

图形创意的方法

通过对逻辑思维与形象思维、意象、联想、想象、意与形的沟通、解构、同构、重构作系统介绍，了解图形创意是一种为运用视觉形象而进行的创造性思维的过程和基本方式。

第一节 逻辑思维与形象思维 ——图形创意思维的基本方式

就图形创意而言，创造性思维的基本方式主要有逻辑思维与形象思维两种。

一、逻辑思维

逻辑思维的特点是通过概念、判断、推理以及演绎、归纳、分析、综合与类比等方法，以获取理性认识。其初级阶段是形式逻辑思维，高级阶段是辩证逻辑思维。逻辑思维是科学家经常使用的思维方式。在图形创意中，在研究设计任务、确定主题思想时，主要是使用这种思维方式从事创意的。（图4-1）。

图4-1 鼻塞通/委内瑞拉 JWT

二、形象思维

形象思维的特点是在感觉、知觉和表象的基础上，通过意象、联想和想象，进行形象的思维活动。感觉、知觉和表象是形象思维的前提，它们属于感性认识。（图4-2）。

此外，还有直觉思维与灵感，它们与形象思维一起统称为“非逻辑思维”。

三、两种思维方式的综合运用

逻辑思维与形象思维并不是相互排斥的，而是相辅相成、交替进行、互相渗透的。图形创意的根本任务就是要“以意取形，以形达意”，即以深刻的主题思想来选取形象，以生动的形象来表达主题思想。主题必须准确鲜明，它的形成主要依靠逻辑思维；形象必须丰富多彩，它的形成主要依靠形象思维。

(图4-3、图4-4)。

第二节 意象——图形创意思维的重要元素

意象即意识中的形象，是客观形象在人脑中的再现。它所反映的是同类事物的一般特征，正如概念是逻辑思维的细胞，意象则是形象思维的细胞。就图形创意而言，意象是设计师头脑中的思维材料，是创意思维不可缺少的元素。

意象作为图形创意的思维材料，它在设计师头脑中一般都要经过形成、储存、整理、合成、表达等过程：设计师在与客观世界的接触中，通过感官把大量的客观形象接收到头脑中；

其中必有一些突出的形象，经过初步的分类和归纳，形成形象被储存在记忆之中；

从事图形创意时，有关的意象

就会被挑选出来作为素材，通过分析和比较、联想和想象进行整理加工，然后组成完整的综合意象；

这个组合起来的综合意象，就是设计师通过创意思维在头脑中形成的“草图”；

把它表达出来，并加以补充和修改，就是一幅图形，而这时“草图”中的各个意象元素就成为图形中的形象元素。（图4-5）。

把意象的诸元素协调地组合起来，
可以在意念中形成一种情景交融的
环境，即“意境”。

意象的运用和意境的形成，在图形
创意的思维中具有十分重要的作用。

图4-5 肺病研究院/罗马尼亚/Saatchi Bucharest

第三节 联想——图形创意的基础

在探究图形创意时，不难发现，图形创意始终依赖于设计师创造性的联想。对于联想，应进一步去认识它，因为联想是创意的关键，是形成设计思维的基础。

根据图形创意的思维特点，我们可将联想划分为以下5种：

一、虚实联想

构成主题思想的许多概念常常是虚的，看不见的，但它却与看得见的形体相关联而构成虚实联想。（图4-6）

图4-6 加加酱油一虾篇/植文源/指导：王汀

二、接近联想

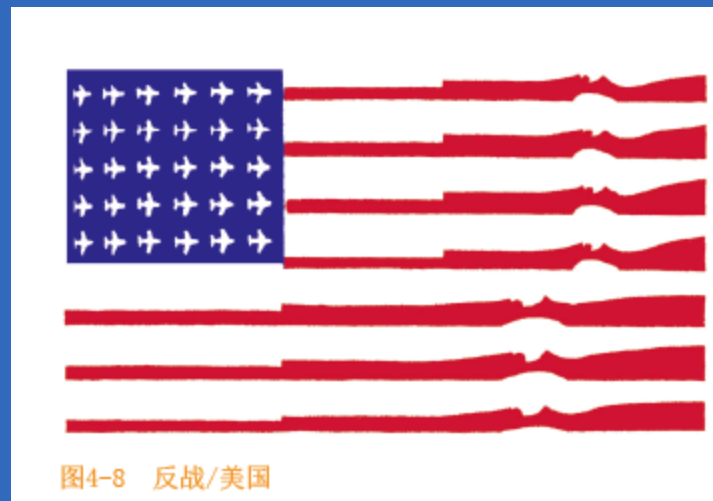
在接近的时间或空间里发生过两件以上的事情，形成接近联想。在图形创作中，接近联想也是应用比较多的一种方式。

(图4-7)

三、类似联想

有些事物因在外形上或内容上有相似的特点而使人产生类似联想。类似联想是一种“借景抒情”、“托物言志”的表现手法。(图4-8)

四、对比联想

有些事物在外形上或内容上正好相反，人们看到这一事物就会联想起与之相反的事物，称为对比联想。例如：白天与黑夜；大与小；战争与和平等。（图4-9）

图4-9 伴随着香烟，你的生活化为灰烬/巴西Staff

五、因果联想

有些事物之间有因果关系，我们会因为原因联想到结果；而同时，看到结果，也会联想到原因。从森林被破坏联想到土地沙漠化；从植树造林联想到环境优化；从读书、爱书联想到人类的进步和发展；从辛勤的劳作联想到未来的收获；从贪污腐化的现象联想到对社会的危害，等等。在图形创作中应用因果联想的方式有许多优秀范例。（图4-10）。

图4-10 减少军费/第埃尔·萨菲斯

第四节 想象——图形创意的动力

想象是比联想更为复杂的一种心理活动。这种心理活动能在原有感性形象的基础上创造出新的形象。这些新形象是已积累的知觉材料经过加工改造所形成的。

在通过联想把图形的主题与各种有关的形象联系起来以后，设计师就要展开想象的翅膀，把各种形象糅合起来，以产生出全新的形象来。想象与联想是互相沟通、互相转化的。想象一般可分为再造想象、创造想象两种。

一、再造想象

再造想象是指作者根据语言文字或其他艺术作品的形式、内容与素材等要素的启示以及自己长期积累的知识、经验，创造性地向其注入新的要素，再造出相应的新形象的心理过程。经过再造想象产生的新形象完全脱离了被借鉴要素原有的意义，具有一种独特的全新的概念。

二、创造想象

创造想象是根据一定目的、任务，独立地创造出一个全新的视觉形象的心理过程。这种全新的视觉形象的创造必须用自己积累的知觉材料作为基础。

尽管由想象而获得的新形象可能不符合客观现实的逻辑性，但是它却以虚构的幻觉的形式揭露了事物的本质，说明了问题，即以不合逻辑的形象表现出合乎逻辑的主题，从而成功地实现图形创作。因此说想象是图形创意的动力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267013160106006066>