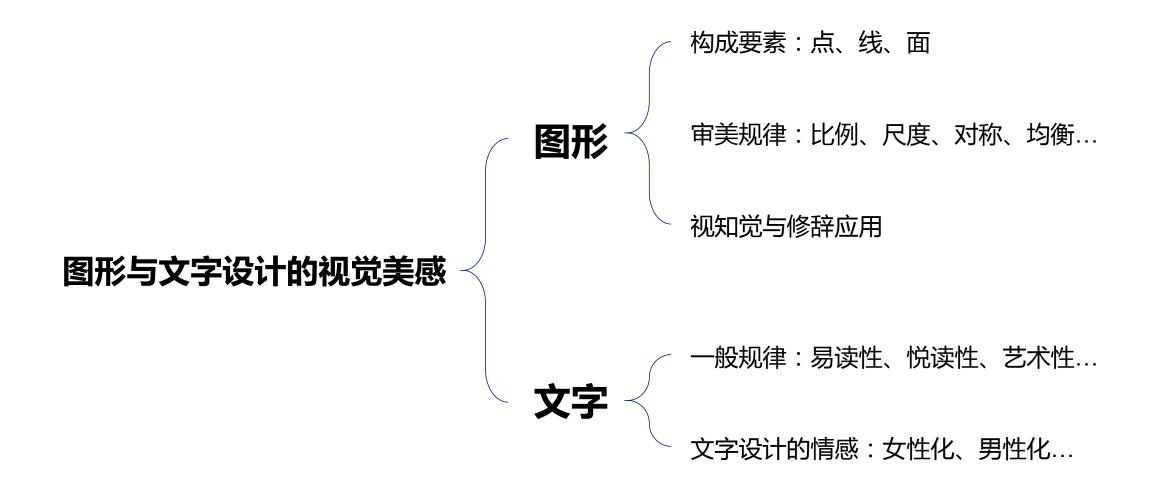

旧知回顾

—童年的"丁老头"

一个丁老头, 欠我两个蛋, 他说三天还, 四天还不还

/ ①1 创意思维的类型

(1)逻辑思维

逻辑思维又称抽象思维,是以概念、判断、推理等形式进行的思维。 特点是把直观所得到的东西通过抽象概括形成概念、定理、原理等。 目的是使人的认识由感性个别到理性一般再到理性个别。

线性逻辑关系

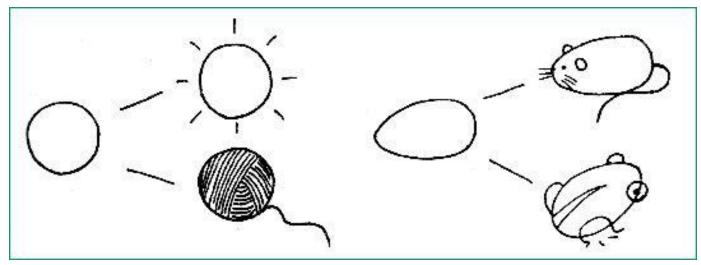

传统美德漫画一则

(2)形象思维

形象思维是用表象来分析、综合、抽象、概括的一种思维形式。

特点是不以实际为主,而以主观的直觉形象、记忆或想象的表象为载体来进行思维加工、变换、组合。 **目的**是使人的认识由**理性个别**到**感性个别**。

形象思维的联想

(3)变革性思维

变革性思维也称**创造性思维**,是以日常生活、经验为基础,在创造性活动中产生新成果的高级思维形式。 **特点**是创新,创新源于生活,却高于生活。

过程有三个阶段:选择、突破、重新构建。

变革性思维漫画

(4)逆向思维

逆向思维是指通过改变思路、逆转思路方向,用对立的矛盾来寻找解决问题方法的一种设计思维形式。 **特点**是利用不可能来制造出可能。

举例:钓鱼送鸡的故事。

生活中的逆向思维应用

(5)整合思维

整合思维是多种思维方式的综合运用。

特点是交融、集中。

设计的过程:设计就是一个整合与创新相辅相成的过程。

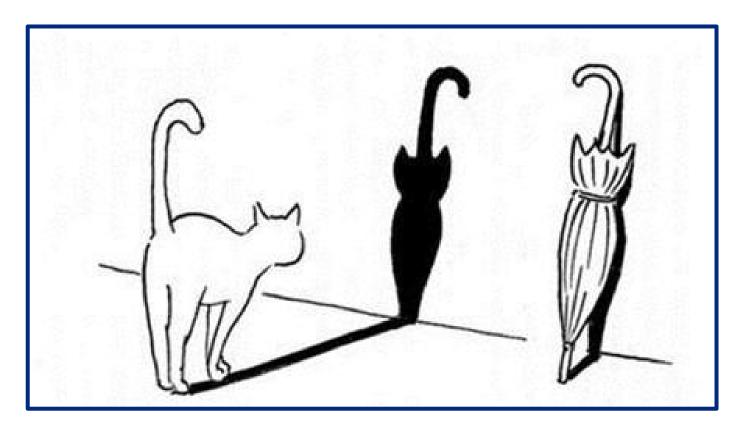

交通安全广告

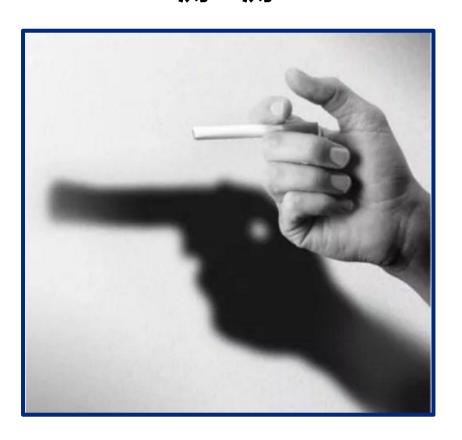
鼻毛修剪器广告

测一测

形象思维

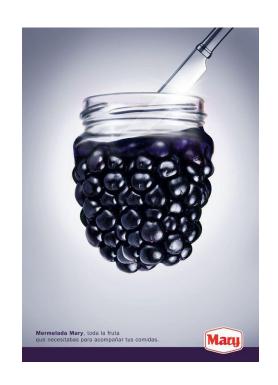
测一测

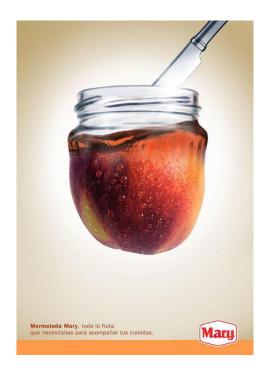

变革性思维)

测一测

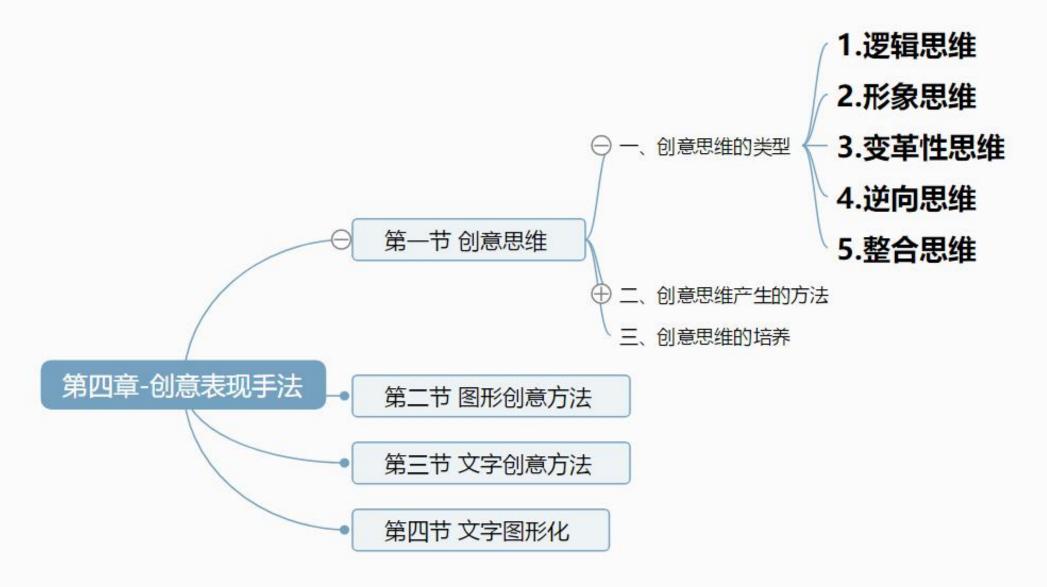
整合思维)

测一测

逆向思维

小 结

围绕"共产党指引我们向前进",设计一幅文字图形化作品,

要求如下:

- 1.充分利用传统文字字体为框架进行设计;
- 2.上传蓝墨云,并进行互评;
- 3.撰写设计说明,并与作品一同上传FTP存档;
- 4.作品评分排序,前5名同学下节进行分享交流。

Thanks

旧知回顾

同构与异构

仿质与仿影

共生与矛盾

叠加与替换

图形的创意方法

/01 裂变与重组

1.字体结构特征

拉丁字母的结构通常由横线、竖线、圆弧线组成,通过对线条粗细的改变、方向走势的改变、弧度的改变、松紧关系的改变,促成对文字整体的改变。

汉字结构复杂,笔画繁多,不能将笔画单一对待,应重视汉字结构的整体性。汉字作为象形文字本身具有一定的含义,应结合汉字本身所包含的内容进行创作。

2.笔画的裁剪

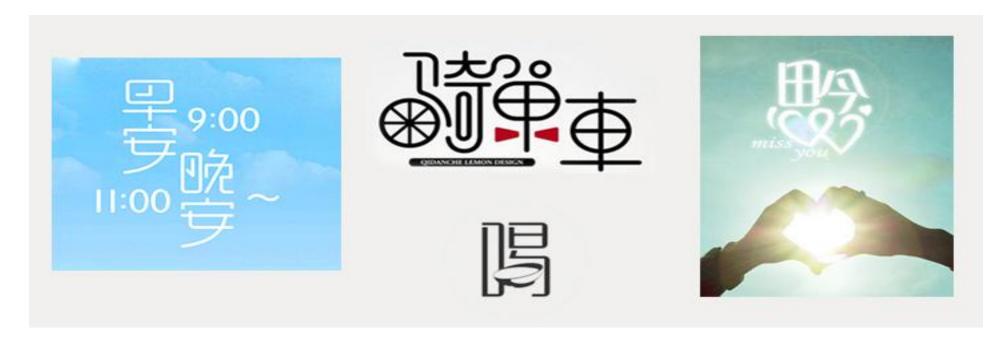
笔画的裁剪将笔画的一部分或是文字的部分裁减掉,有意的形成空缺、不完整的视觉效果,给读者联想的空间,通过互补的方式真正实现设计最终要表现的内容。

3.笔画的替代

笔画替代法是在统一形态的文字元素加入另类不同的图形元素或文字元素。 其本质是根据文字的内容意思,用某一形象替代字体的某个部分或某一笔画,这些形象或写实或夸张。将文字的局部替换,是文字的内涵外露,在形象和感官上都增加了一定的艺术感染力。

活动:用笔画替代的方法对自己的名字进行字体设计,上传蓝墨云并完成互评率

3.笔画的替代

活动:上网搜索西文字符使用笔画替代进行设计的文字

笔画替代法重点在意,作为象形文字的中文非常适合此方法,而西文中应用相对较少。

4.共用法

共用法是文字创意设计中广泛运用的形式。文字是一种视觉图形,它的线条有着强烈的构成性,可以从单纯的构成角度来看到笔画之间的异同,寻找笔画之间的内在联系,找到他们可以共同利用的条件,把它提取出来合并为一。

活动:用笔画替代的方法对自己的名字进行字体设计,上传蓝墨云并完成互评率

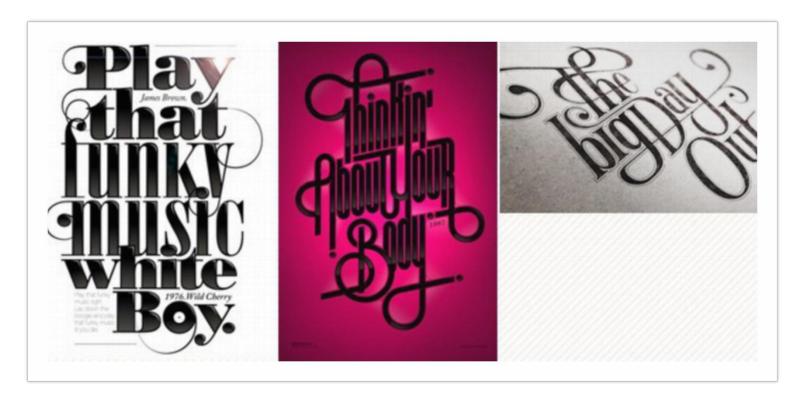
5.尖角法

尖角法把字的角变成直尖、弯尖、斜卷尖;可以是竖的角可以是横的角,这样文字看起来会比较硬朗。

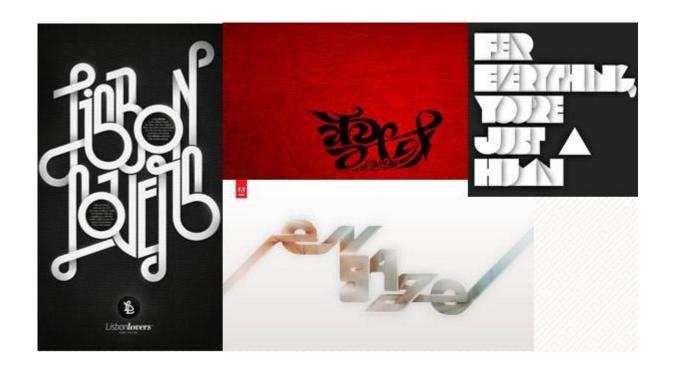
6.卷叶法

卷叶法把所有字的最左或最右横或竖或点全卷起来,像浪花一样,此法,一般是找到一个点或线后转曲,用最下面或最左边或最右边的两个点向一边拉,以加节点的方法拉成一个圈,然后把他转成倒圆角后,留着最后面的两点,慢慢删除中间的节点。

7.叠加法

叠加法将文字的笔画互相重叠或将字与字、字与图形相互重叠的表现手法。叠加能使图形产生三度空间感,通过叠加处理的实行和虚形,增加了设计的内涵和意念,以图形的巧妙组合与表现,使单调的形象丰富起来。

测一测

(替代法)

台湾

後 一卷 十法 ()

测一测

小 结

课后任务

围绕"祖国统一",设计一幅平面作品,要求如下:

- 1.选择本次课所学文字设计方法中的2-3种进行设计;
- 2.上传蓝墨云,并进行互评;
- 3.撰写设计说明,并与作品一同上传FTP存档;
- 4.作品评分排序,前5名同学下节进行分享交流。

Thanks

旧知回顾

创意思维的类型

创意思维

产生创意思维的方法

/01点的运用

1.1 什么是点

数学解释: 点是最简单的形,是几何图形最基本的组成部分。

科学定义:无法定义

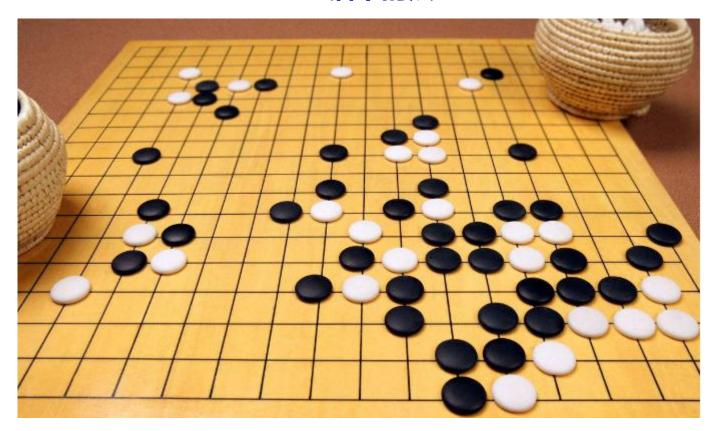
设计领域:在几何学的意义上点是可见的最小形式单元,是位置的表示形式,无所谓方向、

大小、形状。但在设计构成中的点与几何中的点是不同的。只有当它与周围要

素进行对比时才可知这个具有具体面积形象是否可以称之为"点"。

1.1 什么是点

生活中的点

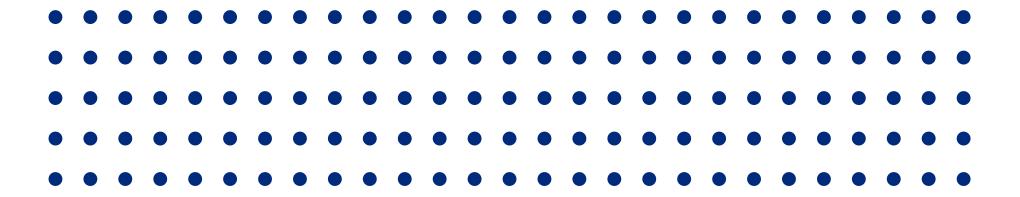
1.1 什么是点

生活中的点

1.1 什么是点

- 点,单独存在时,是空间的一个痕迹;
- 点也可以作为线的开端;
- 很多点聚在一起可以组成韵律和图案,点的疏密,重复,规模和数量变化都能对画面效果起到很关键的作用。

1.1 什么是点

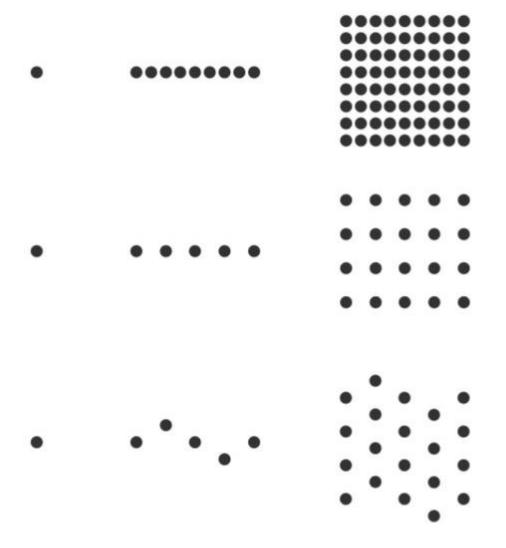
- · 点成线,线成面,点是几何中最基本的组成部分。
- 比如,在基本平面设计当中,你可把点当做一个文字或单独小元素,线是一句文案,而面,则是一段文字等等。

点

我变成了一条线

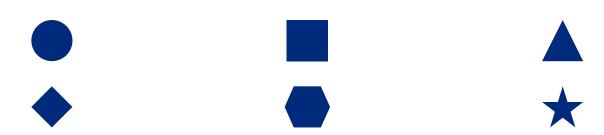
然后又变成了一个面 然后又变成了一个面 然后又变成了一个面 然后又变成了一个面 然后又变成了一个面 然后又变成了一个面

1.1 什么是点

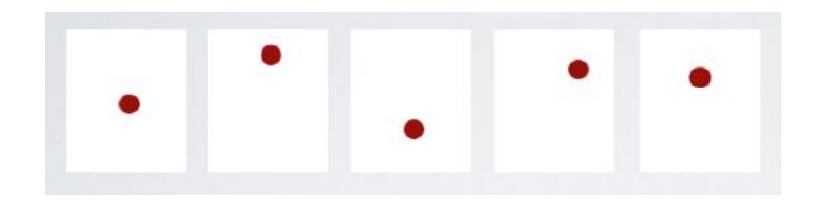

1.2 不同形状的点

- 圆:平稳,完美无瑕疵的,给人的感受是饱满,有力量的
- 方形:除了平稳外有端庄,大方感,在给人的感受踏实依靠的
- 三角形:菱角分明,且有指向性,也给人尖锐的情感
- 菱形:比三角形对称,在个性中又有平衡
- 六边形:结构感、科技感较强
- 五角星:富有动感,给人一种活力十足的感觉

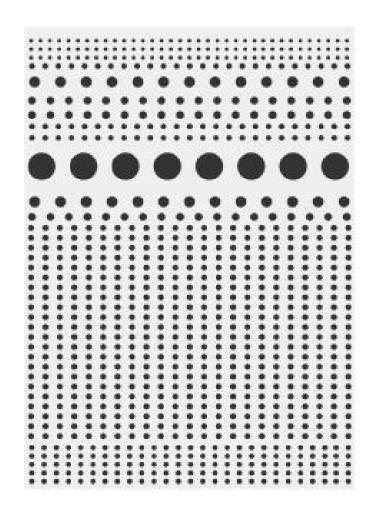
1.2 不同形状的点

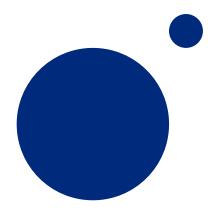
- 居中:平静,稳定,集中感
- ・ 居上:不稳定感
- 居下:画面有沉淀,安静的感觉,但是不容易被人发现
- 四角:留白过大且不均衡,导致画面缺少平衡感
- 在页面靠上三分之二左右时:吸引人注意往往是视觉的焦点

1.3 不同大小、位置的点

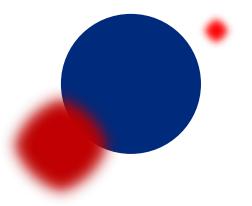
不同大小、不同位置的点进行搭配组合,形成了**视觉层次。** 不同的大小、位置、颜色形成的强烈对比,使我们的视线第一时间集中在反差最为强烈的"焦点"上面。

1.4 不同远近的点

近大远小

虚实结合

/02 线的运用

2.1 什么是线

数学解释: 上指一个点任意移动所构成的图形:直线、曲线、线段。

科学定义:物理上定义直线为光走过的路径。

设计领域: 如果说点是静止的,那么线,就是点运动的轨迹。游离于点和形之间,它具有位置、

长度、宽度、方向、形状等属性,没有厚度。不同的线有不同的感情性格,线有很

强的心理暗示作用。直线好比男性,刚强有力量,曲线好比女性,柔和并且性感。

2.1 什么是线

生活中的线

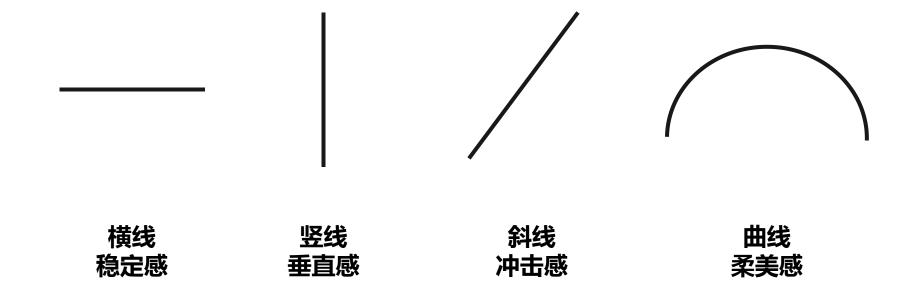
2.1 什么是线

生活中的线

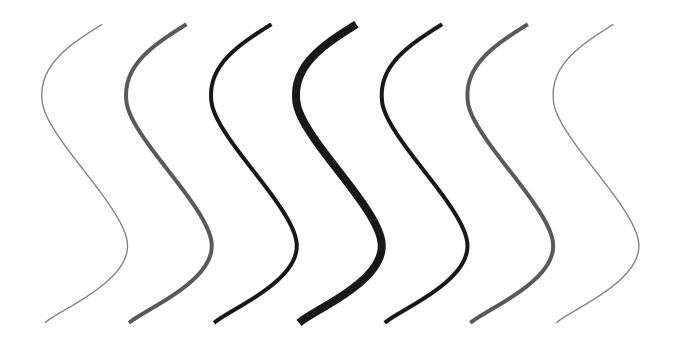
2.2 线有哪些特征

细、长、直、弯曲、倾斜、指向性...

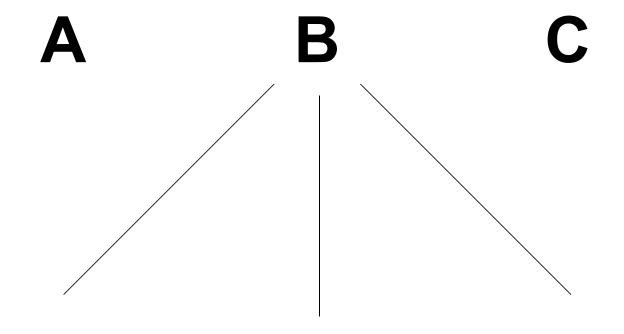
2.2 线有哪些特征

细、长、直、弯曲、倾斜、指向性...

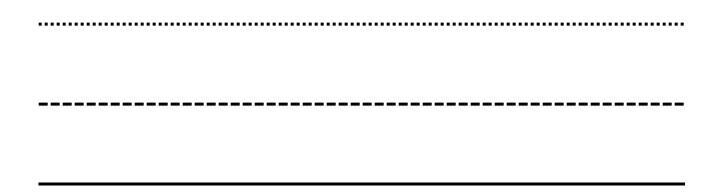

2.2 线有哪些特征

细、长、直、弯曲、倾斜、指向性...

2.3 线的形态

如果说一个字是一个点的话,那么一句话也可以看做是一条线

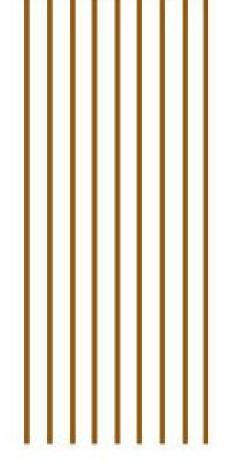
2.3 线的形态

Youth is not a time of life;

it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will,

it is the freshness of the deep springs of life.

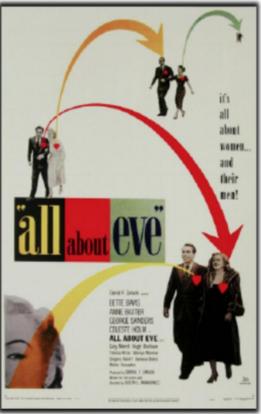
它是生命春意正浓时鲜活的记忆。它是生命之激动勃生机的涌泉。 青春不是生命的一段时光, 不是指红河的睑颊、 丰富的想象力和滚烫的情怀。 江朴朴的屬層和柔軟的双種

2.3 线的形态

2.4 线的分割作用

线还有分割画面的作用,画面因为它的分割而变得生动有趣 对于阅读顺序有着决定性的作用。

/03 面的运用

3.1 什么是面

数学解释: 线移动所生成的形迹。

科学定义:线与线相交形成的闭合区域。

设计领域: 面是线的移动至终结而形成的,面有长度、宽度,没有厚度。面的形态是多种多样的,不同的形态的面,在视觉上表现不同的情感。直线形的面具有直线所表现的心理特征,有安定、秩序感,男性的性格。曲线形的面具有柔软、轻松、饱满、女性的象征。不规则的面如:水和油墨,混合墨洒产生的偶然形等,比

较自然生动,有人情味。

3.1 什么是面

如果说"点"和"线"在设计中起到的是点缀和装饰的作用 那么"面"就是设计中的主角

3.1 什么是面

生活中的面

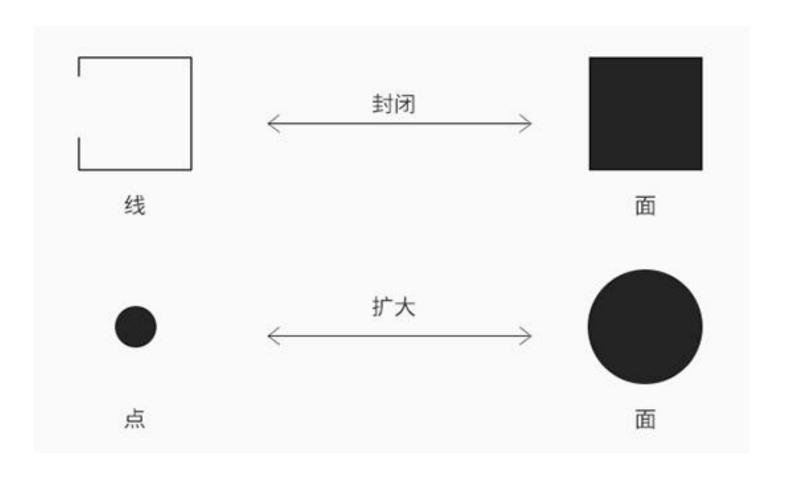

3.1 什么是面

3.2 面的由来

3.2 面的种类

直线形的面

具有直线表现的视觉感受特征,例如:正方形安定、规则等。

曲形的面

给人随意、舒适、柔美的感受,正圆过于完美而略显呆板等, 残缺也不失为一种美。

3.2 面的种类

自由曲线的面

个性鲜明、随意,带给人优雅、柔美、温暖的感觉

偶然的面

用特殊方式构成的意外的形态,非常独特的视觉效果。 如:墨迹、水花、泼洒的液体等等。

3.3 面的数量

一个面

3.3 面的数量

两个面

3.3 面的数量

N个面

3.4 有形的面与无形的面

有形的面

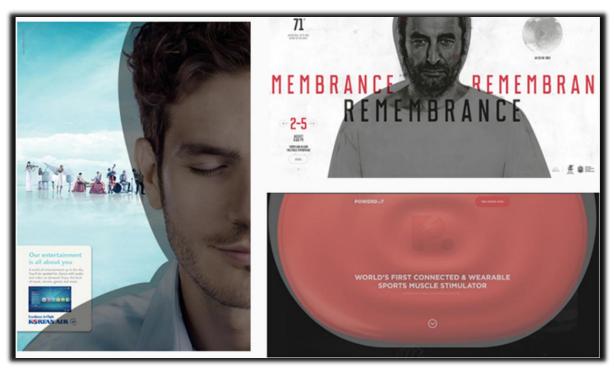

几何图形的面将画面分割,得到层次感的同时也可以为文案信息作为载体,让文字在画面中更清晰地呈现。

3.4 有形的面与无形的面

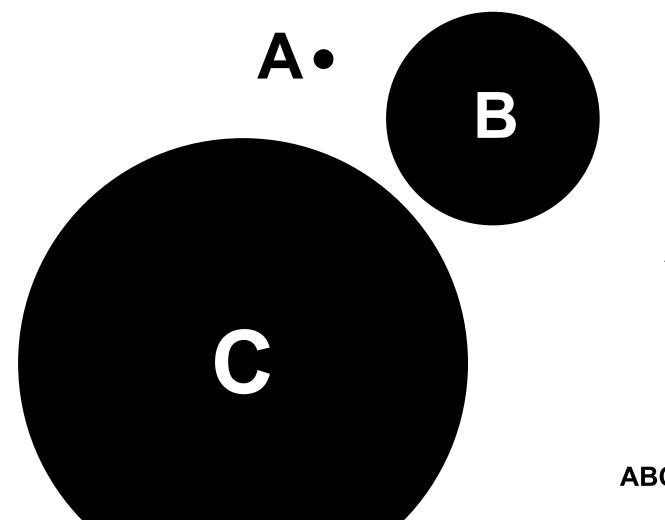
无形的面

人、物将画面一分为二,所占面积超过整体的50%,但不像几何画面那样有明确、清晰的界限,所以称之为无形的面。

/04 综合运用

4.1 没有绝对界限的"点、线、面"

A与B比较,A是点,B是面 B与C比较,B是点,C是面

D与A比较,A是点,D是线D与E比较,D是点,E是线

但无论怎么说 ABCDE又可以当作是面来对待

4.2 案例分析

成都城市形象标识由核心图案"太阳神鸟"、"成都"中英文标准字组合而成。首先,"太阳神鸟"金饰,出自于3000年前的古蜀先民之手,历史文化感强,具有唯一性,是代表成都灿烂文明的瑰宝,是成都建设国际知名文化之都的优越本底。再次,图案中独具包容性的环形与不断围绕圆心旋转的太阳,符合成都作为中国西部特大中心城市、西部大开发引擎城市,开放包容、活力无限的城市特质。

4.2 案例分析

重庆标识展现了重庆"以人为本"的精神理念。突出重庆的"巴渝文化"。红色代表刚强,黄色代表这个城市的时尚。"人人重庆",两个欢乐喜悦的人,组成一个"庆"字,道出重庆市名称的历史由来。标志以"人"为主要视觉元素,展现重庆"以人为本"的精神理念,传递出重庆人"广""大"的开放胸怀,和"双人成庆",祝愿美好吉祥的寓意,又如两人携手并进、迎接未来。"激情重庆","激情"是最能代表重庆个性特征的独特资源。

4.2 案例分析

杭州标识以汉字"杭"的篆书进行演变,将城市名称与视觉形式合二为一。强调江南建筑元素,微妙地传达了城市、航船、建筑、园林、拱桥、水等特征。以中国传统山水画的青绿色作为其标准色,表达了杭州优美的自然人文环境特征和山水景观的灵秀气质。

围绕"共产党指引我们向前进",设计一幅文字图形化作品,

要求如下:

- 1.充分利用传统文字字体为框架进行设计;
- 2.上传蓝墨云,并进行互评;
- 3.撰写设计说明,并与作品一同上传FTP存档;
- 4.作品评分排序,前5名同学下节进行分享交流。

Thanks

课堂导入

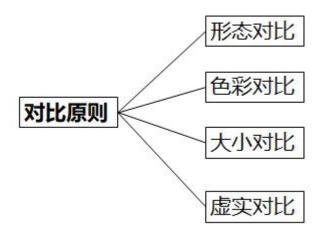

- ◆一、对比设计的美感
- ◆二、夸张设计的美感
- ◆三、整体与局部设计的美感

一、对比设计的美感

对比,又称对照,把反差很大的视觉要素配列在一起,使人感受到鲜明强烈的视觉冲击但具有统一感的视觉现象。

1. 形态对比

形态对比。通俗地说,指把两种性质不同的形状进行对比,就是形态对比,而且能获得很好的形式效果。

(1)直线与曲线图形对比;

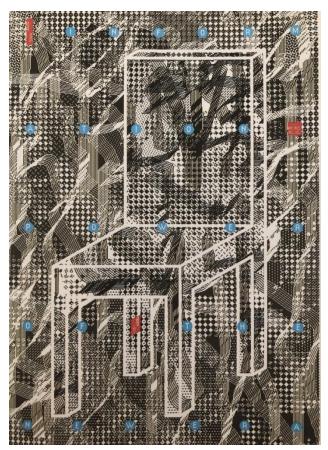

1. 形态对比

(2)人为图形与自然图形对比; (3)简单图形与复杂图形的对比;

"权力"主题海报

2. 色彩对比

色彩对比有色相对比,明度对比,纯度对比,补色对比,冷暖对比、黑白灰对比等。

色彩对比的**规律**是:在暖色调的环境中,冷色调的主体醒目,在冷调的环境中,暖调主体最突出。

低碳出行

3. 虚实对比

虚实对比能够能够调节人们观看的微妙情绪,是一种综合的对比形式。虚实对比和空间有关,也和视觉感受有关。

"**实**"通常指色彩深的,有具体形态细节的,处于中心位置的。

"虚"指清淡的、边缘的、不清楚的。

3. 虚实对比

4. 大小对比

大小在图形设计中既表现为面积,也表现为视觉的体量。图形中大小对比强烈则感觉比较跳跃,大小均匀则有稳定的感觉。

七彩北京 低碳出行

NEUE GALERIE FÜR HAMBURG MODERNE CHINESISCHE KUNST

AUS HONG KONG

19. MAI - 30. JUNI 1988

Othurganitan Dt. Da. Fr 11-18: M 11-50: Sa 11-16: Ginoralini 100: 2000 Famping 13: Tid. 040 -- 45:77:25/65

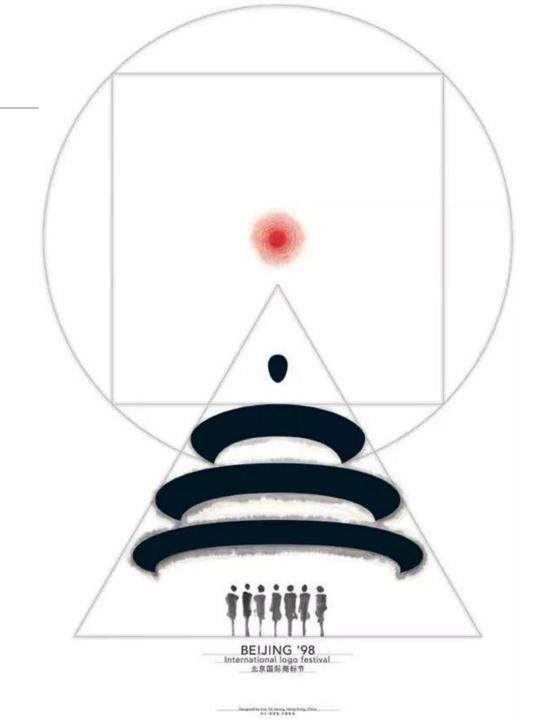
课堂头脑风暴

- 形态对比
- 色彩对比
- 质地对比
- 方向对比
- 大小对比
- 空间对比
- 轻重对比

1988德国. 香港现代中国艺术家联展海报

5. 统一

统一也称调和、和谐,是对形态构成要素共性的加强或差异性的减弱。它在某种程度上弱化了对比的突兀性,协调了矛盾要素之间的关系,使无秩序化的事物变得合理有序。

二、夸张设计的美感

设计领域:

夸张是为了表达强烈的思想情感而强调某一创意元素的突

出特征。

强调图形给视觉上带来的震撼和冲击力。

1. 夸张修辞的作用

使用夸张的手法能够达到渲染、感人、滑稽、另类的效果。

夸张设计美感

2. 夸张修辞的类型

(1)夸大

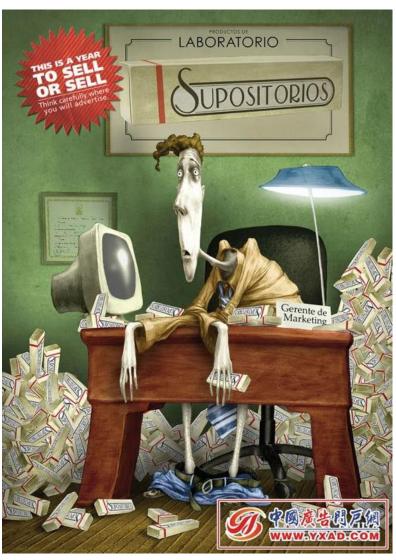

《以小吃大》

2. 夸张修辞的类型

(2)缩小夸张

夸张设计美感

2. 夸张修辞的类型

(3)对比夸张

夸张设计美感

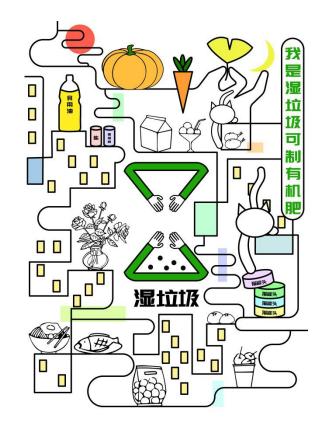
三、整体与局部设计的美感

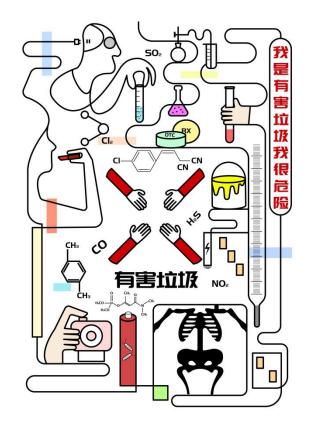
整体,整体的形成就是要通过统一的手法,使画面形成一个鲜明的有机整体,图形设计时要着眼于整体设计,善于宏观把握。

局部,各设计元素在画面中不应该是孤立存在的,它的形式必须要和整体形成有机联系。

1. 局部到整体的统筹

局部细节的表现需要大量时间与精力,作品中要突出某一部分就势必会减弱其他部分,但局部必须要服务于整体,不能过于追求局部而忽略整体设计。

整体与布局

2.整体设计中把握局部

局部存在于整体之中,具有独立特征的同时又融于整体,只有整体效果没有细致刻画的局部,不是一部完整而有意义的作品。在设计中要在整体设计中把握局部,"细节决定成败"。

整体与布局

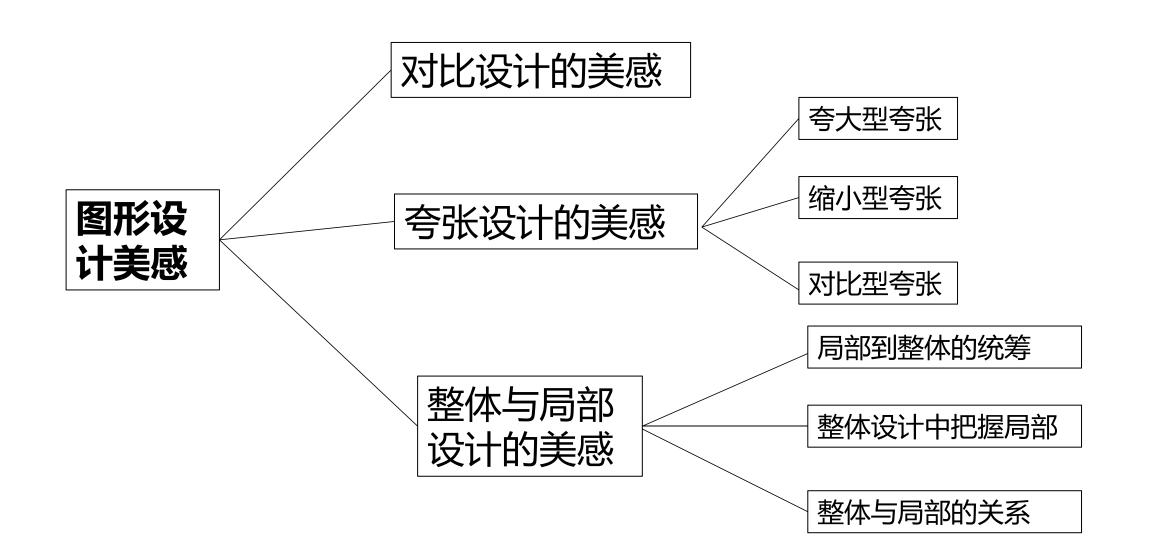
3.整体与局部的关系

整体统辖局部,局部服从于整体。 我们通常说的"主从"关系就是整体与局部的关系,在设计中,内容主次的把握,黑白灰的安排,点线面的处理等都要做好规划。

整体与布局

课堂小结

课后作业

自选一主题海报,先针对主题用图形设计美感写出文案,然后把文字转换成视觉图形。

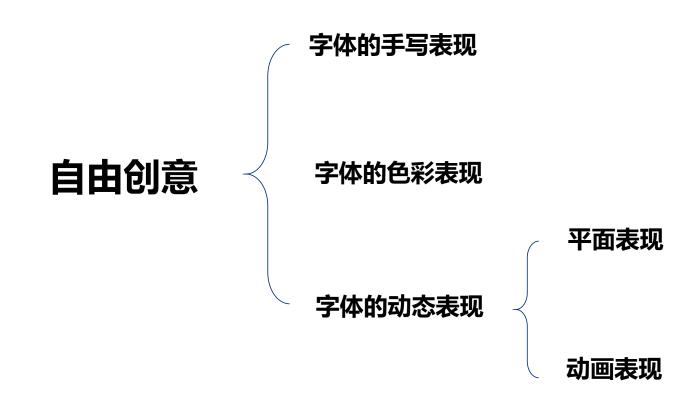
要点:

- 1.写出文案
- 2.设计海报
- 3.要求突出主题

Thanks

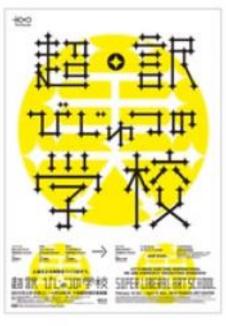

旧知回顾

课堂导入——文字图形化设计

一、汉字图形化的演变

龙山文化时期陶瓷雕刻的符号就是汉字的雏形,也是古人对汉字最早的记载。

一、汉字图形化的演变

殷商时期殷商时期可在青铜上的铭文其实就是汉字,这是汉字最早作为图形设计的应用案例。

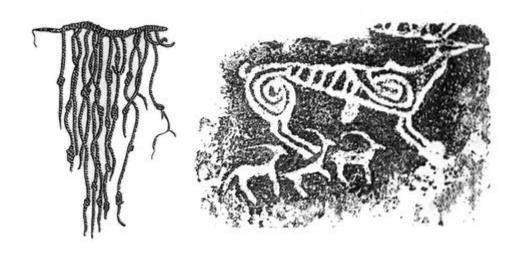

一、汉字图形化的演变

汉字起源于图画和象形文字,我们把他们叫做图画文字。

一、汉字图形化的演变

甲骨文的主要特征外形保留了图画的特征,笔画较匀称整齐,整体方形运势。

活动:认认这些甲骨文

汉字图形化设计在汉字基本内涵气质的基础上,根据汉字的造字原理和图形的创意思维,借助我们的想象力和各种设计手法进行的。

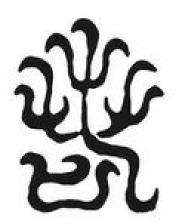
一、汉字图形化的演变

活动:蓝墨云投票篆书、隶书、楷书中最适合进行图形化设计的汉字字体

小篆

学

殳篆

九叠篆

二、汉字图形化的设计

汉字图形化设计在汉字基本内涵气质的基础上,根据汉字的造字原理和图形的创意思维,借助我们的想象力和各种设计手法进行的。

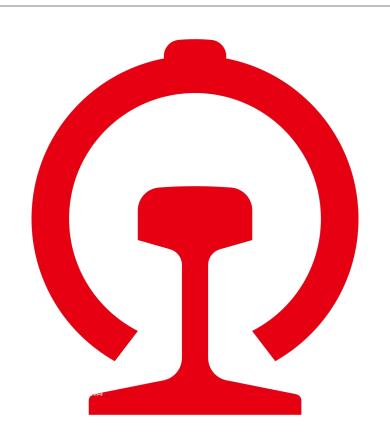

二、汉字图形化的设计

中国铁路标志,由"工"和"人"组成,且"人"图形化为火车头,"工"图形化为铁轨,整个标志点明铁路行业之属性,即铁路是属于工人阶级的,而工人阶级又是国家的主人,它洋溢着铁路工人当家作主的自豪感责任感。

三、设计案例:"茶" logo设计

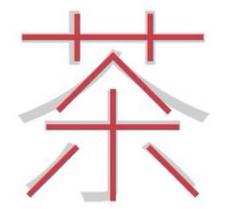
选择字体

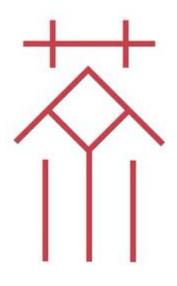
思源黑体

搭建结构

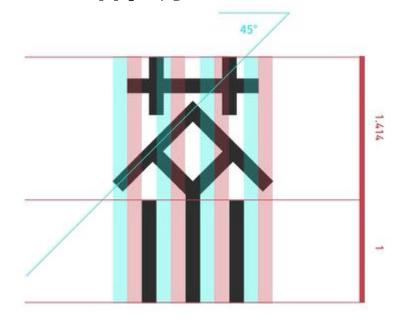

三、设计案例:"茶" logo设计

结构变化

细节调整

增强感染力

活动:用文字图形化的方法完成"茶"logo设计

三、设计案例:"茶" logo设计

学生作品展示

四、一带一路.茶文化

小 结

课后任务

围绕"建国70周年",设计一幅文字图形化作品,要求如下:

- 1.充分利用传统文字字体为框架进行设计;
- 2.上传蓝墨云,并进行互评;
- 3.撰写设计说明,并与作品一同上传FTP存档;
- 4.作品评分排序,前5名同学下节进行分享交流。

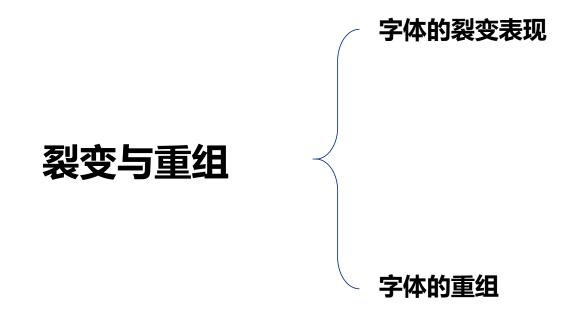

Thanks

旧知回顾

课堂导入——单调的字体VS多彩的字体

ABCDEFG abcdegf

ABCDEFF abcdegf

ADIDITE ADIDITE

ABCDEFG ABCDEGF

美菜館

お 見 礼 冬

神戸散步

洗牌, 10.02_11.30 重新 看世好

上海岩水

IBNE.

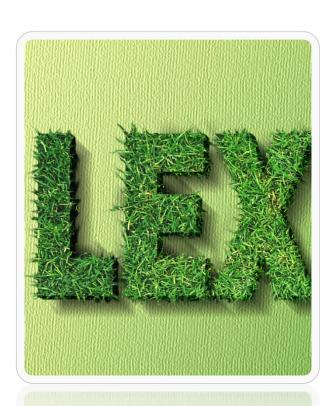

/01 靠近与装饰

1.本体装饰

本体装饰是在文字的笔画上进行装饰,主要是为笔画添加线条、肌理等,让字体显得更加丰富、更具动感和表现力。

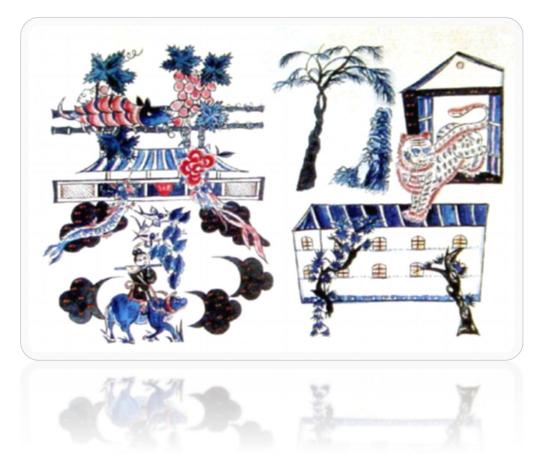

1.本体装饰

活动:找找中国风的本体装饰文字

2.背景装饰

背景装饰是根据文字的意义,在文字的背景上添加装饰纹样以达到烘托主题,加强文字含义的作用。

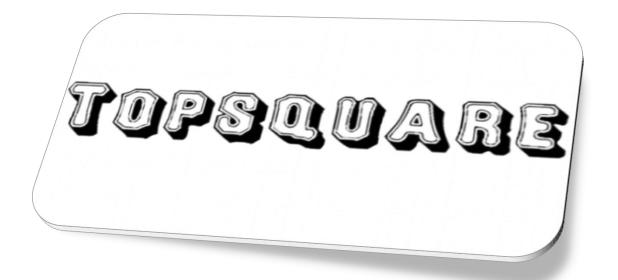

3.空心装饰

空心装饰是用线条勾勒出文字的轮廓,在字中间留白。这种装饰方法整体性强,又可将原本厚重的字体变得轻巧、灵动,且字体的空心部分可以让字体变得柔软而不失骨架

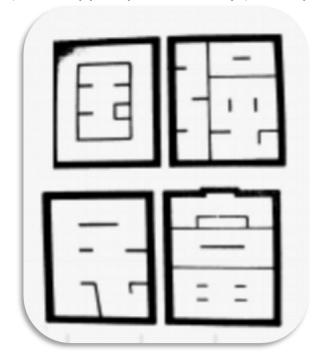

活动:将上节课中用笔画替代的方法设计的名字进行空心装饰

3.空心装饰

空心装饰是用线条勾勒出文字的轮廓,在字中间留白。这种装饰方法整体性强,又可将原本厚重的字体变得轻巧、灵动,且字体的空心部分可以让字体变得柔软而不失骨架

活动:将上节课中用笔画替代的方法设计的名字进行空心装饰

4.残笔装饰

残笔装饰是将文字的局部或全部笔画利用剪切、错位、分解、手撕等方法造成断裂、破碎或参差不 齐的效果。

4.残笔装饰

Pic from www.333cn.com

5.折带装饰用纸条或布条等带状的材料形成具有一定立体感的文字。折带装饰可形成或坚硬或柔软的不同材质的感觉。

5.折带装饰用纸条或布条等带状的材料形成具有一定立体感的文字。折带装饰可形成或坚硬或柔软的不同材质的感觉。

6. 连笔装饰根据文字的内容或笔画特点,找出笔画的共用性和可连接的位置进行互相连接。

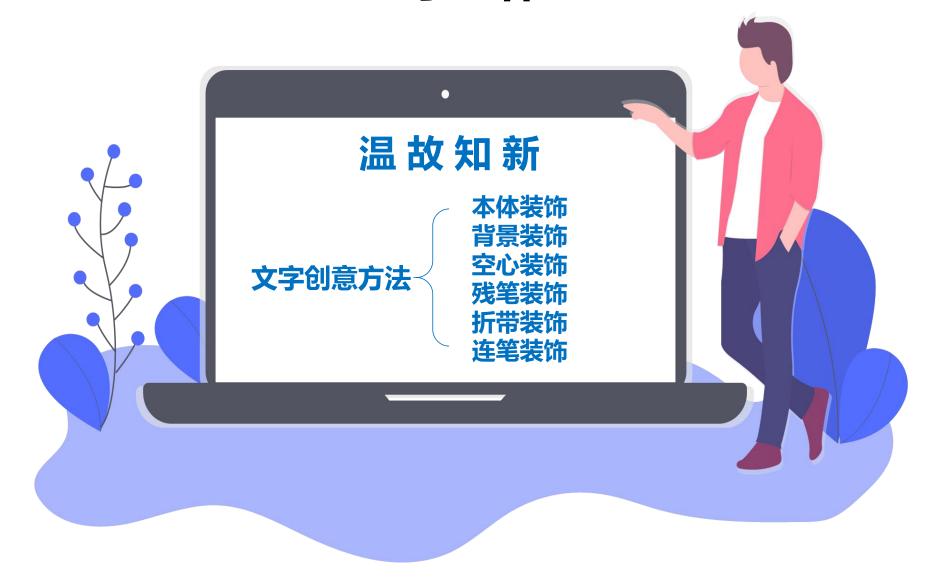

测一测

五福临门

小 结

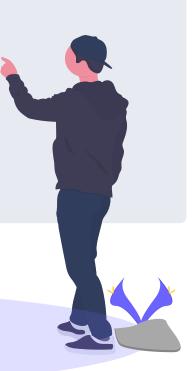

课后任务

围绕"中国梦",设计一幅平面作品,要求如下:

- 1.选择字体装饰表现的其中2-3种文字创意方法进行设计;
- 2.上传蓝墨云,并进行互评;
- 3.撰写设计说明,并与作品一同上传FTP存档;
- 4.作品评分排序,前5名同学下节进行分享交流。

Thanks