

XIAOYUAN XINCHUANGYI POP SHEJI

校园新创意

设计

◎章莉莉 主编

上海书画出版社

J218.1/18

2008

XIAOYUAN XINCHUANGYI POP SHEJI

校园新创意

设计

◎章莉莉 主编

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

校园新创意POP设计/章莉莉主编.-上海:上海书画出版社,2008.7

ISBN 978-7-80725-749-3

I.校… II.章… III.校园-宣传画-设计 IV.J218.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第079155号

主 编 章莉莉

副 主 编 杨继仁 喻晓燕 李建华

责任编辑 金国明

封面设计 王 峥

技术编辑 钱勤毅

责任校对 倪 凡

校园新创意POP设计

章莉莉 主编

◎上海书画出版社 出版发行

地址:上海市延安西路593号

邮编:200050

网址:www.shshuhua.com

E-mail:shcpph@online.sh.cn

印刷:上海精英彩色印务有限公司

经销:各地新华书店

开本:889×1194 1/24

印张:4

版次:2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

印数:0,001-5,000

书号:ISBN 978-7-80725-749-3

定价:20.00元

前言

菁菁校园中，在教学楼和食堂边的宣传栏，那些带着质朴气息和纯真感觉的海报，记录着学生们丰富多彩的校园生活和积极乐观的生活态度，以及对未来生活的美好憧憬，这是校园生活的一道美丽风景线。

随着现代商业社会电脑技术的普遍使用，动手制作的校园海报正在被一些都市学生所淡漠，动手能力被电脑所替代。本书从现代社会崇尚动手制作的角度出发，使校园中的师生们熟练掌握宣传海报的绘制过程与创意技巧。同时，现代校园海报也经历着自我发展的过程，开始突破传统水粉的绘制方法，而结合更多绘画工具和视觉表现技法，向多元化的方向发展。现代POP设计为快速绘制宣传品提供了很好的解决方案，包括各类马克笔的使用、特殊的绘制技巧与注重视觉传达的判断标准等，这些新技术都可以融会贯通到校园海报创意中，使校园展现出海纳百川的活跃气氛。全书重点讲述了如何培养创意思维，如何进行插图创意、字体创意、色彩创意、构图编排创意等新观念和新方法，帮助读者系统地掌握校园POP设计。

目录

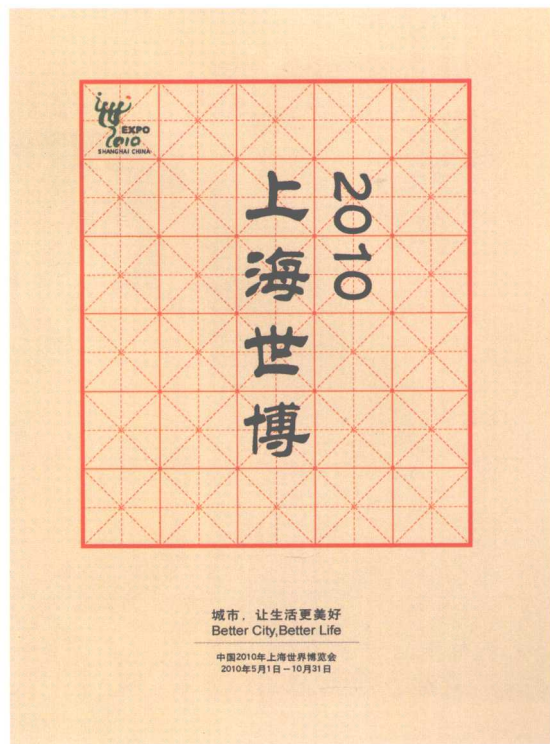
一、校园POP设计的定义	5
1. 关于POP设计	5
2. 关于海报设计	6
3. 关于校园POP设计	7
二、创意设计方法	12
1. 关于创意	12
2. 插图创意	13
3. 字体创意	19
4. 色彩创意	24
5. 构图编排创意	26
三、绘制方法与维护	31
1. 绘制方法与常用工具	31
2. 后期维护	36
四、校园POP设计运用实例	39

一、校园POP设计的定义

1. 关于POP设计

所谓POP，最初是指一种广告形式，是英文“POINT OF PURCHASE”的缩写，意思为“终点广告”、“售点广告”，是商品进入到流通领域的一种广告形式。POP在商店与超市中运用十分普遍，发展为一种独立的宣传手段。POP的优势在于方便、实用性强、绘制成本低、灵活性强、创意自由度大和宣传效果好。

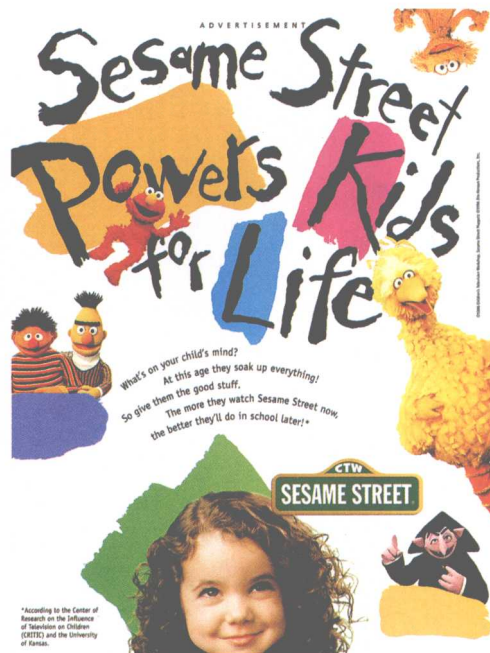
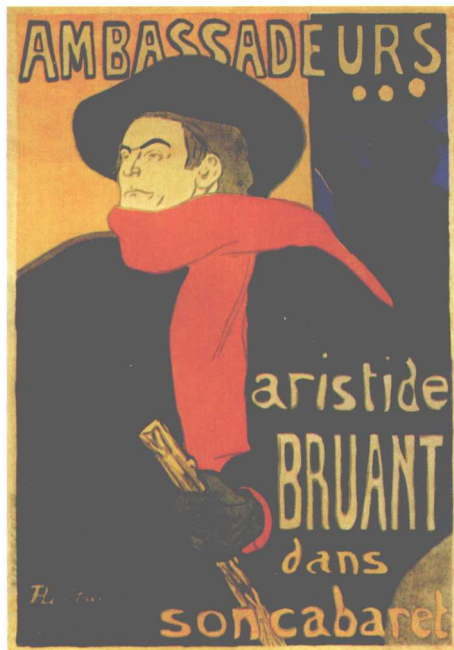
特别是POP所具有的手绘性、低成本和创意自由性等特征，十分适合在校园生活中运用。随着DIY时代的到来，曾经一度冷落的校园海报的绘制，又开始重新受到广大师生的关注与青睐。

2. 关于海报设计

海报设计也称之为招贴设计,是现代设计的一个重要分支,是各种商业性广告的最初形式。现代海报设计诞生于19世纪末的欧洲,当时的工业革命使社会经济得到快速发展,这不仅导致了商业和资本市场的发展,也促进了文化艺术的繁荣。艺术家劳特累克、莫里斯等将海报从绘画中逐渐分离出来,形成了最早的“绘画性海报”。随后,海报又经过新艺术运动,装饰艺术运动,立体主义、未来主义、现代主义运动,波普艺术运动以及战争与政治的影响,战后及后现代主义的影响,形成了历史上的各种艺术流派。

现今校园POP设计在一定程度上,也可以归属于校园海报设计,是交流、传播校园信息的一个媒介。今天,我们回顾这些海报设计的流派和发展,对现代校园POP设计是具有启发和参考作用的。

3. 关于校园POP设计

校园POP设计包括宣传栏中的手绘海报、校园横幅等。特别是食堂或教学大楼旁的宣传栏，是校园中特有的传播媒介，是校园文化的一个缩影，是校园社团、团委、学生会等发布信息的好地方。

校园手绘POP海报，充满着浓郁的校园气息。那纯真的墨迹、充满想象的插图，显现了年轻学子对生活的美好憧憬和积极乐观的生活态度，形成校园文化中一道亮丽的风景线。许多曾经担任过学校宣传委员的人士都有过这样美好的记忆，大家趴在地上或桌子上，用颜料、笔、彩色纸等工具材料来绘制海报的过程，充满着独特的校园气息。

然而，手绘的校园海报正在逐渐被一些学校的学生所淡漠，动手能力逐渐被电脑能力所替代，纯真感、质朴感被成人感、商业感所替代，而且铜版纸彩色印刷的成本也较高。其实，现今的海报设计可以将手绘和电脑技术结合运用，以承载起更多的校园文化精神内涵，本书就是对新时代的校园海报的一种回顾与倡导。

校园海报的阅读对象是校园里的广大师生，包括一些路人及学校相关人士。海报的整体风格与形式都应该与校园里的整体氛围相协调，与整个环境相适应，能激发学生积极活泼、明朗乐观、和谐相处，有年轻人的一种热情与号召力，甚至

可以采用一些幽默趣味性的表达手法。校园海报主要由校园里的师生创作，题材可寻找校园生活中的各种事情和活动，将老师和学生有共鸣的题材视觉化，用插图和标题的形式表达出来。这种从生活中来的内容和信息容易打动人心，应力图形成良好的宣传性与学生参与性。

POP海报的构成内容有：（1）标题文字（主标题、副标题）。（2）主要插图。（3）信息文字。

校园海报在我国具有相当的基础，如在建国初期校园里的宣传长廊中常有专辟的区域，用以发布学校的各类活动信息，这些以粉笔为主要工具完成的展示形式也是校园海报的雏型。又如一则球讯广告，就常用一块小黑板或用几张彩色标语纸张贴出来等。

另外，校园海报的发展过程并非是一成不变的，这与广泛地吸收其他宣传形式的种种手段和方法，以及相互影响、借鉴也是分不开的。

现代校园海报的设计制作和影响力，离不开学校的组织工作。其方法及经验有以下五个方面：

(1) 在有条件和可能的情况下，可以结合教学活动来进行（尤其是与美术学科相关的教学活动）。

(2) 首先要上好有关海报设计的欣赏课，增强学生对于海报直观的感性认知。

(3) 教师应先期准备若干题材的海报，学生可以从兴趣出发——各自选定作业方向，让学生用丰富的想象力来阐述自己的构想，通过三至五人的小组讨论与交流，形成初步的创意框架，从内容到形式逐步完善所欲传达的理念。

(4) 在创作时间允许的情况下，设计草稿要有几次反复修改和充实。

(5) 把好绘制关，展开想象的翅膀，以创新的思维，大胆地运用不同的手段和方法完成富有独特形式感的海报设计。

校园海报以它的实用性和时尚的现代宣传功能，已经成为校园文化不可或缺的元素。在有条件和可能的情况下，还可以组织校园海报设计竞赛，重视和积极开展校园海报的创新设计活动，不断提高校园海报的艺术品位。

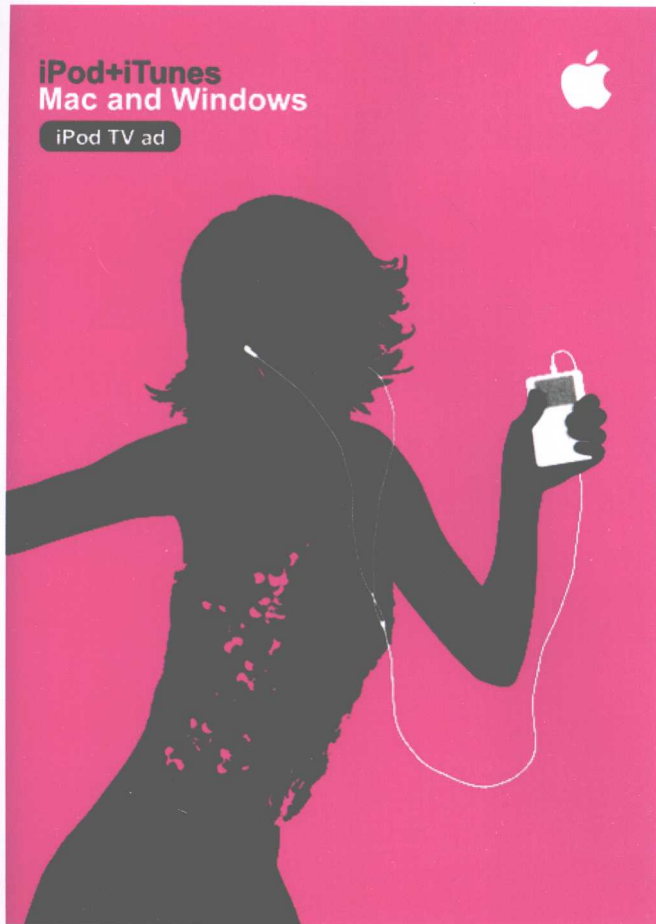

二、创意设计方法

1. 关于创意

创意的本质，就是打破秩序，颠覆规律，向常规挑战，创造一种新的视觉效果。校园新创意POP设计，就是采用一种独特的、与往常不同的视觉表现手法，发挥校园中年轻人开拓进取创新的积极性，将校园信息传达给师生。设计内容力求意料之外、情理之中，追求富有启发与感悟式的图形传达方式。

关于创意的练习可分为两个步骤：第一步是“发现”，我们要有意识地观察生活中的事情，善于记忆和积累，将一些视觉符号的特征进行归纳。第二步是“组合”，我们根据POP主题，将脑海中设想的视觉符号，进行联想，将逻辑关系、视觉关系协调组合构成画面。比如，一幅“校园街舞比赛”POP设计。第一步，创作者从平时的悉心观察中，发现了街舞者的手部特征形象、标志性舞蹈动作形象、舞者衣着打扮等特征。第二步，在创作时如果联想到舞台光影效果，就可将街舞者的动作用剪影手法表现出来，以绚烂的背景光影做衬底构成主体画面，进行组合创意，可参考苹果“ipod”广告画面。因此，善于发现是设计师的良好习惯，在生活中挖掘能触动人、引起共鸣的视觉元素，设计时就可以随意调动脑海中的元素，进行有效联想组合。打个比方，设计师好比一个厨师，“平时的发现”好比“烧菜的原材料”，有了丰富的原材料，厨师才能烧出美味佳肴；只有经常发现好东西并保留在记忆中，设计时才有更多的选择余地。

2. 插图创意

POP设计中的插图,是为了配合标题文字与信息文字的含义,用合适的图形引起过路人的注意,并帮助理解POP的宣传信息。因此,插图具有两方面的要求:一、插图与文字信息相吻合,通过观看插图能直接了解文字意义,或者帮助理解文字意义。二、插图能吸引路人眼球,通过鲜艳的色彩、幽默的画面情节、有新意的构图编排,达到一种远距离、近距离和行走状态都能清晰观看的效果。

(1) 主题联想创意法

根据POP传达的主题信息,可通过联想而得到插图。例如,篮球比赛的插图可选择篮球运动员的动态特写,话剧社团的插图可选择舞台道具的特写等。在联想的基础上,还可以结合适当的夸张、变形等艺术处理手法,使画面的视觉冲击力更为强烈。

联想是创意设计的基础训练方法,也包括比喻等手段的联想。比如“教师节”海报,我们既可以用黑板、粉笔等工具结合教师场景元素来表现教师主题,也可以借用“蜡炬成灰泪始干”的比喻,采用蜡烛燃烧的形象来表现教师的奉献精神。因此,一个主题可以用多种插图来表现。在创意构思之初,我们可以用发散的思维,将联想到的元素一一写下来,再根据视觉效果、表现的难易程度、逻辑合理性等因素用排除法进行比选。

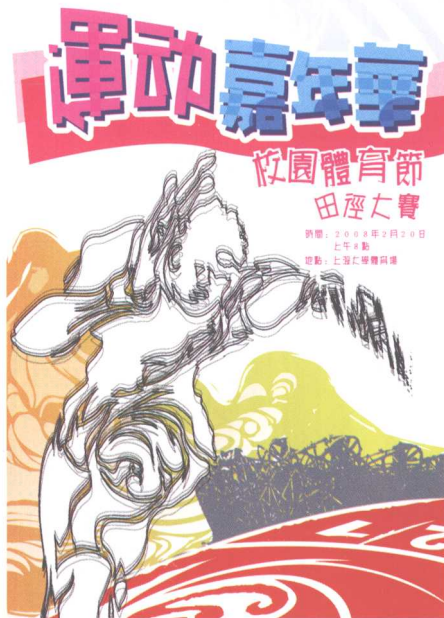

(2) 点、线、面创意法

点、线、面作为平面构成最基础的元素,运用十分广泛。点具有收敛画面以及装饰的作用;线是动感的,造型表现性和变化性很强;面具有整体感与体积感,具有立体空间的表达能力。比如,绘制一个奔跑运动员的形象,既可以采用点的疏密错落,构成运动员的身影,也可以采用流畅动感的线条,勾画出运动员轮廓;同样可以采用面的构成,表现出运动员的力量感与体积感。总之,可根据主题需要表现的画面意境,进行合理选择。

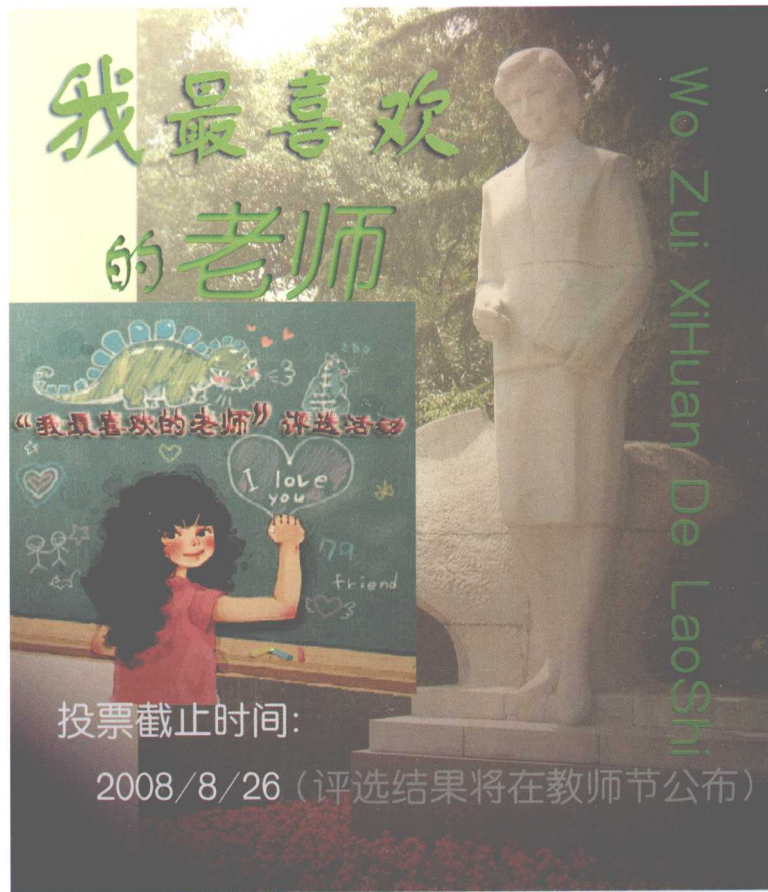
点、线、面同样是装饰的基本元素与手法,在画面空白处或者背景上,可采用适当的点、线、面增强画面的丰富性与装饰性。

[练习] 运用点、线、面的方法,创意三幅《校园体育节》的POP海报。

(3) 夸张幽默创意法

夸张创意法是在一定素材的选择上,进行局部放大加以特写,具有聚焦眼球、深入主题的效果。比如,表现珍惜水资源的主题,可以深入刻画一滴水晶莹剔透的形态,表现水赋予大地生命的含义。在夸张的基础上加上一定的情节幽默感,是校园海报十分有趣的创意方法,年轻人活泼开朗,对于幽默的事物会产生一种自然的接纳情感,宣传效果良好。

(4) 想象重组创意法

利用普通事物作为基本元素进行想象，重组构成一种打破常规的画面，形成“情理之中、意料之外”的效果，创造画面的新鲜感，让人产生好奇心。比如，头脑奥林匹克比赛海报，可以采用花卉、草地与人物形象的元素，进行想象组合，构成人物头上长出花花草草的幽默画面，表达人的头脑之智慧和创造力的主题。

[练习] 运用想象重组法，创意一幅校园辩论赛的POP海报。

