

中国风招贴设计 国风元素的现代表达

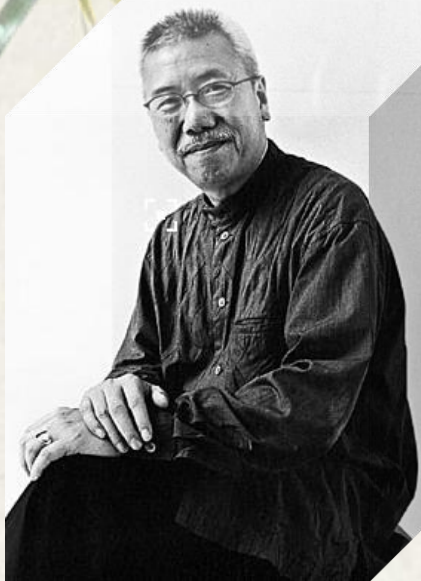
Chinese Style Poster Design

目前，国内外招贴设计越来越多加入“中国风”元素，中国元素得到全球认可，中国设计师在这方面有着得天独厚的优势。但一张好的招贴，除了要有视觉冲击力，更应该是文化的高度浓缩，“中国风”如何运用得准确恰当又富有创意，更好地输出和发扬优秀传统文化，值得每一位创作者深思。

从传统招贴设计师靳埭强的作品到《舌尖上的中国》、《我在故宫修文物》，到黄海为首的中国风电影招贴的崛起，无不展示着中国文化的强大魅力。而中西合璧的“中国风”招贴令人耳目一新，一时成为潮流。

靳埭强，男，
1942年生于广东
番禺，国际平面设
计大师、靳埭强设
计奖创办人、国际
平面设计联盟AGI
会员。

靳氏的作品在本地及海外获奖无数，是首位设计师获选香港十大杰出青年、唯一设计师获颁赠市政局设计大奖、首位华人名列世界平面设计师名人录、并获英国选为二十世纪杰出艺术家及设计师。在平面设计界是当之无愧的大师级人物。

《 澳门回归主题招贴 》

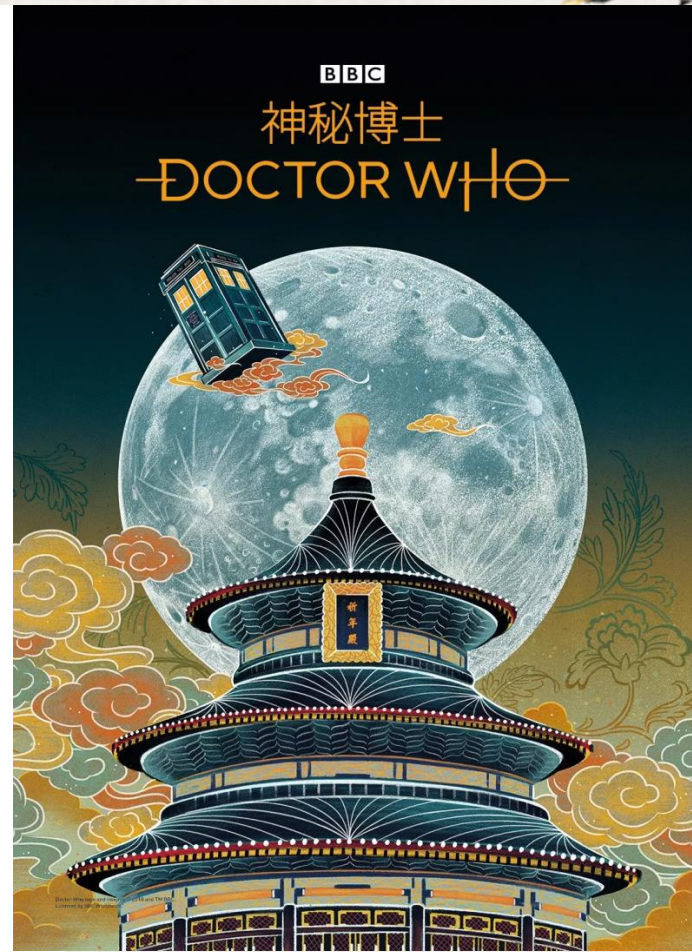
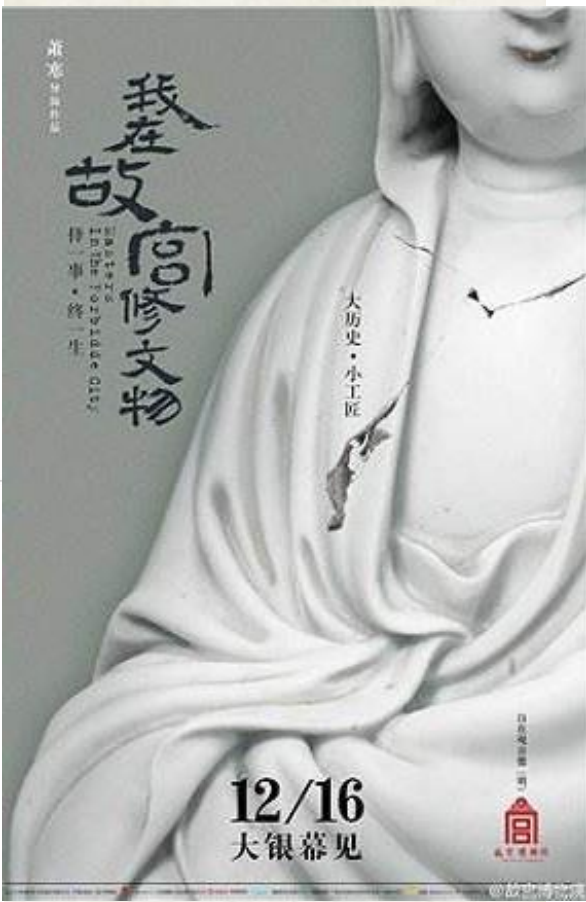
《舌尖上的中国》系列招贴

舌尖上的中国是由陈晓卿执导，中国中央电视台出品的一部美食类纪录片。

该节目主题围绕中国人对美食和生活的美好追求，用具体人物故事串联起讲述了中国各地的美食生态。

在主题招贴设计上，主要运用东方审美进行制作，把美食与中国元素进行有机结合，塑造出具有中国风的作品，风靡一时。

图形类

融合类

文字类

插画类

图形类

1. 流畅的线条、饱满的图形、配合丰富的颜色，强化海报本身的视觉层级。

2. 通过联想、渲染、比喻等方式对元素进行组合，使画面更有艺术感。

DESIGN IN CHINA

DESIGN IN CHINA

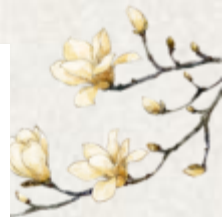
DESIGN IN CHINA

DESIGN IN CHINA

DESIGN IN CHINA

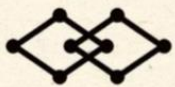
几何纹

· 球路纹

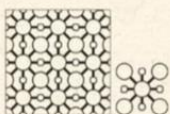
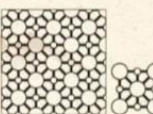
红地四灵球路纹

· 方胜纹

凤鸟方胜纹

· 八达晕纹

金地牡丹团花八达晕纹

宋锦中常见的几何纹有球路纹、联珠纹、八达晕纹、方胜纹等多种形式，其中尤以八达晕最为典型。

花卉纹

· 常见花卉

梅花

桃花

牡丹

莲花

水仙

· 艺术加工型

宝相花纹

团花纹

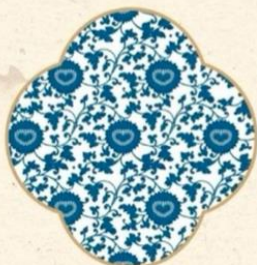

宝照纹

瑞花纹

· 花卉常见构图形式(缠枝纹和折枝纹)

菊花缠枝纹

折枝梅花纹

几何纹样 (云雷、回纹、方格)

植物纹样 (缠枝、宝相、折枝)

动物纹样 (龙、凤、螭纹)

兔纹

在传统文化中，兔子被视为祥瑞之物，它的出现往往代表着吉祥如意。带有兔子纹的物件常常在家中或在车上使用，祈祷能给生活带来好运，驱除厄运，让日子过得顺风顺水。

龙纹

龙纹象征权力与尊贵，是帝王象征；代表着威严与幸运，能带来好运；寓意力量与勇气，可震慑邪恶；体现智慧与灵性，以及团结与和谐，寓意着中华民族的精神内涵。

狮子纹

狮子自古就被视为祥瑞之兽，人们认为它能辟邪驱灾，守护一方安宁，所以在建筑装饰、器物等场合经常能见到狮子纹。它象征着威严与美好生活向往，期望它可以为家庭、为国家带来吉祥如意，让生活更美好。

鹤纹

鹤纹是一种典型的中国传统纹样，古人认为为仙禽，喻意长寿。《淮南子·说林训》以“鹤与千岁，以视其年”来形容鹤的长寿之意。

鱼纹

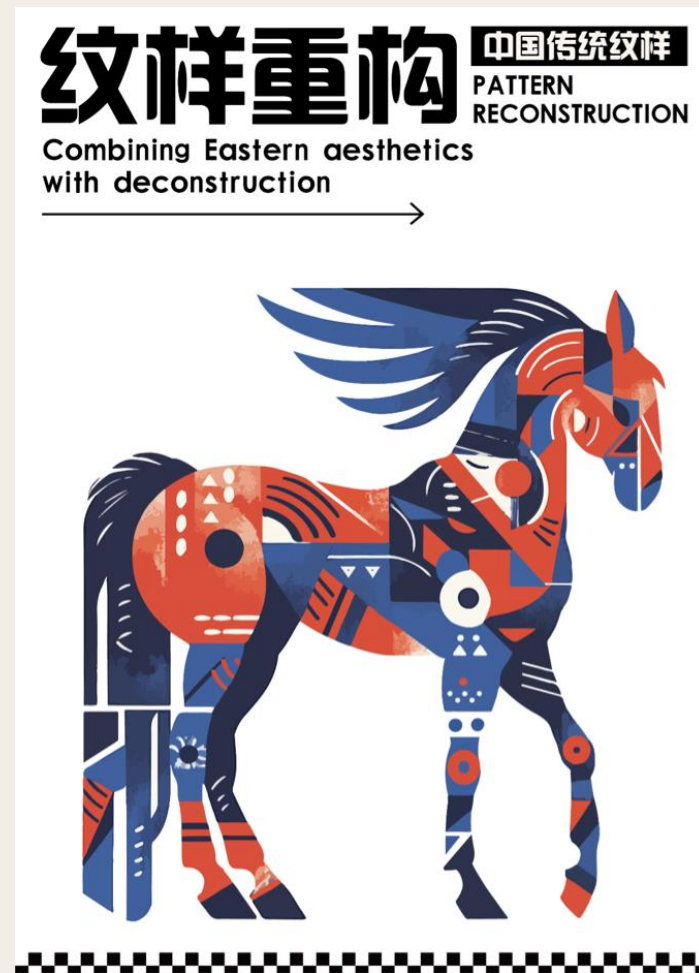

鱼纹是中国传统纹样，有谐音“余”，所以“鲤跃龙门”了“年年有余、富贵有余”等吉祥的寓意，承载着中华民族深厚的文化底蕴。

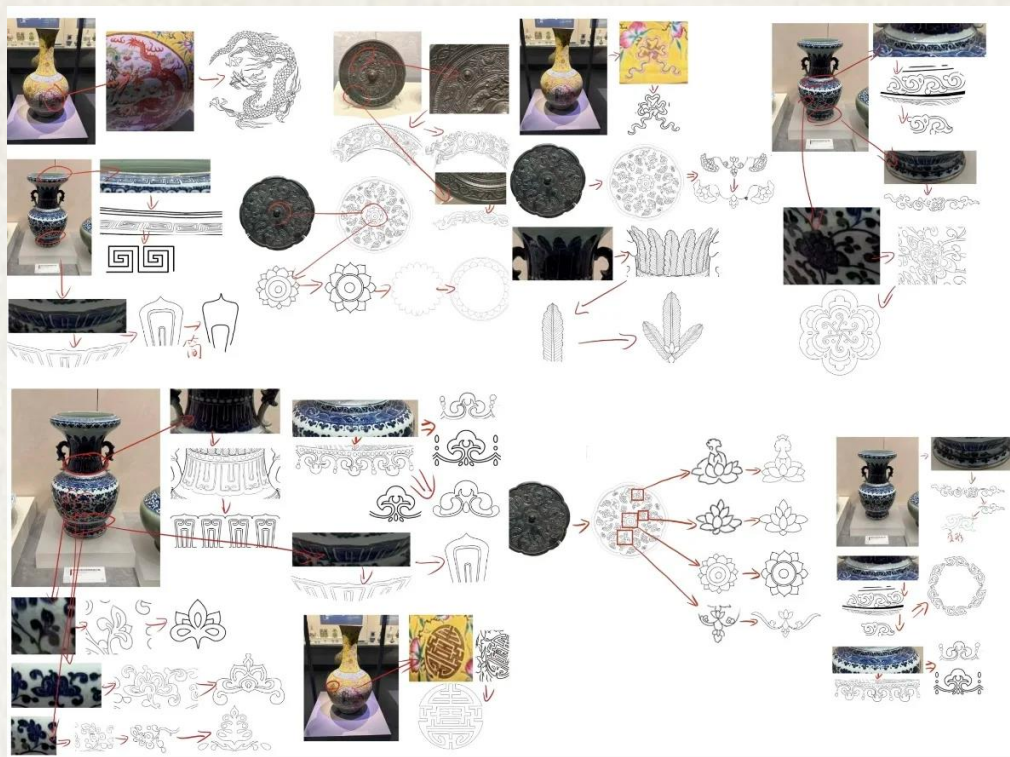
蝙蝠纹

蝙蝠的“蝠”与“福”字同音，有“福从天降”“洪福齐天”等寓意。因其身体中只有两根有骨头的长骨，蝙蝠倒挂时便形成了“福”字，寓意着福气临门，带来好运。

打散重组：将纹样拆解成零件，重新排列

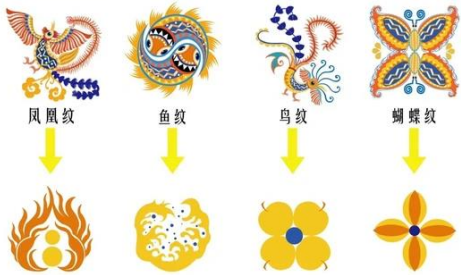
打散重组：将纹样拆解成零件，重新排列

苗纹新语

苗族蜡染系列文创

纹样提取

海报展示

纹样几何化

设计说明

“苗纹新语”是指苗族纹样在保持其独特性的基础上，结合现代设计理念和审美需求，进行创新和再创作。它既保留了苗族纹样的文化内涵和象征意义，又赋予了其新的时代感和生命力。通过提取传统纹样的核心元素，进行几何化、抽象化的处理，使其更符合现代人的审美需求和视觉习惯。这种设计方式不仅是对传统文化的传承和弘扬，也是对传统纹样进行创新和发展的尝试。通过这种设计方式，可以让苗族纹样在现代社会中焕发新的光彩，成为具有时代感和生命力的文化符号。

元素提取

打散重组：

对原有形态进行分解重组，形成新的秩序，突破传统形式束缚。

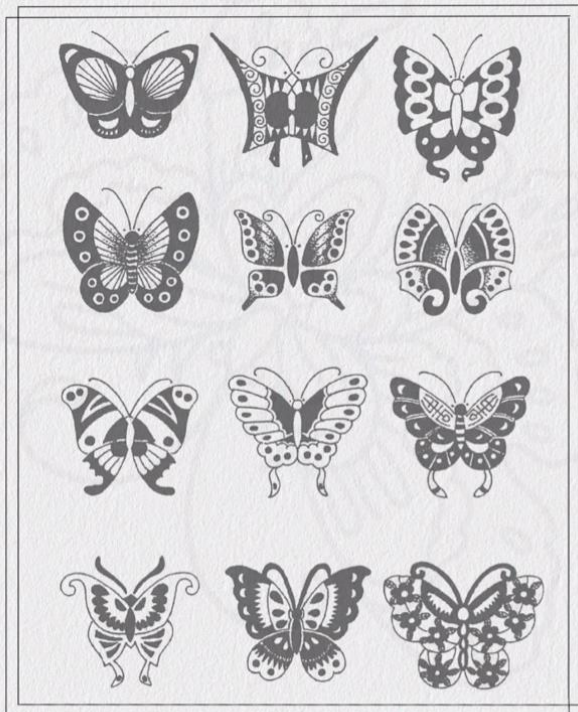
缠枝纹结构

以植物的枝或藤蔓作骨架，向上下左右延伸，形成波线式的二方连续或四方连续，循环往复，变化无穷。缠枝纹常常配合各类花卉、果实组成完整画面，如缠枝莲花纹、缠枝牡丹纹、缠枝葡萄纹等。

蝴蝶纹

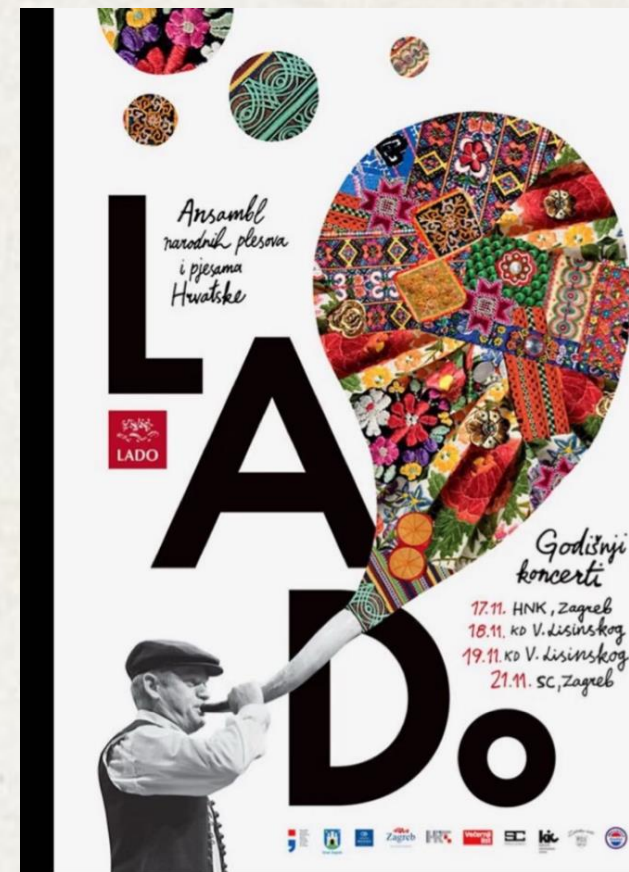
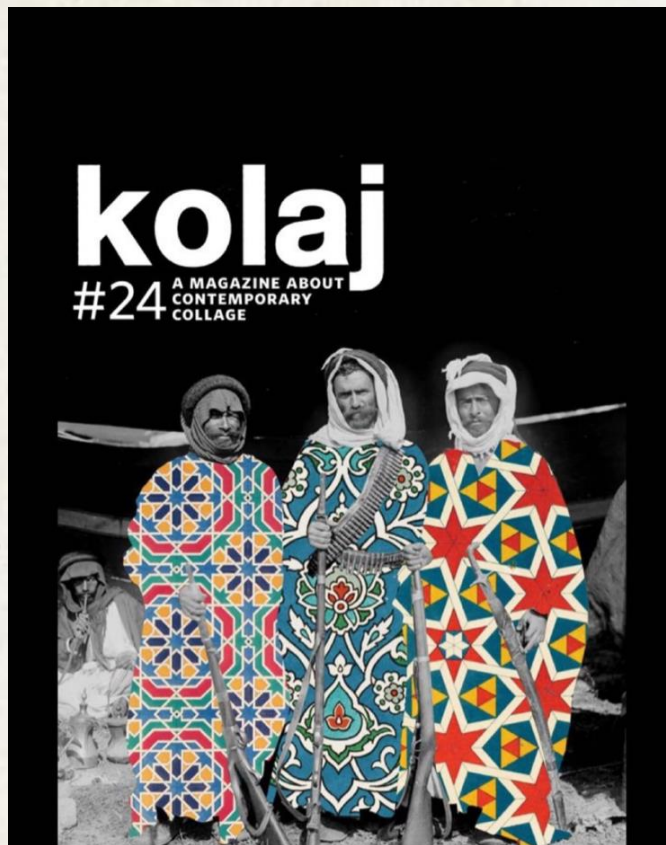
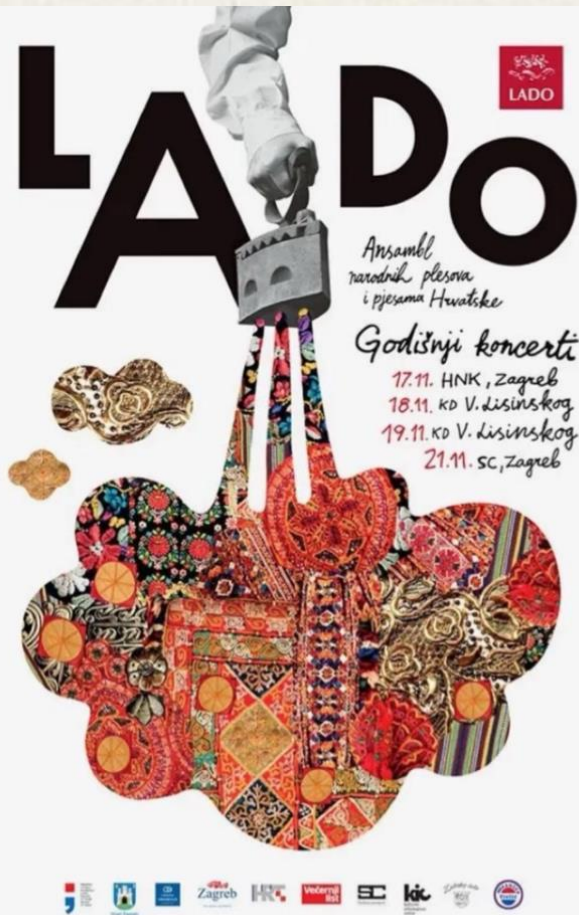
chinese traditional pattern

中国传统纹样

透叠交错：两个纹样半透明叠加，产生新图形

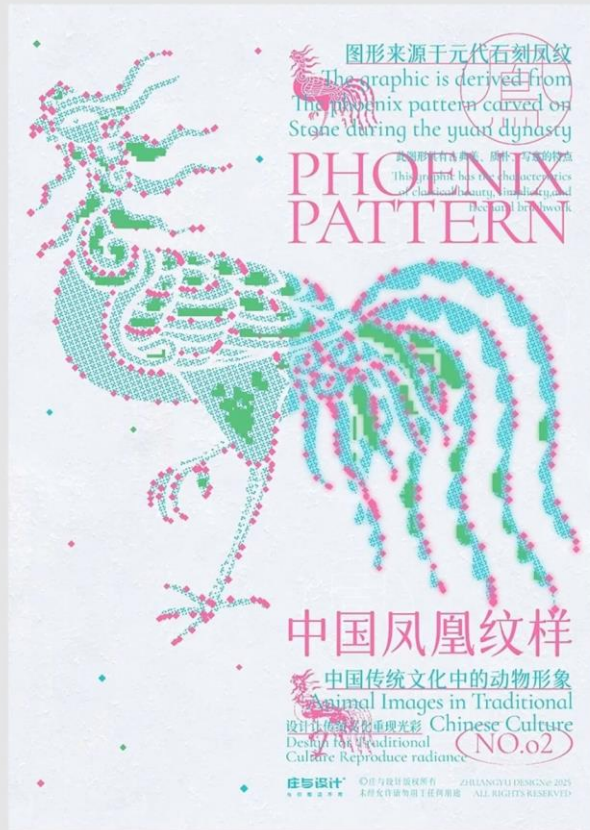

波普风艺术特点 | 题材大众化：作品主题直接来源于商业社会和大众文化，例如：可乐瓶，易拉罐，明星照片等

手法复制化：艺术家们大量采用机械复制的手法，如丝网印刷，刻意消除传统绘画的笔触和个人情感痕迹，模仿工业化大批量生产的效果。

色彩鲜明化：喜欢使用鲜艳、饱和、对比强烈的色彩，如亮黄、大红、宝蓝等，视觉效果强烈，极具冲击力和吸引力，模仿了商业广告的风格。

形象扁平化：画面通常缺乏传统的透视和立体感，形象趋于平面化、符号化，就像一张被放大的海报或广告牌。

孟菲斯风格视觉特点：

像素风格最明显的特点就是颗粒、锯齿边缘，不用混叠方法来绘制光滑的线条，这些本身就与像素风格以“像素”为基本单位的制作方式有直接关系。

葫芦纹

陈子墨

历史演变

原始时期-萌芽期

汉唐宋-发展期

明清时期-成熟期

纹样欣赏

纹样拆分

文物欣赏

纹样来源

葫芦，葫芦科葫芦属，是中国人最早栽培的植物之一，中国古籍中称为“瓠”“瓠”“壶”等。考古工作者在河南新郑裴李岗遗址发现了新石器时代早期的葫芦皮，在浙江余姚河姆渡遗址发现了距今7000多年前的葫芦及种子。进入文明社会后，文献中有关葫芦的记载不绝于书。《诗经·大雅·绵》中提到：“绵绵瓜瓞，民之初生。”葫芦饱满的外形因形似孕妇鼓起的肚子，又有多籽多果的特性，被人们视为繁殖能力强的象征，具有多子多福、万代绵长的美好寓意。葫芦纹应用广泛，一般出现于陶瓷、金属器、织物等工艺品上。

纹样拆分

朵花纹

卍字纹

葫芦纹

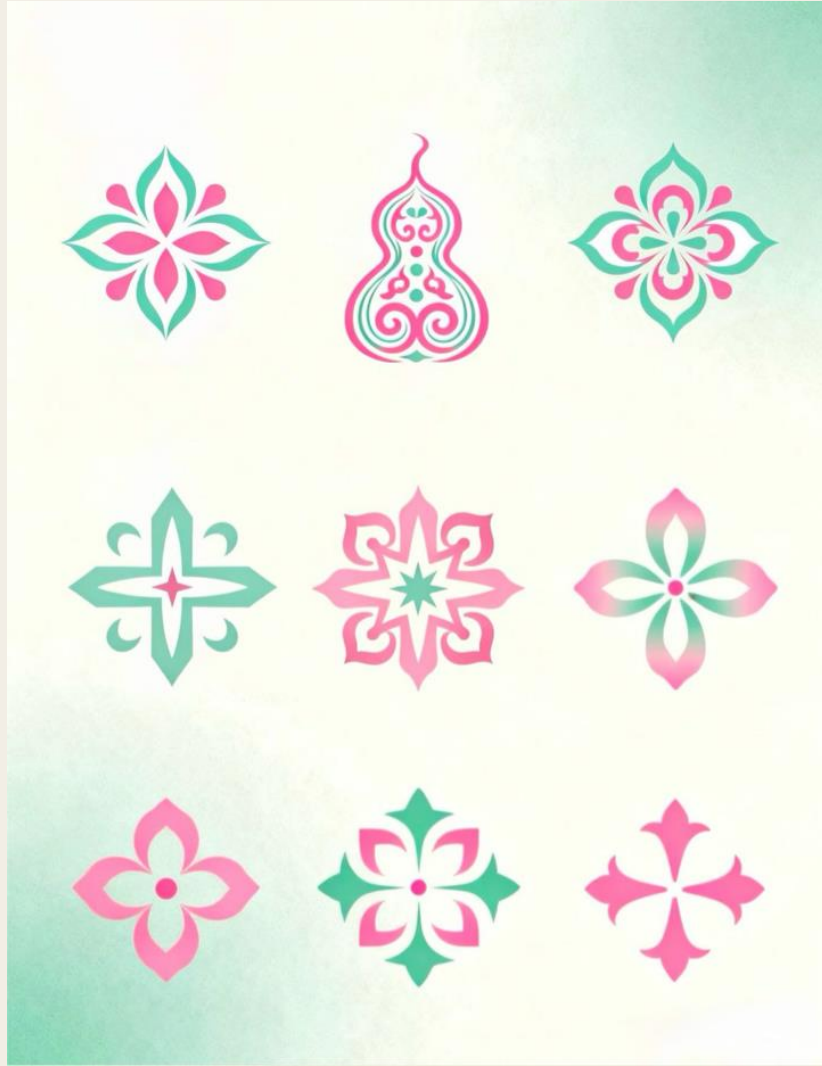

葫芦纹

寿字纹

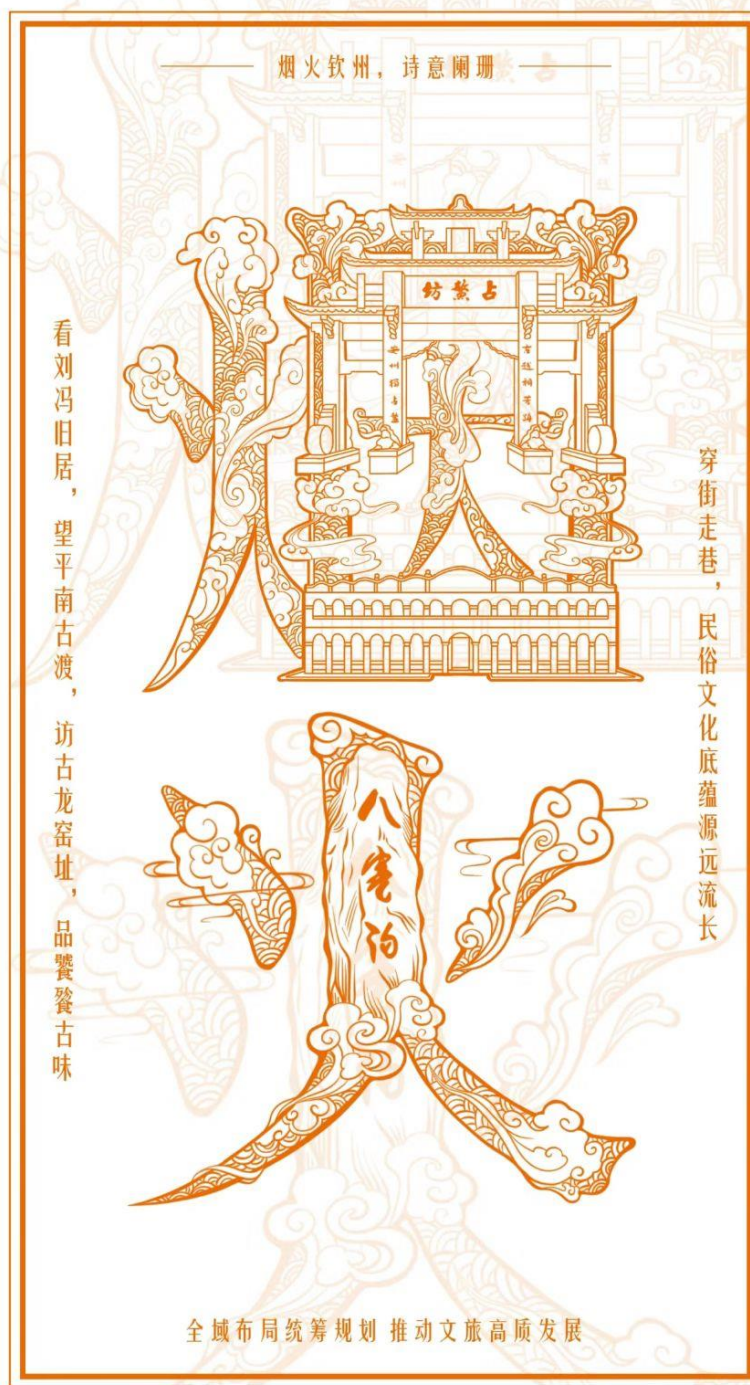
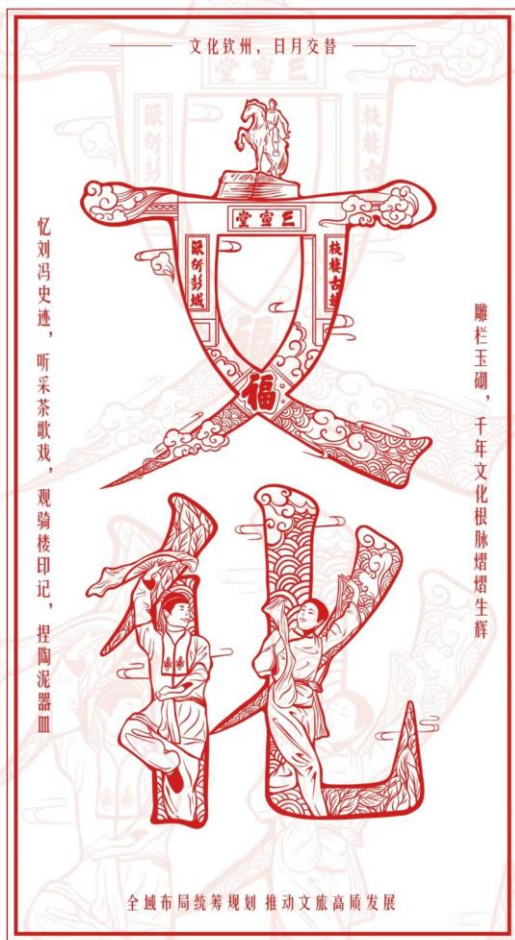
陈子墨

融合类

1. 将图片进行裁剪拼贴重构等，合成的海报（图融合字）
2. 以现代的艺术摄影图片为载体，同时，融入传统纹样，民族图案或书法汉字等装饰元素

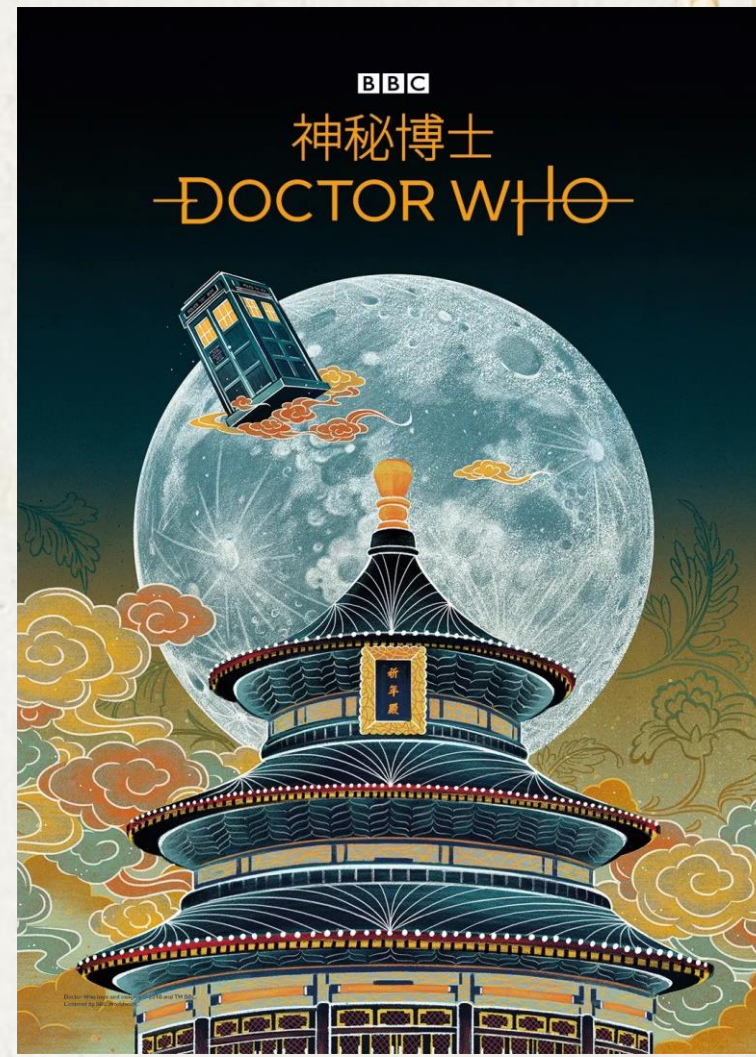
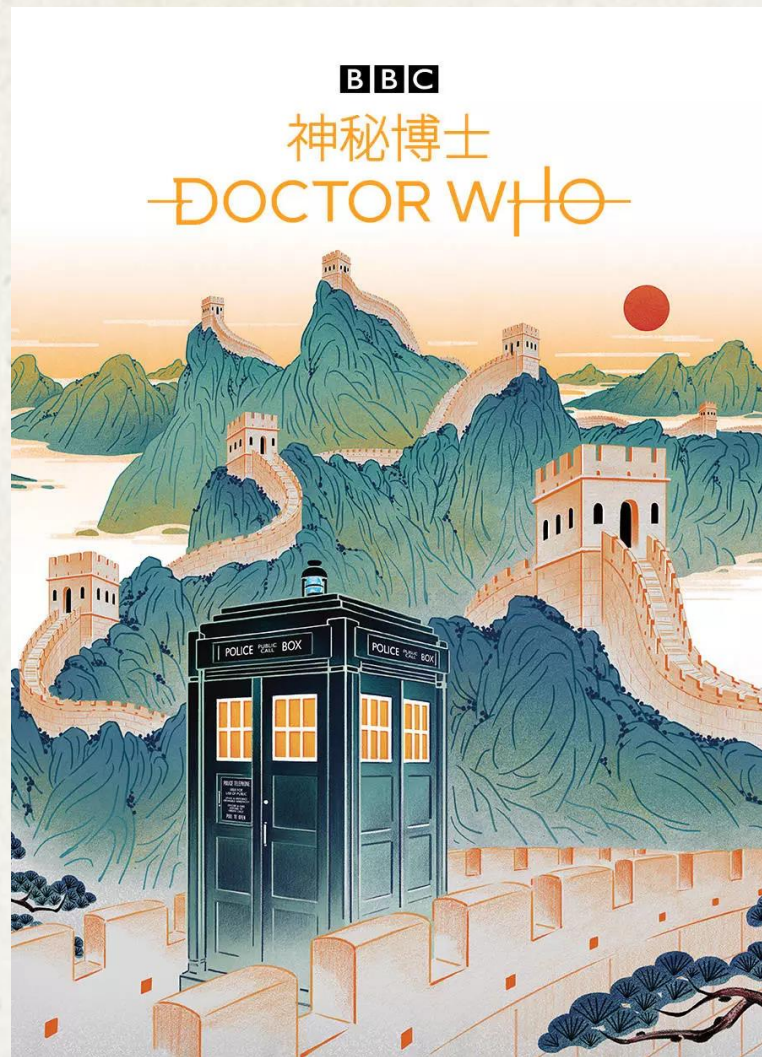

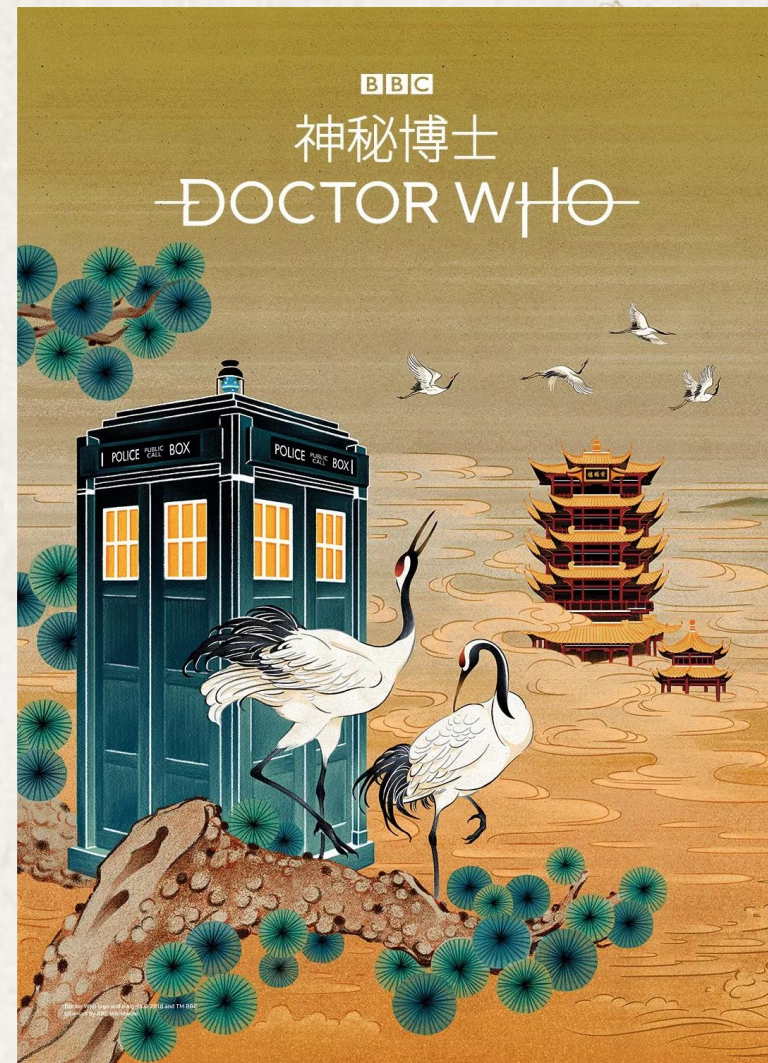
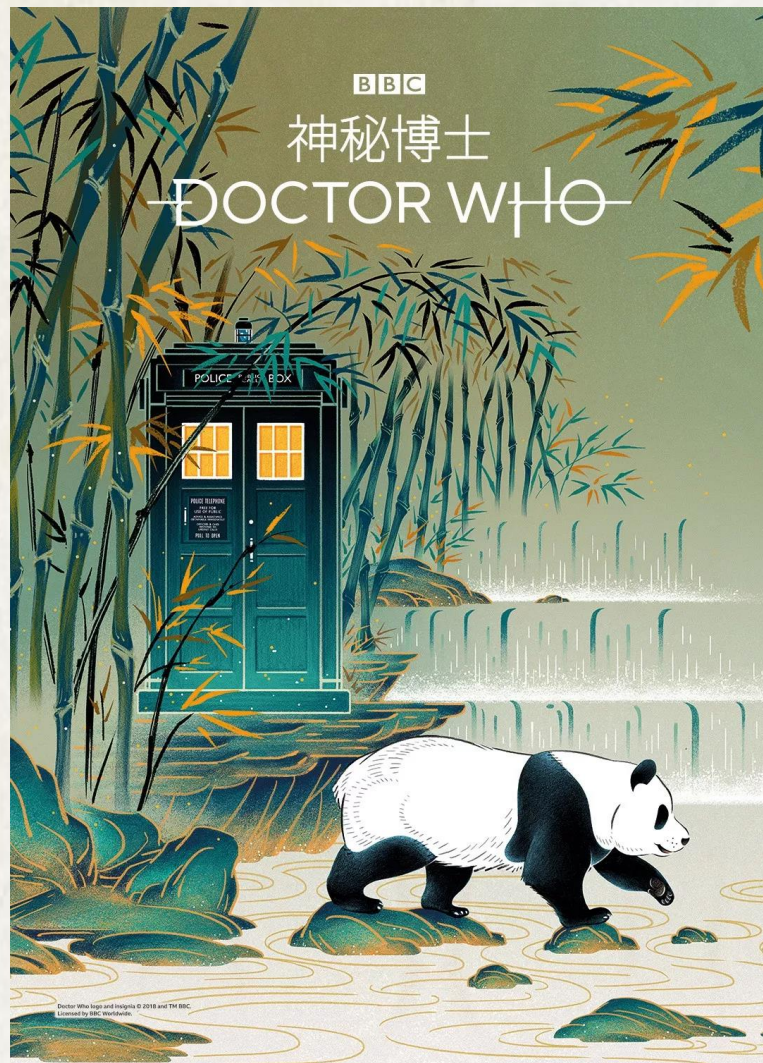
文字类

1. 以书法体，局部笔画替换与变形，形成元素变换，构建版面。
2. 无衬线体中英文结合，表现现代感。

插画类

1. 通过个性化的艺术造型，艳丽的配色与夸张的字体变形，追求神韵与气势。
2. 场景化的形式与汉字相结合使用，从而反映出深层次的审美意象。

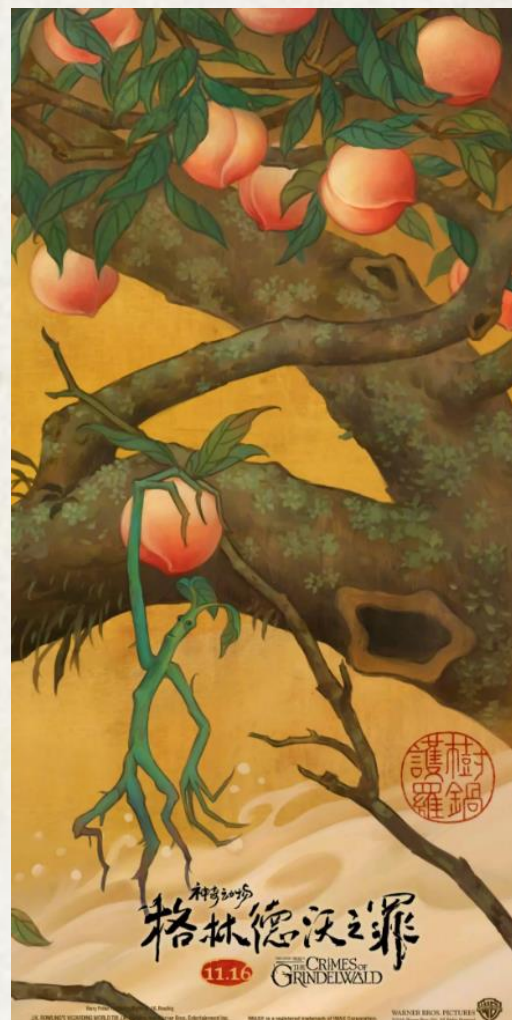

中国风招贴设计 《神秘博士》

《神奇动物》与《山海经》的神奇嫁接。一组中国风海报六张海报寓意“六福屏风得神兽”谐音“福禄寿”

浓墨重彩，瑰丽华！

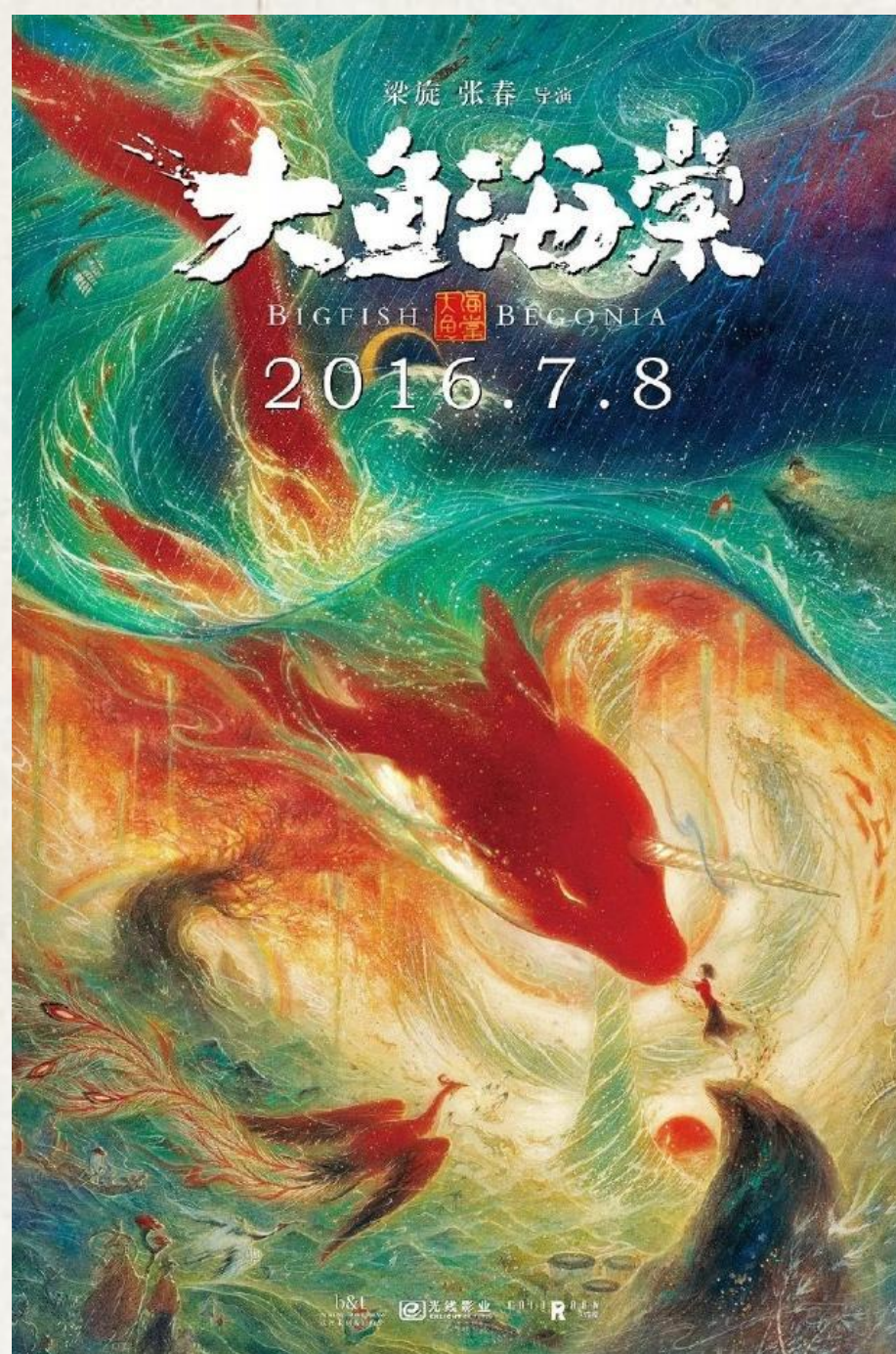

崛起的中国风电影海报

近年来，中国电影消费市场逐渐成为全球电影市场增长的主要引擎，已位列世界第二。在市场上面前，电影招贴的宣传越来越受到重视，国外大片进入中国，必先设计一款中国风海报已成为标配。

中国绘画，中国建筑、中国戏剧，中国神话，汉字书法、民间艺术、文化遗产等纷纷登上招贴的舞台，中华文化的魅力历久弥新。

黄海：大鱼海棠宣传招贴

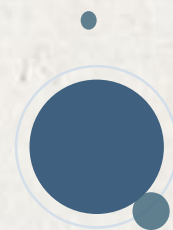
传统元素（印章、
祥云、书法、工笔）
经典文学
地域美景
非遗手工技艺
传统色彩
.....

传统+现代

现代摄影
扁平化图标
网格版面
.....

国风元素与现代广告的结合

任务：为非遗手工艺推广或奶茶品牌设计推广海报，融合传统与现代，提交草图，并说明如何结合传统与现代的。

700 × 1000mm海报速查卡

【文件设置】

新建：706 × 1006mm | 300dpi | CMYK

【出血与安全】

出血：3mm (背景拉满)

安全区：成品边向内10mm (放重要内容)

【文字大小】

主标题：120-180pt

副标题：60-90pt

正文：30-50pt

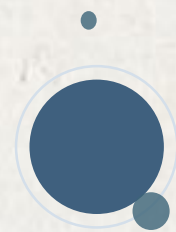
【黑色处理】

文字黑：K100 (单色黑)

背景黑：C30 M20 Y20 K100

【提交前必做】

- ✓ 文字转曲
- ✓ 检查分辨率
- ✓ 确认CMYK
- ✓ 导出PDF带裁切标记

再会

谢谢观看

THANKS FOR YOUR
WATCHING

