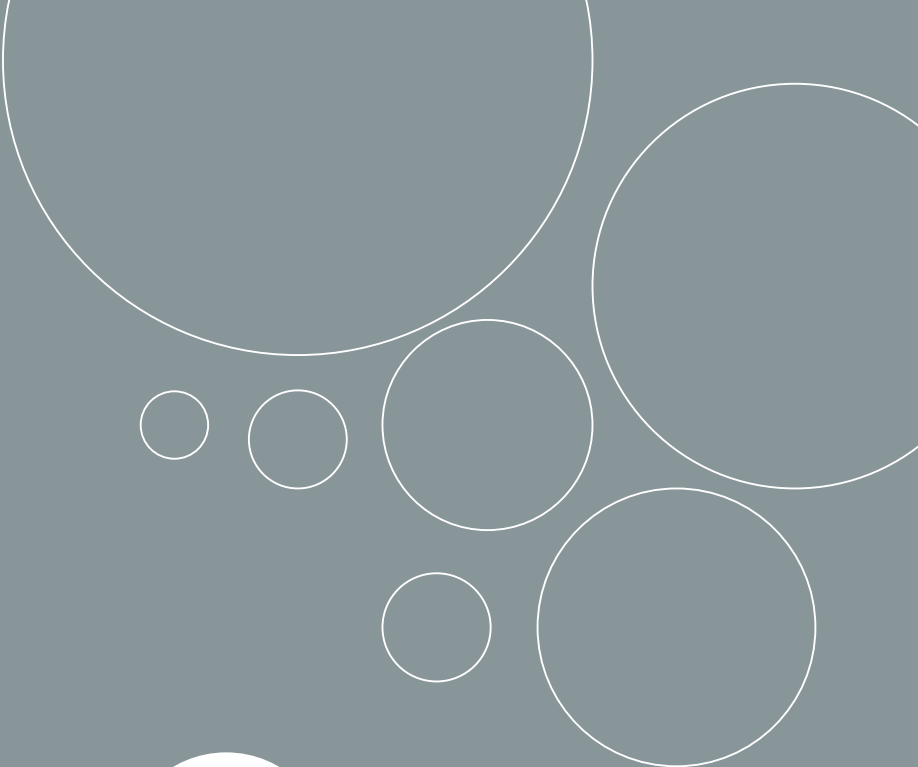

第1章

图形的创意原则与联想方式

主要内容

本章主要从图形的意义、图形的起源与发展、图形创意的原则、图形联想的方式等方面进行介绍。

重点及难点

图形的联想方式及应用是本章的难点，可以通过大量的练习来掌握。

学习目标

明确图形在设计中的意义；了解图形的起源与发展；掌握图形联想的方法。

1.1

图形的意义

在我们还不识字时或许就接触了一些图形，例如，圆形、三角形、长方形、正方形这样简单的几何图形，并拿着画笔画着这些新奇的形状。随着年龄的增长，我们对这些形状有了新的认知：圆形代表着保护或无限，代表着诚信、交流、圆满和完整；圆形可以自由移动或滚动，圆形的完整性暗示了无限、团结、和谐；圆形也非常优雅和美丽。如图1-1所示，以一条蓝色线缠绕出的圆形，充满了动感和活力，展现了无限的能量。

有些曲线代表了温暖、舒适，同时给人以性感和爱慕的感觉，如图1-2所示。柔美的曲线，仿若柔纱，那么的轻盈、柔美；又好似一位柔韧的舞者，在梦幻的世界中旋转。

三角形代表着稳定，呈现角度时则代表了紧张、冲突、运动感和侵略性。三角形有着无限的能量和力量，基于不同的角度，可以有不同的运动感，其动态可以表现出各种冲突或稳定的感觉。如图1-3所示，以多个三角形构图，加上黑白的强烈对比和零散的小三角，表现出强烈的时尚感与运动感。

长方形是最常见的几何形状，我们阅读的大多数书籍都是长方形或正方形的。长方形有时也被理解为无聊，一般不会引起别人的注意，但当它们倾斜时就可以带来始料不及的感受。

正方形（见图1-4），或称“四边形”“四方形”，是一种四边相等、结构简单的几何图形，但在哲学、美学等文化领域中有许多象征含义。正方代表方方正正、不偏不斜，上下左右四个方向，也泛指天下各处。古代很多国家认为地球是正方形的，“地方”一词就源于此；古印度认为，地球是四边形的，象征一个四方整体。正方形代表着安宁、稳固、安全和平等，是值得信任的形状，意味着诚实可信，其角度代表着秩序、理性和正式。

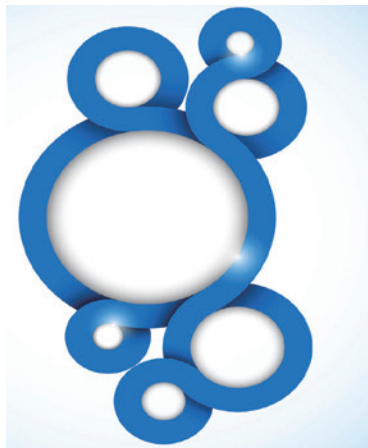

图1-1 圆形

图1-2 曲线

图1-3 三角形

图1-4 正方形

圆形、三角形、长方形、正方形……每种图形都有不一样的个性。通过对不同图形的用心体会和倾听，我们仿佛能够感受到每一个形状的故事，如图1-5和图1-6所示为创意图形的展示。

图1-5 创意图形

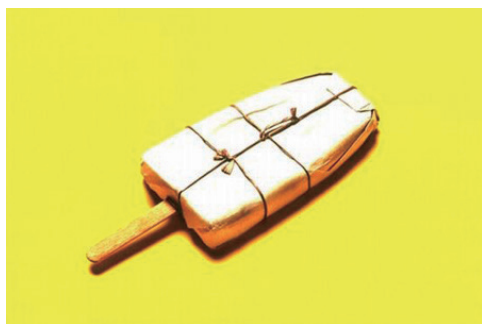

图1-6 生活图形的创意

1.1.1 关于图形

图形与语言和文字一样都是人类为了传播信息而创造出的一种载体工具，是介于文字与美术之间的一种视觉传播方式。图形与文字最大的不同便是图形不受国家、地域、民族文化的局限，同时也不受时间、顺序排列的约束，它是一个独立的整体。如图1-7所示的公益海报，用烟的图形来当作烟筒，排散出的气体造成了空气污染，严重影响了我们的生活，倡导不要吸烟，珍惜生命。

图形不仅要准确、直观地传递信息，调动视觉引发的心理活动，更重要的是要顾及受众的理解能力，实现沟通和心理触动，达到一种情感上的交流，“一图胜千言”即是此意。图形所传递的想象空间，能够给人们一种特有的视觉冲击力，给人留下深刻印象，这些都是文字与语言无法替代的，如图1-8~图1-10所示为不同图形的展示。

图1-7 公益海报

图1-8 展会海报

图1-9 招贴海报

图1-10 饮品

1.1.2 图形概论

“图形”在英文中称为graphic，源于希腊文graphicus，意思是始于绘写的艺术，也可以说是富有说明性的艺术作品。如图1-11和图1-12所示，图形是人类以视觉形象通过媒介传达出一定信息的一种特殊的语言形式。用尹定邦教授的一段话来总结就是：“语言对思维的无能之处，恰是图形的有为之始……”。

图1-11 创意图形

图1-12 招贴设计

图形的优点在于其“世界性”，无论在商业领域还是在社会文化领域等，图形都是以一种强大的诱惑力来传递信息，以及向人们表达出观念和情感。这是时空、地域、民族、文化层次等因素所不及的。

如今的全球化发展中，语言差异成了主要的障碍之一，但是图形并不存在这种交流的障碍。很多人不认识汉字，却能够读懂水墨画传达出的那份意境，这就是图形的魅力。所以说，在这个图形设计的信息时代里，又或者说是读图的时代里，图形更具有时代意义和特定的传播作用，如图1-13~图1-15所示为不同图形作品展示。

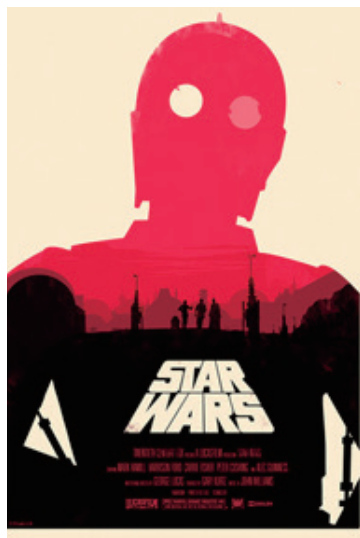

图1-13 《星球大战》电影海报

图1-14 我们在圣诞节的气氛海报

图1-15 音乐海报

1.1.3 图形的意义

过去人们比较注重“读”的过程，通过阅读文字记载的事件、情感等获得愉悦的体验，所以图形得不到重视。其实图形所传递的信息比文字更加快捷、准确，因为图形所传递的信息是通过视觉系统直接获取的，不需要加以思考。在现代社会中，人类的交流除了文字语言之外，便是图形符号了。

图形与文字有许多相同的地方，因此图形也享有“世界语”之称。图形在跨越民族与地域的文化交流方面，发挥了很大的作用。图形不仅是一种承载信息的载体，还能够准确、生动、直观地反映出社会关注的问题，起到指导与教育的作用。图形通过视觉创作来表达人们的情感、思想、警示等信息，在视觉形象中发挥了易理解、好辨识、强记忆的特点。

图形通过各种途径来传递信息，那么，图形的传播具有哪些特征呢？具体归纳为以下几点。

（1）直观性：图形是一种简练、感性、单纯的工具，能够被大多数人所认知，可以强烈、直观地传递信息。

（2）象征性：图形的作用就是利用多种隐喻、内涵的符号来激发受众人群的想象力，从而达到思想与情感的交流，其传播具有很大的象征性。

（3）指示性：图形中特定的符号、颜色，具有警示、提示性功能，多用于交通指示、危险场所等。

（4）广泛性：图形已经渗透到我们平时的杂志书本、招贴海报、媒体广告中。

（5）可读性：在图形传播时，受众可以通过视觉接收信息，并且理解其想要表达的内容。

（6）审美性：一幅好的图形创意作品，不仅要准确传递信息，还要有一定的艺术性，能够吸引受众的眼球，达到观赏的作用。

1.1.4 图形分类

1. 传统图形

传统图形是现代设计常用的一种表现元素，是传统文化精髓的传承。从设计的角度来看，西方艺术冲击性强，注重张力及时尚文化的表现，所以设计的图形颜色大胆、丰富，容易吸引人们的眼球。而我国传统则重视创意文化内涵、视觉形象的审美以及文化传统的继承与表现。如图1-16所示为我国传统图形，左侧图形多用于古代大户人家的门窗雕刻，寓意幸福延绵无边；右侧图形是寿桃与石榴结合的图形，寓意着长寿、多子多福。传统图形保留了各个地域的民族文化，传统图形的传承与创新对设计师自身的文化修养、创作技法等都提出了很高的要求。

图1-16 我国传统图形

2. 现代图形

现代图形（见图1-17）设计是一种很强的信息传播方式，通过图形特有的语言，直观地传达一些视觉信息，弥补了语言文字和声音与语言传达的一些不足。现代图形的出现超越了一般造型的审美限定，汇集了视觉心理、艺术造型、语言符号、市场营销信息传播等艺术与科学于一体的艺术形式，成为现代传播媒体中的一种个性化传播方式，如图1-17所示。

1.1.5 图形设计的特征

图形的特征决定了图形设计的目的和职能，所以在设计图形时要考虑到信息传达的有效性和准确性，并且要得到受众的理解。图形设计的本质特征有以下几点。

（1）通过写、绘、刻、印、喷等手法制作图像，如图1-18和图1-19所示为手绘图形，图1-20和图1-21所示为版画图形。

（2）有说明性的图画形象，有别于语言文字的视觉形式。

（3）可以通过各种方式进行大量的复制。

（4）是传播信息的视觉形式。

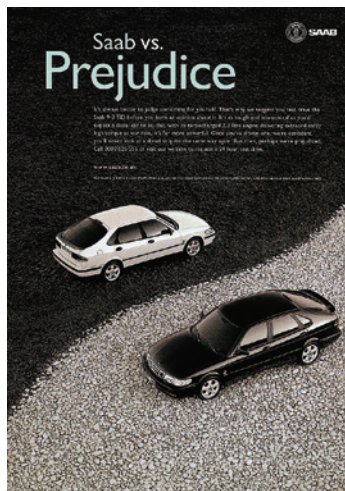

图1-17 现代图形

图1-18 手绘图形 1

图1-19 手绘图形 2

图1-20 版画图形1

图1-21 版画图形2

1.2

图形的起源与发展

1.2.1 图形的产生

图形的产生源于人类认识和改造世界的需要。从已发现的公元前1400年前的象形文字（见图1-22～图1-25）就可以看出，图形的出现远远早于文字的产生。在法国南部拉斯考克的山洞中发现了15000～10000年前的原始人壁画。

早期的人类在生产劳动和社会活动中，随着交流形式的不断丰富，逐渐产生了一些系统性、原则性、指代性强的符号，这些符号就是图形的雏形。在交流与使用中，这些符号逐渐被改良简化，准确性得到了加强，系统性也更加完善。在北美印第安人的岩洞壁画中可以看到非常简练、具有标志性简化特征的图形符号。如果人类没有这些可以让人理解的信号图形，那么人类在生产中的经验可能将无法传承，人类文明的产生也必将受到影响。

图1-22 早期的文字图形

图1-23 石刻象形文字

图1-24 壶的象形文字

图1-25 商量的图形化文字

1.2.2 图形的变革

图形的演变一共经历了三次重大的变革，每一次变革都推进了图形的发展，从而使图形发展成现在各个领域广泛应用的状态。

图形的第一次变革是原始符号和象形文字的形成。原始符号不仅有着传递信息的作用，也记录了人们的生活，而且，原始符号带有很强烈的图腾神秘感与民族文化特点。随着人类社会的发展，人们之间的交流日益频繁，复杂的原始符号已经不宜人们的生活需求，于是人们开始简化原始符号，便有了由原始符号简化而产生的另一种符号——象形文字。象形文字的出现标志着人类社会文明的发展，也成为一种独特的视觉传达方式，以一种更加简洁、准确的方式出现在历史长河中。

第二次变革，源于中国西汉时期发明的造纸术和印刷术。这两项发明使人们能够大量书写与印刷，于是文字与图形得到了广泛的传播。书法与绘画艺术的成熟，以及民间艺术中的版画、雕刻、剪纸(见图1-26和图1-27)等都表现了我国古代在图形发展上的辉煌成果。我国古代的这些伟大发明，吸引了西方国家的注意和喜爱，直到传入欧洲，影响了欧洲社会文化，加速了文艺复兴的到来。在文艺复兴时期，图形设计出现了第二次变革，涌出了不同流派的作品和艺术家，如图1-28~图1-31所示为这一时期的作品。

其中，图1-28所示为美术史上凡·埃克兄弟的作品，运用了改革后的油画材料和油画技法绘制，作品描绘精细、逼真、新颖，富有创造性，画中是男女组合的全身肖像，在当时是史无前例的。还有列奥纳多·达·芬奇的作品《蒙娜丽莎》，如图1-30所示。达·芬奇是文艺复兴时期最杰出的画家、科学家、发明家，《蒙娜丽莎》是他的不朽之作。画中人坐姿优雅、笑容微妙，不论是在构图还是在手法上都将人物的形象表现得淋漓尽致，曾有人说过她的微笑含有83%的高兴、9%的厌恶、6%的恐惧和2%的愤怒。

图1-26 聚宝盆剪纸

图1-27 孔雀开屏剪纸

图1-28 《阿尔诺菲尔》凡·埃克兄弟

图1-29 《西斯廷圣母》拉斐尔

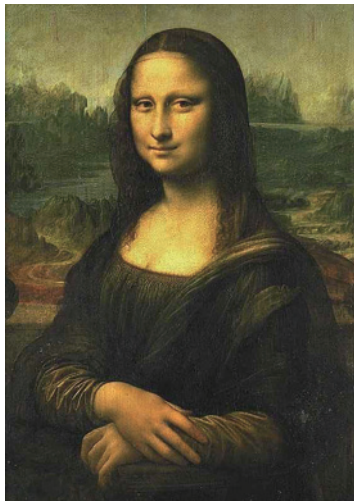

图1-30 《蒙娜丽莎》列奥纳多·达·芬奇

图1-31 《椅中圣母》拉斐尔

图形的第三次革命，源于19世纪工业革命。在1840年左右，以木刻为主的印刷插图方式得到普及，在广告和招贴海报中的使用也日益增多，但是由于木刻制作的费用昂贵，给出版社和印刷商带来了很大的经济压力。当时纽约的一名发明家莫斯的摄影印刷技术问世，得到了社会的关注。于是在1880年，美国《纽约时报》率先将摄影技术用于印刷。1919年，德国的魏玛又建立了现代设计的教学单位——包豪斯学院（Bauhaus），提出了“艺术与技术统一”的口号，这一口号对当时的设计行业产生了很深刻的影响，使图形创意设计走上了现代的道路。随着商业经济的发展与生产力的需要，社会信息量大幅增长，图形创意伴随着这股东风蓬勃发展，图形设计一个前所未有的全新时代。

1.2.3 图形设计的现状

图形设计的现状主要表现为以下三点。

（1）形式多样，风格多样。艺术的共有特征决定了图形设计没有固定的形式，也没有死板的公式，多种风格并存、民族特色图形盛行是当代图形的设计现状。另外，在图形设计上还有一些创意图形、抽象图形、表现性图形。其中，抽象图形是21世纪图形设计的基本形式特点，理性思维的迅速发展使人们的抽象意识不断增强。人们能够透过自然的表现发现一些内在的抽象与结构，能够通过抽象图形更多地感受到图形所带来的艺术价值和视觉享受。

（2）应用广泛。图形在现代生活中被广泛应用于各个设计领域，如广告、包装、海报、书籍、标志，等等，如图1-32和图1-33所示的包装设计和标志设计，充分体现了图形艺术特有的魅力与个性。无论是在视觉传达等传统领域，还是在新媒体领域，图形表达均因其趣味、灵活、强烈、直白的特点，被广泛应用。

（3）利用科技设计图形。现代图形的设计已经从单一的图案、符号的表达方式，扩展到系列化的整体形象，从平面的二维空间转换为多维空间，利用科技将图形的设计扩展到最完美的状态，如图1-34所示为利用科技设计的创意鼠标造型。

图1-32 包装设计

图1-33 标志设计

图1-34 创意鼠标造型

1.3

图形创意的原则

1.3.1 创意的含义

“创意”一词在英文中包含idea和creative两层意思，前者指的是主意、想法，后者指的是创造力的、有创造性的。在汉语中，“创”是创造的意思，“意”是意念、意识。所以，不论是在英语还是在汉语中，创意不但强调了思维作用于行为，并指导行为的能力，更强调了创意是一种非物质的精神活动行为。如图1-35~图1-37所示为创意图形展示。

图1-35 云朵的创意图形

图1-36 蛋壳与橙子

图1-37 拉链的创意思

1.3.2 创意思维

1. 创意思维的过程

创意思维的过程是：准备→收集资料→酝酿发现→顿悟→草图→成稿。前两个过程主要是依靠分析、归纳等逻辑思维，而后面的过程主要依靠想象力、灵感、直觉等非逻辑的思维。

2. 创意思维的方式

要想有创意，就要有创新的勇气，要敢于冲破自己大脑的束缚。创意是虚拟的，是变化的，是深不可测、捉摸不透的，但是只要用心去体会，就会感受到创意所带来的神奇。如图1-38~图1-41所示为创意作品展示。

创意思维的方式可以分为逻辑思维与非逻辑思维。逻辑思维是理性的，在思考的时候借助一些概念来判断、推理，以抽象和概括的方式来反映事物的本质。而非逻辑思维注重于感性的表达，感性能力是创造性思维的重要部分。非逻辑思维可以分为发散性思维、转移思维、直觉与灵感思维等。这些思维突破了原本大脑概念的束缚，具有求异性、能动性、冒险性和独创性，所以备受艺术家们的青睐和重视。图形创意的思维不仅需要理性的思考，还需要感性的充实，

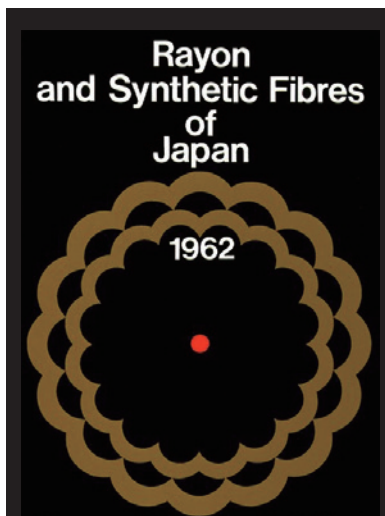

图1-38 纤维制作海报

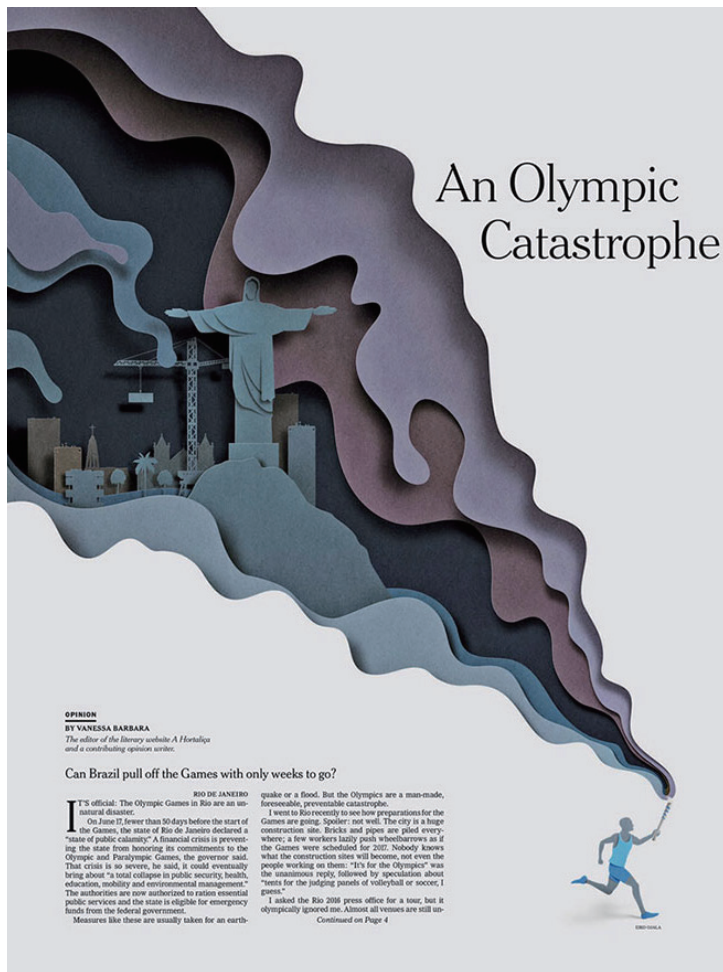

图1-39 火炬传递与地标建筑的创意性结合

图1-40 手形与字母的创意性结合

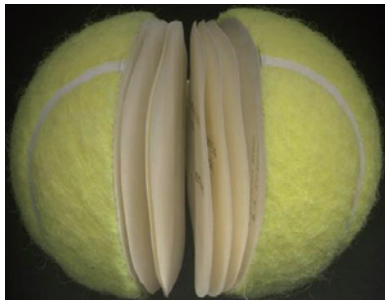

图1-41 棒球的便签纸的创意性结合

多种思维方式的共用才更容易获得成功、高质量的创意作品。如图1-42和图1-43所示，通过青花瓷碗上绘制的场景进行想象，将碗里冒的热气结合青花瓷碗的图案来设计不同形态的图形，有何仙姑、兵马俑、龙、老子等，不仅表达出我国古代文化，也达到了新颖的视觉效果。

图1-42 青花瓷与何仙姑

如何用创意的思维来思考创作？以下归纳了几个创造性的思维方式。

(1) 集中思维：其核心就是针对信息进行判断和选择，把思维集中到一个点来进行思考。

(2) 辐射思维：以一个点为中心向周围扩散开来思考。

(3) 横向思维：又称“侧向思维”，可以顺向思考，也可以逆向思考，强调的是过程精细、突出逻辑性的推理。

(4) 纵向思维：向纵深的方向去思考，要有发展的眼光。

(5) 发散思维：又称“求异思维”，以多种不同的角度、不一样的方向全面扩展思维方式来思考。

(6) 转移思考：是把问题换位思考的一种思维方式。将已经完

图1-43 青花瓷碗与中国古代元素的创意结合

成或者解决问题成功的经验运用到正在解决的事情上，重点是寻找相似性，这是对直观感性的一种开放，也是艺术设计师常用的一种思维方式，具有灵活性和敏捷性。

（7）直觉与灵感思维：在思维的过程中要重视直觉与灵感，这是人们被兴奋、开心等情绪感染的时候，或者是人们高度集中精力思考问题的时候，会出现的一种感觉，这种感觉不是经过逻辑推理得出的，会让作品具有新的生命力。

（8）交叉思维：把两个不相近的事物放在一起思考，会有不一样的效果。

（9）形象思维：通过具象的外形发挥想象力，从而创造出新的形象，它具有强烈的直观感受，在艺术领域备受推崇。

如图1-44~图1-46所示为创意思维作品展示。

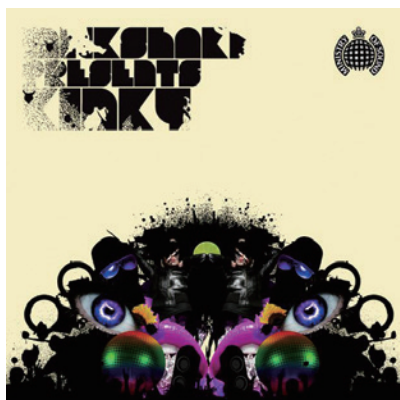

图1-44 时尚音乐宣传

图1-45 电影海报

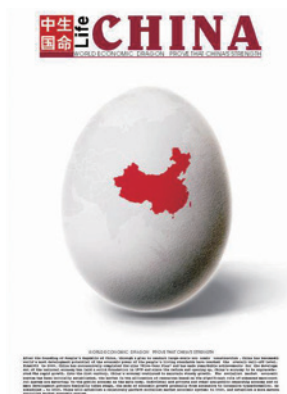

图1-46 Life CHINA海报

3. 创意思维的来源

创意来源于人们的认知，产生的主要方法就是把熟知的旧事物进行新的组合，从而产生一种新观念，或将两个事物通过一个契合点产生新的意义。

创意来源于文字，文字中的内涵蕴藏着无数新的意念和新的创意，只要我们深刻理解、挖掘就会产生创意的点子。

创意来源于文化，文化是一个复杂的体系，每个国家都有自己的文化。在了解了这些博大的文化后，会找到更多的素材，为创意打下基础。

如图1-47所示为创意思维作品展示。

图1-47 创意思维作品

创意来源于对传统的传承，通过回顾历史，挖掘传统中的精华，古为今用，可以老树发新芽，创作出独特的图形作品。

其实，创意就在我们身边，我们要用发现的眼光去看待事物，把事物精细、透彻地分解，了解其每一层含义，在发现的过程中碰撞出灵感的火花，从而创造出完美的图形作品，如图1-48~图1-51所示为创意思维作品展示。

图1-48 字母图形

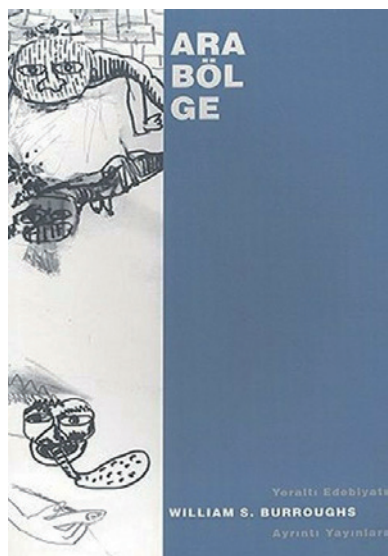

图1-49 手绘图形

图1-50 图像剪切

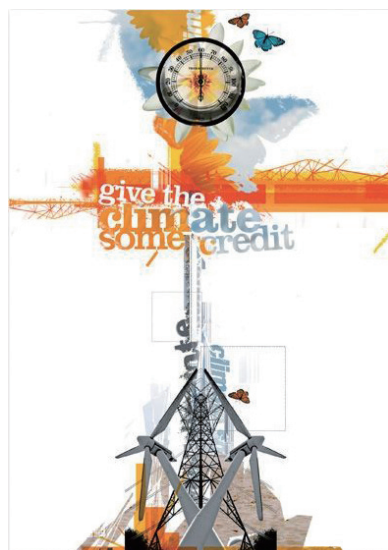

图1-51 多种图形的结合运用

1.3.3 图形创意

好的图形创意能够刺激受众的视觉，从而激发人们的心理共鸣。图形创意是设计师通过独特的构成和组织形式，将主题思想图形化的过程，如图1-52和图1-53所示。图1-53中通过将凿子与人挖地道的情景结合在一起，以简洁、直观的图形，表达了凿子与主人公越狱逃亡之间的关系，给人留下了深刻的印象，充分展示出图形的魅力所在。

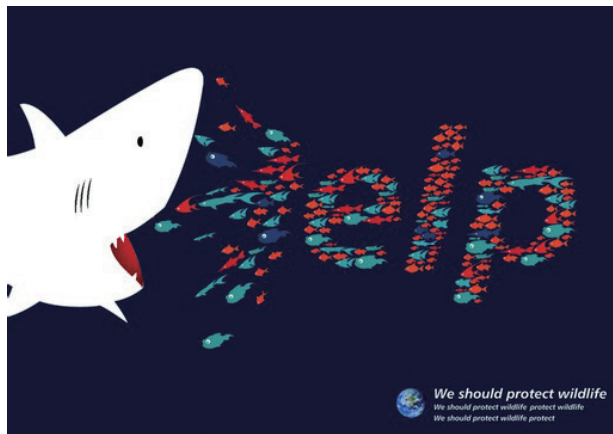

图1-52 公益广告——禁止捕杀

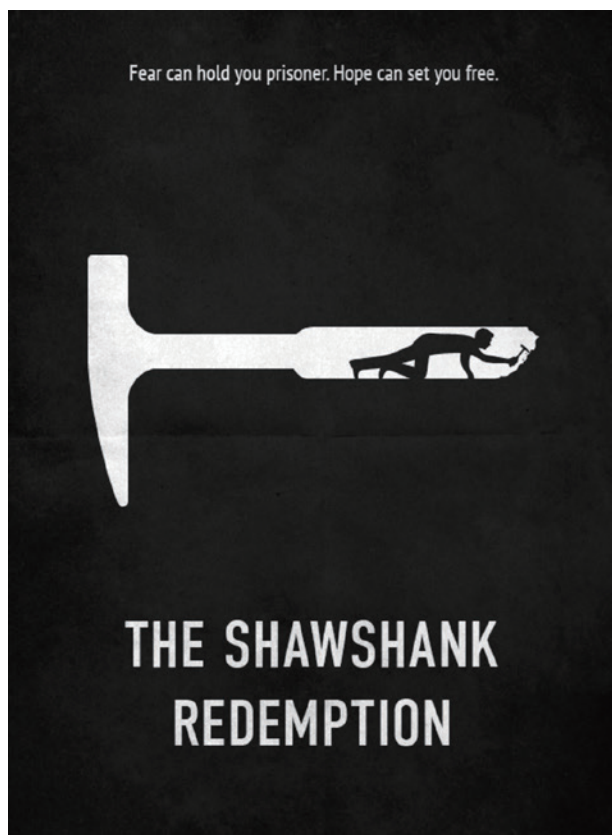

图1-53 电影海报——肖申克的救赎

1.3.4 创意图形的原则

创意图形的原则有以下5方面。

1. 独特性

独特性是图形创意的基本原则。现代社会是一个信息爆炸的时代，生活中处处充满了各种复杂图形，要想有吸引人眼球的作品诞生，就必须设计出符合受众文化心理，具有视觉冲击力，冲破常规，能够个性、幽默、大胆地适合视觉传达、形式独特的图形，这也是图形设计的个性和生命的体现，如图1-54和图1-55所示。

2. 单纯化

单纯化是一种简明扼要的方式，如图1-56所示，简单、大方的设计可以给人清晰的视觉效果，单纯化的设计图形，可以让人在不自觉的情况下，自然而然地接受传达出的视觉信息，是一种比较理想化的设计形式。

图1-54 具有丰富色彩的图形

图1-55 多种动物拼接的人形

图1-56 纯色背景的字母排列

3. 审美性

图形本身的审美因素会直接影响到图形是否能够被大众接受，如图1-57所示。

在进行图形设计时，要以审美的眼光为前提，提高设计的品质。美的事物能使人们心情愉悦，美的图形能够引起观众的审美共鸣，留下更深刻的印象，因此，图形设计的美感对传递信息有着决定性的影响。

4. 象征性

图形具备承载信息的功能，因此具有象征意义。象征性是图形设计的基本特性，要求能够透过图形的表现，去感受图形的内在含义。如图1-58所示，身着正装的男士代表股票经纪人，背影的狼头人形象征贪婪的本性，作品寓意深刻，表达了华尔街的股票经纪人对待金钱有着狼一样贪婪的嘴脸。

图1-57 审美性图形

图1-58 电影海报-华尔街之狼

5. 传达性

图形是用来表达情感和思想交流的一种设计形式，是传达者与受众者之间的一种桥梁，可以达到沟通、交流、互动的效果，如图1-59~图1-61所示。图形设计可以使不同国家、民族的交流更加方便，弥补了语言带来的不便。

图1-59 传达性图形-药丸

图1-60 传达性图形-圣诞树

图1-61 世纪命题的海报

1.4

联想方式

在我们童年时，总是幻想某天能拥有一双翅膀翱翔于天际，我们看到天空中漂浮的白云千变万化，有时像只小白兔，有时像大大的棉花糖，有时像一只巨大的鸟。每个人的童年都是梦幻的、美妙的，可是当我们渐渐长大，对社会、对科学、对自然界有了一定的了解与认知后，我们的想象力也渐渐丧失殆尽。我们对这些无稽之谈充满排斥，觉着是可笑的、不科学的。成年之后，程式化的思维模式、世俗的眼光、狭隘的理解能力，让我们的创意思维变得枯竭，我们因此也变成越成熟越不可爱的人。

联想是人们头脑中记忆和想象联系的纽带，是通过赋予若干对象之间一些微妙关系，由某种事物想起其他事物的一种思维过程，如图1-62和图1-63所示为联想图形作品展示。想象力的囚禁是艺术创作中的障碍，想象力比知识更为重要，一个想象力丰富的人，可以支配的资源更多。

图1-62 花艺

图1-63 点亮梦想

联想的方式大致可以分为五类，分别为对比联想、类似联想（见图1-64）、接近联想（见图1-65）、因果联想和色彩联想。下面进行具体介绍。

图1-64 眼睛类似联想

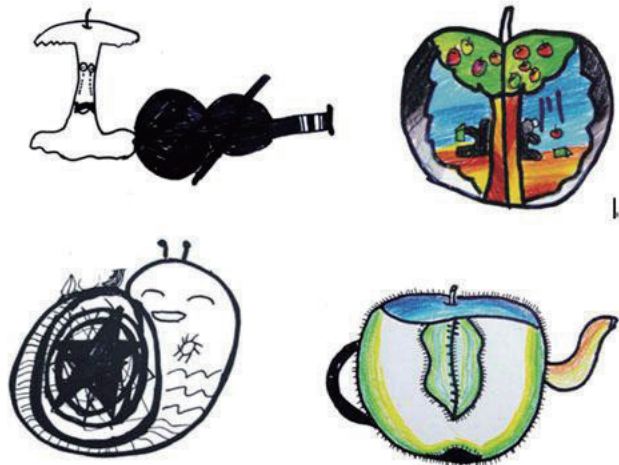

图1-65 固定形体的创意变形

(1) 对比联想：用对比的方法来寻找另一事物或相反的事物，从两者使用的不同元素和内容中找出能表现的同一主题，并使主题给人留下更加深刻的印象，例如，坚硬——柔软、黑——白，如图1-66所示。

(2) 类似联想：在不同元素之间采用相似的手法或表现相似的内容，也可以是外部形态与内在结构的相似，例如，三角形——三明治、长方形——门、圆——鸡蛋，如图1-67所示。

(3) 接近联想：指事物存在着逻辑上的关系，通过思维的条件反射将空间、时间等元素连接在一起，利用这种关系，可以从一种事物联想到其他的事物，例如，口渴——水、生病——医院。

(4) 因果联想：指的是事物之间存在着某种因果关系，在这种关系中，可以通过一种事物来联想到它的结果，当然也就是另一种事物，例如，战争——死亡。

(5) 色彩联想：通过颜色刺激和象征意义来表达主题，因为颜色通过视觉能够给人们带来不同的心理感受，例如，白色——纯，橙色——阳光。

拥有联想，也就拥有了丰富的创意灵感。爱因斯坦说过：“想象力比知识更重要。”所以，我们要激发想象力，想象的空间有多大，宇宙就有多大。如图1-68和图1-69所示为联想图形作品展示。

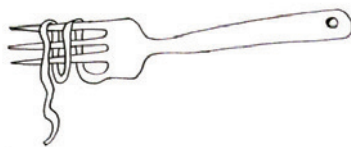

图1-66 手绘联想图形

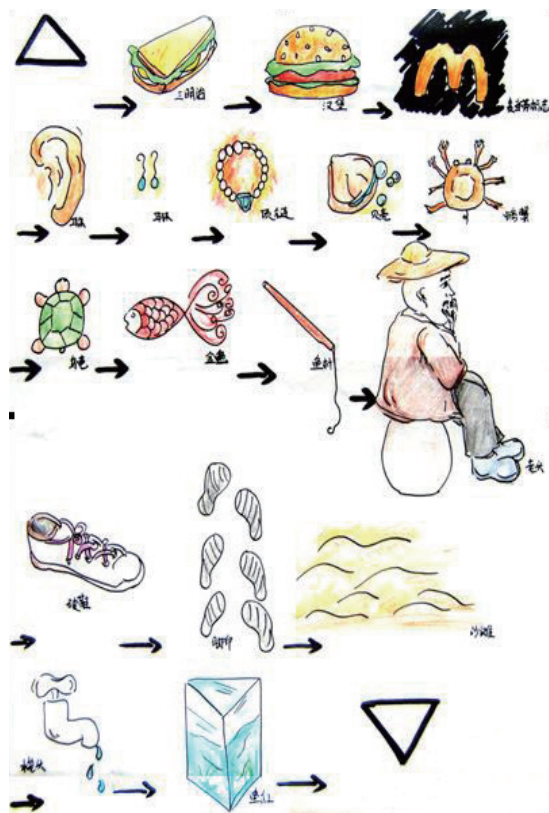

图1-67 事物之间的联想

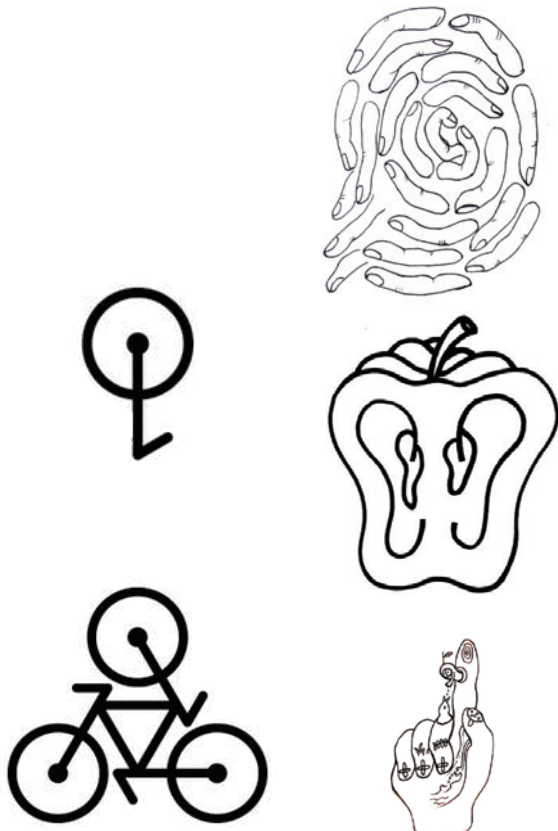

图1-68 形状联想

图1-69 身体部位的创意改造

本章小结及作业

通过本章的学习，读者明确了图形的基础内容，对于图形常用的联想方法也有了明确的认识。图形设计离不开创意联想，只有掌握了联想的方法才能创作出优秀的作品。

1. 训练题

列举一幅设计作品，并说明其中图形的作用和联想方法。

要求：从色彩运用、受众心理、联想方法、创意原则的角度展开说明。

2. 课后作业题

搜集10幅有创意的图形作品，从创意的原则和联想方法来分析。

要求：采用PPT的形式在班内交流，随机选取5名同学，在课堂发言并演示。