仟 梁新建 周景秋 黄焱冰

版权所有 翻印必究

SHEJI SHIYONG TUDIAN XILIE 设计实用图典系列

前言

随着生活节奏的加快,爆炸的信息量促使人们走入一个“读图时代”,简洁明了、示意清晰的图形以浓缩信息的形象,在信息传播中占据着越来越重要的地位。图形除了应具备的视觉效果外更是信息传达的使者,围绕着如何让观者关注图形、阅读图形、认识图形并传播图形,我们开始创意图形的学习。

市面上不乏创意书籍,各有侧重,每次阅读都有新的体会,认识与实践的交替,升华了图形的创意。本书主要从图形的创意方法及表现形式上去解读图形的意义,内容包括:图形概述,从传统图形中认识图形的起源;图形创意方法,从思维想象与联想到图形的创意表现形式到表现手法、色彩的应用等,系统地介绍了图形创意的过程。本书侧重创意思维训练,在联想与想象的章节设置了几类习题:一是形的引申训练,二是义的引申训练,三是形、义的结合应用,用三维空间式的方法了解图形,拓宽思维,激活脑细胞。在图形的表现形式章节中细分了图形之间的关系,与之前提及的形义结合认识图形的方法一致,全面观察是本书所要提倡的。

书中录用大量的名家作品与学生作品欣赏,章末更是介绍了创意图形的应用形式,加强应用实践意识。

创意图形的初衷就是创造一种轻松的图形语言来表义,以减轻脑力与视力的负担,提高信息的收集速度及存储量,创作出表义明了、简单生动、轻松有趣、寓意深刻的图形是本书的目的,希望书中介绍的内容能为读者撑起一片欢乐的图文天空。

CONTENTS 目录

SHEJI SHIYONG
TUDIAN XILIE

设计实用图典系列
创意图形设计手册

001	一、图形概述	040	(二) 联想
001	(一) 图形	040	1. 发散思维
001	1. 图形的产生	050	2. 收敛思维
005	2. 图形的特点	055	3. 反向思维
005	(二) 创意图形	058	4. 提示思维
005	1. 什么是创意图形	060	五、创意图形的表现
005	2. 图形与创意图形的异同	060	(一) 创意图形表现方法
007	二、创意图形的设计元素	060	1. 正负形
007	(一) 创意图形的基本元素	065	2. 异影
007	1. 点	070	3. 同构
008	2. 线	082	4. 元素替代
009	3. 面	088	5. 错视
014	(二) 创意图形的辅助元素	097	(二) 创意图形表现形式
014	1. 文字	097	1. 比喻
017	2. 载体	097	2. 夸张
024	三、创意图形的色彩	101	3. 对比
024	(一) 色彩表情	102	4. 拟人
029	(二) 色彩空间	103	5. 荒诞、幽默
029	(三) 色彩选择	106	6. 象征
029	1. 色调选择	106	7. 其他
029	2. 补色选择	107	(三) 创意图形表现技法
029	3. 灰色选择	107	1. 写实
029	4. 色彩情感选择	111	2. 抽象
030	(四) 色彩补偿	113	3. 肌理
030	1. 视觉补偿	119	六、创意图形的运用
030	2. 空间补偿	119	1. 创意图形在插画中的运用
031	四、创意图形的思维模式	122	2. 创意图形在广告招贴设计中的运用
032	(一) 想象	125	3. 创意图形在书籍装帧设计中的运用
032	1. 材质转换	127	4. 创意图形在包装设计中的运用
034	2. 字义想象	130	5. 创意图形在服装设计中的运用
036	3. 特定形态想象	132	6. 创意图形在造型设计中的运用
038	4. 特定空间想象		

1

一、图形概述

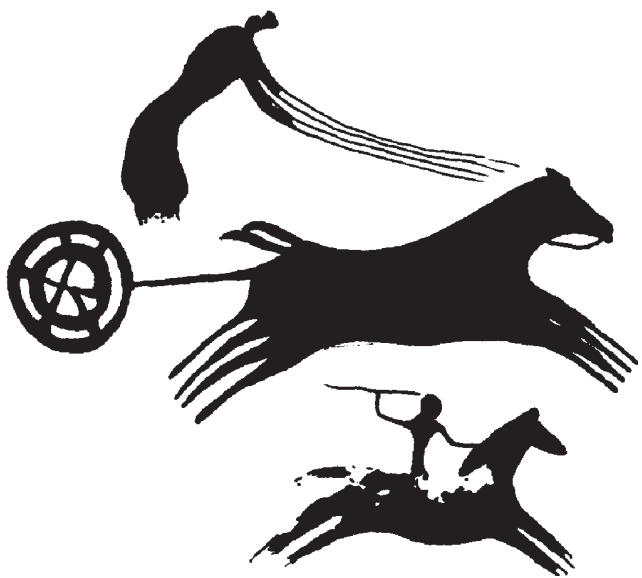
凤翔泥挂虎

(一) 图形

1. 图形的产生

最早的图形在何时何地缘何出现,我们已经无法详究,或者是因为信手涂鸦的游戏心理,或者是生活中偶然的突发奇想,图形成为语前期简单发音交流与语后期的语音符号出现的辅助工具,其重要地位不可磨灭。在文字出现以前,我们聪明的祖先已经懂得运用简单的图形记录生产生活,为我们留下了宝贵的历史、经验,是人类的伟大历史遗产。每个时期都有特征明显的图形,例如,在彩陶器上出现的图形,以抽象的几何形出现,取材于自然万物与生活场景,在排列上却已经形成独特的审美形式,懂得归纳自然物的生长规律并形成抽象的纹样,如彩陶的花瓣纹,数字观念已逐渐形成,表现在按数字的排列上。

在恶劣的自然条件下,人类对自然界存在的可知与不可知的现象有着特殊的感情:对于不可知的现象,带着恐惧的心态去崇拜,认为有天神在控制着世界的一切,久而久之,神灵的形象在受人类思想意识的驱使下出现了;对于可知的现象,人类也存在一种敬畏的心理,担心所得的会随时失去,物资的短缺造成这种患得患失的心理,为了祈求更多的物品,代表了人们的愿望的“崇拜”文化开始出现,如“图腾崇拜”、“生殖崇拜”等。如凤翔泥挂虎,以虎的形象表达祈求家宅平安的愿望。随时间推移、人们认知水平的提高及生产力的发展,民间出现的大量多姿多彩的图形,让人目不暇接。地域文化导致图形的发展形式多样,形成各自的特色文化,单是剪纸一类,就有各自的不同。渐渐地,为了方便交流,一些繁杂的受地域文化限制的图形样式,简化成一种约定俗成、通用的符号。“寓意于形”的意识逐渐成熟,例图《太极》、《八卦》、《万字纹》等,成为民间的一种通用的特殊的图形语言。

八卦

太极

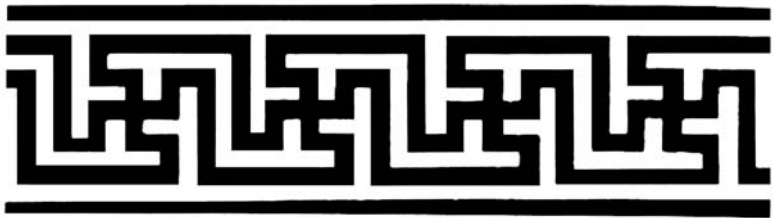
陕西宝鸡北首岭出土彩陶小口壶

方胜

如意纹

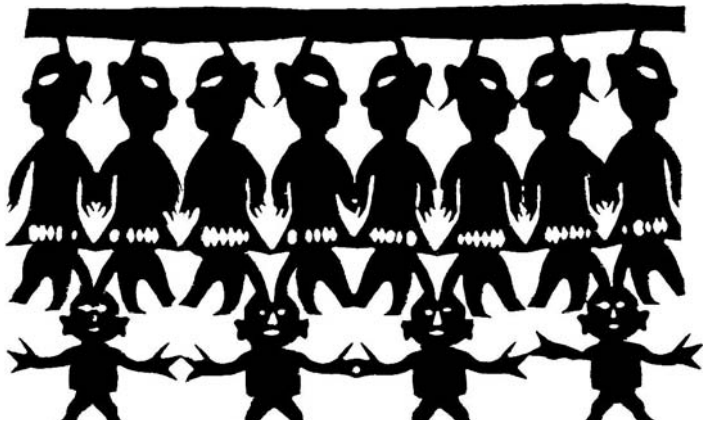

万字纹

传统民间图形主要表现对自然的认知以及愿望、需求，造型上借鉴自然的痕迹比较明显。

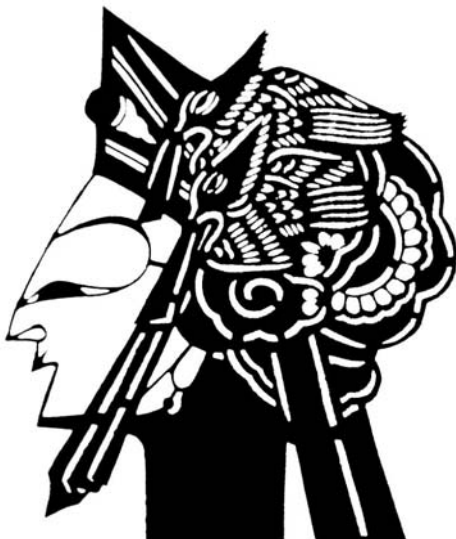
传统民间图形的创意表现形式有：

影像 我们的祖先在一次偶然的机会中发现火把在墙上映照出来的人、动物的形象与真实的形象出奇地相似，人们将这个发现应用到岩画上，形成了忽略细部、重视外形的平涂的剪影图形。艰苦的生活练就了他们敏锐的观察力，通过视觉的影像的获取以及生活经验的积累，形成了我们今天看到的独特影像造型。如岩画中的人物多描绘正面或正侧面，动物的造型则以侧面为主，都表现出完整的四肢并突出特征部位，这种方法在今天的剪纸与皮影艺术中仍有可循踪迹。

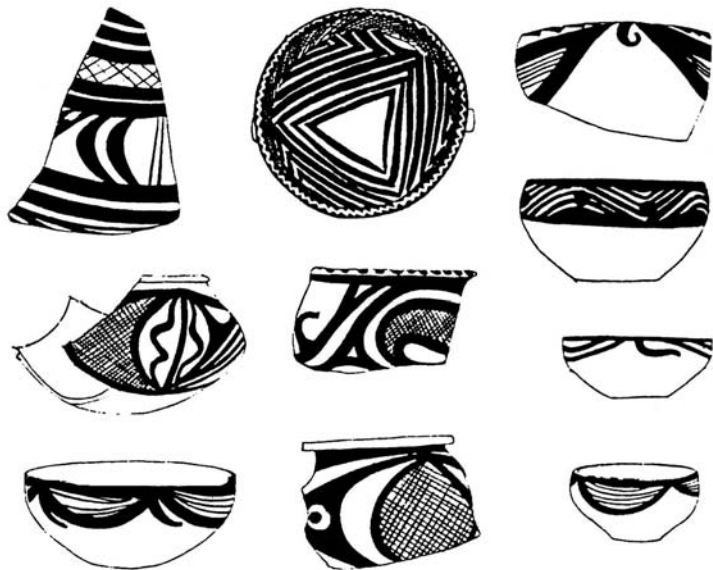

民间剪纸

抽象 抽象形是相对影像形而言的，造型自由奔放，以表达思想为主旨，也有的在图形中变化。例如，添加纹样，在皮影造型中，添加各种纹样表现不同人物的性格特征；简化图形，例如彩陶上的几何纹样，有以水的旋涡为原型创作的涡纹，还有抽象的鱼纹等；阵列，简单的几何造型按照一定的阵列方式，用几何构成的规律创造出的图形。

皮影戏 添加纹样表现人物性格

彩陶几何纹样 简化的图形

禽鸟形纹样 由抽象到简化的运用

鱼形纹样 由抽象到简化的运用

曲腹盆 用圆点、曲线及弧形三角构成富有流动感的柔美纹样，布局匀称，繁而不乱，既有运动感又给人以平衡美。

宝相花

宝相花

宝相花

蛇纹

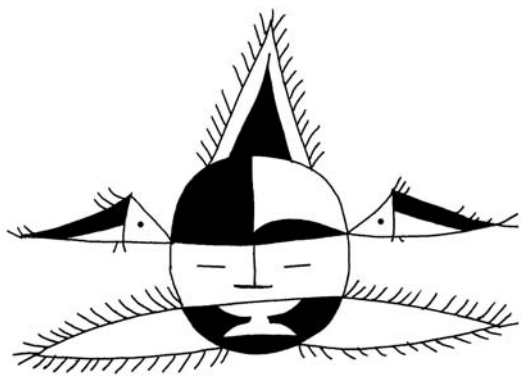
动物纹

蝙蝠纹

夸张 图形应需要而产生，或审美或祈愿，夸张的造型可以进一步强化图形的特征，这种在造型上有一定的取舍、选择、提炼的形象是图形发展趋向成熟的表现。例如在辽宁东沟县出土的6000多年前的滑石动物形象，河姆渡遗址出土的陶塑动物，都能抓住动物的特征，突出其特征部位，省略一般结构，显得造型整体感强，情态生动，充分体现了原始人的丰富想象力，夸张的造型手法也成为今天民间艺术造型的主要特征。

复合 复合形指两个或两个以上的物象组合成的艺术形象。可以是人物与动物、人物与植物、动物与动物、植物与植物等的复合形，采取“异物同构”的艺术形式来表现，选择某种物体的部分形象结合成为一种世人所未见过的奇特图形。例如女娲人首蛇身的形象，蛇是代表“繁衍”的动物，与女性形象结合，生动地表现出“大地之母”的形象。如《人面纹》，是人面、鱼、太阳的复合图形，有“寓人于鱼”的特殊意义。复合图形的产生，往往包含着人们的愿望，代表祈愿求福的心理。图形的组合也因地因人而异，例如白族中的虎氏族和鸡氏族，他们认定自己是这种动物的后代，世代受之庇佑，以十二兽纪日，到虎日便是虎氏族的吉日，鸡氏族也是如此，氏族图腾也以相应的动物造型为主。

人面纹 人面、鱼、太阳的复合图形

“莲生贵子”吉祥图案 表达“求子”的愿望

“莲生贵子”吉祥图案

“鱼戏莲”民间图案 表达夫妻感情合顺之义

“鱼戏莲”民间图案

“龙”传统图案 表达人们寻求“庇佑”的愿望

“老虎”吉祥图案 表达避邪保平安的愿望

“蝴蝶”吉祥图案 象征“耄耋”，长寿之意。

演变至今的图形，更多地体现它的传播信息的功能，以及符号的造型。传统的图形在发展中，顺应需要而简化，成为简单易懂的符号。

2. 图形的特点

(1) 主观性

《荀子·天论》中提到：形具而神生，好恶喜怒哀乐藏焉。我们在接触物象时，往往在未了解前不自觉产生主观的判断，因为这些展现在我们眼前的“形”会自然流露其特有的性质。即使面对相同的对象、相同的观者也会根据当时的情绪、生理状况而对之有不同的看法，例如同是黑白双色的自由图形，可以代表沮丧、空虚，也可以代表简洁、时尚。图形是主观意识的产物，通过描绘客观世界，加入作者的喜好、感情，将主观意识置入设定好的“形”，引起观者共鸣，见例图《喜》、《怒》、《哀》、《乐》、《优美》、《忧郁》、《烦躁》、《伟岸》。

(2) 时代意义

图形有特定的时代意义，例如，在2003年，只要在画面中出现口罩，人们自然就想起“非典”，而在2003年以前，口罩可以代表任何意义，但一定不是代表“非典”，图形作为图案的延伸，是有约束的图案，有特定的使用范围，有特定的意义的。

(3) 识别性

图形作为传播的符号，信息的准确传递成了首要任务，这就要求图形简洁易懂，方便阅读、记忆、识别。例图：《北京奥运会会徽》、《中国铁路工人徽章》、《指示符号》、《男女简化标志》。

(二) 创意图形

1. 什么是创意图形

创意的内涵就是创新、创造。创意图形的产生必须以传播信息为根本原则，创造性思维为先导，以新颖、独特的意念表达方式和表现方法，塑造新颖的形象引人注目，并留下深刻的印象，达到信息传播的目的。

2. 图形与创意图形的异同

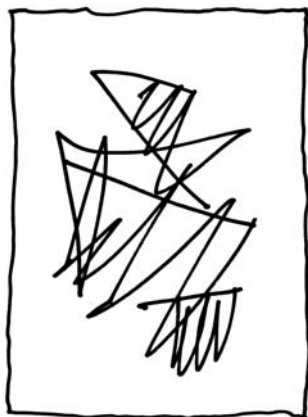
图形是二维平面上的，人为有目的地创造出来，对公众有一定影响，具有传播信息功能的一种符号。创意图形是图形的特例和发展，图形侧重识别、简洁、个性，创意图形侧重视觉冲击和引人注目。

图形是人类在承认客观存在的基础上，经过对自然物的观察、认识，归纳、提炼后形成的人为创造的形象。创意图形在图形的基础上，进行再次创作，加深记忆点，使之识别性更突出。

图形与创意图形的信息传达方式都有着文字传达不可替代的功能，在信息多元的现代社会，它们的象征、传播意义更为人所关注，其多元、快捷的传播形式使我们可以短时间内准确获取需要的信息。

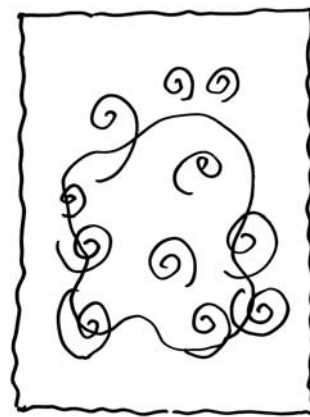
喜

怒

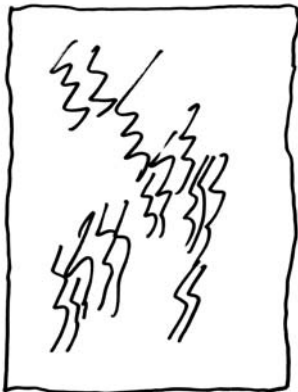
哀

乐

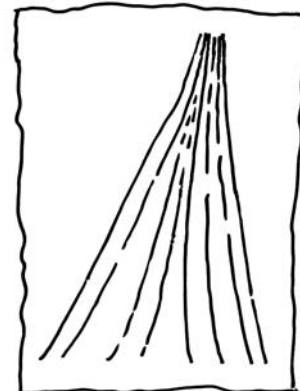
优美

忧郁

烦躁

伟岸

北京奥运会会徽 传统的印章与“京”字结合表义

中国铁路工人徽章 火车外形的简化图形，形象、简洁。

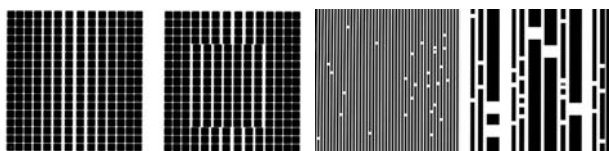
指示符号

男女简化标志

2

二、创意图形的设计元素

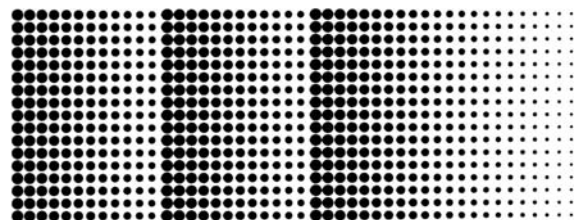

点的疏密排列结合

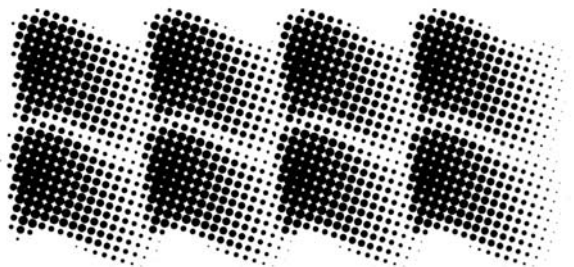
画面中的虚点构成

点的发散

点的渐变

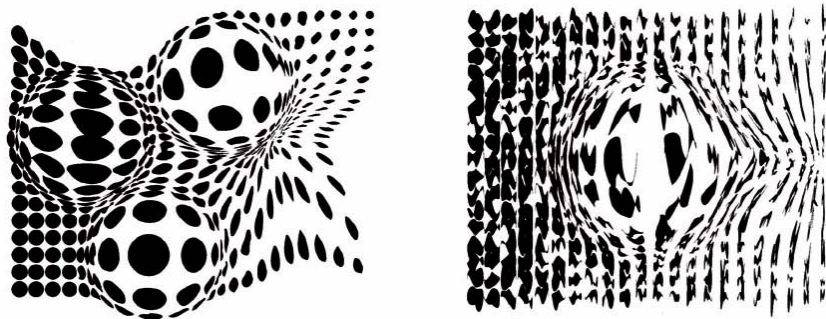
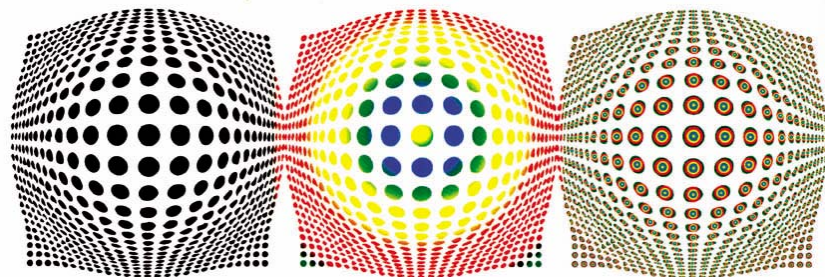
点的渐变

(一) 创意图形的基本元素

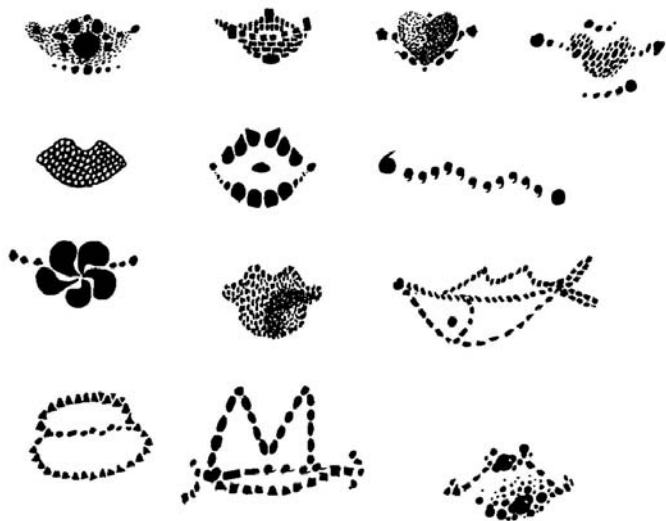
创意图形以形表义，以点、线、面作为其基本元素，有着特殊的表情。

1. 点

点作为一个特定的视觉元素，没有固定的外形、大小，点是画面中相对而言的概念。例如，相对一个苹果而言，果核是点；相对一棵苹果树而言，苹果是点；相对于整个苹果园而言，一棵树就是点。点的本身没有明显的语言，可以通过形状、大小、疏密、虚实的形态对比形成新的语言。

点构成的立体空间

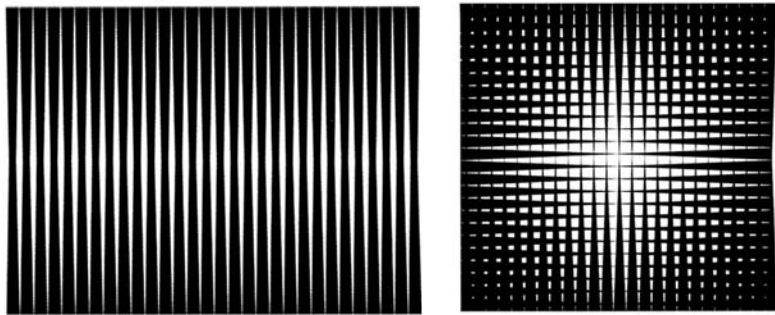

嘴 形态各异的点赋予嘴巴不同的意义

2. 线

线是点延续的形态，线有实体的轮廓形态、视觉虚拟形态。线的弯曲变化、粗细排列可以形成空间；线的变化丰富，可以轻易产生动感较强的图形；线的方向引导视觉，产生不一样的效果。

线的空间

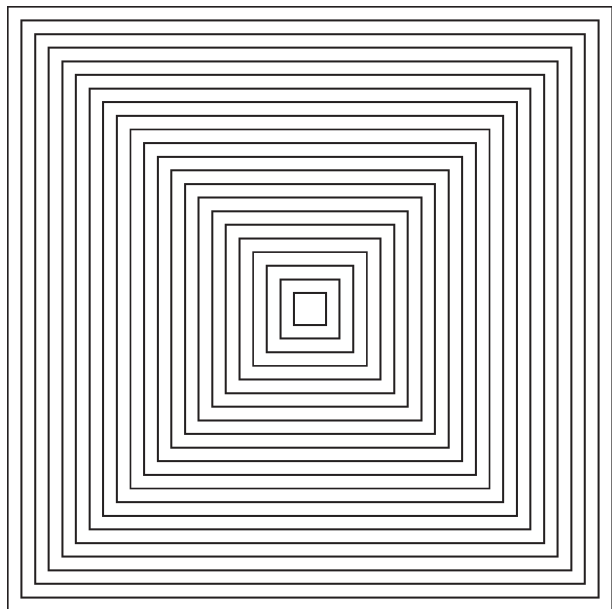
线的空间

线的空间

线的空间

视觉虚拟的线

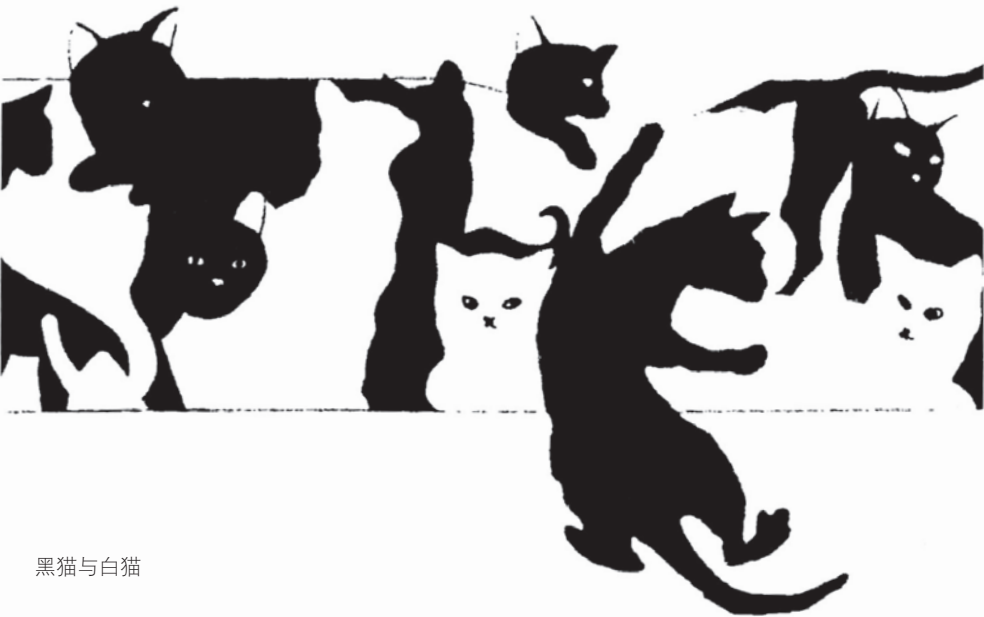
实体轮廓的线

3. 面

面的形态包括物体实地的感觉，例如一望无际的草原、茫茫的大海等；点与线的集合，例如天空中成群的小鸟，海里穿梭的鱼群等。此外，面还存在与实形相对的负空间，在黑猫的实形外面形成负形的白猫。虚实两面的交界为图形的轮廓线，它的形态决定着面的表情，例如，圆形代表圆满、女性；方形代表坚强、男性等。不规则的轮廓线更能表达丰富的形义。

点、线、面各自的形态多样，综合运用组成的画面更是丰富多彩。

点线面是画面组成的基本元素，多样的形态加强画面的表义，丰富画面的层次。在练习中根据不同的创意组织相应形态的点、线、面构成和谐优美的画面。

黑猫与白猫

点线面的综合应用

