

平面设计与插画视觉表现的融合与应用研究

陈银莹

广东省机械技师学院

[摘要]随着社会的发展,产品形式越来越丰富,从最初的供不应求转变为供过于求,需要制造商进行广告宣传吸引买家,有趣的插画元素是重要的设计表现手法。插画元素的使用让整个广告设计充满趣味,抓住消费者的注意力。增强平面设计的趣味性、实用性、简洁性。本文将从平面设计的发展趋势、平面设计与插画元素融合的重要性入手进行分析。

[关键词]平面设计;插画;视觉表现;融合;应用研究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1208

引言

随着社会的发展,信息时代现在成为发展的重要焦点,平面设计也进入了新的历史维度。图形作为一种重要的设计元素,在平面设计时,以其信息量大、观赏性强、艺术含量高、用途广泛而受到平面设计的青睐。视觉传达离不开图形设计。图形设计作为内部设计的一种特殊而重要的形式,融入信息的体积中,表达承载事物的思想。趣味整合图形元素占据着重要的地位,它直接关系到整个平面设计的成败。

一、平面设计与插画元素融合的重要性

趣味性是一个重要的设计元素,将图形借鉴到正面平面设计中,而现在这一趋势是社会发展离不开的。这是一个多元化的社会,设计理念强调需要创造出与众不同的新东西,满足公众的需求,赢得公众的眼球。从这个意义上讲,图形可以理解为一种以内画、书写、印刷或雕刻方式产生的图片图像,也可以理解为一种在人类视觉系统中产生视觉印象的客观对象。我们可以通过作品了解创作者的思想和感受,从而引起观察家的共鸣。然而,图形的出现是一种“规定性”语言,描述一个想法并向他人传达信息,它的形式通过大量重复的交流反映出来,本文就平面设计与插画元素的融合进行了探讨。因此,这具有一定的现实指导意义。

二、平面设计的发展现状

平面设计的表现手法是当今设计中一个重要艺术元素,传达着人们新视觉体验,图形、色彩、肌理等方面的视觉元素都融合在一起,展现平面设计的艺术魅力。我国的平面设计发展有一段历史时期,综合传统文化的概念,表明出文化的意义,也与其他国家不一样。

我国插画艺术的发展起步较晚,与西方国家相比,社会主义文化的优越性在大潮中迅速凸显。鲜明的民族特色表现在20世纪80年代和90年代的设计作品中,而这一时期离不开社会环境,一些平面设计师在学习西方现代平面设计的基础上,结合了中国传统建筑属于中国艺术的设计。鸦片战争后最突出的表现形式是,结合中国的实际商人,扩大了自己的宣传产品,如20世纪80年代王汉清设计的“鱼牌挂锁”,邵立辰设计的“管霸”等。这些都是整合时代背景、平面设计和有趣插画元素时,赢得了人群的关注,视觉上达到了清新,有利于推广平面设计理念。

随着经济的发展,商品竞争日益激烈,当代平面设计理念开始偏向庸俗化,导致平面设计的文化内涵变得低下。具体表现在两个方面:一是不健康社区供应商消费观念误导消费者,鼓励消费者树立健康消费观念,使消费者盲目相互比较,造成资源市场浪费;另一方面是利用名人来宣传其商品,夸大宣传

效果,与实际效果不一致,平面设计中大量引用人物,导致了出现大量平凡单调的平面设计现象。针对这类现象,公众和个人需要拿出具体的措施来避免这种社会现象。

图形的出现可以追溯到人类的起源阶段。随着人类社会的发展进程的演变,图形逐渐从最初简单的方式扩展到人类通过视觉传达信息的特殊语言形式。尤其是在这个信息时代,传播方式和媒介的迅速发展促使图形设计成为视觉传达中非常重要的一部分。

图形通信的关键部分是通过视觉形式表达思想。因此,它有另一个含义:在设计图形时,必须考虑人类对新鲜事物的渴望,以及对美的科学追求和理解。新的、有特色的艺术图形必须首先被传播者所接受,并与传播者的生活息息相关,否则将失去艺术图形的作用。因此,平面设计师有必要不断拓展思维方式,善于联想,关注生活。这样有利于艺术图形原意的传达和表达。也就是说,平面设计必须与人们的生活要素紧密结合,才能实现自身的价值。

三、平面设计与插画融合的应用研究

(一) 插画元素在平面设计中占有重要地位

平面设计中,有三个重要因素:图形、文字、色彩。图形在平面设计中尤为重要,占有重要地位。在平面设计领域,插画是最古老的行为艺术设计技术之一。直到今天,仍然被公认为是平面艺术设计中最重要。

图形作为平面设计中的主要元素,平面设计具有独特性,具有特殊重要的视觉语言,是平面设计的重要表现形式。图形不仅仅是文字和色彩的表现,它可以先入为主地将人们对整个平面设计的印象,吸引公众的注意力。

(二) 平面设计与插画的融合

图形是最简洁的语言表达,也是最容易理解的艺术表达。平面设计的成功与图形元素的整合有很大的关系。图形可以理解为除摄影和图形以外的一切图形,图形以其独特的现象力,在版面构成上显示出独特的视觉感染力。在构成要素的平面上,图形对于创造性广告特征的形成和提高视觉注意力非常重要。有趣的集成图形元素可以定位在平面设计和思想的全面传播上。平面设计融入乐趣是最直观的图形元素,可以引起人们的注意,激发探索元素的兴趣。有趣的插画元素比文字和颜色更有优势。图形所占区域的大小通常决定了广告插画传播的强度。尤其是大型户外广告插画的设计,更需要用生动的图形吸引观众的注意力,达到即时传达信息的目的。日本斐乐(FILA)设计的一组平面广告(如图1),整体画面通过活泼灵动的人物造型与插画这种强有力的艺术表现形式巧妙结合,运用丰富多变的线条、对比强

烈的色彩，体现了斐乐运动服装的舒适性和时尚性，迎合了现在年轻一代所追求的精神面貌和运动新风尚。融入大量有趣的插画元素可以引起大家的注意，主题有助于平面设计的突出，有利于实现相关概念的文化呈现的变革，促进文化领域的转型。



图1运动装平面广告

(三) 平面设计与插画融合的实例研究

随着社会的快速发展，艺术图形在现实生活中的应用越来越广泛，也开始越来越普遍地替代以往的文本。图形是视觉传达设计的一种有效形式。因此，如果图形与人们真实生活有机地结合起来，信息可以在最短时间内传达给我们。具体来说，平面设计 with 插画元素的融合主要体现在以下几个方面。

1. 交通指南

交通标志作为城市道路的重要组成部分，是城市交通顺畅有序运行的必要条件。转向、直行、步行等交通标志可以通过独特的移动艺术图形和高对比度，将管理理念和信息传达给行人。此外，在现实生活中，常见的自行车设计和停车标志等交通标志是通过简单的图形快速有效地传达道路类型和前方道路状况指南。艺术设计师可以通过高色彩的对比，让观众从很远的地方做出相应的反应。

2. 商务服务

在当今的商业市场上，艺术图形被大量商家用来传递信息，因为通过这种方式可以加深人们心中的印象和差异。例如，麦当劳/肯德基快餐店以及中国商业银行的ATM都使用图形来表示24小时营业。当然，仅用数字“24”无法更生动地表达24小时的开放”因此，艺术设计师添加了日月图形。这样，观众可以很快理解日夜营业的概念。同时，在麦当劳插画中添加了心形图形，以强调其折扣信息，同时也给观众带来视觉冲击。

3. 公共指示

在一个城市中，有大量公共服务功能，当然艺术图形需要在很多领域中应用。艺术图形的应用使大量公共信息更加人性化和真诚，更好地被观众接受。

在现实生活中，一些图形经常被人们看到，被用来提醒人们公共设施的存在。例如，城市管理部门想要传达的信息通过男女洗漱间、高压和垃圾桶等标志准确而生动地传达。此外，公交车站的背景图形在反映设施功能时传达了公交乘坐的行为标准。然而，如果用文本来解释一个国家，表达力可能就没有那么强大和直接了。

4. 产品特性、功能和说明表述

现在，各种商品外包装上的功能和说明表达方式不断发生变化。同时，艺术图形以其独特的直观性和亲和力在信息传递中得到了越来越多人的应用。如图2所示的是 Johnnie Walker(尊尼获加) 为中国打造的限量版蓝牌威士忌，将中国传统艺术中的龙、故宫、祥云、舞狮等元素作为设计灵感，

以插画艺术视觉语言，展现了中国传统文化艺术的沉淀，呈现祖国大好山河；这种表达方式让用户对产品有了更好的了解，也增强了对产品特性的推广。在人们的现实生活中，几乎所有产品的特性和运输条件都是通过艺术图形在外包装上表达出来的。



图2Johnnie Walker 包装设计

5. 人机界面

随着科学技术飞速发展，电子产品在全世界范围内受到人们的高度欢迎，人机之间的信息交互也开始出现。可以发现，艺术图形的方式在当今机器与人之间的交流中得到了极大的应用，从而使机器与人之间的交流速度更快，促进用户快速掌握机器的使用功能。

随着电子应用行业不断发展，家用电子产品的功能越来越强大。过去，人们在购买家电后所面临的是一本厚厚的手册，这实际上给用户带来了极大的不便。然而，随着智能产品的广泛应用，这一点可以得到很好的改善。通过艺术图形所传达的信息，从而快速真实地了解产品的使用功能。艺术图形的应用是人机界面领域取得的重大进展。例如，本说明书用于说明洗衣机的水位与洗涤剂之间的关系；手机人机界面中应用了大量的艺术图形。

四、结束语

随着现代社会的蓬勃发展，人们的生活和工作压力与日俱增。每个人都渴望有一种更有效的方式来处理生活和工作。因此，现代的生活在形式上变得符号化和图形化，简单而不言而喻的艺术图形在生活节奏迅速的许多人中非常流行。当然，这些平面设计有必要以人为中心。随着社会的发展，人们的审美观念日益发展，艺术平面设计师有必要正视这一点，根据时代发展的步伐和人们需要，设计出适应潮流、突出新功能的新图形形式。在这个新的文本和图像时代，艺术图形必将受到人们的欢迎和接受。与此同时，图形必将得到更广泛的应用，并更加贴近人们的生活。总之，除了更好地传达信息外，艺术平面设计中还必须加入以感觉为导向的插画元素。这样，可以为人们提供更好的服务！

参考文献：

- [1] 郭燕龙. 插画艺术在平面设计中的视觉语言研究[D]. 内蒙古师范大学, 2014.
- [2] 闫娇娇, 张倩. 插画在平面设计中的视觉表现与应用[J]. 明日风尚, 2017(7): 1.

作者简介：陈银莹(1982, 2-)女, 汉族, 广东汕头, 毕业院校: 武汉理工大学, 现供职单位全称: 广东省机械技师学院, 职称: 计算机操作与维修一级实习指导教师, 研究方向: 计算机科学与技术、计算机广告