

图形创意在大广赛中的应用

顾清嘉

(安徽绿海商务职业学院 安徽合肥 230601)

摘要: 图形创意作为设计专业的基础课程,对于提高设计专业学生的设计思维、动手能力和设计流程起到至关重要的作用。图形创意有自己的思维表达方式,在创意语言、思维方式和创意表达上有自己独特的要求,需要学生从客观的物理属性思维转变为主动的创意思维,在创意思维转变后进一步了解图形创意的设计程序,创作出优秀的图形创意作品。该文以“大学生广告艺术大赛”为例分析参赛学生的图形创意设计程序和方法,如何创作出优秀的图像创意作品等。研究成果有利于以赛促教,提升图形创意课程的实际应用能力和大学生创意创新能力。

关键词: 图形创意;大广赛;应用

一、图形创意课程的思维表达方式

(一) 图形创意的语言符号

图形创意的表现语言分为构成符号和图形符号两种。构成符号包括点线面和色彩,这些是构成图形创意的基础语言也是表现的关键要素,任何艺术设计都离开这些基础语言符号。不同语言符号表达的情感特征各不相同,点具有灵动感和引导视觉中心的效果,线具有方向感和指示性,面具有稳定感。不同的色彩会表达不同的情绪暖色调给人带来温暖、积极向上的感觉,暖色调进行细分红色给人阳光、热情的感觉,黄色调给人醒目警戒的感觉;冷色调给人带来宁静、阴郁的感觉,冷色调进行细分蓝色给人梦幻、幽远的感觉同时富有科技感,绿色给人带来生机和安详,具有宁静感觉。不同语言符号的使用会达到不同的艺术效果,根据设计画面需要进行语言的编排。图形符号分为象征性符号、指示性符号和绘画性符号。象征性符号带有一定认同感,是对人们生活中具体事物的抽取和概况,让人们产生共同认同感,例如青铜器中的“饕餮纹”就带有明显的象征性符号,纹饰的狰狞表现让人们产生畏惧感。指示性符号在现代生活中常用的表现形式,例如路标、商超、宾馆等的指示牌,具有明确的指示作用,可以通过图形达到文字的表意功能,通过读图简单明确的传达信息。绘画性符号具有创意性,带着作者的构思和表达,是艺术设计中常用的视觉传达创意方式。

(二) 图形创意思维方式

图形创意学习中最主要的就是创意思维,创意思维的学习和提升是一个循序渐进的过程,在课程教学中一定要注意把学生的传统思维、物质思维属性转换成创意设计思维属性,这种思维属性的转变是最难也是最重要的。创意设计思维不像逻辑推理思维具有缜密性,创意设计思维需要“天马行空”的想象,目前在教学中常用到的有意向思维和联想思维两种训练方法。意象思维是对事物的再创造,例如中国传统图腾崇拜出现的龙、凤形象就是对中古民间动物的组合加工。意象思维创造想象则是在客观事物的基础上进一步发挥想象力更加自由灵活的想象。联想思维法分为虚实联想、对比联想和因果联想。虚实联想是通过画面客观实物反映画面以外的信息和表达方式,例如

日本设计师青叶益辉设计的作品《和平无从谈起》把一个和平鸽嘴巴用红色绳子帮上,传递出画面以外的信息和寓意“和平的嘴巴都被捆扎了如何谈和平”。对比联想则是通过色彩和图形对比让画面产生需要表达的艺术效果,通常使用黑白、冷暖颜色、方圆图形作为主要表达元素。因果联想是通过客观事物的属性联想到事物背后隐含的寓意,例如反腐倡廉宣传片经常播放的图片莲花其寓意就是出淤泥而不染的品质,告诫人们原理贪腐。

(三) 图形创意表达方式

图形创意的表达方式常用的有图形解构、图形同构和图形重构三种方式。图形解构是对原图形进行分解,这种方式是图形创意中经常用到的一种形式,例如迭戈·H·马祖创作的创意图形《机械控》把心脏进行解构用零部件进行重新设计和构成,虽然形状还是心脏的形状但是构成元素边长了零部件。将不同的图形进行叠加组合成为图形同构,叠加后的图像可以产生新的创意效果,例如德国拜耳的阿司匹林宣传广告将阿司匹林药片分别和棒球帽、飞行员帽子进行同构产生出两种不同的图像创意效果,第一种阿司匹林和棒球帽组合成了阿司匹林药片为头盔的棒球帽,预示着药效可以让病人恢复运动;第二种阿司匹林和飞行员帽子组合成了阿司匹林为头盔的飞行员帽子,预示着药效可以让别人有更好的疗效,可以自由分型。阿司匹林药片的同构组合创意广告设计让药品成功营销,带来了非常大的营业额。图形重构是在图形设计中,把经过分解的各个形象元素重新组合成一个完整的画面,这种组合方式是形与意的组合。例如马克斯鞋的《戎马广告》就是把鞋子的鞋口挡住人的口产生出新的视觉中心点,让人们关注鞋子。图形创意的表达方式是图形创意的重要部分,它决定了图形创意作品的好坏和成败。

二、图形创意的设计程序

图形创意设计呈现分为四个步骤,第一步确定图形创意设计的主题;第二步选取创意素材;第三步图形创意构成;第四步图形创意表现手法。第一步确定图形创意的主题,这一步非常重要,不同主题有不同的创意设计。例如商业广告和公益广告的图形创意设计主题有很大确保,商业广告以商品销售为目的

标在图形创意上要突出产品的亮点,所有设计元素和表现内容都要围绕产品进行,而公益广告突出的是公益性和思想道德的宣传,更强调宣传的普世化,像无偿献血公益广告要突出献血带来的益处和对人们的帮助。因此,创意设计主题是核心内容,它决定了图形创意设计采用的形式。第二步选取创意素材,围绕创意的主题选取创意素材,创意素材的收集过程是对图形创意人员知识储备的考验,创意素材收集的越丰富创作出的创意图形就越新颖,就像厨师烧菜一样选取的食材越丰富烧出的菜品种就会越多越美味。例如,伏特加的创意宣传海报选取了四种方式进行表达,由于前期素材收集较为丰富在进行图形创意设计表达时就会更自由,选取不同伏特加的图像进行创意,有女性服饰的露背装体现的伏特加图形,也有音响操控台设计的伏特加图形创意,还有在手臂上描绘的伏特加图形创意。这些不同应用场景的伏特加图形创意来自设计者对图形创意素材的收集和整理,来自设计者对生活的观察。第三步图形创意构成。有了创意素材后就是对创意素材的加工,犹如厨师对食材的加工,常用的图像创意构成方式有形象组合和变化组合两种方式。形象组合有多种结构包括复合结构、置换结构、聚集结构、共用结构等,这些方式都是对结构的处理,通过置换、融合的方式实现图形创意的效果;变化组合式方式是把不同的图像进行组合产生出需要的图形形式。例如,比利时设计师马·巴尔设计的《枪支犯罪》使用的就是图形的变化组合,把枪画成黑色的平面效果,人的脸部和手枪扳机相融合产生图形变化组合效果,通过图形创意可以很直观的看到枪支犯罪给人类带来的痛苦。第四步图形创意表现手法。想要让设计的图形创意作品体现出独特的艺术效果,就需要使用创意表现,常用的创意表现手法有象征、夸张、特异和幽默。象征的表现手法可以引人深思,夸张的表现手法可以引人注意,特异的表現手法可以突出表达的视觉中心,幽默的表现手法可以带来诙谐和幽默,具有讽刺意味。图形创意的设计程序对于图像创意者来说至关重要,在图形创意的教学中要严格按照图形设计的程序流程进行操作,做好设计的素材收集和创意主题解读至关重要。

三、图形创意在大广赛中的应用

“大学生广告艺术大赛”从创办首届至今已经举行14届,每届都会涌现出非常优秀的作品,能够看到大学生“天马行空”的创意思想,教师把自己的教学成果融入到大赛中进行检验。在图形创意的教学中最好的实践形式就是把课程融入到赛事中,通过赛事来检验学生的图形创意学习情况,我们可以从历届大赛中找到图形创意的表现元素,下面结合第14届“大学生广告艺术大赛”获奖作品对图形创意在作品中的融入情况进行分析。

(一) 图形创意语言符号在“大广赛”中的融入

第14届“大学生广告艺术大赛”的赛事命题有娃哈哈、100年润发、朗圣药业、爱华仕箱包等商业命题,这些企业要求设计围绕产品定位进行设计,设计的主题风格要和产品一直。例如娃哈哈非常可乐、真果源饮品要求围绕产品主题和产品客户群体定位进行设计,这种设计就更具有针对性和市场化特征,

对学生和老师都是很好的检验。重庆大学艺术学院赖怡霖设计的真果源获得本届一等奖,分析她的获奖作品不难看出图形创意在思维表达方式的融入。在语言符号使用上用到色彩冷暖对比和点线面设计元素,水果用平面的色彩符号进行表现,强调色彩对比,梨子、蓝莓和红柚都是采用平面化的图形处理,着重进行色彩对比,画面使用点元素进行表现,突出悦动感和视觉中心效果。这种处理方式简洁明快可以突出主题,达到娃哈哈饮料传递青年活力。

(二) 图形创意思维表达方式在“大广赛”中的融入

在第14届“大学生广告艺术大赛”中我们能看到很多学生富有创意的思维,打破物体的传统物质属性进行创意思维的扩展。南宁师范大学贺荟丽的娃哈哈非常可乐二等奖作品《味蕾上的中国》使用图形解构将娃哈哈的饮料瓶子边缘线进行分解,由图形填充边缘线进行表现,通过红色话梅口味、绿色油柑口味、黄色人参口味将娃哈哈非常可乐表现的生动活泼。绵阳职业技术学院学生杨帆设计的爱华仕箱包创意广告《成语中的“手”拉箱》获得一等奖,使用图形重构和正负形的方式,画面设计简约不简单,通过红色和蓝色的冷暖色彩对比吸引评委,画面中使用手的图形摆出简单的造型,让手的图形和箱子的图形产生正负形,从而突出箱体,画面设计极富创意,对产品的功能进行了详细的阐释。分析这些优秀的获奖作品,我们可以看出学生在图形创意课程中认真学习的程度,对产品的理解非常深入,创作的创意图形设计简洁明确传达主题。

图形创意课程作为设计专业的基础课程,对提升学生的审美创造力起着至关重要的作用,可以帮助学生打好设计基础提升设计思维。“大学生广告艺术大赛”为学生提供了专业实践的平台,真题真做激发学生想象力和创造力,调动了学生的专业学习热情,成功的为大学生发挥创意创新能力提供了平台,全面阐释了“立德树人”的理论内涵。

参考文献:

- [1]全国大学生广告艺术大赛组委会.第14届全国大学生广告艺术大赛[M].北京:高等教育出版社,2023:30-37.
  - [2]黄少阳.图形创意在视觉传达设计中的应用与研究[J].艺术品鉴,2023(03):65-68.
  - [3]曹刚,裴梓萱.文创产品的图形创意设计与材料运用[J].丝网印刷,2022(20):39-42.
  - [4]李红月.图形创意在艺术设计中的应用[J].化纤与纺织技术,2022,51(09):195-197.
  - [5]盖玺.图形创意在广告艺术设计中的重要性[J].鄂州大学学报,2022,29(04):60-61.
  - [6]霍俊燕,王丽岩.寻找“创意”——艺术设计教学中的图形创意课程探究[J].天津美术学院学报,2022(02):86-89.
  - [7]李红英.图形创意在平面设计与服装设计中的应用[J].纺织报告,2022,41(03):95-97.
- 顾清嘉,女,汉族,1996-4,安徽滁州,安徽绿海商务职业学院,助教职称,教学秘书,研究生学历,硕士学位,研究方向:主要从事美术学教学研究。