

图形创意在平面设计与服装设计中的应用

陈爽*

甘肃财贸职业学院, 甘肃 兰州 730207

摘要： 在竞争激烈的市场环境下，设计师需要通过创意的运用来吸引消费者的注意力，打造出与众不同的设计作品。为提高平面设计与服装设计水平，设计师可以将加强图形创意作为优化平面设计与服装设计的切入点创造出独特的设计作品，提升作品的视觉效果和吸引力。本文主要从标志设计、书籍封面设计的角度以及从T恤服饰设计、丝巾设计的角度探究了图形创意在平面设计中的应用策略，旨在为设计师加强创意设计提供一定的指导。

关键词： 平面设计；服装设计；图形创意；应用

中图分类号： U212.33

文献标识码： A

文章编码： 2023010083

Application of Graphic Creativity in Graphic Design and Clothing Design

Chen Shuang*

Gansu Vocational College of Finance and Trade, Lanzhou, Gansu 730207

Abstract： In the competitive market environment, designers need to attract consumers' attention through the use of creativity to create distinctive design works. In order to improve the level of graphic design and apparel design, designers can take the strengthening of graphic creativity as the entry point to optimize graphic design and apparel design to create unique design works, and enhance the visual effect and attractiveness of the works. This paper mainly explores the application strategy of graphic creativity in graphic design from the perspective of logo design, book cover design, and T-shirt clothing design and silk scarf design, aiming to provide certain guidance for designers to strengthen creative design.

Key words： graphic design; clothing design; graphic creativity; application

引言

图形创意是平面设计和服装设计中不可或缺的要素，它们不仅能够吸引人们的眼球，还能够传达信息和表达情感。在平面设计中，图形、颜色等元素被巧妙地运用，创造出具有吸引力和视觉冲击力的效果。而在服装设计中，图形创意将服饰变成了艺术品，给人们带来了无尽的美感和时尚感。为此，有必要深入探讨图形创意在平面设计与服装设计中的应用方式和效果，以启发设计师们在创作过程中的灵感。

一、图形创意的内涵

图形创意是指通过图形元素和设计原则来创造出独特、富有艺术性和创新性的视觉作品^[1]。它是一种通过图形语言表达观点、情感和想法的艺术形式。图形创意可以包括平面设计、插画、标志设计、海报设计、包装设计等多种形式，通过运用形状、颜色、线条、纹理等元素，以及构图、比例、对比、平衡等设计原则，创造出独特的视觉效果，传达特定的信息和意义。图形创意既追求艺术性和美感，又注重实用性和传达效果，是一种综合了艺术和设计的创作方式。

二、图形创意的特点

图形创意的特点包括：①独特性。图形创意追求与众不同的独特性，通过创新的设计和组合方式，呈现出与众不同的视觉效果

果，吸引受众的注意力。②表达观点和情感。图形创意可以通过形状、颜色、线条等图形元素的运用，表达作者的观点、情感和想法，从而引发观众的共鸣和思考。③艺术性和美感。图形创意是一种艺术形式，追求美感和审美价值^[2]。例如，它注重构图、色彩搭配、比例和平衡等艺术原则，通过精心设计和处理，创造出视觉上的美感和审美享受。④传达信息和吸引注意力。图形创意可以通过图形元素的组合和排列，传达特定的信息和意义，从而产生视觉上的冲击力和吸引力，达到有效传达信息的目的。⑤创新和实验性。图形创意追求创新和实验性，不断探索新的形式和表达方式。其中，它鼓励创作者尝试新的设计理念、材料和技术，以突破传统的束缚，创造出新颖、前卫的图形作品。⑥多样性和灵活性。通过运用图形创意，可以呈现出抽象的形式，也可以表现出具象的形象，使得创作者能够在创作中展现自己的个性和风格，同时也能够适应不同的主题、目的和受众需求。

* 作者简介：陈爽(1984.10-)，女，汉，甘肃省兰州市人，甘肃财贸职业学院 讲师，主要研究方向为：艺术设计，工业设计

三、图形创意在平面设计与服装设计中的应用研究

(一) 图形创意在平面设计中的应用

1. 图形创意在标志设计中的应用

标志是一个特定的图形、标识或符号，代表着一个组织、企业、品牌、团体或个人。它通常被用于标识和识别一个实体，并在公众中建立和传达其身份、形象和价值观。图形创意在标志设计中的应用价值主要体现在能够提高标志的独特性和辨识度、引发情感共鸣，讲述品牌故事，创造艺术美感和审美价值，以及简化复杂概念等^[9]。最终，有助于帮助品牌建立独特的形象和品牌个性，与目标受众建立情感连接，并有效地传达品牌的核心信息以及品牌形象。由此可见，通过在标志设计中加强图形创意应用对于实现标志设计目标，满足企业发展需求具有重要意义。因此，应当做好图形创意在标志设计中的应用工作。当前，一些图形创意在标志设计中的应用实践案例在加大标志图形创意设计力度方面具有指导意义。为保证标志设计效果，有必要深入研究实践设计案例。

以中国联通的标志设计为例（图1），首先，回环贯通的线条。中国联通的公司标识是由中国古代吉祥图“盘长”纹样演变而来。回环贯通的线条，象征着中国联通作为一个电信运营商，连接着人们和信息的无限可能。同时，盘长纹样寓意着中国联通公司在发展过程中不断追求进取和创新，不断突破自我，实现更高的发展目标。其次，标志造型。四个方形象征着“四通八达”，具有事事如意的内涵。六个圆形象征着“路路相通”，表示中国联通希望能够在未来的发展道路上处处顺畅。另外，这些圆形的结合也代表着中国联通与不同领域、不同地区和不同文化之间的连接和合作，象征着中国联通作为一个综合性通信企业的全球影响力和普遍性。而中国联通标志中的十个空穴代表着“完完漫漫”和“十全十美”的寓意。这表明中国联通致力于提供全面、完善的通信服务，以满足人们日益增长的通信需求。最后，标志上下相连的“心”。中国联通的标志确实有两个明显的上下相连的“心”。这个设计象征着中国联通公司与客户之间的紧密联系和情感纽带。它传递了中国联通作为通信服务提供商的关怀和关注，以及对客户需求的理解和满足。总体来讲，整个标识设计简洁大方，线条流畅，寓意着中国联通公司的专业、高效和可靠。

2. 图形创意在书籍封面设计中的应用

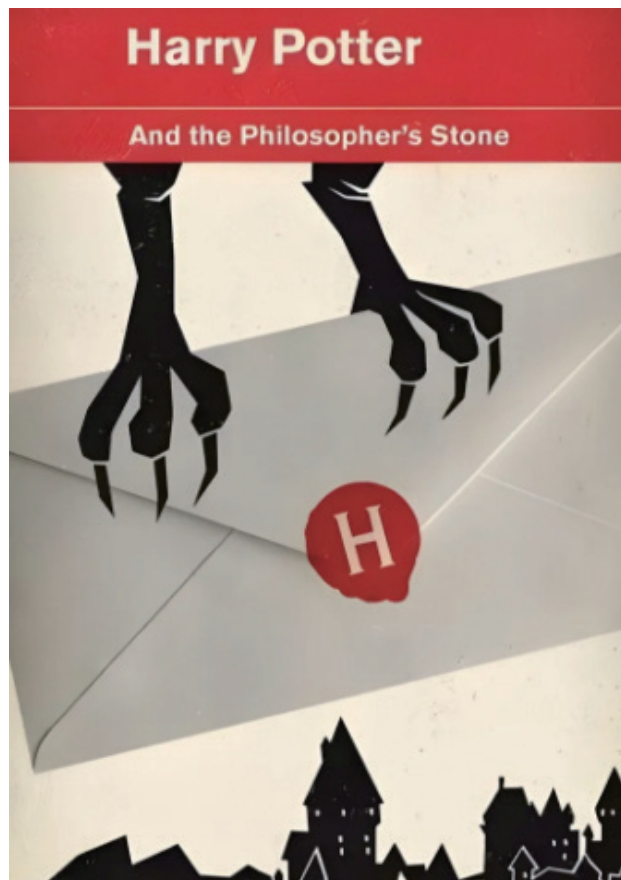
图形创意设计对于书籍封面来说至关重要。一方面，有助于传递书籍内容。封面设计可以通过图形元素和视觉符号来传达书籍的主题、情感和核心概念。这有助于读者更好地理解书籍的内

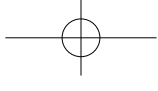
>图1 中国联通的标志

容和意义，从而增加他们对阅读的兴趣和动力。另一方面，有助于建立品牌形象。对于出版商、作家或系列书籍来说，图形创意设计可以帮助建立独特的品牌形象。一个具有辨识度和识别度的封面设计可以使读者对该品牌产生印象，并在未来的作品中建立信任和忠诚度。可以说，一个好的封面设计可以为书籍赋予更大的价值和影响力。为提高图形创意在书籍封面设计水平，需要加大对图形创意在书籍封面设计中应用要点的研究力度，为书籍封面设计工作的高效推进奠定基础。

以英国著名插画师 M.S. Corley 创作的《哈利波特与魔法石》第一部书籍封面为例（图2），他早在2010年就创作了该书籍封面。在该封面设计时，他使用了采用了独特的艺术风格，通过简洁的线条和图案来呈现故事的精髓。详细介绍：《哈利波特与魔法石》是整个哈利·波特系列的开篇之作。在这个故事中，哈利·波特不仅要在霍格沃茨魔法学校学习魔法技能，还要面对黑魔王伏地魔的威胁的故事。M.S. Corley 在进行《哈利波特与魔法石》第一部书籍封面创作时以“鹰爪”的图形将黑魔王伏地魔的形象呈现出来。而这种设计选择非常巧妙，因为在哈利·波特故事中，鹰爪是伏地魔的象征之一，经常出现在与他相关的场景和物品上。在这种情况下，不仅能够增强视觉上的吸引力，还能给读者带来对故事的潜在暗示和期待。总之，以上这些表现方式创造了一种独特的视觉体验，使读者能够更直观地感受故事的情节和角色。另外，由于其捕捉到了原著中的关键元素和情感，对于那些熟悉原著的读者而言更会让他们感到亲切和熟悉。

>图2 《哈利波特与魔法石》书籍封面

（二）图形创意在服装设计中的应用

1. 图形创意在 T 恤服饰设计中的应用

在 T 恤服饰设计中，图形创意设计可以帮助人们表达自己的个性和态度。例如，通过选择适合自己喜好和风格的图案、标语或图形元素，可以展示自己的独特之处，传达自己的信念和态度。另外，一个独特、有创意的图形设计可以增加 T 恤的视觉吸引力，使其在人群中脱颖而出。其中，通过使用鲜明的颜色、有趣的图案和吸引人的排版，有助于吸引人们的注意力，激发他们对 T 恤的兴趣。为此，有必要投入精力分析与探究图形创意在 T 恤服饰设计中的应用策略，便于设计消费者满意的 T 恤，保证 T 恤服饰销量。

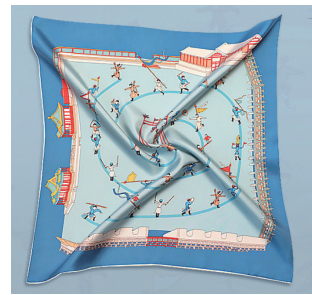
以舞蹈 T 恤为例（图3），舞蹈 T 恤是一种特殊设计的 T 恤，一般用于舞蹈表演者或舞蹈爱好者穿着。通常情况下，舞蹈表演者以及舞蹈爱好者对舞蹈的创意的要求比较高，因此也希望自己穿着的 T 恤也具有创意。为增强 T 恤的创意性，满足舞蹈表演者以及舞蹈爱好者对 T 恤的创意要求，需要积极探究舞蹈 T 恤设计方法、手段。在本次研究中对舞蹈 T 恤作品进行了图形创意分析，希望为更多的设计者带来设计灵感。一方面，画出了一个女性的角色，代表舞蹈者。设计者在舞蹈 T 恤的设计中通过线条的流畅和姿态的表现，描绘了一个具有舞者特征的女性角色。另一方面，以各色飞舞的蝴蝶构成舞蹈者的头发。在舞蹈 T 恤的设计中，设计者将蝴蝶的形状和颜色巧妙地融入舞蹈者的头发造型中，形成一个富有创意和独特的设计。而通过细腻的线条和色彩表达，可以让蝴蝶的翅膀看起来轻盈飞舞，与舞蹈者的头发融为一体。通过这种图形创意的应用，舞蹈 T 恤的设计作品变得更加有趣和富有想象力。另外，这样的图案不仅能吸引人们的目光，也能让人们联想到舞蹈的美丽和自由。同时，蝴蝶作为一种象征着变化和转变的形象，也能表达出舞者在舞蹈中的成长和进步。

2. 图形创意在丝巾设计中的应用

丝巾是一种多功能的服饰，通常由丝绸、棉、羊毛等材料制成，具有长方形或正方形的形状。它是一种非常古老的服饰，被广泛应用于时尚、美容、保暖和个人装饰等方面。在设计丝巾的过程中，有必要将图形创意融入丝巾中，便于使产品与众不同，与竞争对手的产品形成差异化，吸引更多消费者的关注和购买欲望。另外，做好丝巾的图形创意设计还有助于提升产品的审美价

>图3 舞蹈 T 恤作品

>图4 紫禁·冰嬉小方巾

值，使其更加具有艺术性和观赏性。为此，有必要主动地研究图形创意在丝巾设计中的应用思路，从而确保丝巾设计水平。

以紫禁·冰嬉小方巾为例（图4），该方巾以清代张为邦、姚文瀚合画的《冰嬉图》为蓝本，开展设计工作。从方巾的边缘处分析，设计师在方巾的边缘通过线条的勾勒，描绘了故宫的建筑轮廓，如宫殿的屋顶形状、门窗等。这样的设计可以让人们一眼就能联想到故宫的独特建筑风格。同时，还在方巾的边缘描绘了故宫的宫墙和城楼，以此强调故宫的庄严和宏伟，让人们感受到故宫作为皇家禁地的特殊氛围。从方巾的内部分析，设计师使用流畅的曲线线条来勾勒滑冰的路径，从而表现出滑冰时的动态感，让人联想到冰上嬉戏的欢乐和自由。另外，在滑冰路径的线条之间留有一定的空白，使人们想象出冰雪的质感和光滑度，增加方巾的视觉层次和立体感。

结语

综上所述，无论是在平面设计还是服装设计中，通过运用创意的图形元素，都可以使作品与众不同，使其在视觉上更加引人注目。可以说，独特的图形创意可以让作品脱颖而出，吸引人们的注意力。因此，对于平面设计师和服装设计师来说，图形创意是非常重要的工具和技巧。为增强平面设计与服装设计的创意性，设计师需要不断寻求灵感和创意，并将其转化为独特的图形元素。同时，可以参考其他设计作品、研究行业趋势和市场需求，以及进行实践和试验，不断探索和尝试新的图形创意。除此之外，还可以运用对比、重复、对齐、平衡等设计原则来增强图形创意的表现力和吸引力。相信，通过不懈地努力，设计师就容易新颖的平面设计与服装设计作品。

参考文献:

- [1] 林晓. 台议视觉传达图形创意在服装设计中的作用 [J]. 纺织报告, 2022, 41(01): 88-90.
- [2] 郝阔. 图形创意在平面设计与服装设计中的应用 [J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(11): 51-53.
- [3] 赵婕. 图形创意在平面设计中的功能价值研究 [J]. 美术文献, 2021(02): 116-117.