

免费
提供
精品教学资料包
服务热线: 400-615-1233
www.huatengedu.com.cn

图形创意

TUXING CHUANGYI

图形创意

浦海涛
曹琼晓 编著

ISBN 978-7-5547-1256-6
天津杨柳青画社
9 787554 712566
定价: 49.90元

天津出版传媒集团

天津杨柳青画社

天津出版传媒集团
天津杨柳青画社
天津人民美术出版社

浦海涛
曹琼晓 编著

图形创意

图形创意

浦海涛 曹琼晓 编著

天津出版传媒集团

天津杨柳青画社

天津人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

图形创意 / 浦海涛, 曹琼晓编著. -- 天津 : 天津杨柳青画社 : 天津人民美术出版社, 2023.12
ISBN 978-7-5547-1256-6

I. ①图… II. ①浦… ②曹… III. ①图案设计
IV. ①J51

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第247198号

图形创意

TUXING CHUANGYI

出版人：刘岳

责任编辑：王倩刁子勇

助理编辑：孙悦

出版发行：天津杨柳青画社 天津人民美术出版社

社址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮编：300074

电话：(022)28379182 400-800-7824（音频）

经销：全国新华书店

印刷：三河市骏杰印刷有限公司

开本：880毫米×1230毫米 1/16

版次：2023年12月第1版

印次：2023年12月第1次印刷

印张：8.25

印数：1—3000

定价：49.90元

版权所有 侵权必究

前言

习近平总书记在党的二十大报告的第五部分“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”中指出，“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才”，并强调“办好人民满意的教育”。对于服务地方产业的艺术设计专业的教育来说，一方面要积极探索产教融合的道路，开设工学交替的项目制课程，以缩短课堂教育与社会实践之间的距离；另一方面要密切关注时代的变化，将新的趋势与动态前瞻性地融入教学中，以保证人才的培养与时代同步。更重要的是，要在专业教学中落实立德树人根本任务，推进课程思政建设，将社会主义核心价值观融入课堂教学，培养社会主义现代化建设所需的专业人才。

“图形创意”课程是艺术设计专业中相对独立的一门基础课程。该课程所培养的创意思维及创意表现能力对于艺术设计专业学生后期进行实践课程的学习，以及未来在艺术设计领域中从事设计工作都具有重要的奠基作用。“图形创意”作为艺术设计专业中有着悠久历史的课程，相关的教材层出不穷，但随着社会的进步和艺术设计类专业的发展，以及学校教学改革的不断深化，一些教材已经不能适应新形势下的新需要。例如，理论与实践的结合度不够紧密，实践性学科的特点不明显，未能体现项目化教学的需要。基于此，编者编写了本书。

本书推荐课时安排见下表。

项 目	内 容	课 时
一	图形创意 多彩生活	8
二	创意联想 激活思维	12
三	创意方法 设计生活	24
四	创意表现 形式多样	12
五	图形应用 提升能力	16
合计		72

本书在编写过程中着重体现如下几个特色。

第一，打破传统教材的编写结构，基于项目化教学理念，从不同项目分解出多个任务，以任务引领知识的学习和技能的训练，避免了教师知识讲授的枯燥乏味和学生被动接受的无所适从，使学生在任务实践中自然而然地掌握知识、强化

技能。本书将理论传授与实践训练紧密结合起来，力求符合艺术设计专业教学的特点，注重各项目、任务的可操作性、可执行性，以便于开展教学工作。

第二，根据实践性学科的特点，秉承理论知识实用、够用的原则，在编写过程中弱化可有可无的理论，择取关键知识，让出篇幅给大量案例，并对案例进行系统、详尽的分析。本书采用具有代表性的大师作品、学生作业等，能开阔学生的视野，便于学生找到参照物，并进行自身定位，激发学习的动力和自信心。

第三，在基础方法训练项目任务之外，设置主题训练项目任务，联系后期实践应用课程，如广告设计、标志设计、包装设计、书籍设计、商业插画设计等，使学生在了解图形创意应用载体的基础上，初步进行图形创意的应用实践，与后期的学习无缝衔接，并在这一过程中将造型、摄影、插画、计算机软件等课程融会贯通，加强各门课程之间的联系。

本书由江苏财经职业技术学院浦海涛、曹琼晓编著。本书的具体编写分工如下：浦海涛编写项目一、项目二和项目三，曹琼晓编写项目四和项目五。在编写本书的过程中，编者查阅了大量的资料，其中有些观点和图片被引用，在此向相关的作者表示诚挚的谢意。因部分图片的原始出处无从考证，难以列出具体的信息，在此向相关的作者表示诚恳的歉意。

由于编者能力有限，书中难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

CONTENTS

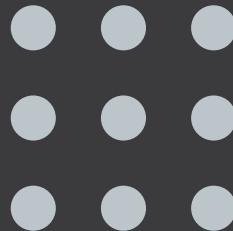
项目一 图形创意 多彩生活	1
任务一 图形与现代生活	2
任务二 图形与传统文化	8
项目二 创意联想 激活思维	13
任务一 基本形的创意思维训练	14
任务二 常见物的创意思维训练	20
项目三 创意方法 设计生活	27
任务一 浪漫的泡泡	28
任务二 有趣的工具	32
任务三 奇特的影子	40
任务四 趣味抽纸盒	43
任务五 神奇的图与底	48
任务六 奇妙的文字	54
项目四 创意表现 形式多样	61
任务一 绘画表现	62
任务二 计算机软件表现	73
任务三 摄影表现	82
任务四 其他表现手法	90

项目五 图形应用 提升能力 103**任务一 主题创意构思与表现 104****任务二 主题创意应用 114****专业网站链接 124****参考文献 125**

项目一

图形创意

多彩生活

◆ 项目目标

- (1) 根据项目任务的需要查阅相关资料。
- (2) 了解图形设计对现代生活的影响。
- (3) 理解图形及图形设计的概念。
- (4) 理解图形与传统文化的关系。

◆ 思政目标

- (1) 热爱生活，善于挖掘生活中的美，增强设计服务生活、设计服务社会的理念，培养家国情怀、民族自豪感。
- (2) 热爱传统文化艺术，深入发掘传统文化中的设计元素，坚定文化自信。

◆ 项目导航

随着现代社会的不断发展，沟通越来越重要。人们一般使用语言、声音、文字及图形进行信息传递。其中，图形以比文字更直观的形式进入人们的视线。图形是通过对信息的生动提炼表述出来的，能够使世界上各种各样的信息很快得到传递。随着人们生活节奏的不断加快，图形的传达穿越时间和空间，成了最快的传递信息的手段。图形是对现代生活的观察与创意表达，丰富了人们的生活，影响着社会和商业的发展。

任务一 图形与现代生活

任务描述	了解图形的概念与特征，熟悉图形在现代生活中的应用及影响
任务内容	找寻生活中的趣味图形，并学习和理解其中的创意
任务目标	通过图形与图像概念的学习，深入了解图形与图像的区别，熟悉图形的特征，理解图形在现代生活中的具体应用
任务重难点	重点：了解图形的概念与特征 难点：理解图形在现代生活中的应用
任务课时	4 课时
任务提示	3~5 人为一个小组进行集体讨论和交流，加强对图形在现代生活中应用的观察和理解

一、图形与图像

1. 图形

图形是指由绘、写、印等手段产生的图画记号，是说明性的图画形象，是有别于文字、声音，可以通过各种手段进行大量复制，并传播信息的视觉形式。图形存在的作用在于传播信息，正如美国图形设计理论家菲利普·梅洛斯（Philip Melos）所说：“如果图形不具有象征或词语含义，就不再是视觉传播而成为美术了。”图形是在计算机软件的辅助下进行构造的、基于数学描述生成并由参数控制的、具有某种形体特征的二维或三维的视觉信息体，是由外部线条构成的矢量图（见图 1-1）。

图 1-1 莲花矢量图形

图形以更直接、快捷的视觉印象而优于文字在人的视觉方面的传达，以更直观的方式吸引人们的注意力，并激发其阅读的兴趣，影响视觉传达的效果。

2. 图像

图像是自然界存在的或由人工制作的由大量微小像素组成的二维或三维的视觉信息体，是由像素构成的位图（见图 1-2）。

图 1-2 莲花摄影图像 / 浦海涛 摄

图形与图像的共同点在于两者都是二维或三维的视觉信息体，都可以向受众传递信息，即都具有视觉传达的作用。

二、图形的特征

1. 直观性

图形设计即对人、物等信息，服务信息或企业信息进行提炼加工，将所要传达的信息以巧妙的设计转化为一种简明的视觉语言，为受众提供最为直观的视觉表达形式，实现有效的传播与沟通。图形传递信息的方式可以是抽象的、暗示性的、审美的，也可以是具象的、直接性的、功能性的，但图形的呈现必须是直观的。如图 1-3 所示，灯泡和大脑相结合的图形创意设计直观地展现了“思想之光”的内涵。所以图形的直观性非常重要，直接、简洁、明了的图形才能被大众广泛接受，从而形成交流，引发视觉和思想上的共鸣。

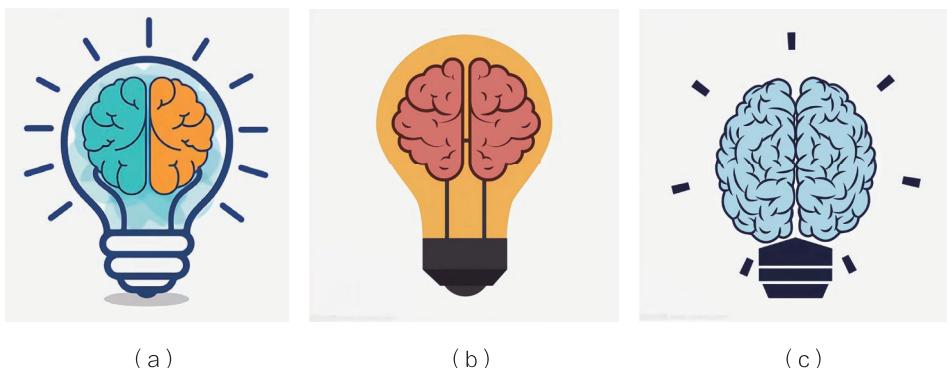

图 1-3 创意灯泡 1

2. 原创性

原创性是指打破各种旧观念、旧形式的约束，想人所未想，发人所未发，创造的图形在表现形式上与已有的图形存在显著的差异，与同类图形相比具有新的构思、新的视觉元素和新的表现形式。具有原创性的图形有着与众不同的特质。图形的原创性不仅与图形的创意及表现形式紧密地联系在一起，还体现在各种传播要素的整合中。如图 1-3 所示，设计师基于知识储备、生活经验积累、设计思维等，把灯泡和大脑两种截然不同的事物结合到一起而设计出新图形。新图形设计以沟通为目的，在形式和信息诉求之间寻找独特的视觉形式，寻找能在同类图形中凸显出来、吸引人的新的视觉元素和新的表现形式，这就是图形原创的意义。增强图形创意的原创性，必须增强原创意识，增加学识涵养，留心观察生活，拓宽专业视野，以独特的视角观察生活、思考问题。

3. 关联性

图形的含义依附于不同的视觉形象，只有进入具体的视觉语境才能获得。如果语境发生变化，意义也会随之发生变化。图形设计就是要通过适当的关联营造图形的语境。如图 1-4 所示，“走”字与腿脚关联；如图 1-5 所示，灯光可以照亮黑暗，智慧的大脑可以启迪思想，是“智慧之光”。两者内在的含义是存在关联性的，当把两者之间的关联性通过图形设计创造出有视觉吸引力的审美图形时，图形就被赋予了新的内涵和外延。可见关联性是激发图形创意的源泉。在某些情况下，关联性能否帮助思维从一个不同的角度寻找到一个特定的切入点，其关键在于是否能充分发挥想象与联想，发现事物之间的关联，从而产生一个新的创意。关联的目的就是进行一个非常态的思维，通过关联性的想象和联想使事物间建立联系，把一些看似随机的想法和概念串联在一起，创造新的图形。

图 1-4 “走”创意图形

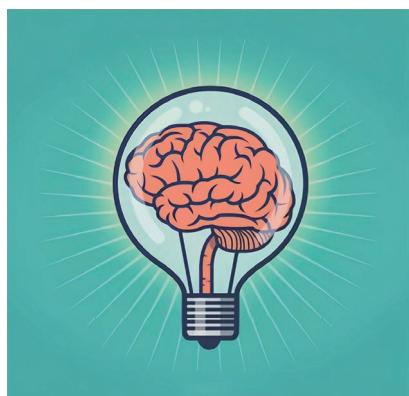

图 1-5 创意灯泡 2

三、图形与现代生活

随着经济的高速发展，现代社会已经进入读图时代。图形在日常生活中随处可见，在越来越多的场合代替了文字。图形简洁快速的信息传达方式方便了人们的阅读，加快了人们获取信息的速度。图形是视觉传达设计中的核心部分，常常以一种特殊而富有活力的形式在生活中传递着各种各样的信息，已然成为一种人们生活中随处可见的传达信息的语言和工具。在日常生活中，简洁明快的图形比烦冗的文字在传递信息的过程中更有优势。当需要广泛地传播一条信息时，图形能够在第一时间通过视觉的直接反映向人们传递信息，比文字更有效、速度更快。图形在现代生活中发挥着越来越重要的作用，

主要表现在以下几个方面。

1. 交通引导

交通标志作为城市道路重要的组成部分，是城市顺利、正常运行不可缺少的关键部分。交通标志通过高对比度和鲜明易懂的图形向驾驶人与行人传达城市管理者的管理信息，如直行、转弯、步行等交通标志。再如，现实生活中经常见到的交通标志通过简洁明了的图形迅速地向人们传递道路行驶的类型（见图 1-6）和前方道路的情况（见图 1-7），通过高色彩的反差让受众在很远处就可以做出反应。

图 1-6 交通“环岛”标志

图 1-7 “山体有滑坡”警示标志

2. 商业服务

今天的许多商业活动大量采用了图形。图形可以加深人们的印象，增强标志的可识性。例如，中国银行 24 小时自助服务标志（见图 1-8）和麦当劳 24 小时营业标志（见图 1-9）都采用图形反映 24 小时的营业方式。如果只有“24 小时”这几个字，可能无法生动地传递 24 小时营业这一信息。这两个案例都加入了太阳与月亮的图形，让受众能很快地理解白天与黑夜的概念。同时，麦当劳 24 小时营业标志中通过星形图案着重体现折扣信息，同时加强了视觉上的冲击力，这就是图形的力量所在。

图 1-8 中国银行 24 小时自助服务标志

图 1-9 麦当劳 24 小时营业标志

3. 公共场所指示

每座城市都会有许多公共场所，图形在公共场所指示方面得到了充分的运用。例如，卫生间标志（见图 1-10）、高压电危险标志（见图 1-11）、电话亭标志（见图 1-12）、垃圾桶标志（见图 1-13）及垃圾分类标志（见图 1-14）等都直观而生动地向大众传递了信息。图形的运用使很多公共场所信息的传达更加人性化和亲切化。

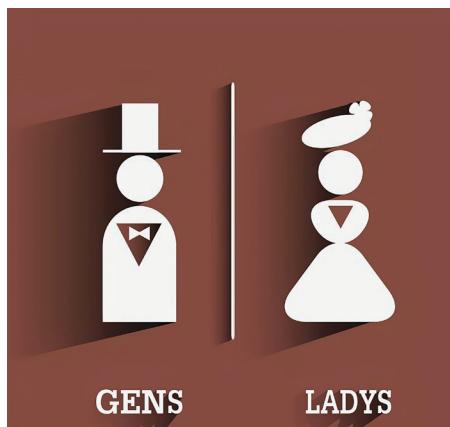

图 1-14 垃圾分类标志

4. 产品说明

如今商品的外包装上的功能及使用说明表述方式已经发生了变化。例如，洗涤剂外部包装上通过形象的图形强调产品的使用方法和功效，让人直观地理解哪些污渍是可以去除的和不同洗涤方式的洗涤剂使用量。图形生动的传达让使用者可以更快、更好地使用产品。现代生活中几乎所有的产品外部包装都采用图形表达产品的各种特性和运输条件。图形的运用大大提高了产品运输的速度，减少了产品运输过程中的损坏风险。

5. 人机界面

在电子产品大量使用的今天，人和机器的信息交互十分重要。机器与人的交流过程大量使用了图形，以方便使用者以迅速地掌握机器的使用方法。随着现代社会的发展，家用电子产品的功能越来越强大、丰富。通常情况下人们在购买一种产品后需要通过阅读说明书了解其使用方法，这给使用带来了一定的不便。图形元素在人机交互界面中的大量使用大大改善了这一点。通过图形传递的信息，人们可以依靠本来拥有的生活信息进行联想，从而迅速地掌握产品的使用方法。图形的使用是人机界面设计方面的巨大进步，如洗衣机的洗涤说明（见图 1-15）、手机的操作界面等。

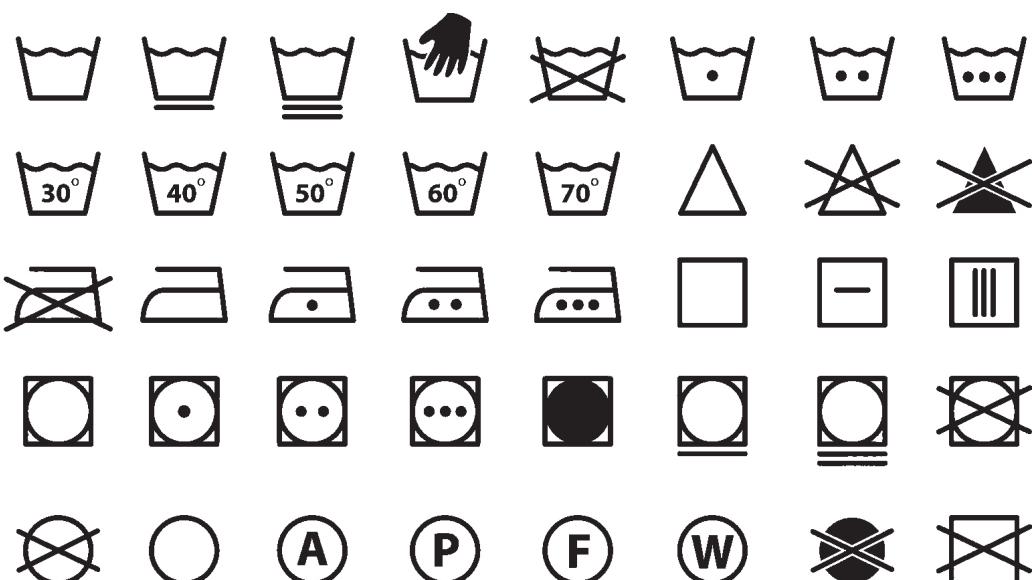

图 1-15 洗衣机的洗涤说明

如今，现代图形设计在形式上日渐符号化，简洁明快的图形受到快节奏生活的人们的喜爱。图形设计强调以人为本的设计理念，以满足人们日益变化的审美和功能需求，不断设计出符合时代要求、更具便利功能的新形式图形。

在读图时代，图形符号为人们的生活带来了更大的便利，越来越受到人们的青睐，图形符号在人们的生活中得到了广泛的应用。图形除了满足人们对信息传播的需求外，也要加入情感化的因素，这样不仅能更好地为人们的生活带来便利，也能营造轻松的氛围，愉悦人们的心情。

课堂练习

查阅资料，收集生活中 10 幅有趣的图形，用自己的语言分析图形的情感和意义。

任务二 图形与传统文化

任务描述	发现蕴含在中华传统文化中的趣味图形，了解传统图形的内涵及表现形式
任务内容	在中华传统文化中找寻趣味图形，并学习理解其中的创意
任务目标	通过图形与传统文化的学习，训练图形创意思维，培养审美情感与热爱传统、热爱祖国的道德情感
任务重难点	重点：了解图形与中华传统文化的关系 难点：理解并表达中国传统图形设计中的创意
任务课时	4课时
任务提示	图形创意的分析可从造型、色彩、形式、寓意等方面展开；3~5人为一个小组进行集体讨论和交流，加深对创意图形的理解

设计的概念源于西方，但在中国，具有设计意味的图形早已存在，先民留下了极其丰富的图形遗产。中国图形艺术史就是不同民族的文化相互碰撞、交流及融合所形成的中华文明。

一、图形设计以符号的形式表达文化和内在的情感

图形设计对情感的表达可以追溯至原始人类的图腾崇拜。原始人类因迷信某种动物或自然物同本氏族有血缘关系而将其作为本氏族的徽号或标志，这就是图腾。图腾是原始人类普遍存在的一种原始信仰，并逐渐演化为一种原始的意识形态，深入人类生活的各个方面，影响着人类文化的创造。

图腾是原始文化的基础，构成了现代人文化的原型。图腾是群体的标志，用于区分群体。运用图腾解释神话、古典记载及民俗民风往往可获得举一反三之功。例如，从新石器时代的先民对龙的图腾崇拜，到今天人们仍然多以带有“龙”字的成语或典故形容生活中的美好事物，还有很多父母为孩子取名时常带“龙”字，均体现了龙在中国文化中的重要地位和影响。

数千年来，龙的形象已渗透到中国社会的各个方面，成为一种文化的凝聚和积淀。龙成了中国的象征、中华民族的象征、中华文化的象征。对每一个华夏儿女来说，龙的形象是一种符号、一种意蕴、一种血肉相连的情感。图形符号深植于民族传统文化当中。文化是人类复杂历史经验的成果，文化作为一个民族的成员所共同遵守的一种思想及行为模式，把某一个民族和其他民族区分开来。因此，各民族历史文化中的视觉元素很能体现民族精神，如中华文化中的龙和梅兰竹菊等形象。要从传统文化中找寻新符号，就是要找寻民族精神新的视觉符号，不是传统图形的再现，而是民族精神的表现；它是形式结构上的借鉴，而非形式的嫁接。这样建立在精神同构基础上的视觉符号在形式上体现了全新的设计理念，但又保留了民族的文化理念和审美取向。

现代设计越来越认同本土化，是对本土文化的认同，而不是对图形的认同。探索符号背后的文化内涵，找出传统与现代的碰撞点，形成新的设计风格，才是设计的精髓。设计者借助符号向受众传达自身的思维过程与结论，达到指导或劝说的目的。换言之，观者正是通过将设计者的作品与自身的经

验相结合，最终了解设计者所要表达的思想感情。显而易见，作为中间媒体的图形设计作品，这时成为承载着设计者思想感情的符号，而该符号所需表达的信息是否可以被观者准确、快速、有效地接收与认知就成了图形设计作品成功与否的关键。

“奇”“异”“怪”的图形并非设计者追求的，通俗易懂、简洁明快的图形语言才能产生强烈视觉冲击力，便于受众对主题的认识、理解与记忆。图1-16所示的第十届全国运动会会徽设计，借助传统“龙”的纹样，设计者设计了一条翘首以盼、充满活力的龙的形态。龙同时与火焰、数字“10”同构，高度提炼了第十届全国运动会所有的信息，展现了运动员积极向上的运动精神。通过传统的龙纹样与色彩的应用也传达了第十届运动会的精神以及薪火传承的寓意。

如图1-17所示，2008年北京奥运会会徽“中国印·舞动的北京”设计将中国特色、北京特征和奥林匹克运动元素巧妙地结合。“中国印·舞动的北京”以印章作为主体，表现形式是将中国传统的印章和书法等艺术形式与运动特征结合起来，经过夸张，将其巧妙地变形成一个向前奔跑、舞动着迎接胜利的运动人形。人的造型同时形似现代“京”字的神韵，蕴含着浓厚的中国韵味。

历史上的设计风格都是经过了深厚文化理念积淀的。从前人的设计风格中获得启示，充实自己的设计理念，是将历史的痕迹融入今天的设计而形成新的视觉符号的途径。这种符号的最大特点是具有原始趣味、怀旧意味及民族情怀。运用现代科技找寻现代图形创意设计的更多方法和路径，不但使设计手段不断变革，而且不断为设计创造着时代的视觉符号。现实社会和科技的发展创造出丰富的物质世界和精神世界，它们都是时代的产物，凝结了时代精神的产物必然成为反映时代特色的视觉符号。

图1-16 第十届全国运动会会徽

图1-17 2008年北京奥运会会徽

二、图形设计通过象征性语言传递文化和情感

图形以象征性为出发点彰显所表达的含义。在图形设计的发展历史上，不同时期的设计思想、风格在本土艺术和本土材质的影响下逐渐形成了自己的特色，主要体现在传统文化和思想对设计的指导作用方面。“阴阳调和”“天人合一”“天地人和”等是我国思想文化史上的精髓，是“土生土长”的民族特色。随着时间的推移、岁月的积淀，这些思想已经渗入并贯穿于我国图形设计的整个过程。在民

间图形设计中，很多形态的生成与宗教文化有着剪不断的情结，在其形态表现中除了鬼神崇拜外，所涉及的范围还包括自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等方面，特别是中国的传统宗教和民间流传的原始信仰。例如，战国的传奇和浪漫，秦代的厚实和庄重，汉代的质朴凝练、仙风拙气，三国两晋南北朝时期的清瘦、仙气，隋唐时期的雍容华丽、宏大丰满，宋代的自由、理性、淡雅，明代的简洁、大气，清代的精、繁、丰富、艳、俗。所有这些理念都是我国本土文化和民族精神的体现。在现代设计中，许多优秀设计皆围绕着民族特色和本土风情。

如图 1-18 所示，中国邮政标志的基本元素是金文的“中”字，在此基础上设计师根据“鸿雁传书”的典故将大雁飞行的动势融入标志的造型。该标志以横与直的平行线为主构成，形与势互相结合、归纳变化，表达了服务于千家万户的企业宗旨，以及快捷、准确、安全、无处不达的企业形象。中华人民共和国成立以后，1949 年 12 月第一次全国邮政会议曾讨论了邮政专用颜色问题，讨论结果认为绿色象征和平、青春、茂盛和繁荣。因此，决定邮政一律以绿色为专用色。然而，在古代，我国的邮政标志以红为主。汉朝时，驿卒戴红头巾，穿红袖衣服，信袋为红、白两色相间，目的是让沿途车马行人远远就能看到驿卒飞马而来，从而让路。鸦片战争后，清政府海关试办邮政业务，当时掌权的英国人规定信差、船夫均穿海军蓝马褂，胸前有“大清邮政”四个红色大字。1905 年，任大清邮政总办的法国人帛黎（Piry）提出邮政事务均应采用黄、绿两色，以绿色为主要基色。世界各国邮政专用颜色均是按照本国的传统和习惯而定的。例如，英国用红色，美国用灰色，瑞士用橙黄色，等等。

图 1-18 中国邮政标志

三、图形设计体现了设计师对设计作品审美的追求

艺术设计作品如果失去了审美特性，不能给观者带来审美共鸣的视觉享受，生命力就会大打折扣。同理，图形的审美特性离不开设计师对图形语言审美、视觉感应的推崇，这一点在现代图形文化中体现得更为突出。走在街头巷尾，行至车站机场，进入商店、酒店，各种各样或熟悉或陌生的图形标志随处可见，并不断有一些新的图形符号进入人们的视野。不断涌现出的图形和符号在传递信息的同时给人们一种视觉美的享受。许多城市甚至新建了传统特色文化街。

如图 1-19 所示，太极图被西方著名学者贡布里希（Gombrich）誉为“一幅完美无缺的图案”，是中国古人设计智慧的结晶。太极图是秩序化的完美象征，展现了古代图形设计智慧与现代设计美学的渊源，启发人们根据人与自然的普遍联系分析形式美感，从民族传统图形中思考现代设计的美学规律。北京申奥标志的成功就是最好的范例。五星、五环、象形的中国结以及与中华传统文化精髓——太极拳结合，使得标志如行云流水般生动和谐。艺术设计作品在体现现代设计观念的同时折

射出了本民族的审美价值取向和历史文化特征，充分展示了传统文化理念与现代图形设计紧密结合的艺术魅力。

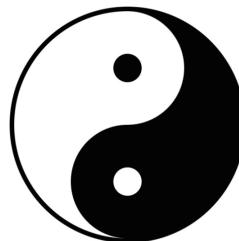

图 1-19 太极图

在现代图形艺术中，图形的语言始终离不开图形所具有的信息价值、象征意义、审美传播性等。将中华传统文化融入现代图形设计中，是对图形发展历史的传承。民族的就是世界的，充分运用古人留下的文化瑰宝，保护、发扬民族文化在当下具有非常重要的意义。在当今社会经济飞速发展的影响下，一些民族民间文化正在消亡，一些民间艺人得不到应有的尊重，他们的技艺后继无人，如木版年画、剪纸、皮影等。中国作为千年文明古国，以文化的独特性、持久性、厚重性傲立东方，著称于世，给后人留下了丰厚的文化遗产。从这些伟大的遗产中人们能够明白“我们是谁”“我们从哪里来”“我们要到哪里去”，能够绘出自己的文化图谱，找到自身的优缺点，找到与世界对话的恰当位置。因此，在图形艺术的发展历程中，充分运用民族图形语言与当代世界图形对话、沟通，实现在现代图形的创造中凸显中国图形文化意象的生机与力量，是对中国图形文化优良传统继承与发展的历史责任，也是人们所肩负的神圣职责。

案例分析

案例一 中国联通的标志

中国作为世界文明古国之一，博大精深的中华文化以图形图像为载体，以符号的形式在不断传承、演化、再生。通过图形中的点、线、面构成无所不包的文化样式源远流长，不断得到继承和升华。中国联通标志（见图 1-20）就是由一种回环贯通的中国传统吉祥图案盘长（中国结）演变而来的。将盘长的吉祥寓意与中国联通所承载的现代信息传递的理念巧妙结合，凝练、合成了多种信息并存且富有内涵的图形，使传统文化有了延续性，传达了中国联通的特征。中国联通标志在盘长文化和图形创意表现中完成了传统与现代的对话，传递了中国联通的精神，实现了设计图形的功能。

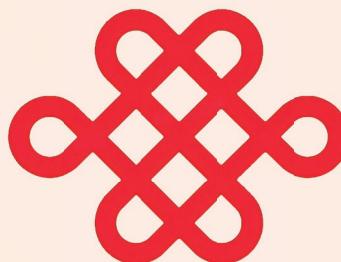

图 1-20 中国联通标志

案例二 《五子十童图》

《五子十童图》(图 1-21)是以孩童为题材的中国传统年画，在庆祝新年时寓意幸福吉利；在新房中张贴，寄寓着对新人“早生贵子”“多子多福”的祝福。画中有一群活泼可爱的儿童，只有五张脸、五双手、五双脚，故称“五子”，但通过身体部位的相互借用，可以数出姿态各异的“十童”。这是在中国传统图形中出现的富有设计思维与设计元素的画作。

图 1-21 五子十童图

课堂练习

查阅资料，收集 3~5 个中国传统图形设计案例，分析其设计创意，并用自己的语言进行表达。

课后实践

一、题目

收集家乡或大学所在城市的特色文化资源或特色图像，并分析其中可提取或可运用的设计元素。

二、要求

1. 分类整理特色文化资源或特色图像，制作 PPT 并进行汇报，可 3~5 人一组。
2. 选择最具代表性或自己最感兴趣的特色文化资源或特色图像，分析其中的创新创意点。
3. PPT 制作要具有形式感和艺术性，色彩搭配和谐、美观。
4. PPT 汇报要语言精练，突出自己对特色文化资源或特色图像中设计元素的认知和分析。

三、形式

以 PPT 形式进行汇报，每人（每组）5 分钟。