

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
© 2008
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		

3. 同构

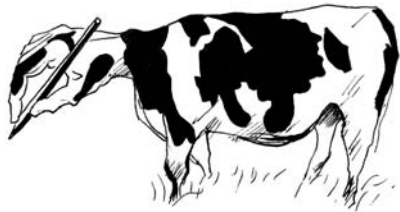
同构是解构的发展，利用事物之间的某种相似的关系为达到某种特定效果和目的，将相似的或毫不相关的物体结合起来。结合的物体可以是外形的相似，也可以是意义上的相似，可以是矛盾的，也可以是同类物。

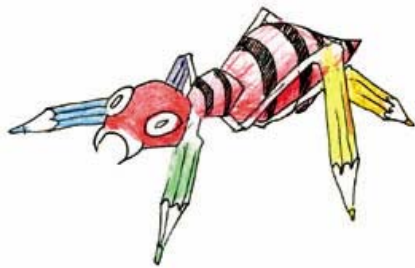
写

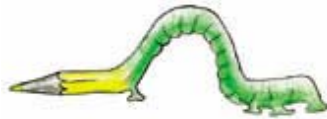
翅膀与扇子

奶牛

蚂蚁

虫子

鹅

指

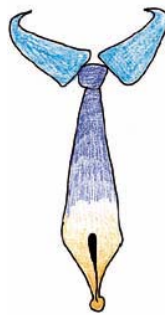
球

鱼缸

冰淇淋地球

作家

有毒食物

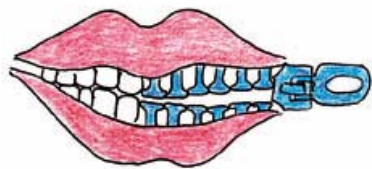
眼睛

和平

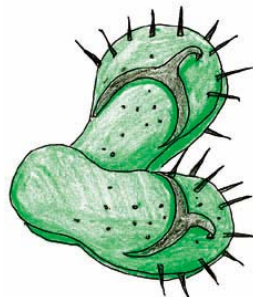
蝴蝶

保密

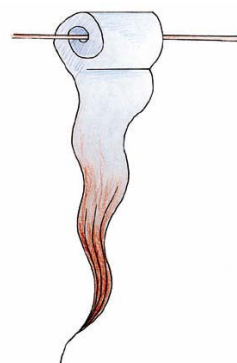
飞鸟

鞋

有毒食物

卷纸与头发

美食

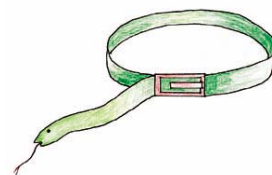
钳子? 剪刀?

苹果熟了

自残

皮带与蛇

能说话的眼睛

蛇之链

植物之灵

人梯

鞋与脸谱

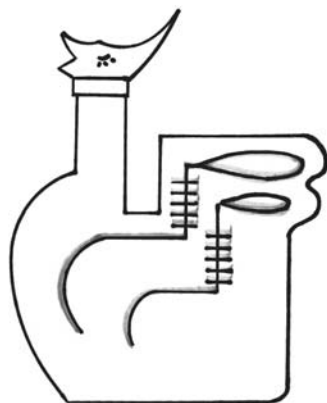
大肚量钢笔

请坐

走

鸡尾酒

海马?

方便牙刷

烟酒不分家

花瓶

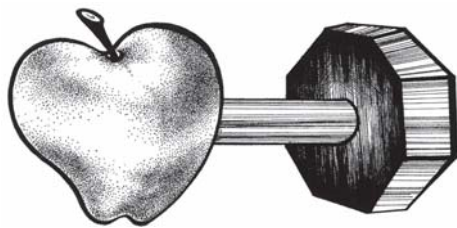
手机与酒

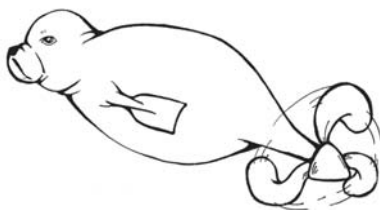
葡萄酒

“情”酒

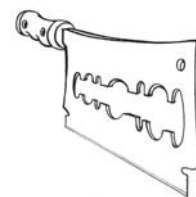
哑铃

现代海豹

最刺耳的乐器

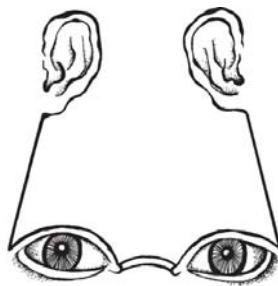
刀

想飞的眼

刷子

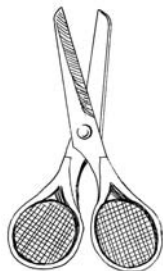
挂

飞机的灵感

鱼与尾

球拍与剪刀

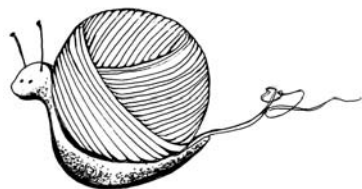
食指大动

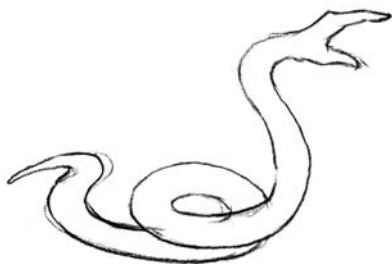
鹰

车与鞋

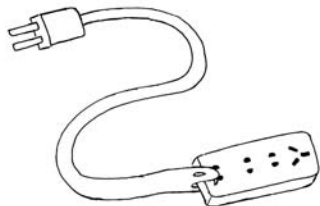
蜗牛

蛇

自我保护

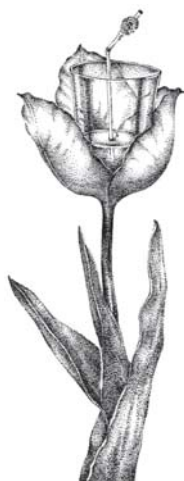

插座

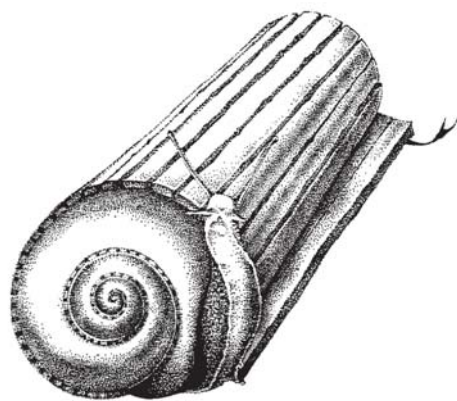
形似、义似的两种物体结合，创作出新的图形，《车与鞋》中，为表达运动鞋超强的爆发力，穿上之后可加快奔跑的速度，与汽车的形态结合；《作家》中领带与钢笔的结合，说明身份；《人梯》中，作者运用人手与脚组合成梯子，准确地表达了一个团队理念——支持。

扭态?

花

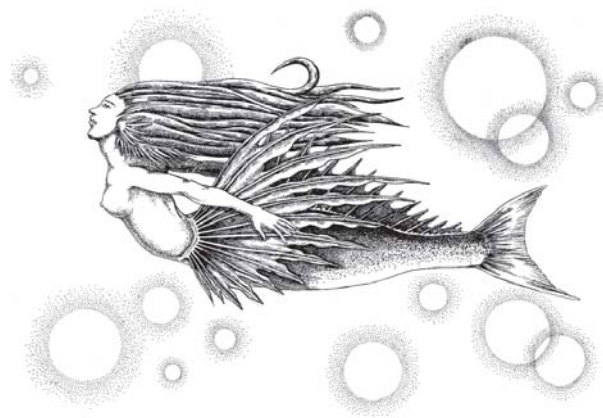
蜗牛

报告

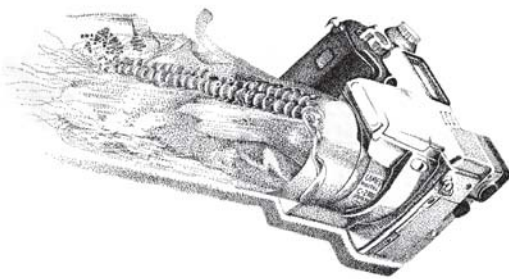
蛙

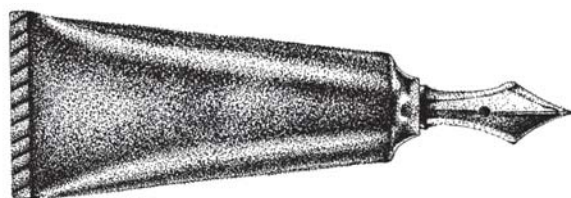
人鱼

枪

照相机

牙膏笔

虎

结构

脸

旋

重金属麦克风

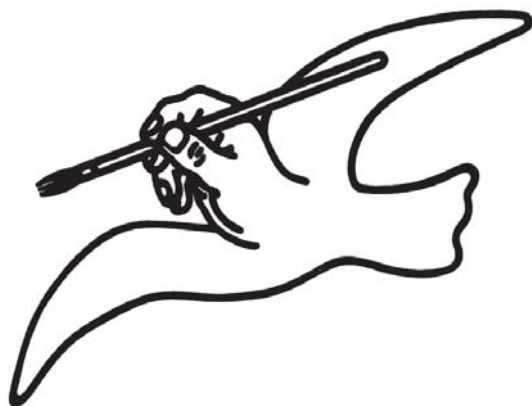
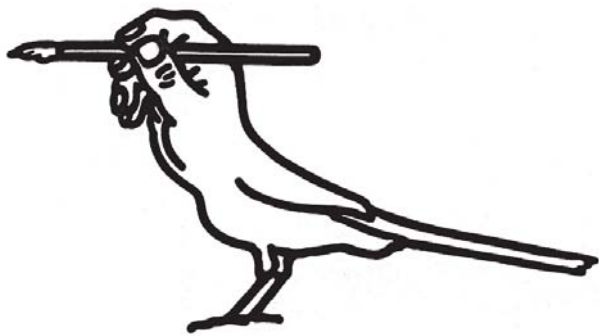
美色

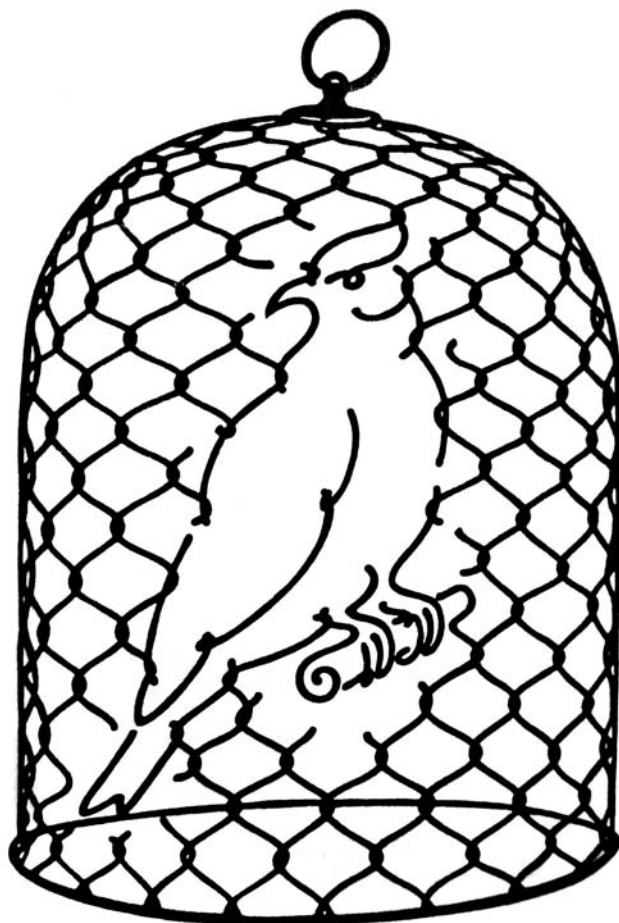
搏

同构作品

同构图形可以形成新颖的视觉效果，在海报招贴中应用广泛。

同构小品（一） 国外作品

同构小品（二） 国外作品

同构小品（三） 国外作品

同构小品（四） 国外作品

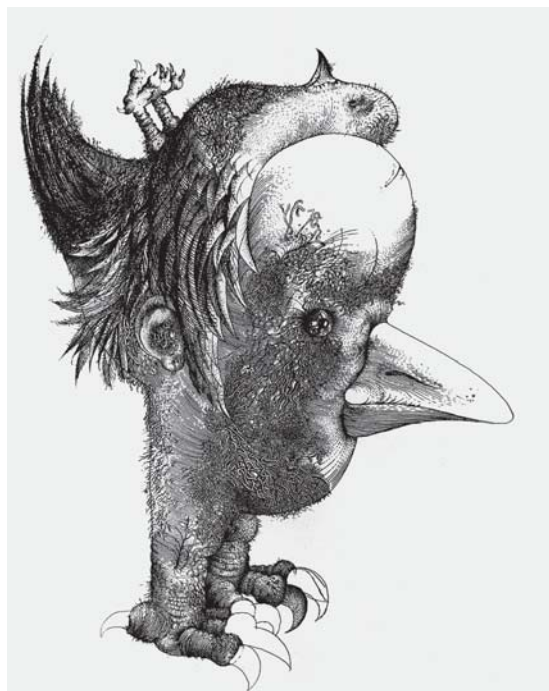
鱼(一) 国外作品

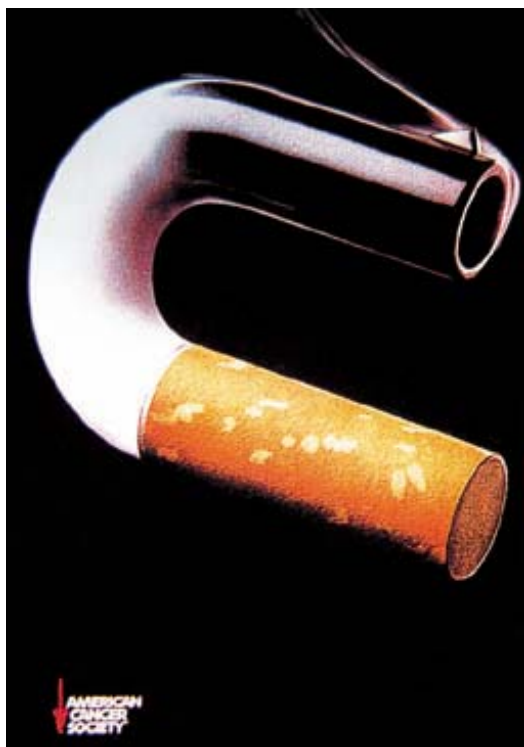
鱼(二) 国外作品

同构 国外作品

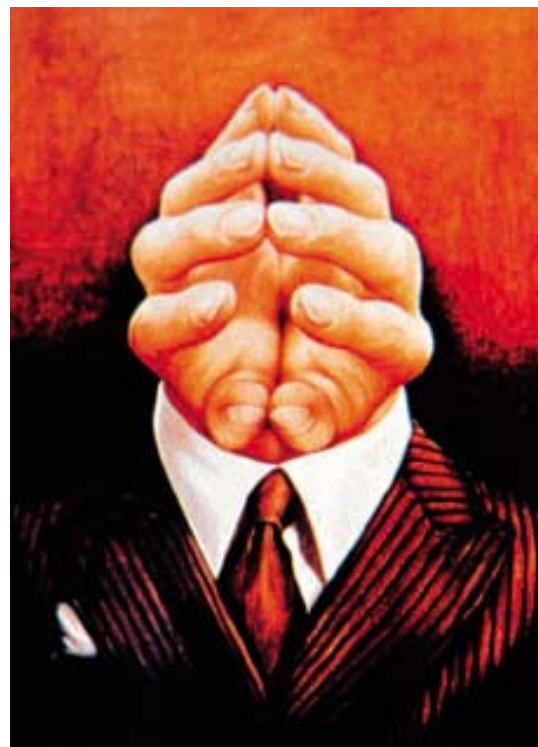
飞鸟与人 国外作品

美国癌症协会广告 国外作品

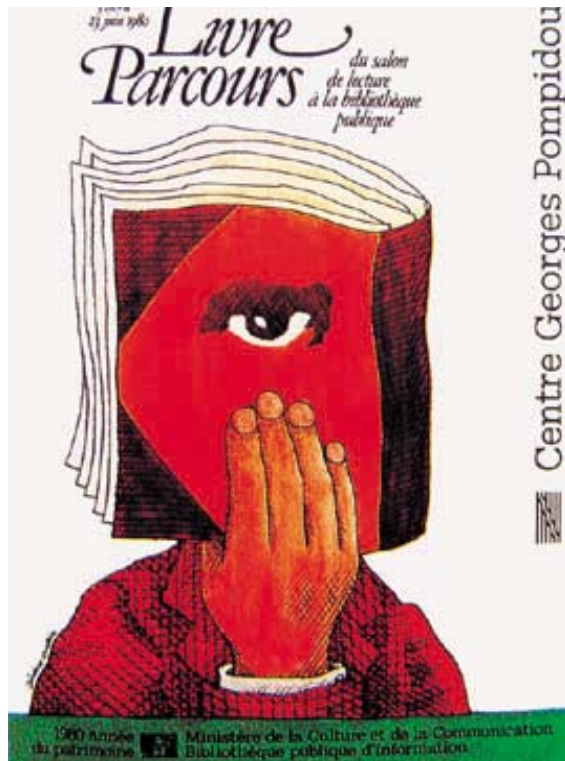
Baileys 酒广告 国外作品

国外作品

酒 国外作品

书封设计 国外作品

日本麦酒招贴 国外作品

同构小品 国外作品

同构小品 国外作品

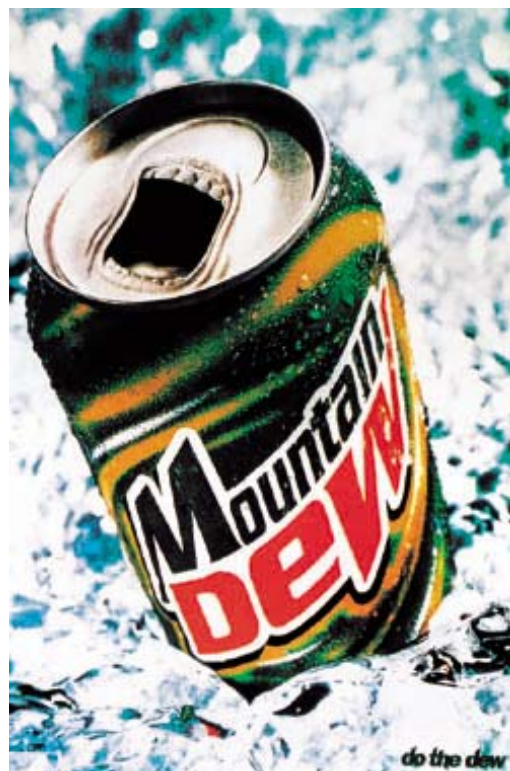
同构小品 国外作品

同构小品 国外作品

同构小品 国外作品

饮品招贴 国外作品

香港百态 名家作品

轮胎招贴 国外作品

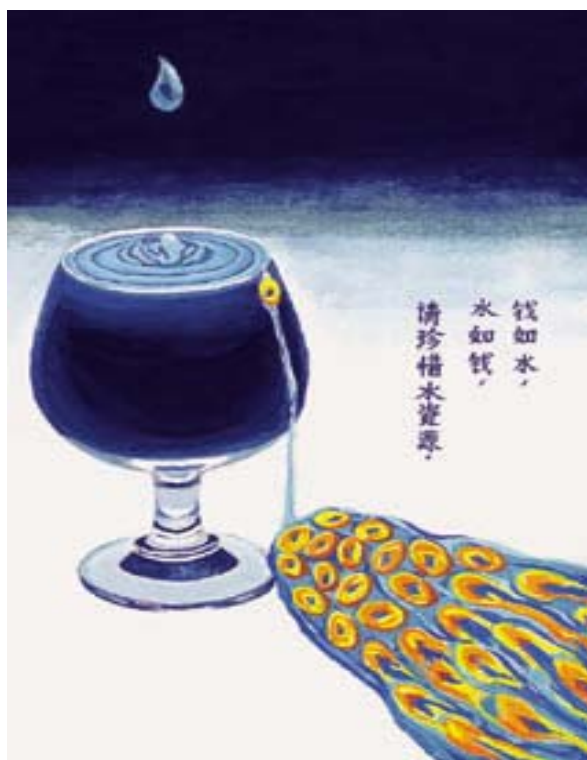
招贴 国外作品

啤酒广告 国外作品

蚁人

水

美的破灭

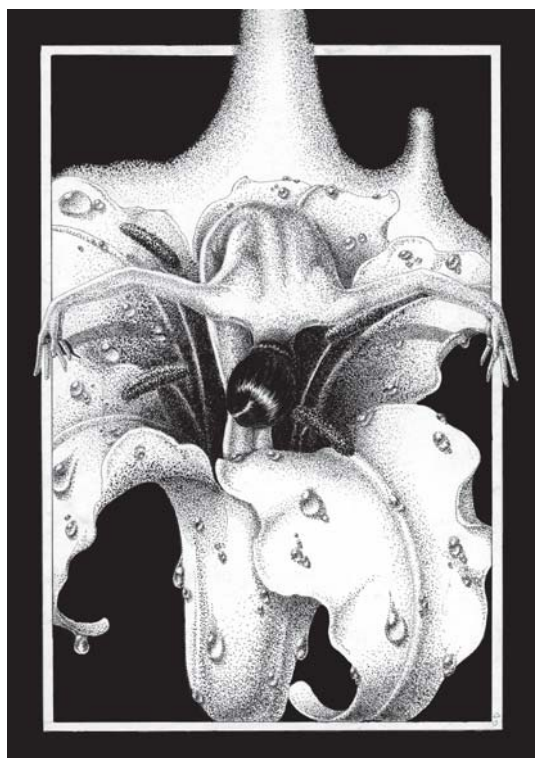
美女如蛇

警惕

水资源的警示

女人花

美女与野兽

猫哭耗子

4. 元素替代

在保持图形的基本特征的基础上,进行形意的转换替代,物体的某一部分被别的类似形所代替,形成一种异常的组合方式,从而产生新含义、新视觉的图像。

生命

果实

风扇

足球

树

笼

胡子

燃烧

年轮

居室

气球与灯

环保火机

针

玫瑰有刺