

图形创意在平面海报设计中的应用研究

连新峰

杭州轻工技师学院 浙江 杭州 310004

摘要: 图形创意是视觉传达设计中非常重要的表现形式之一,在平面海报设计中起着举足轻重的作用。它来源于生活,又通过创意的形式把对生活的理解通过图形化的语言进行表达,让观者产生共鸣之感。本文就对平面海报设计中图形创意的具体应用进行详细的研究,以供借鉴。

关键词: 平面海报; 图形创意; 表现技法

引言

随着经济的发展,社会的进步,现代图形的表现形式及手法也在不断的进步,其多样性也给现在的设计领域增加亮丽的一笔。这种新的形式符号语言,不再是简单的局限于某种特定的绘画方式及装饰形式,而是从生活而来,加入了对于生活的解读,通过创新思维的模式让设计更加的有内涵与可读性。这种表现形式也更加的鲜活,它打破了传统的视觉传达表现效果,让人们在视觉感受上有了全新的体验。

1 图形创意的内涵

图形是把视觉的图像转化为信息语言的符号,它可以通过传统的绘画、书写、印刷、雕刻等形式来传达视觉符号,也可以通过现代科技中的数码影像,电子技术等手段传达图形语言。创意是通过人们对于生活的理解,并打破传统的思维模式,让想法转化为具有创新精神的设计形式的思维过程。它是一种想象,更是一种永无止境的联想,这种创造性的思维过程形成的理念就是创意的根本^[1]。图形创意是以图形作为设计的元素进行的说明性表达,它通过一定的形式构成和规律变化赋予图形更深层次的寓意已经更加广泛的概念,从而给观众一种更加深厚的创新理念。图形创意的实质就是以独树一帜的创造性理念发掘图形中深刻的意义。好的创意形式会给图形带来更多的可能性,在传播的过程中以及形成的影响力过程中也会增加很多的可能性,所以说好的创意是图形表达的前提,这就要求我们要多看、多听、多想、多感、多练。

2 图形创意的特点

2.1 基本规律

广告图形创意的过程,是一种运用视觉形态而进行的创造性思维的过程。虽然设计师的创意方法也各具特色,但广告图形创意仍存在可寻的共同规律。(1)同构。同构是当面对多种表示含义的“形”时,通过发现形象

间的共性因素,并将其综合再现,这样可以将广告中概念充分表达。(2)解构。为了把素材重组成新形象,就要把相关素材加以分解重构,这就是解构。物体形象通过解构,可得到意想不到的表现效果。(3)复合。复合是以一个或多个单纯形象为元素,通过组织安排创造出一个新的形象,也可通过几个形象复合排列产生出新的视觉形象。(4)异变图形。渐变、演化是任何一个系统,一种生命体的必然过程,导致这个结果的演变过程叫做异变。(5)换置图形。换置图形指的是在保持物形基本特征的基础上,将其某一部分用其他物形素材所替换的一种整合方式。(6)异影图形。客观物体在光的作用下,产生出异常的变化,呈现出与原物不同的对应物叫做异影图形。

2.2 图形的形象性

图形创意首先要具有一定的形象性,这也是图形最为基本的特征。我们都知道文字起源于象形文字,在人们还无法通过特定符号进行信息传播的时候,具有形象化的图形成为了人们交流沟通的重要手段,随着文字的诞生,图形在信息传达上的功用慢慢淡化,但这并不意味着人们不需要图形图像来传递思想、情感,事实上,图形图像直接作用于人的视觉,对于人的情感具有一定影响力,可以在某种程度上调动人们的感官认知,产生某种情绪上的共鸣。与文字信息相比,图形在信息传递上更具有一种直观性。尤其是采用图形的方式进行展示与说明,比文字更容易调动观众的情绪,而要体现图形创意的意图和理念,没有基本的图形形象性作为保证,是无法进行后续图形创意的设计。

2.3 图形的识记性

图形创意还是有一定要求的,不是随便信手捏来一个图形就可以进行组合与叠加,通过一定的规律使图形可以被人们所认知与识记^[2]。作为一个体,图形由形、色、光、影、空间、表现风格等多种因素组织而成,为

此每个图形都具有自己的独立性，绝少雷同。图形创意的目的，就是要在视觉上给人们一定的冲击力，以便观赏者对于所展现的图形有所记忆，进而产生情绪的连接，来加强对这个图形传递信息的一种认知。比如把形象语言广泛地应用在企业VIS系统中，可以增强企业品牌在消费者心目中的认知度，故图形创意虽然要出“新”，但是切不可忽视图形的识记性。

3 图形创意在平面设计中的应用

3.1 增加图形创意课程，增强学生的图形创意知识

图形创意是设计基础的重要课程，是平面海报设计教学的起步训练。图形创意的特点是通过图形语言向人们传递某种观念和表达一定的思想，创意过程需要运用各种创意思维方法和技巧来制作出形象生动、具有感染力的图形吸引受众群体，还要在视觉流程中运用逻辑关系让图形引人发想。图形创意的每个环节都离不开思维技巧，思维的创意方法和技巧贯穿平面海报设计教学的始终。在平面海报设计教学中，需要抓住海报设计的四要素：图形、色彩、文字、版式，从四要素排列顺序当中不难看出，图形在海报设计当中的重要性，图形是决定一张海报设计稿成功的重要因素。随着信息时代的到来，人们每天所接收的信息量是以前几十倍甚至几百倍之多，怎样能在海量信息中让人能迅速记住甄别你所需要传递的信息？图形无疑一种非常重要的方式，读图时代的到来，更是需要我们在平面海报教学中重视图形创意的应用。技工院校的美术设计与制作专业教学目标就是培养理论知识和实践能力并重的专业人才，那么技工美术平面海报设计课程的教学也不例外，目的就是培养学生养成平面海报理论知识与应用能力并重的人才。所以技工美术设计与制作专业教师在进行平面海报设计教学时不能忽视理论知识的传输，平面海报设计中图形创意的应用是十分重要的，教师应当增加图形创意的课程，增强学生的图形创意知识，以便学生利用理论知识进行更好地实践。图形创意的表达方式包括置换图形、正负形、影子图形、同版式形以及文字图形化等，教师在增加的图形创意课程中可着重讲解这些表达方式^[3]。比如在课堂上利用PPT课件以及视频放映的方式，向学生介绍何为置换图形、正负形等，然后再讲解如何使用这些图形创意的表达形式进行平面海报的图形设计等。在技工平面海报设计教学中应用图形创意，首先要增加图形创意课程，增强学生的图形创意方法的专业知识，才能更好地帮助学生将图形创意应用到平面海报设计教学当中。

3.2 色彩表现形式

色彩在文化领域有着十分重要的作用，历史、文化传统和实践经验都会影响人们对色彩的认识。产生此种情况的主要原因是，自然界中的某些事物有着一定的联系，这种联系随着时间的推移已经深入人心。同时不同的文化背景也是影响人们色彩感知的关键要素。如红色在我国代表着吉祥、热情，但是在西方，红色被认为是凶险的颜色，红色与血、火等事物联系在一起，代表暴力和流血。这种由于文化习俗差异而产生的色彩认知也会成为海报设计当中潜在的设计要点。综合上述可以看出，在海报设计中以色彩为中心，对其进行具体生动的设计可更好地展现出海报的艺术效果。具体来讲，在海报设计中，色彩的表现形式主要有以下几种。第一，色彩渐变。色彩在纯度、明度、色相方面按照内有规律产生的渐变，可以增加海报的层次感，丰富画面语言。第二，明度对比。在海报设计中，色彩的明暗程度对比应用较多。明度对比越大，画面的层次感和活泼度越大；明度对比差异越小，画面就越平稳。第三，冷暖对比。冷暖对比其实是人们感觉的一种对比。冷色是阴影、稀薄、远的、轻的、微弱的，暖色是阳光、深的、近的、强烈的。科学运用冷暖对比，能够增加海报画面设计的协和感。第四，色相对比。色相是色彩的相貌，主要用来区分色系。在海报设计中，利用色相的知识能够更加准确地选择出要使用的颜色，节省设计时间。

3.3 异影图形应用

异影图形这个概念有些抽象，主要是指的是客观事物在光的照耀下会产生异常变化，呈现出与原物形态相似却又不尽相同的对应物，而这对对应物就称为异影图形。在一般的图形创意中，可以通过影子这个形象来塑造某些形体相似的事物，当然也可以运用与图形原物有某种内在联系的元素作创作核心，以赋予其独立影子生命。通过影子来丰富图形视觉语言，可以传递一种独特的信息，并据以深化图形创意的内涵。在平面设计中要把握好异影图形应用，一定要注重异影图和原有事物的必然联系，以此进行有创意的联想与图形的塑造，并借助强烈的视觉对比，烘托图形创意的主题。

3.4 矛盾图形

矛盾图形就是利用一些不可能存在于同一空间的元素，进而开展设计的过程，其内容中所使用的元素都是对立存在的，如《盗梦空间》的海报设计就是这一原理的充分体现。将二维和三维形象混淆起来，组成一个奇异的景象，在海报中既有二维空间的平面元素，又有

三维空间的立体元素，本身互相矛盾的两个事物相得益彰，放在一起产生极强的冲击力，使海报内容与电影主题完美地融合在一起，让人仿佛超越了现实，置身于梦幻的境界之中，加深了人们对该电影的印象。

结束语

综上所述，图形创意不仅可以增加人与人的交流，而且在经济迅速发展商品经济时代中，新颖、独特的表现形式可以更好的传达出海报中的内容，从而增加广告宣传的竞争力。但是创意不能随意表达，也要基于一定的基准之上方可，我们相信，在未来，一定会有

更多更好的图形创意出现，必然会推动平面海报的创新与发展。

参考文献

- [1]万紫蝶,梁新建.浅析图形创意在平面海报设计中的应用[J].西部皮革,2018(5):56-58.
- [2]李柳杏.浅谈图形创意的基础学习[J].西部皮革,2018(3):136-139.
- [3]陈晓.简谈图形创意课的教学体会[J].现代装饰:理论,2019(10):15-18.