

图形创意方法

图形创意的核心----想象

寻找素材

联想

处理素材

想像

物象与寓意

把主题与各种相关的形象联系起来

解构、重塑形象

把各种形象素材糅合起来以产生新的形象

分析素材

解 构

把相关形象加以分解，发掘形象的可塑性元素。

完成图形

想象重塑

探寻同构的可能性，整合创造出新形象。

图形创意

图形的创意原则

图形的创意的设计方法

图形的创意原则

原创

简练

独特

视觉冲击

传达准确

图形创意的设计方法

- 图形创意的思维方法
- 图形创意的设计方法

图形创意的思维方法

想象的方向

改变原有的性质：软硬，扭曲，穿透……

改变原有结构关系：立体主义构建法、替代……

改变空间关系：悖论（反序、无理）、矛盾空间……

■ 图形创意的**设计**方法

在图形创意上,
为了吸引人们的注意和思考,
就要创造新鲜的,
有趣的视觉形象.

**学会打破事物固有造型,
利用两种或两种以上造型的有机结合,
产生新颖的视觉效果与新的意义.**

图形创意的**设计**方法

异影图形

共生图形

正负图形

同构图形

聚集图形

无理图形

延异图形

减缺图形

异影图形

当影子投射到背景时，如果背景凹凸不平或扭曲，影子也会随之变形，这就是原始的异影。

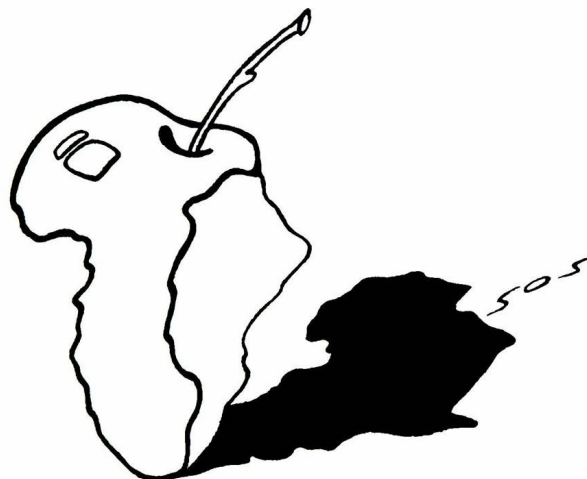
异影同构是以**影子作为想象**的着眼点，以**对影子的改变来表情达意**。

影子可以是**投影**，也可以是**水面倒影**或**镜中影像**等。

异影同构可以将事物**不同时间状态下的状态**、**事情的因果关系**、**事物的正反两面**、**现象与本质**等不同元素巧妙的组合在一起。

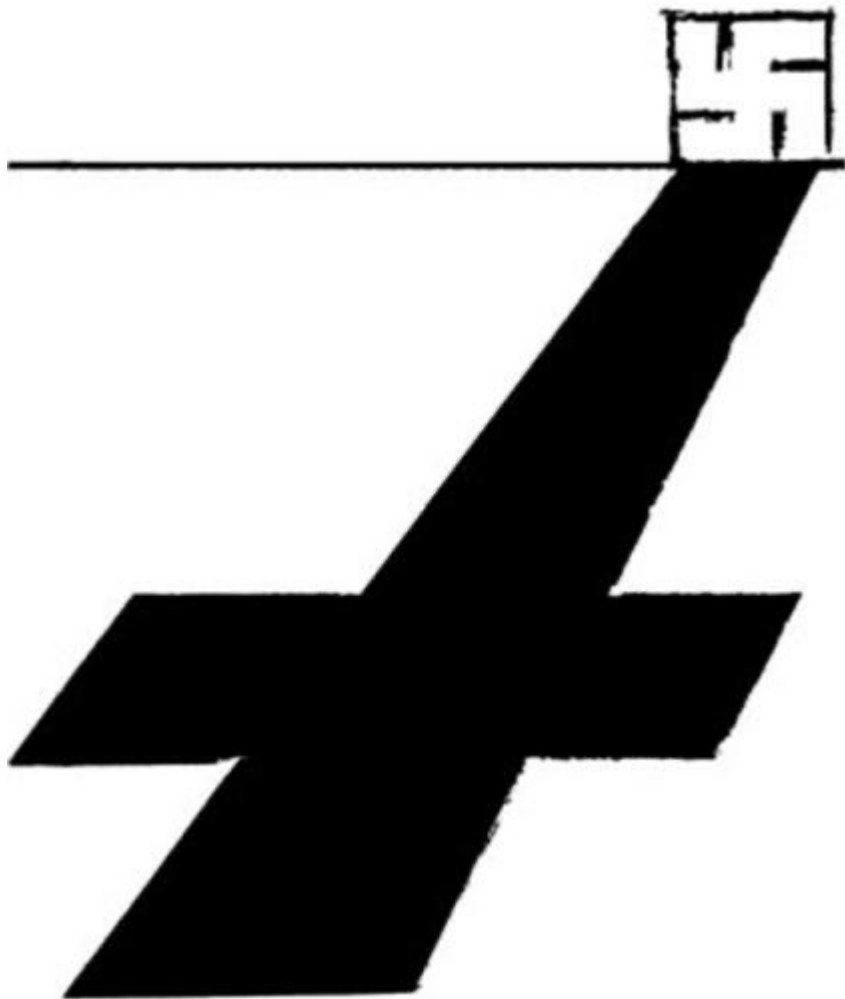
象形影子

写意影子

转换影子

广告招贴

德国设计师创作的招贴画图形，以纪念反法西斯胜利五十周年。

一个法西斯的标志，在夕阳的光影之下投射了一个异样的恶影——一个十字架坟墓。

其影子元素的含义十分深刻——发动战争者无法摆脱自焚的命运。一件好的图形，除了本身的艺术价值，更为重要的功能在于它所传递的信息，它所赋予的哲理。这就是图形的力量所在。

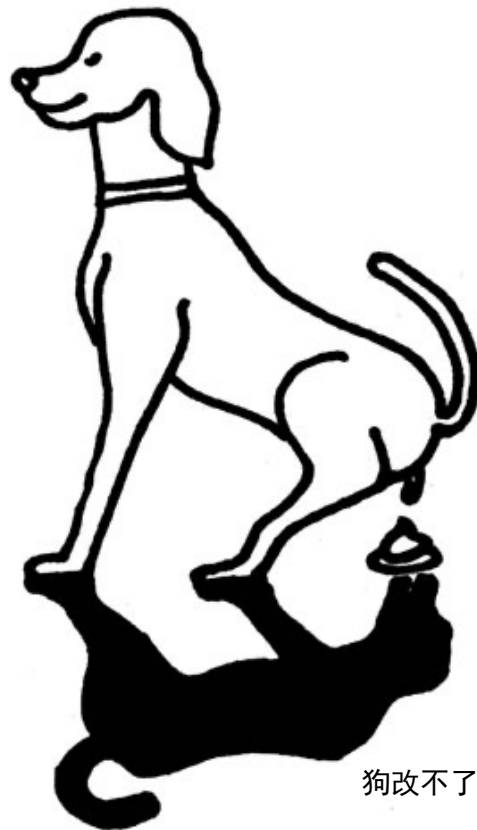
异影图形

设计师们研究影子，利用娴熟的**影子语言来丰富视觉语言**，传达某种特定的信息，表现更有意义的信念。

在**一特定的纬度空间里显现出一种超现实的世界。**

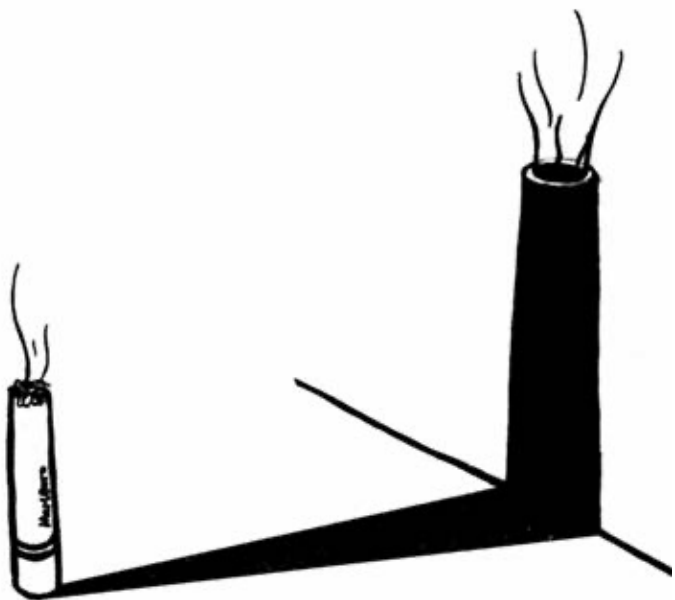
脱去表皮，露出本质

狗改不了吃屎的习性

图形创意的设计方法

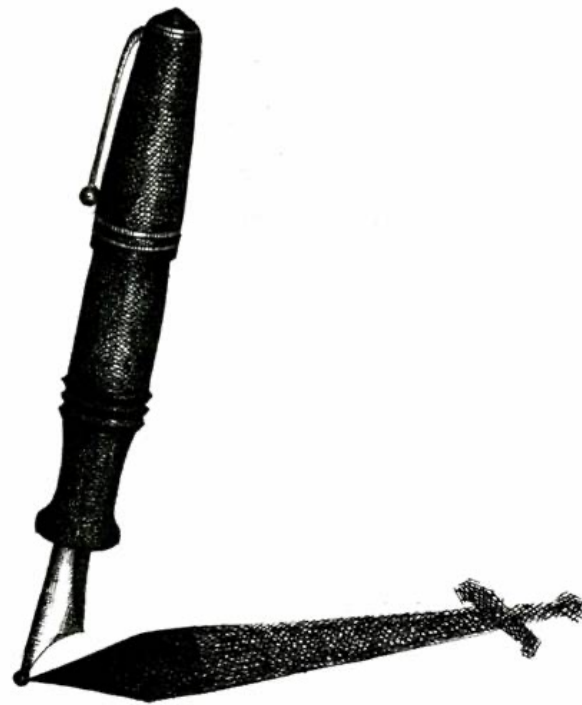
异影图形

公害

橄榄叶

犀利的笔尖犹如锋利的刀剑

图形创意的**设计**方法

异影图形

狼的化身

猫对鱼的渴望——钓鱼人的心情

图形创意的**设计**方法

异影图形

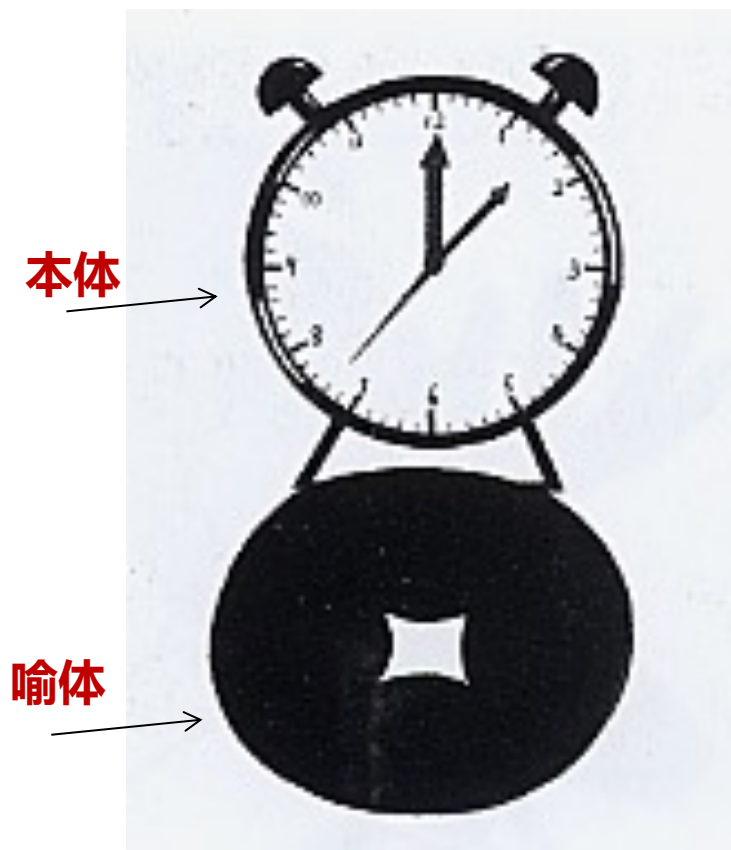
两头熊

空瓶对酒的渴望

■ 图形创意的**设计**方法

异影图形

时间就是金钱

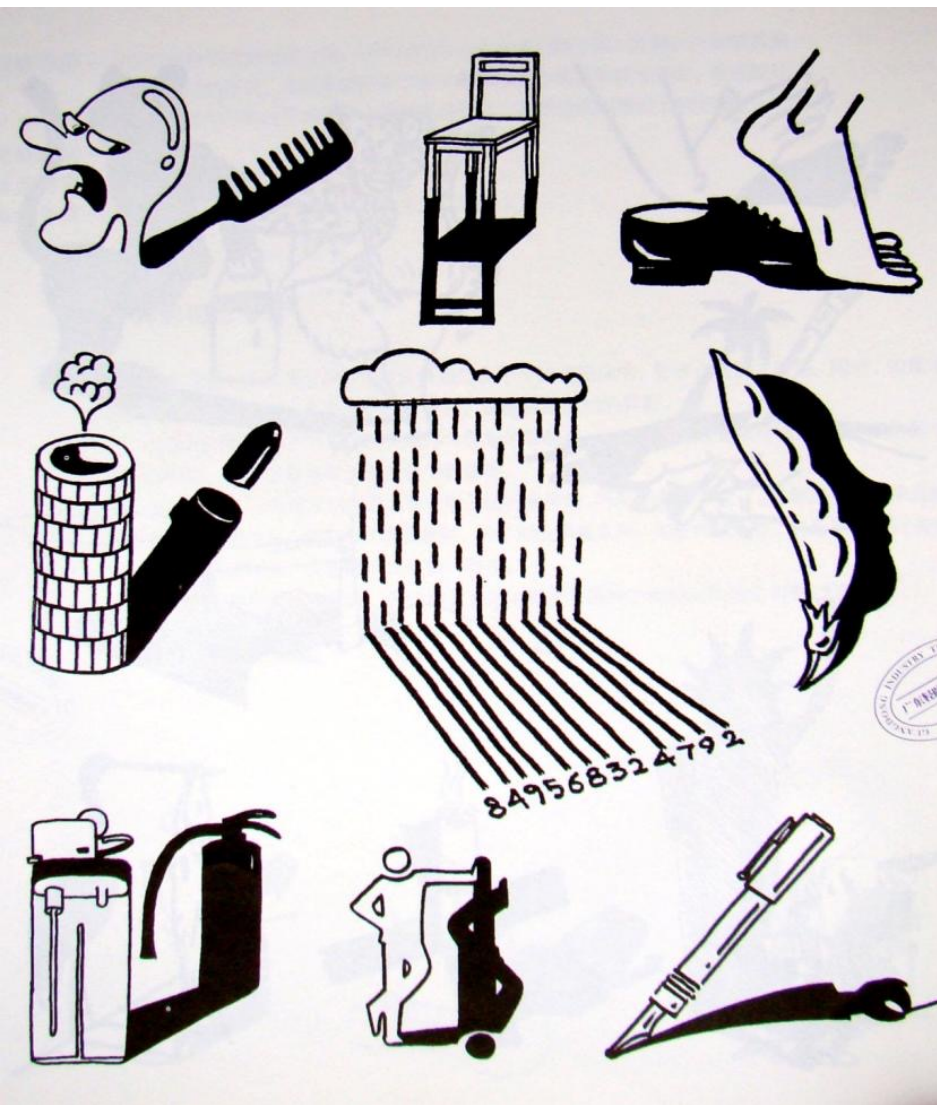

警惕

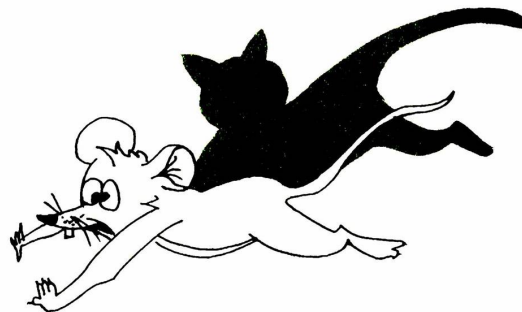
生活中的影子追求真实，设计中的影子则是富有深刻寓意的创意活动。

PEACE

识别象形影子、写意影子、转换影子

▲ 课题内容：

写意影子、象形影子、转换影子等训练

▲ 作业量及尺寸：

先临摹3个图形(限时：15分钟后交)

共生图形

是指几种事物“**虚实相生**”和“**双关轮廓**”组和而成的图形，**相互借用、相互衬托**，以一种独特的紧密关系组合成一个不可分割的整体。

“**轮廓共生**”：是以简练的轮廓勾划出多种形象，富有风趣地表现主题。

“**正负共生**”：是以图形的正负反转的手法给人视觉上的动感。

共生同构的图形整体感强，共生的紧密关系常常用来**象征事物间互相依存**的含义，“**一语双关**”的目的。

“**虚实相生**”

“**双关轮廓**”

共生图形

共生同构的图形整体感强，共生的紧密关系常常用来**象征事物间互相依存**的含义。

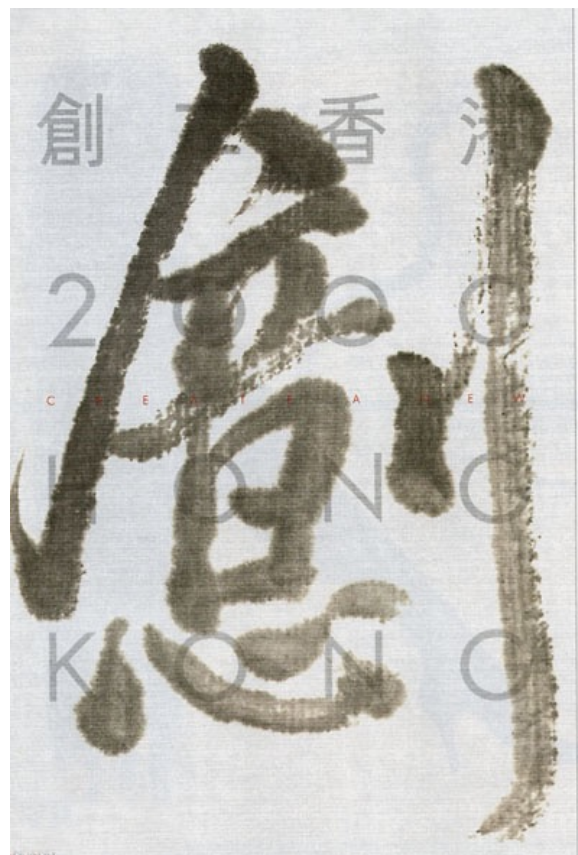
明代铸铜四喜娃

敦煌的《三兔飞天藻井》

共生图形

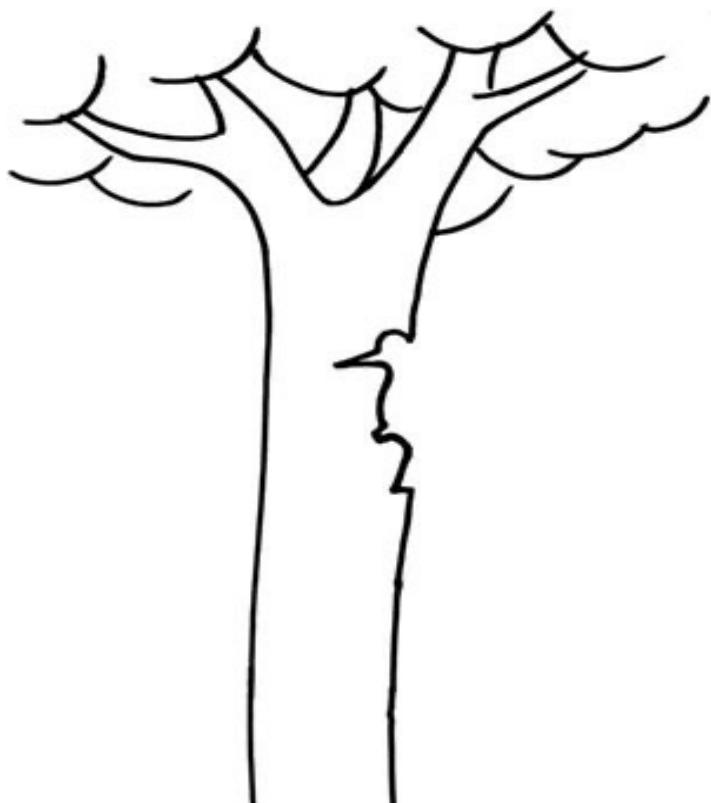
共生同构的图形整体感强，共生的紧密关系常常用来**象征事物间互相依存**的含义，“**一语双关**”的目的。

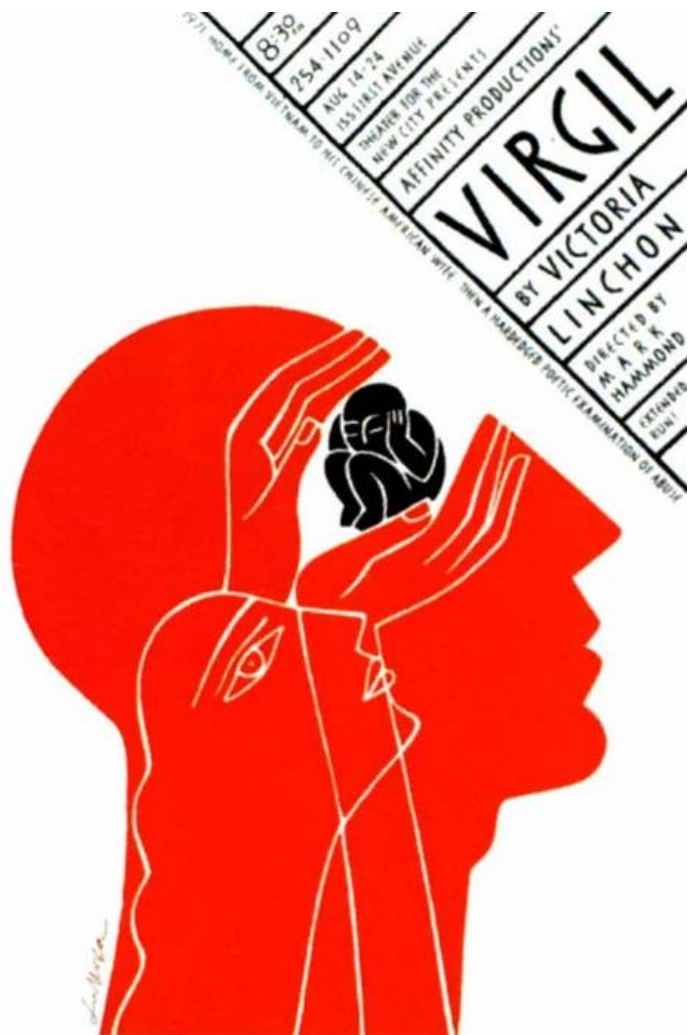
共生图形

用一条轮廓线同时界定两个紧密相接,相互衬托的形象,
使形与形之间的轮廓线可以相互转换借用。

用最少的线条表达更多的含义.这就是共生形。

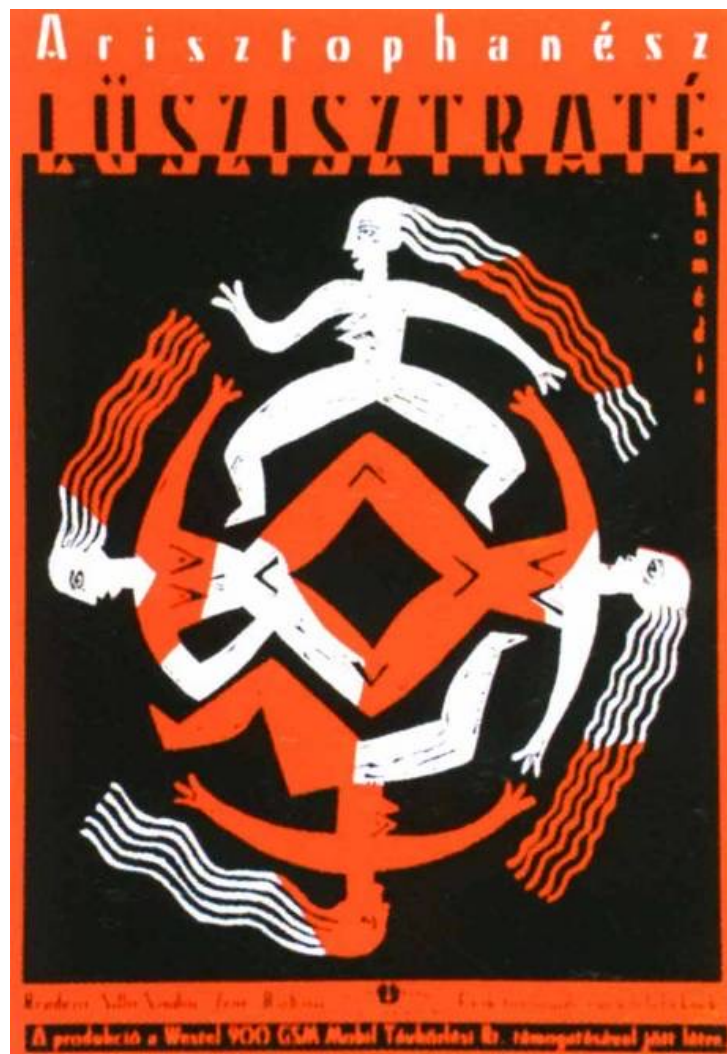

共生图形

文化招贴 罗拔·路克瓦
头部、手部、眼睛、人形相互借用

图形创意的设计方法

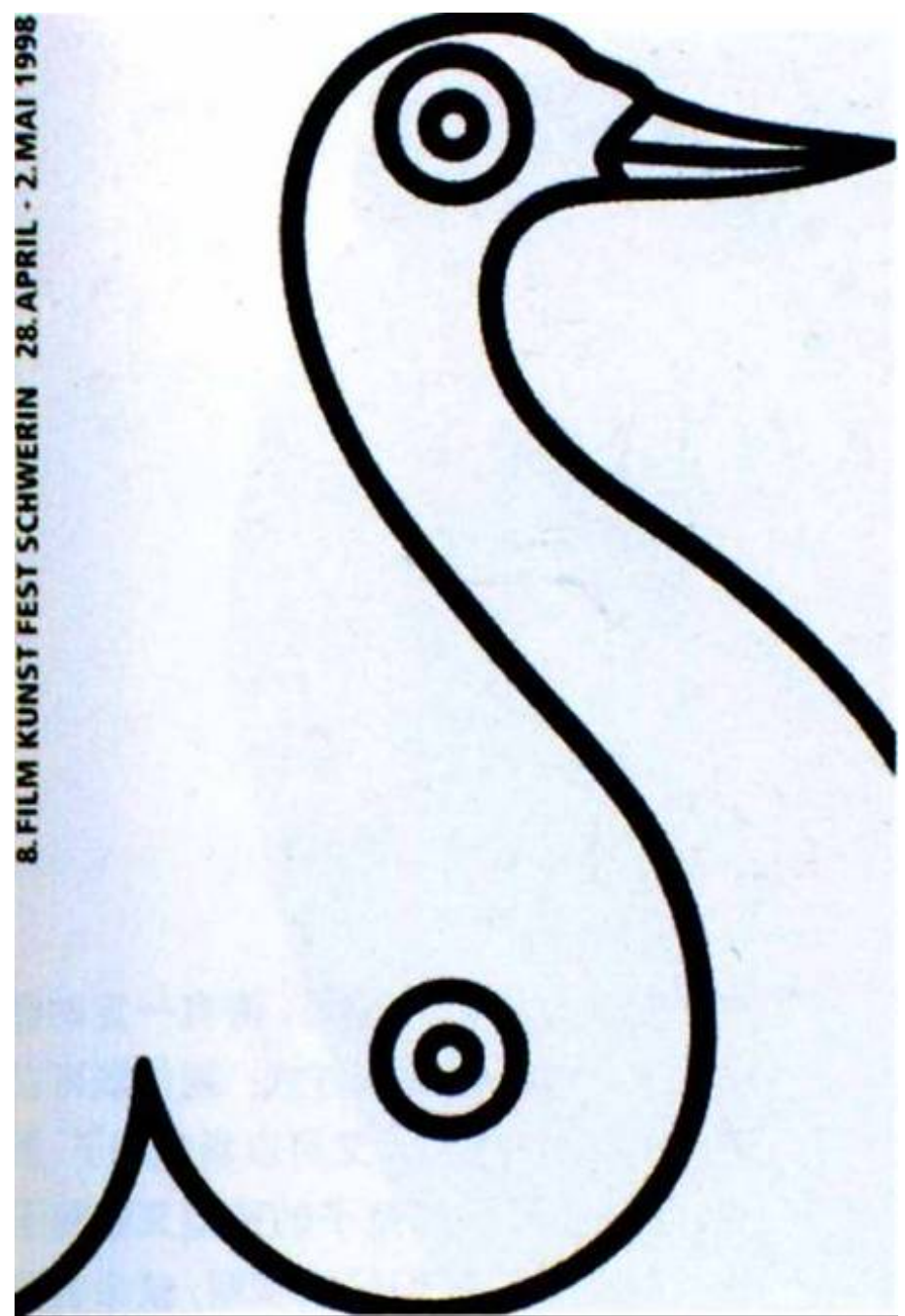
文化招贴 朵拉·凯莱兹特斯
对称的方式呈现形与形的共生，左右女性腿部同形借用

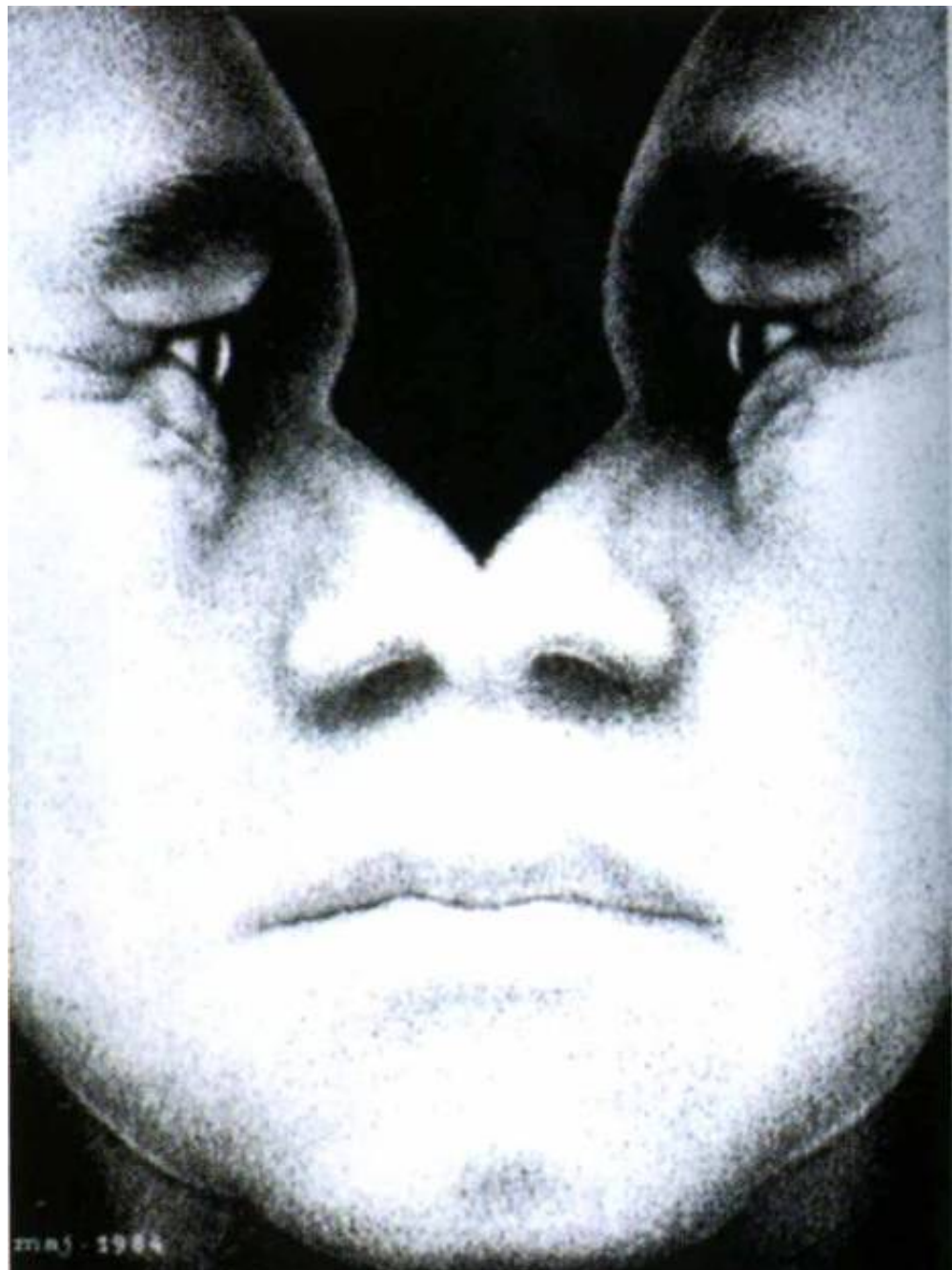
In the past 100 years the average temperature of the earth increased nearly 0.6°C

In the next 100 years global average temperature is predicted to rise 2°C - 3°C

8. FILM KUNST FEST SCHWERIN 28. APRIL - 2. MAI 1998

maj 1984

Mieczysław Górowski | z kolekcji Krzysztofa Dyd
plakaty | B&B - Działalność Artystyczna 1970-1980

图地之间共用一条轮廓线，因此正负形同构可以说是共生同构中的一个特例。

正负图形

也叫反转图形,

指正形和负形相互借用,相互依存,你中有我,我中有你.

作为正形的图和作为负形的底可以相互反转.

合理的开发负空间,使画面的**每个空隙都能说话,**

将图形特有的语意生动形象地表达出来.

鲁宾杯(瓶)

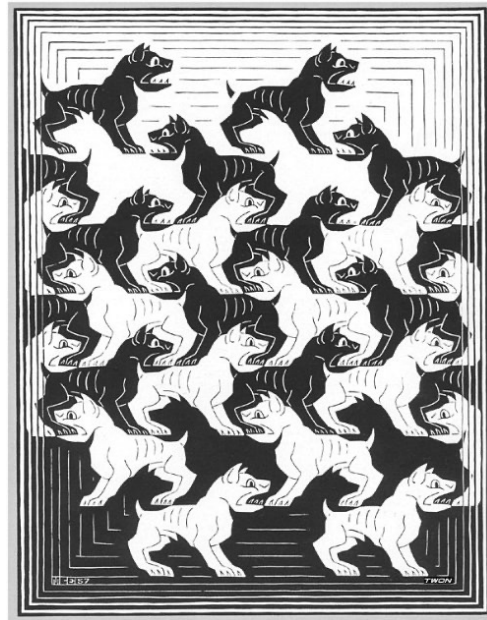
立体造型中的正负形共生，鲁宾瓶被运用到三维空间中，花瓶的间隙间藏着一个儿童的身影

正负图形

“相互统一、相互排斥” 物理学原理

正负线形成了各不相让的局面

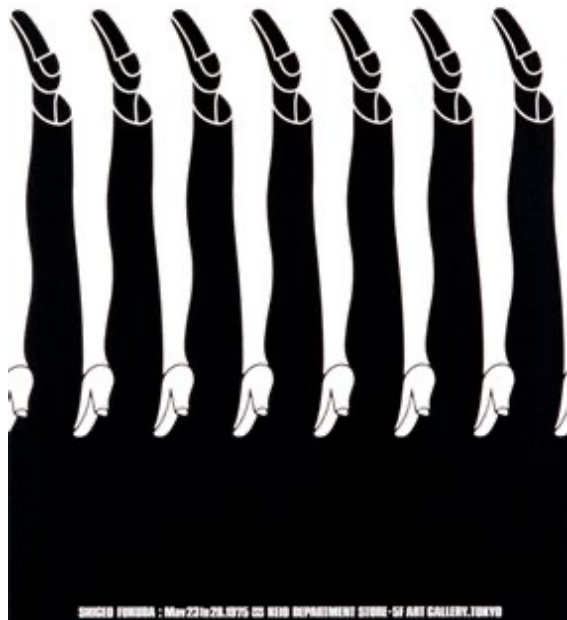
抗衡、矛盾而显示出艺术化同形的特殊魅力和视觉上的满足与快感

图底关系

图形创意的设计方法

正负图形

福田繁雄 矛盾空间、图底反转等错视原理

■ 图形创意的**设计**方法

正负图形

共生图形/正负图形

▲ 课题内容：

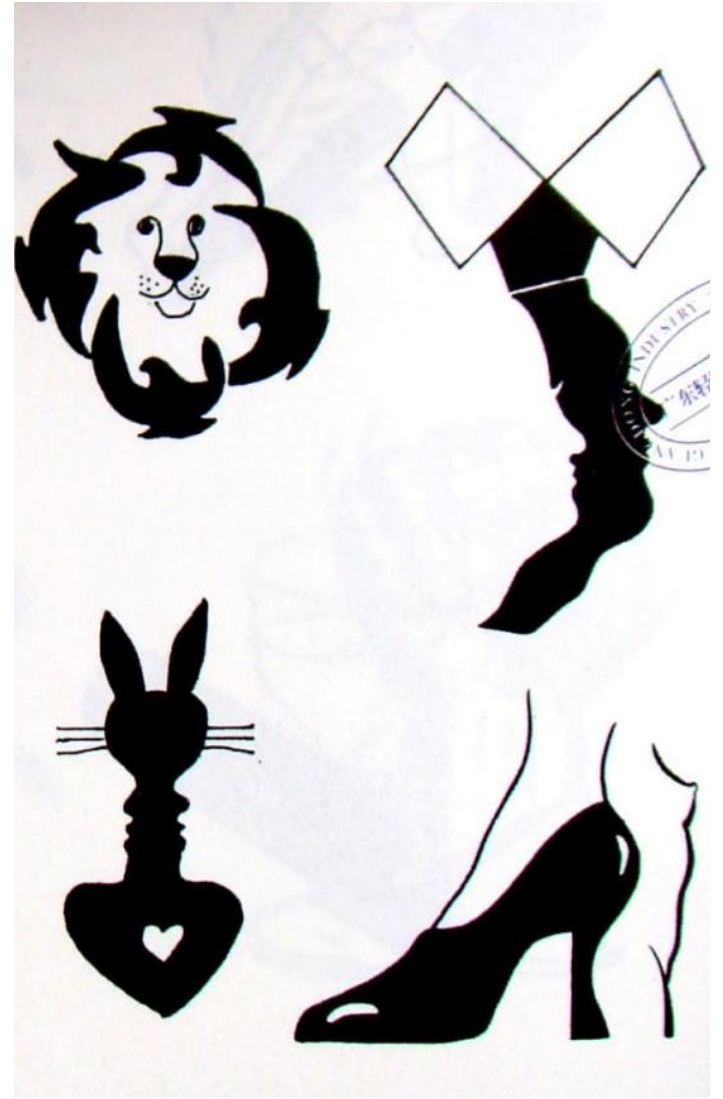
以人和人，物与物，或人与物结合作正负图形，使之统一在一个平面体中。

▲ 教学要求：

要求学生在使用的正负形时注意表达简洁，两者交接界处的处理要巧妙，同时注意外形的处理也要恰当。

▲ 作业量及尺寸：

先临摹2个正负图形、3个共生图形

图形创意的设计方法

同构图形

将不同的形象素材整合成为新的形象，其中不同的形象素材之间有适合整合的共性，

这种**共性称为同构**，即相同的构造。

通过图形的**形态内力作用及相似性**，

抛开形态的表层，领悟**物象内在的**

特质和共性，表达丰富的内涵和意义。

■ **异形同构（重象同构）**

■ **异质同构**

■ **换置同构**

5:00 | THEATER ROW FEB 28-APR 11
8:00 | THEATER 424 W 42 ST TUE-SAT 5:30 7:30 SUN 1:00 3:00
FEBRUARY 28 | POSTERS LUBA LUKOVA

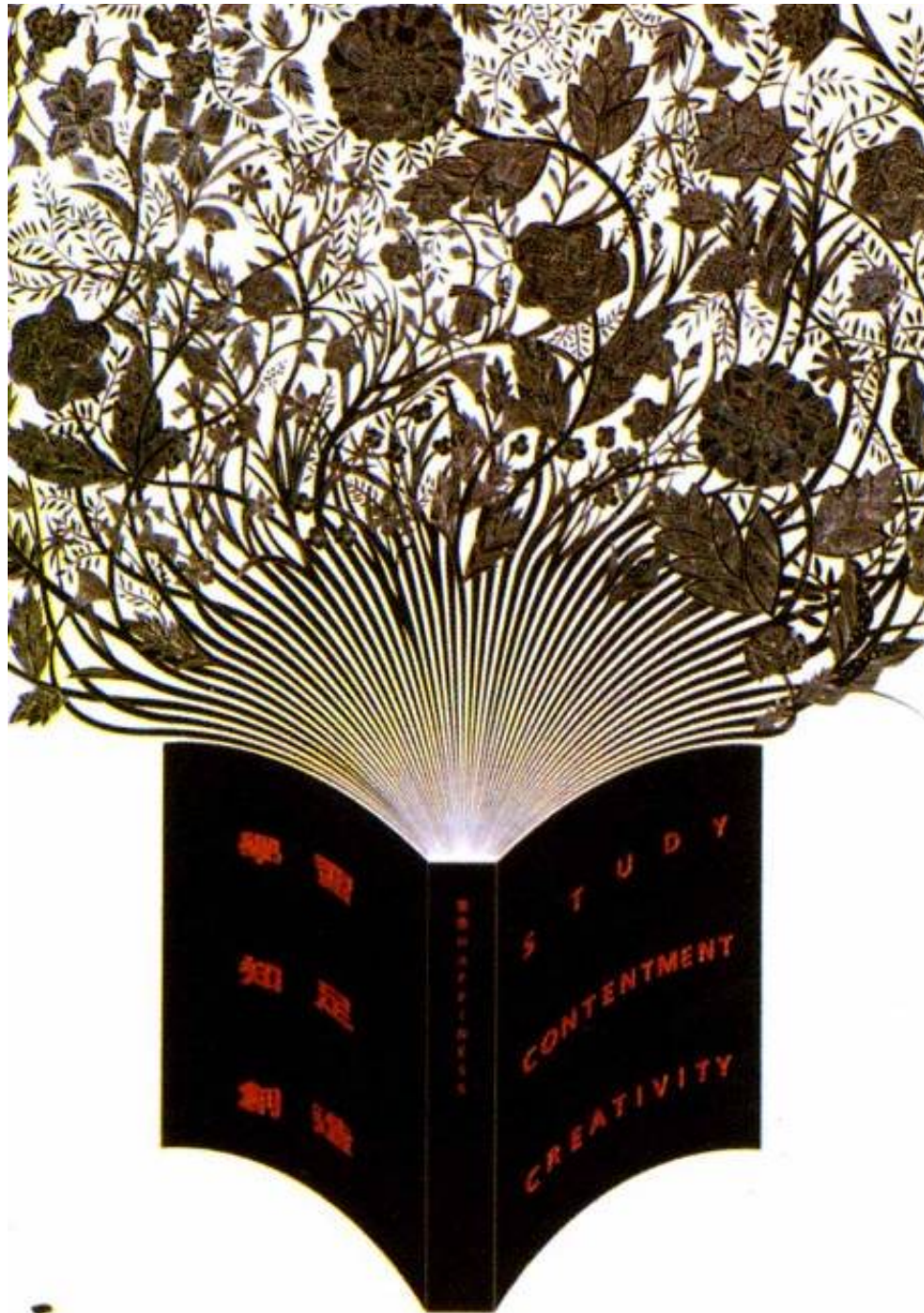
■ 异形同构

(重象同构)

将不合逻辑的物质形体，
通过其造型相近性非现实
地联系成一个整体，创造
出新的意义和价值。

通过形体之间互相重合、互相
借用、互生互长，图形各部分
之间互相关联、互相转化，完
美地重新组合新形象，创造出
表达新意境的图形。

學問
知足
創造

S T U D Y
CONTENTMENT
CREATIVITY

شهاب‌بشکاد
کارهای فارغ‌التحصیلان
پلیج اول نظر، دوره ۲۵، واحد ۱
مجموعه دانشگامی هنر
خیابان ولیعصر
مقابل خیابان بزرگمهر
آذر ۱۳۶۱

-Wir haben die Erde nur geborgt-

Plakate gegen Umweltzerstörung

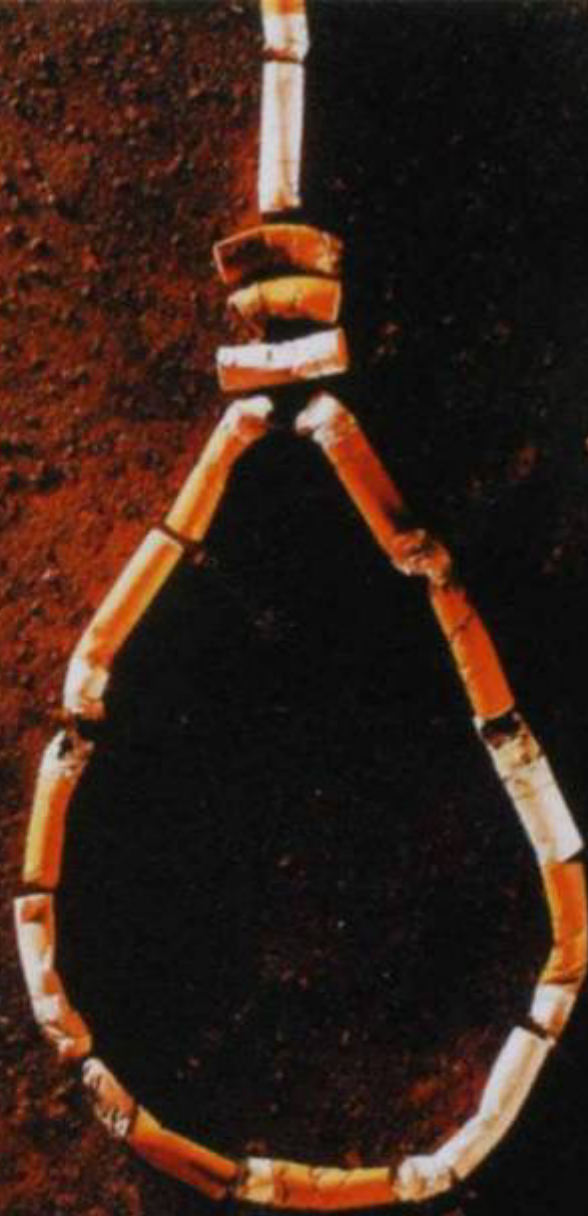

Look ahead for the great city, 1 - 6 Ma

Look ahead for the great city, 1 - 6 May 2007, Impact Arena

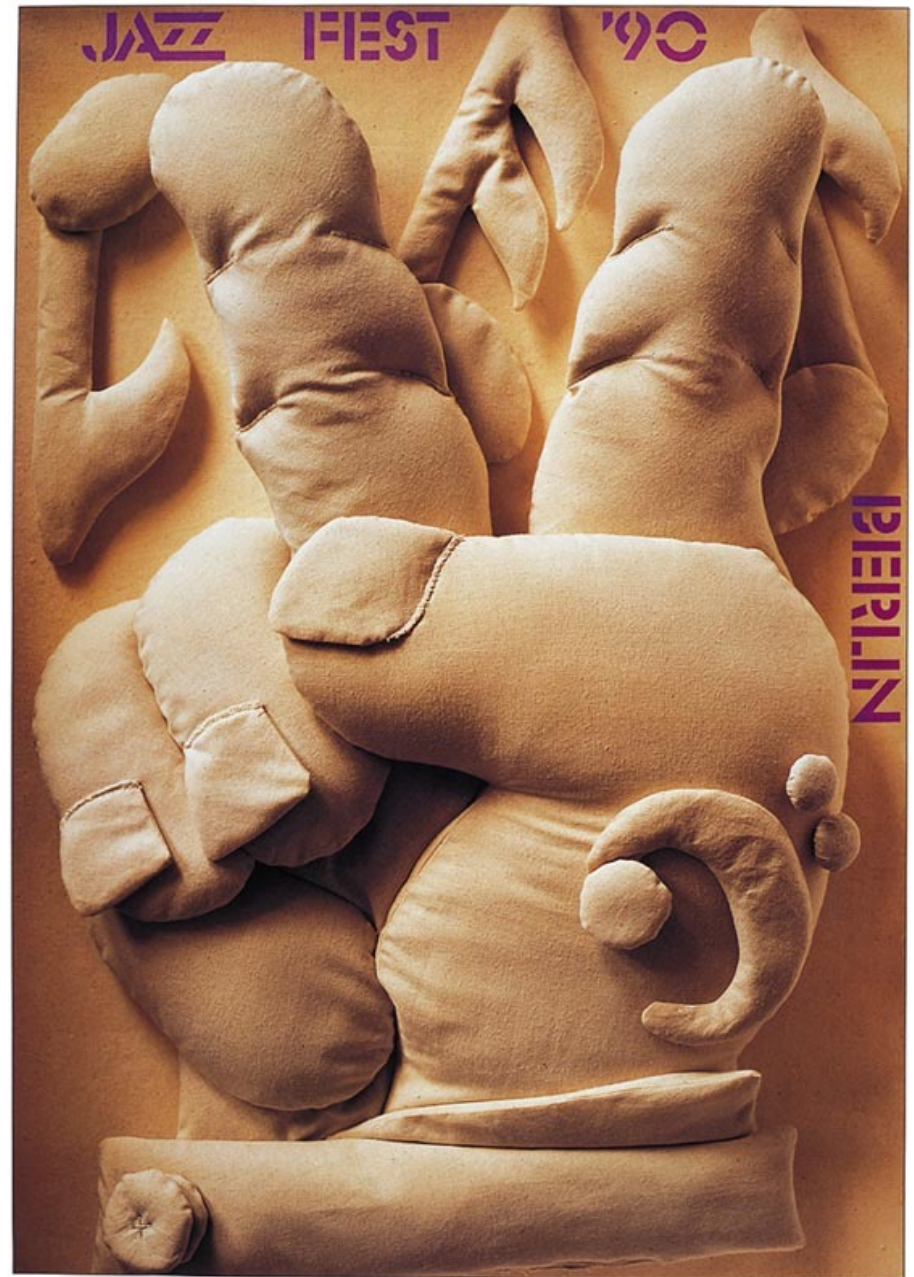

QUIT SMOKING BEFORE YOU QUIT BREATHING

GASP

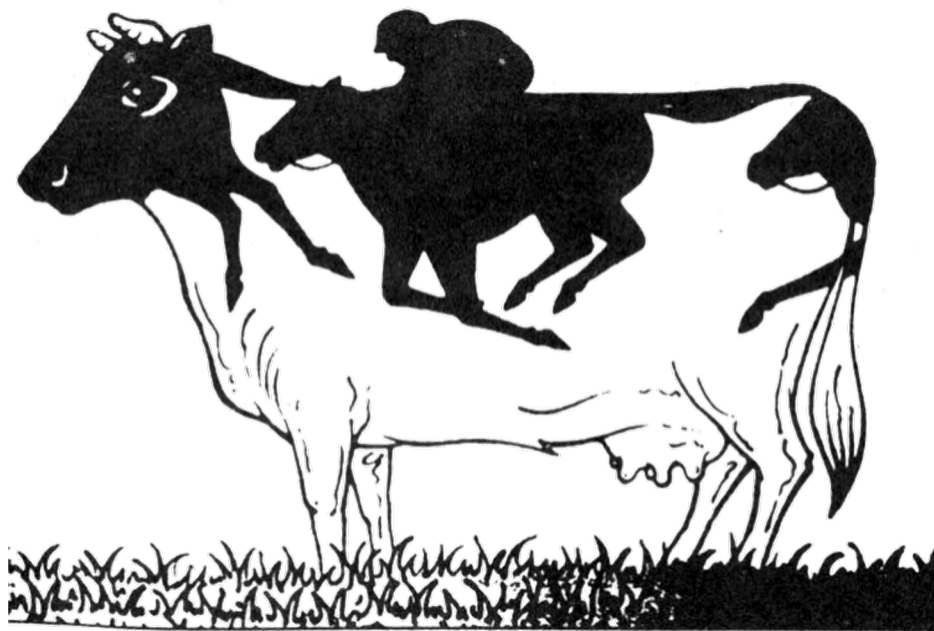
GROUP AGAINST SMOKING POLLUTION

■ 换置同构

将组成某物质的某一特定元素与另一种本不属于其物质的元素进行非现实的构成，传达出新的意义，引发新视觉，新义。

(替换物形要和物质的局部原来造型应有一定的形象相象性)

Political Poster Design from Israel
YOSSI LEMEL

Exhibition at the
Visual Arts
Center and
Cultural Center
Gallery at the
Rothman Library
Loyola University
New Orleans
November 12
1999 - Jan. 21,
2000
Sponsored by
NCA New Orleans
Loyola University
Beverly Sussman
Loyola and
Loyola University
Department of
Visual Arts

THE SEMINAR OF 3D APPLICATION IN ART EDUCATION

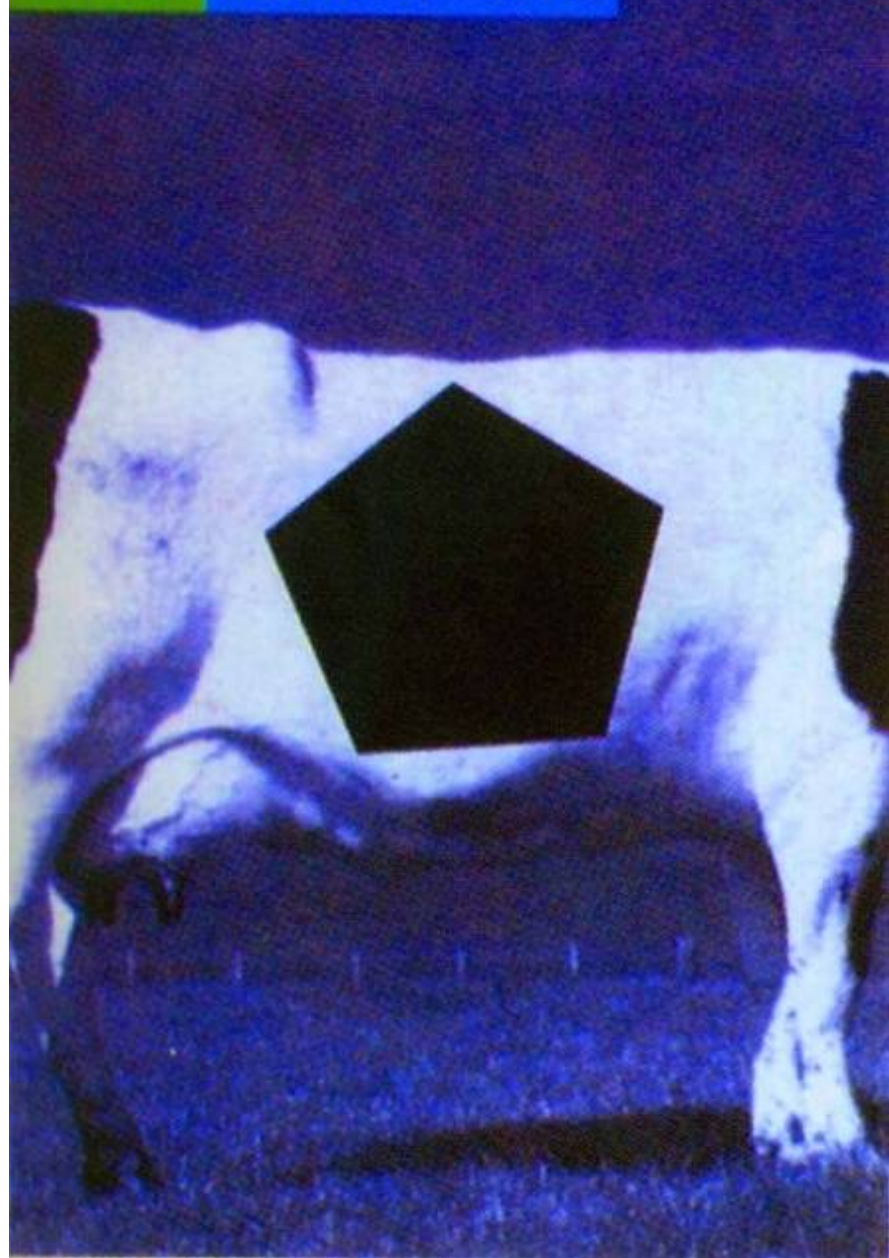
3D 在艺术教育中的运用研究

APPLE

19:45-19:55 Lightwave 7.5 D-storm 10
19:55-20:05 Vectorworks, Form Z, Cinema 4D Max/Mara
20:05-20:15 Maya Autodesk
20:15-20:25 Final Cut Pro 5.0 Apple
时 间：2002年10月12日(周四) 14:30
地 点：上海视觉艺术学院2011课
主 办：上海视觉艺术学院
上海视觉艺术学院

Football, culture du siècle

Rio 92

FRIEDEN

PAI

MMP

PEACE

SAVE ENERGY

戏剧招贴 A·E·卡芬达

灯泡灯丝置换成树

Jugendstück von Hugo von Hofmannsthal
KINDERGEWURTSSTAG
Städtische Bühnen Münster

戏剧招贴 霍戈尔·马蒂斯

茶壶嘴置换成枪口

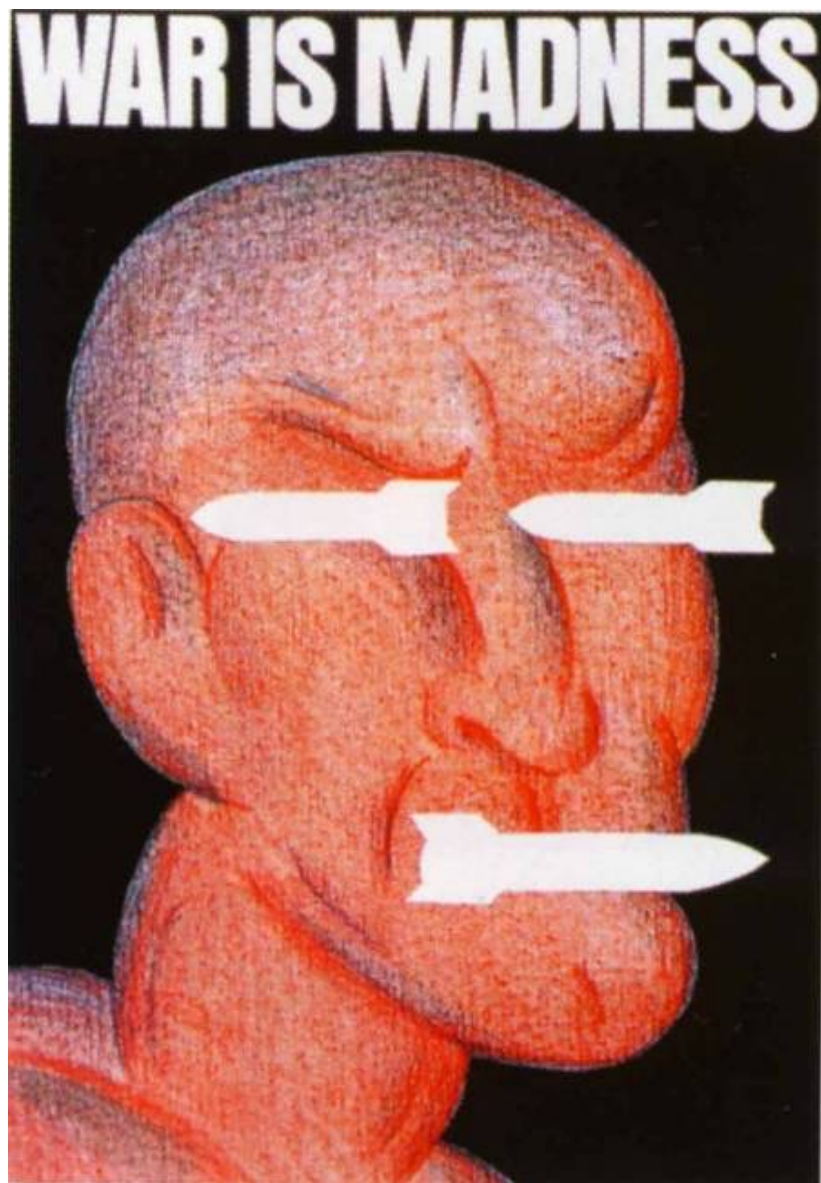
THE BREAD IS FOR PEACE

WE BAKED IT FOR YOU

戏剧招贴 冈特·兰堡

西莫尔·查瓦斯特 战争是疯狂愚蠢的行为

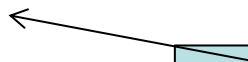
课堂作业

“影子-异影图”、“共生图形”、“正负形”、“异形同构”四个专题训练，完成手绘正稿。

要求：1、尺寸为 A4（四个专题放在一张）

2、图形设计务必原创、简练，考虑整体版面视觉构图和冲击力。

学号 姓名

影子-异影图	共生图形
正负形	异形同构

图形创意的设计方法

聚集图形

在图形设计中，将相似或相近的元素反复整合构成另一视觉新形象，创造新颖的聚集图形用来表达观念。

也叫肖形同构

所谓“肖”即为像、相似的意思，肖形同构是指以一种或多种物形的形态去模拟另一种物形的形态。

The New Beetle.

全新甲壳虫 生活让我们获得新意

注：本作品无任何商业目的，只用作学习与交流，特此声明。

反战 福田繁雄

Rattunlautakunnat/Mikkelin tään

反醉驾 卡里皮波

BREAK THROUGH TO

F R E E D O M

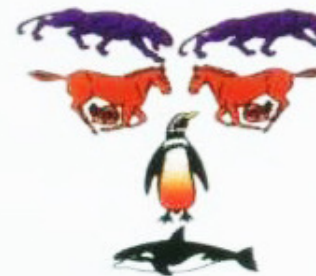
Yes, we can.

JAPAN ECOLOGY POSTER IN WARSAW. PAX GALLERY. 9NOV - 20NOV, 1992

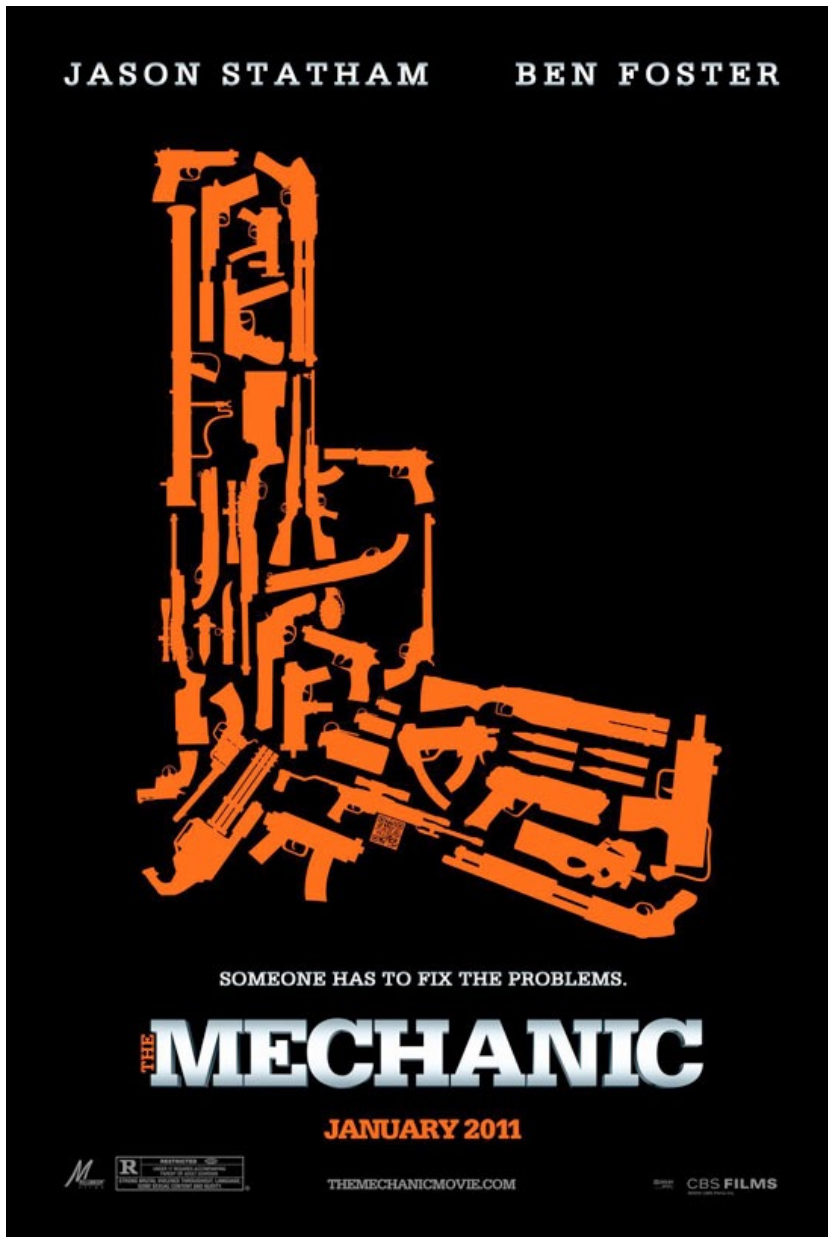

POSTEROWY KONKURS
WARSZAWA 1992

多个元素堆集组合成为某种形象也是制造肖形的一种方式。本页中是日本设计师创作的书籍插图，以各种元素组成脸的五官。

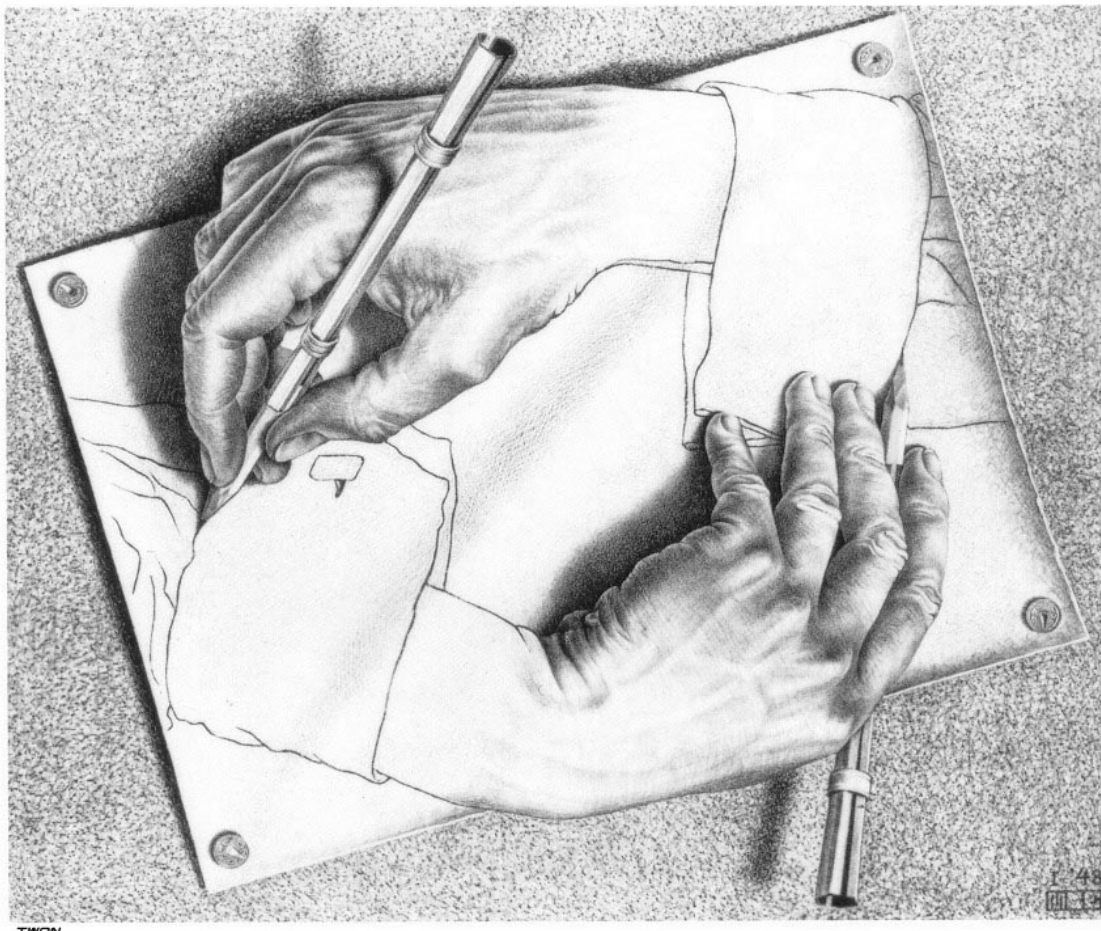

堆积元素的肖形

无理图形

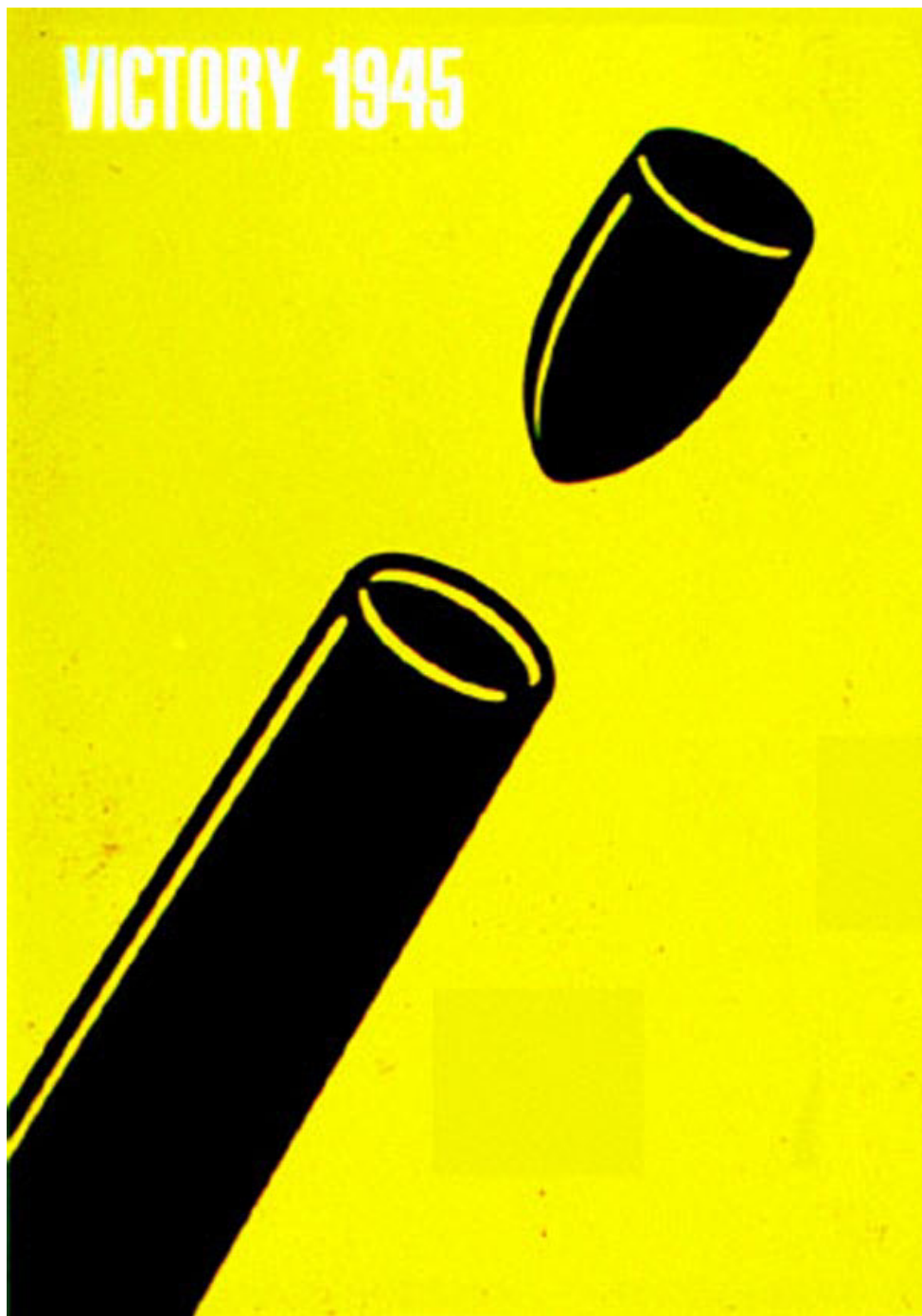
用非自然的构成方法,将客观世界合理的和固定的秩序,移置于荒诞反常的图形世界中,打破真实与虚幻之间的心理障碍,在显现不合理中把隐藏在物形深处的含义表达出来。

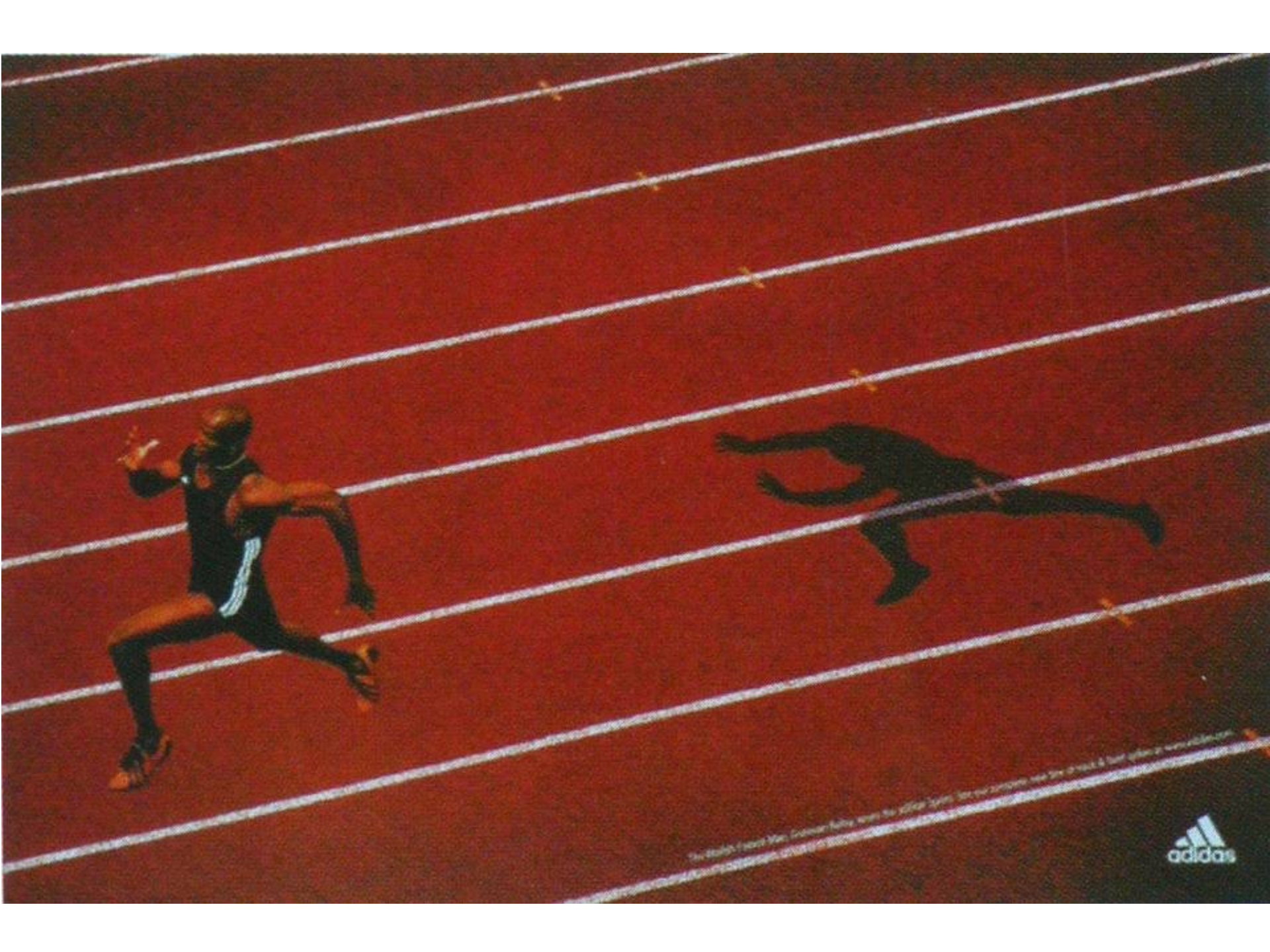
- 反序图形
- 无理图形
- 矛盾空间

■ 反序图形

有目的地将客观物象进行秩序的错乱,方向的颠倒等处理,用以表达新寓意。

The world's fastest man, Usain Bolt, runs the adidas Superstar. See the difference, see the speed & how great it feels. www.adidas.com

■ 无理图形

改变真实事物的客观存在,将不现实的变为现实;将不可能的变为可能;将不相关的变为相关.图形由此产生新意义。

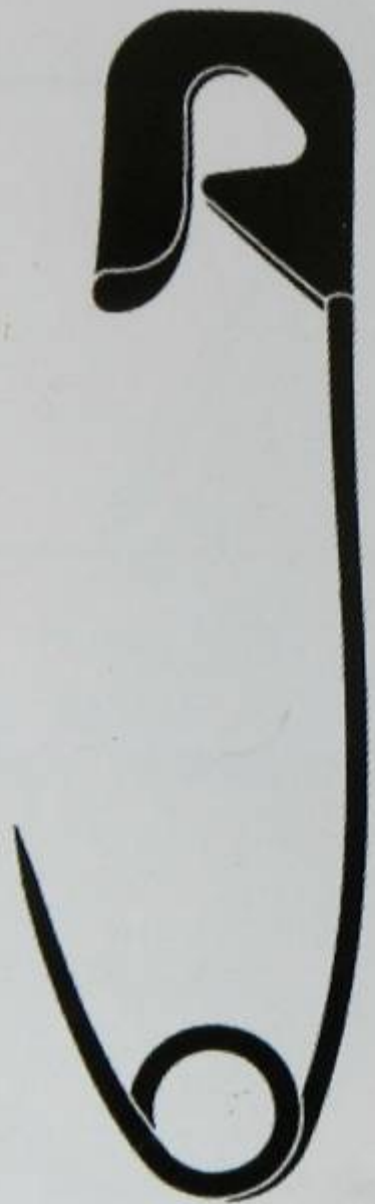

设计展招贴 福田繁雄

Giuseppe Verdi
**Don
Carlo**
Städtische
Bühnen
Mainz

Oper in vier Akten
nach Schillers Drama
(in italienischer
Sprache)

Festliche Premiere
anlässlich der Eröffnung
des neuen Rathauses
am 5. Januar 1934

Der Rosenkavalier

Hessisches StaatsTheater Wiesbaden

Der Rosenkavalier

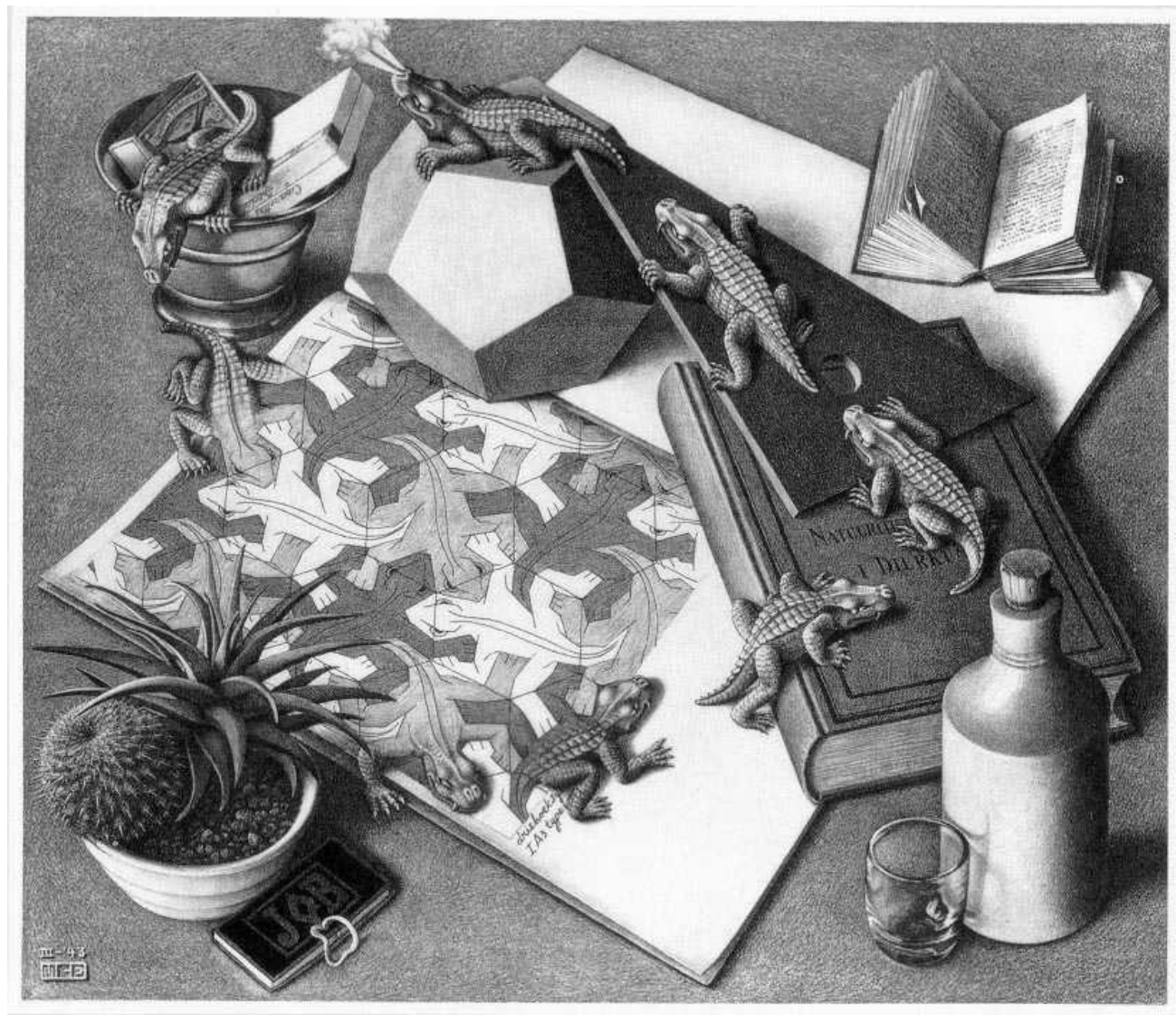
Hessisches StaatsTheater Wiesbaden

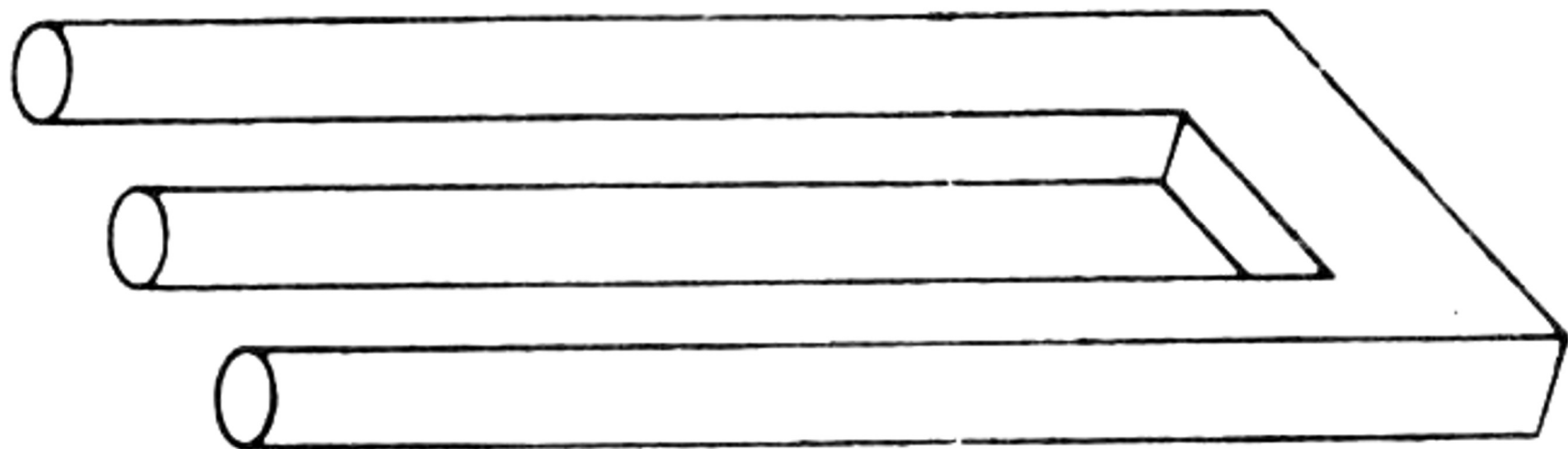
玫瑰骑士 冈特·兰堡

椅子的倒影不可能出现如此形状

■ 矛盾空间

将二维与三维幻想
与真实混合交错在
一起。

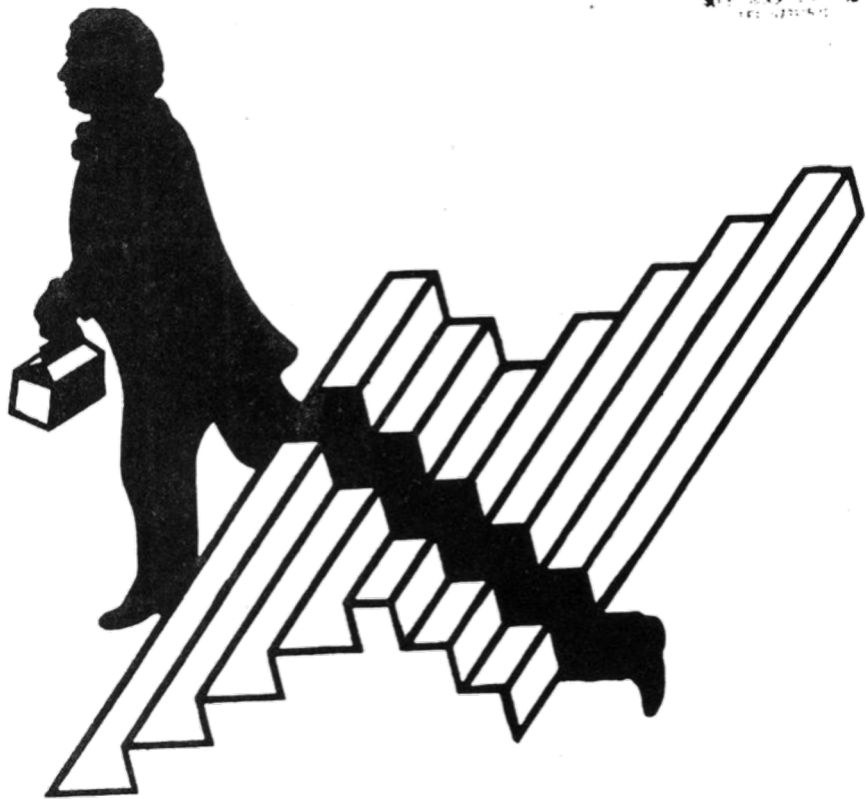

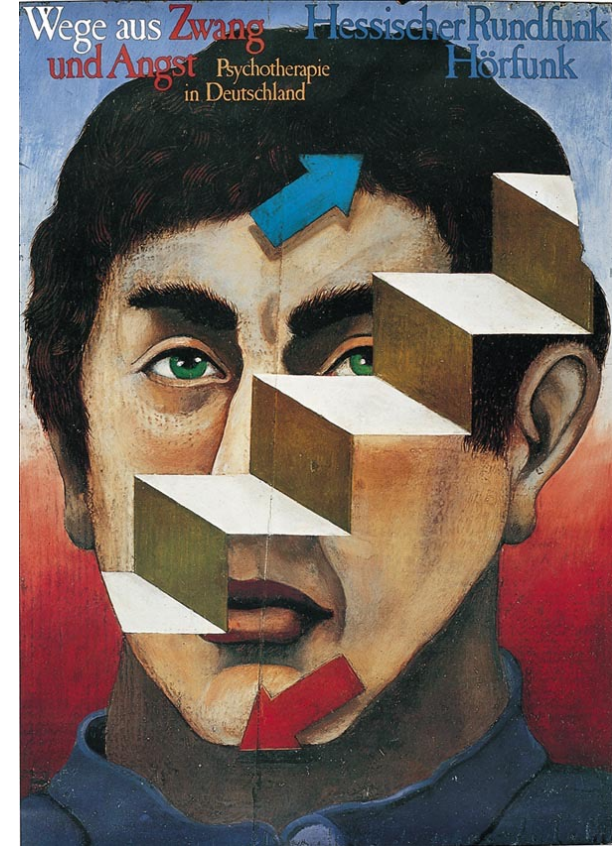
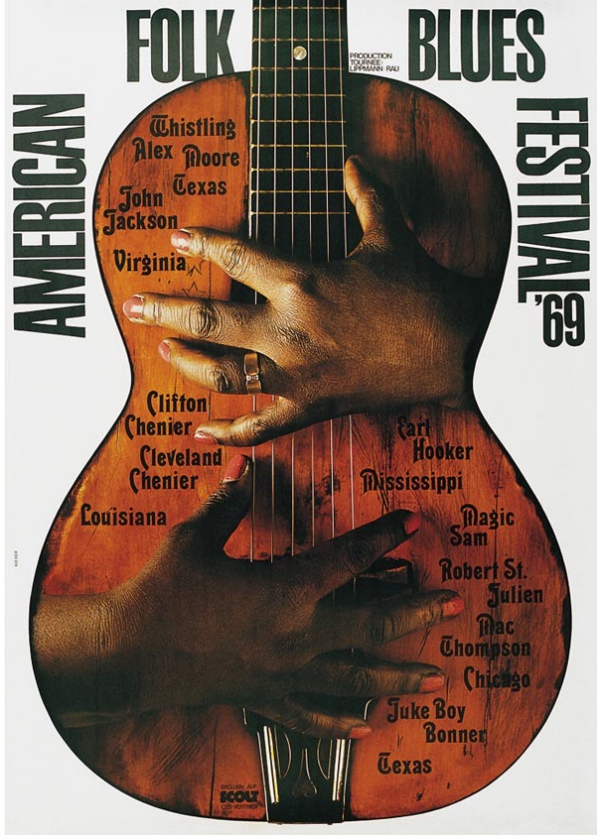

画展 福田繁雄

费舍尔出版社招贴 冈特·兰堡

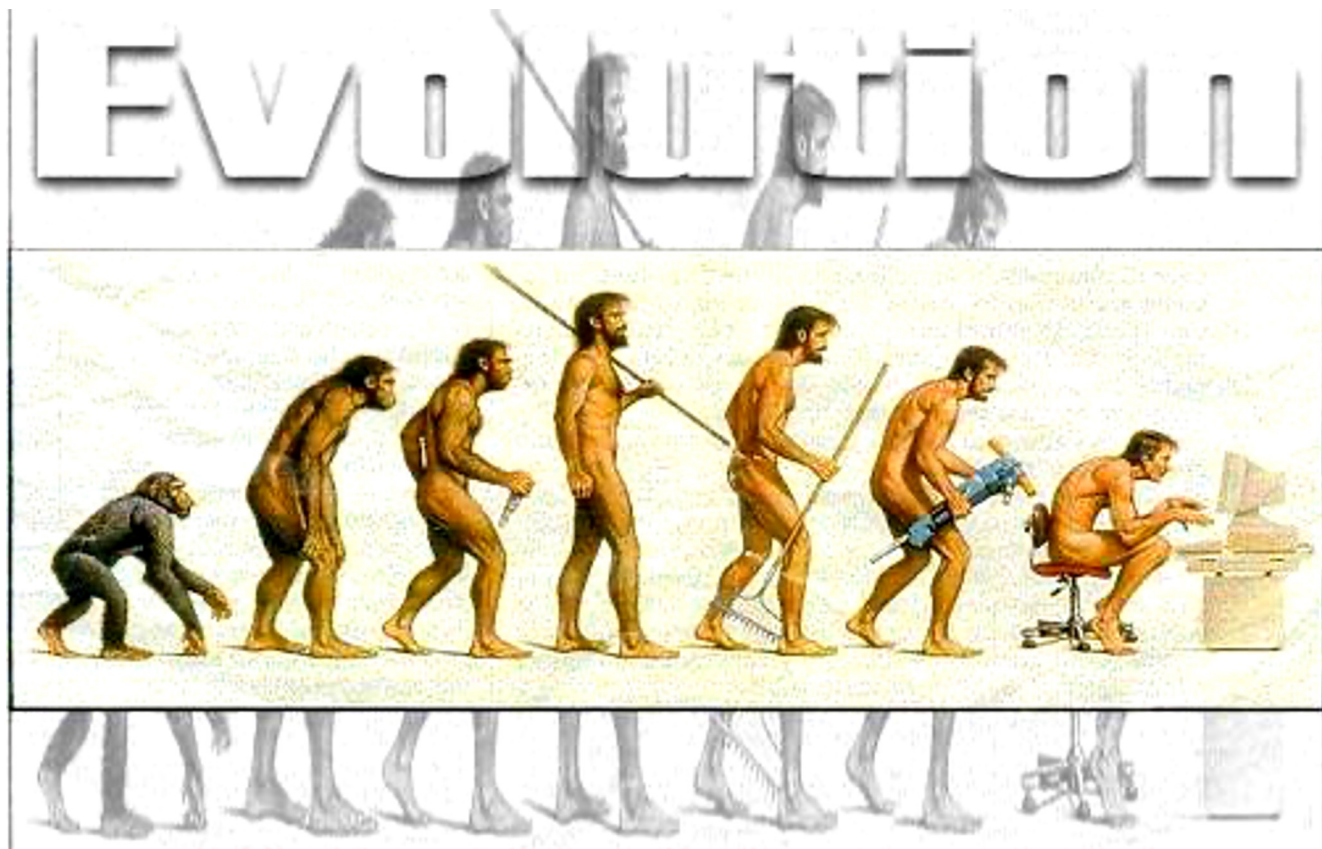
文化招贴 金特·凯泽

M·C·埃舍尔 画作大量运用悖论、幻觉，如同一名会施展魔法的魔术师，利用几乎没有人能摆脱的逻辑和高超的画技，将一个极具魅力的“不可能世界”呈现在人们面前。

延异图形

由一个形体渐变到另一个形体，以合乎逻辑的、连续的视觉方式完成的物形的自然转变。

1940

1960

1980

2000

2020

2040

20x3

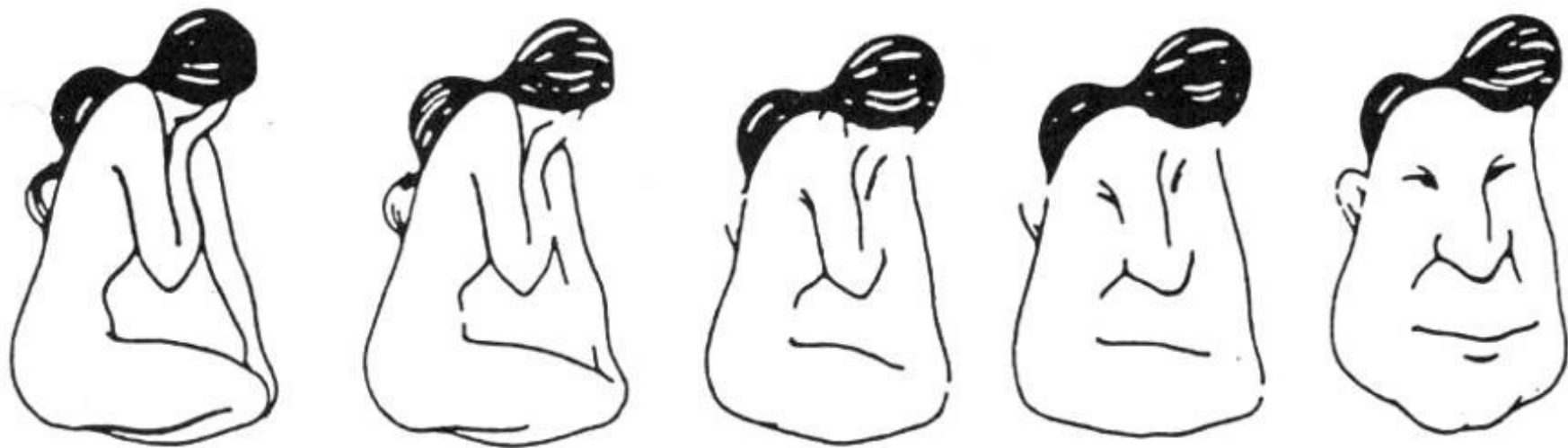

抽象符号的形态转化

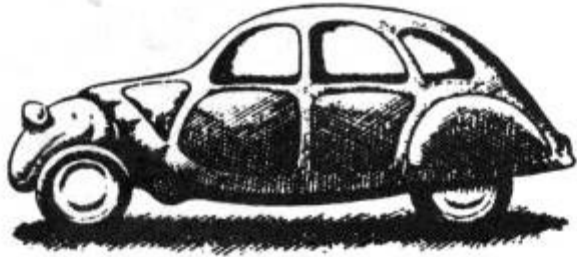
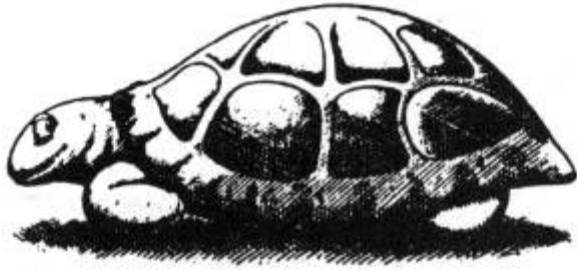
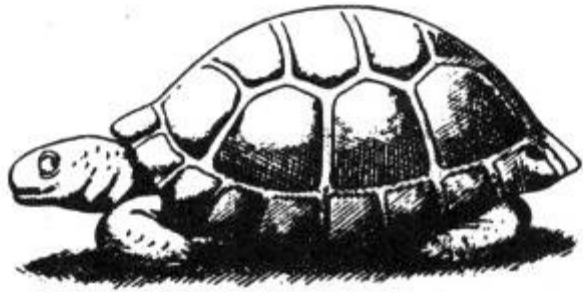

具象实物（植物-动物）形态转化

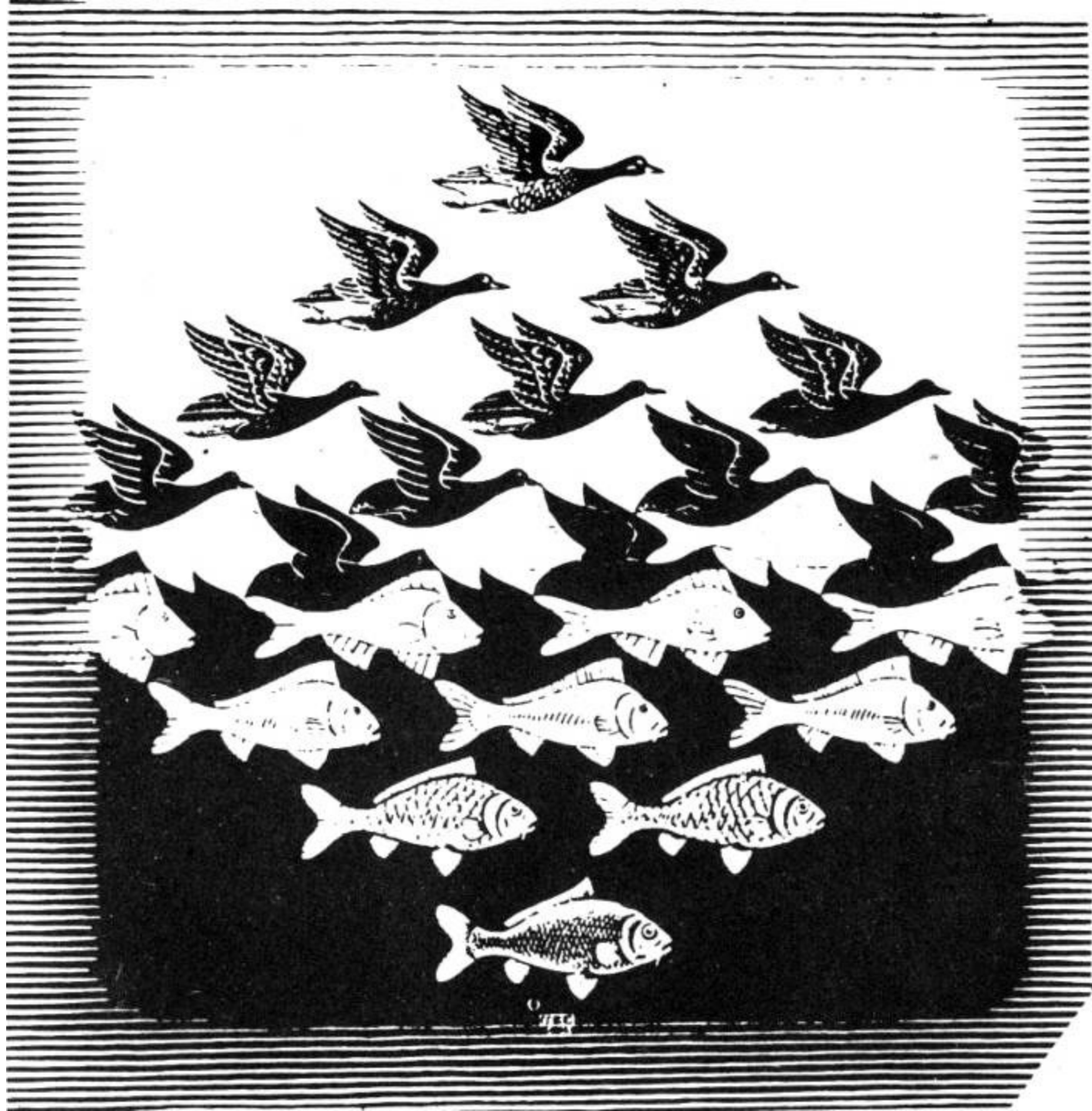
具象实物（女人-男人）形态转化

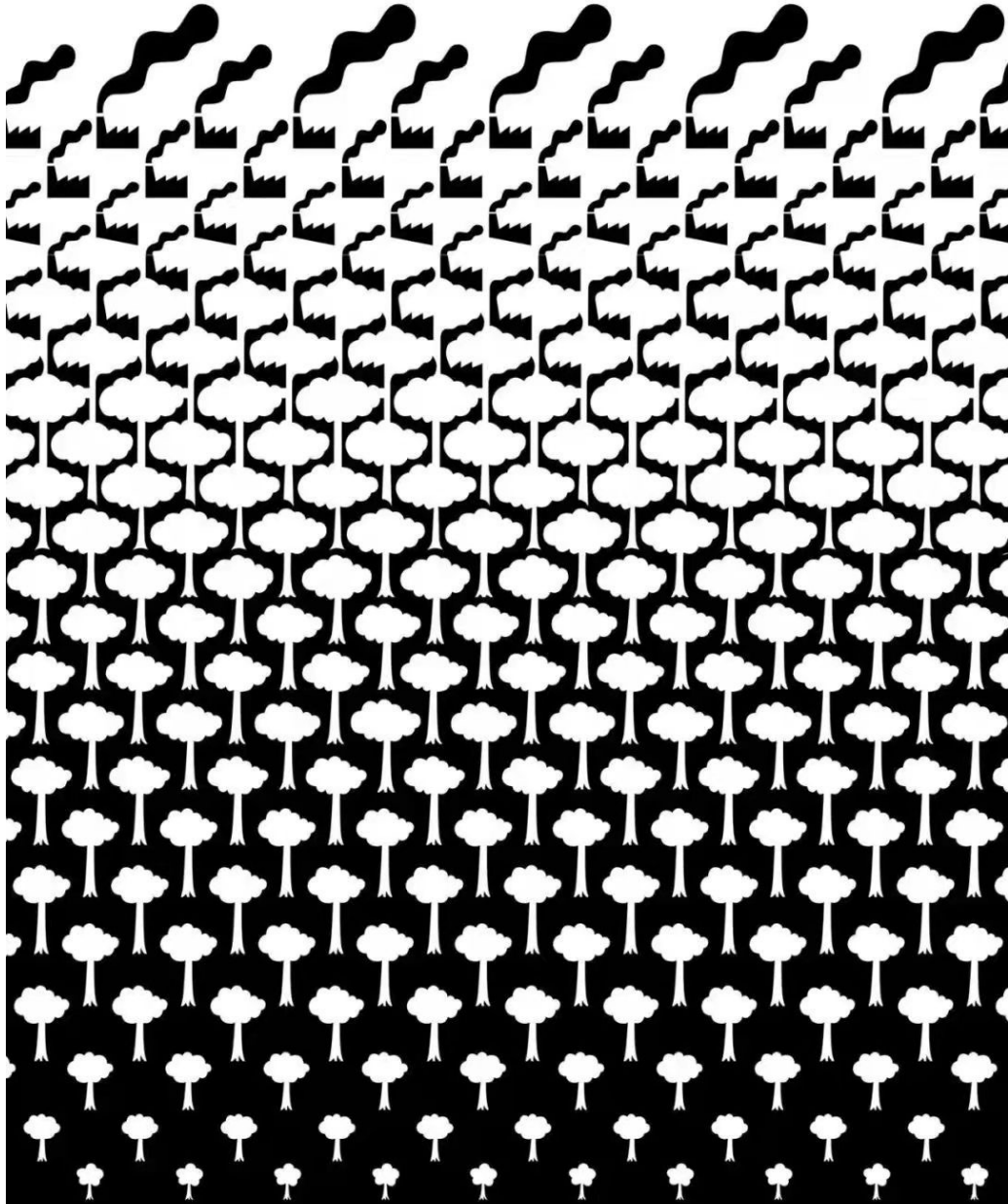
CITROËN 2CV £2674.

[FAITHFULUS RELIABUS]

具象实物（动物-事物）相似形态转化

PROBLEM

SOLUTION

WORLD BOOK DAY
世界读书日 · 放飞理想

减缺图形

用单一的视觉图形
在剪缺形态之下，
更能充分体现其造
型的特点，并利用
图形的剪缺、不完
整突出主题特征。

Bayerische Staatsoper

Die verkaufte Braut

Friedrich Schiller
Musikbearbeitung
Leopoldin Dorn
Mantelrolle
Jan Hübner
Inszenierung
Thomas Langhoff
Bühnen- und Kostümbau
Jürgen Roth
Licht
Peter Follmann
Dreh
Klaus Jäger
Musik
S. 180-185
Kataloge
Musikverlage
Musikverlage
Musikverlage
Musikverlage

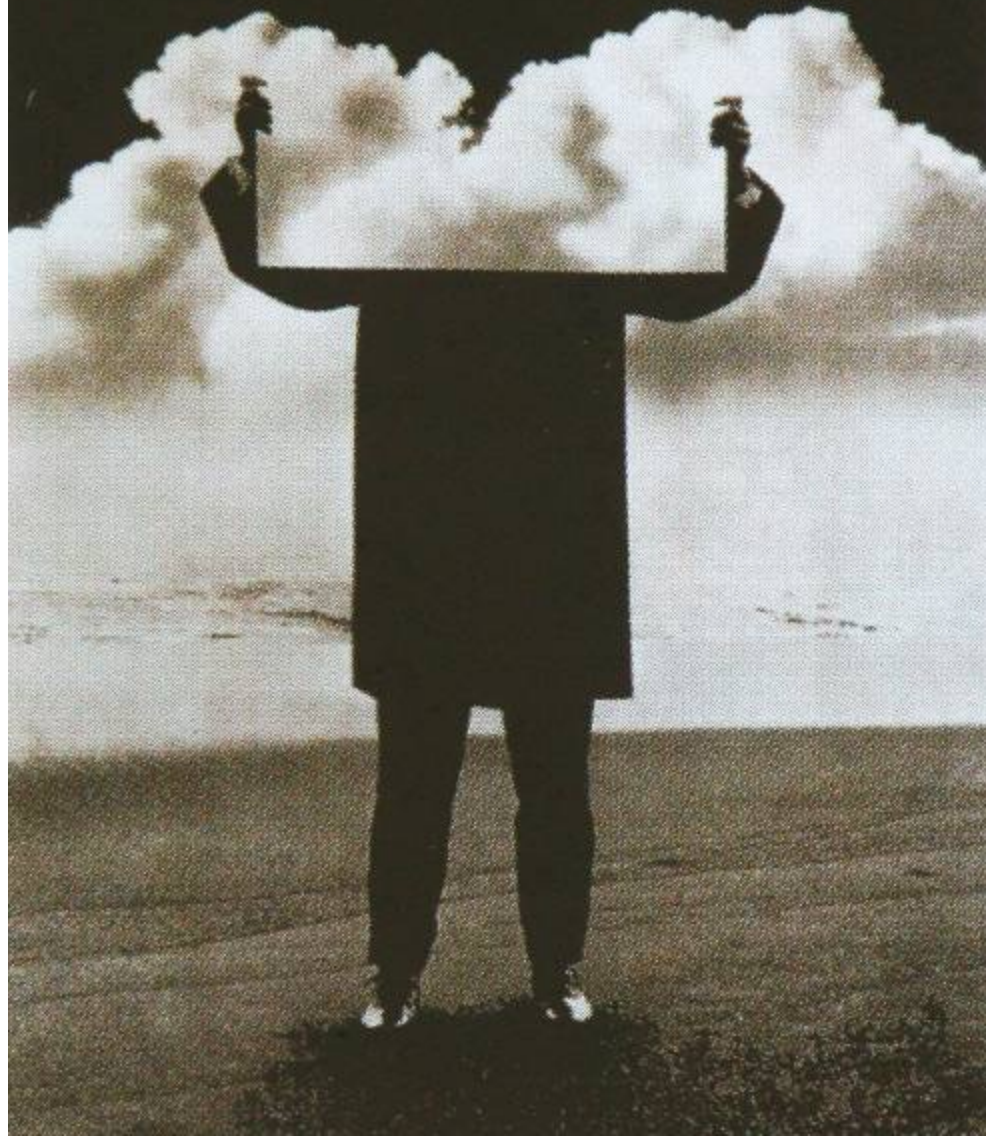

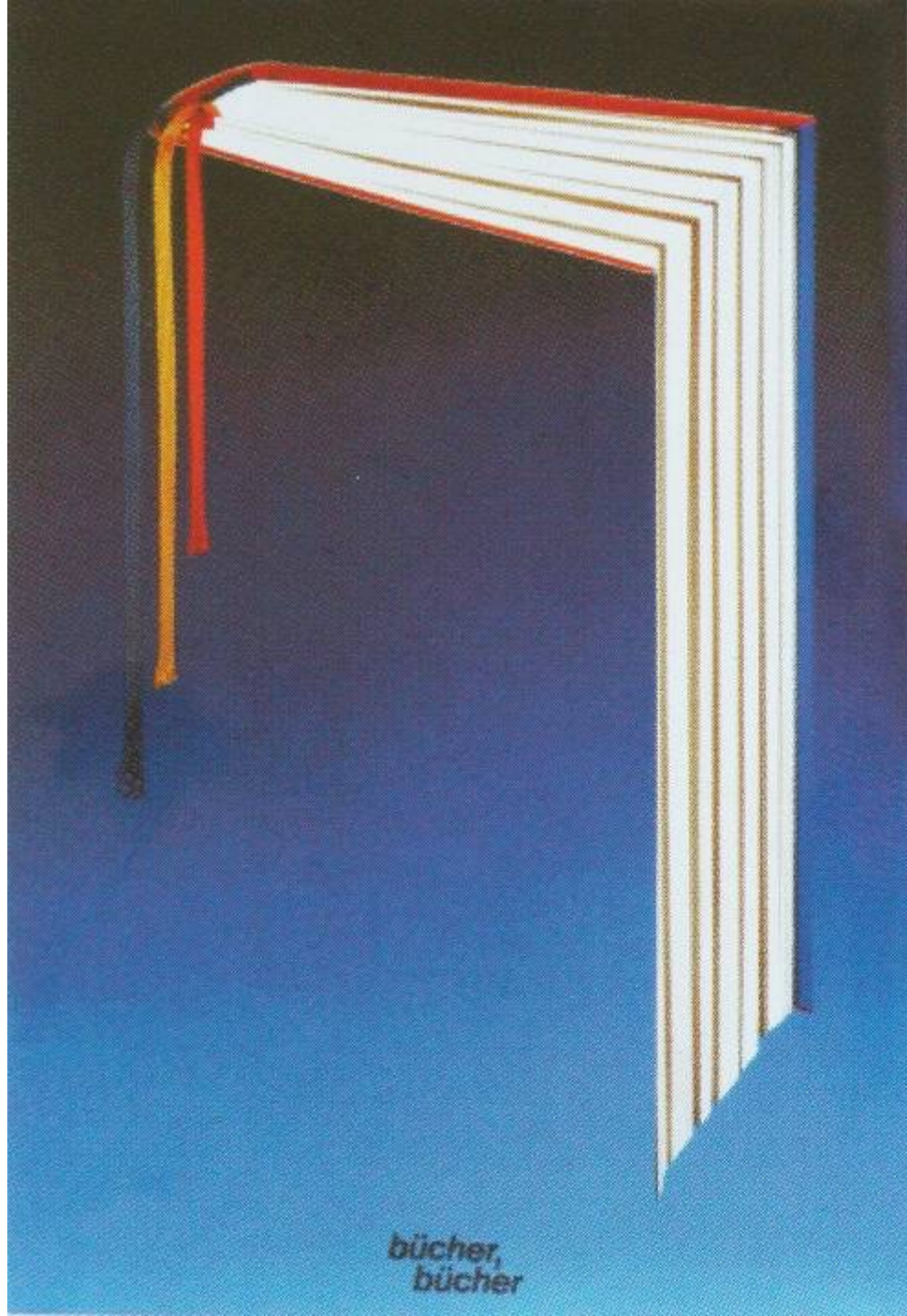
A hand is shown with the index, middle, and ring fingers extended, pointing towards the labels. The hand is lit with a red glow against a black background.

FUNDAMENTALISTEN
FASCHISTEN
IDIOTISTEN
OPPORTUNISTEN
NATIONALISTEN

SILENCE

g.hosoya's Photo Printing Art exhibition

bücher,
bücher

I Love Poster Design

设计中不能有多余——福田繁雄

**一幅好的海报，应该是靠图形语言说话而
不是靠文字注解。**

——霍戈尔·马蒂斯

作业：

第七届塞浦路斯国际图形故事国际海报大赛（附链接）

2023年玻利维亚国际海报双年展（附链接）

两个比赛任选一个，完成相关赛事调研

- 1、5W法赛事调研与分析——明确大赛意图——社会共识（事件）
- 2、参赛主题——个人观点的确立（5W法+思维导图）
- 3、观点关键词——发散——形态转化（联想+想象）/（解构/重塑）
- 4、情绪版/故事版——海报案例调研+形态化案例调研
- 5、探索图形创意方法+表现手段