

现代平面设计的艺术表现形式应用研究

王文慧 路厚鑫 韩延庆

齐鲁理工学院

[摘要]平面设计本身是没有定式,应用基本的元素构造作品,需要开放性的思维和方法去创造性地发挥。在信息化的今天,平面设计相关的计算机手段大行其道,给我们带来了丰富多彩的资源。现代平面设计工作内容讲求创意和设计,其创意就是一种开发式的创造性思维和总结,创意需要一种精神支持,通过不断探索和实践,最终将成果体现到设计完成的作品中。

[关键词]平面设计;艺术表现形式

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.645

1、引言

平面设计必须做到内容与形式相统一,思想性与艺术性相融合。设计的主题必须是鲜明的,表现的艺术形式应该富于创造性的。

平面设计的内容和表现形式是辩证统一的,两者相辅相成。艺术形式应该消除掉一般设计中的公式化、概念化、单一化倾向,提升作品的感染力。

设计的作品其实是要与受众沟通的,为此就形成了多种表现手段,即所谓艺术表现形式。设计的作品要突出主题,内容与形式的要统一,这需要合理运用艺术表现形式。

艺术表现形式是为内容服务的,以特定的表现形式表达设计的内容,提高其艺术表现力,引发受众关注、引导消费,也让受众得到艺术享受。

2、平面设计综述

2.1 平面设计的概念

平面设计,是将不同图形元素如文字、符号和图像等按规则在平面上组合成图案作为视觉语言来表达视觉思想、信息和观点。平面设计相关范围和门类广泛,设计本身对应的是特定的需求,有多少需求就可有多少设计。

一般来看,平面设计用于平面广告领域的相对较多。平面设计的一般视觉元素为图形的形状、色彩、大小等。平面广告设计是将视觉元素组织、排列在平面上,表达特定的含义、内容、目的和功能。

设计是为实现目的的策划,平面设计用视觉元素传播思想,应用文字、图形等将信息传递给受众。

2.2 创意的意义

创意是现代平面设计的灵魂之笔。创意让现代平面设计具有更为科学准确的信息传达和更为丰富多彩的艺术表现形式。平面设计作品始于创意,精心构思的优秀创意能有效表现平面设计的主题。

创意是平面设计的前提,需要设计者的具有综合表现能力和创意构思水平。创意必需是有生命力的、能唤起人们共鸣。

广告向公众表达信息,服务于产品传播,其灵魂源自创意。

现代科技扩展了平面设计的内涵和外延,现代平面设计逐步形具有独立学科意义的概念。现代平面设计作品的价值在于人与人的交流,在构思和表现形式上表述是一致的。

2.3 创意思维及表现形式

创意的产生应该是以博学广采为前提基础的。创意产生的过程表现为策划和创作,思维是动态跳跃和流动的。创意讲求灵感和构思,是脑力劳动成果。

创意中最重要的就是构思,构思是动态的、开发式的、突变式的主动性思维过程。

版式布局是视觉元素的排列组合,个性地表现创意思

维,看似是编辑和排版,实则是技术和艺术的统一。

图形创意以图形语言传达主题,表达设计者的情感。图形作为视觉语言表达,是视觉传达的基础。

色彩设计把色彩当作心理和思想表达的工具,丰富了人类精神需求和创造勇气。设计师一般是把创意融入色彩设计,整个设计才能完成。

文案表达的是设计思想,是平面设计创意的源动力。在表达创意的过程中,文案对创意的把握,会直接影响设计的效果。

2.4 平面设计与艺术审美

创意对平面设计作品品格有决定作用。平面设计作品的创意要吸引人的注意力,能从视觉上给人以美的享受,让人精神愉悦。

平面设计中的构图有象征意义和文化内涵,这些图形整体突破了形式,呈现出复杂的艺术审美特征。平面设计中融入书法元素,具有艺术审美特性,还体现鲜明民族特征,具有艺术审美价值。

色彩是平面设计构成作品的重要要素,也是形成设计风格的要素。人类视觉对色彩比对图形更敏感,色彩能更直接地表达美感,色彩表达的情感更有感染力。色彩还具有传承历史和民族文化的功能。

2.5 平面设计中点的表现形式

平面设计内涵的点,可以是一个形,也可以是一片色彩、一个图像,点可以以多种形态呈现,是造型要素之一。

平面设计艺术的表现形式繁多、风格各异,但点的运用是最富于现代精神的表现形式。

秩序美也是韵律美,包含在等间距和大小、横平竖直的模式中。整齐划一就易于呆板,标新立异,也许会创作出个性化的优秀作品。

散点构图活泼,零散而不乱,有序变化。

点的外形可以是圆形、正方形、三角型、矩形及不规则形等等,其面积须限制在呈现处的视觉效应范围内。

一般汉字一类的方块字,在视觉上是点的排列组合,可把汉字当作点的装饰材料利用。

3、广告设计的一般艺术表现形式

广告设计是艺术,设计者要使抽象内容呈现具体形象给受众,通过艺术表现形式,实现传达的信息与审美需求兼得的目的。

广告是向受众传播信息的一种方式。激烈竞争的市场经济现状要求以正确的艺术表现形式准确表达广告信息。

3.1 对称

广告设计的艺术表现形式很多,编排设计时要到达视觉印象的对称平衡。平衡可分成对称平衡和非对称平衡。

当一幅广告的组成内容都集中在广告的垂直线两侧,文字和图画呈对称关系,就形成对称平衡。对称平衡有稳定、

庄重的意味。

非对称平衡的内容是不对称的,是将各装饰元素设置成视觉呼应的平衡形式。这种平衡是以调整各组成部分的占比实现的。非对称平衡给人以新颖、活泼的运动感,有较强号召力。

3.2 动势特征

动势的目标一是使受众有看下去的意愿,二是使受众愿意看到全部。按人眼从左向右移动的习惯,恰当地运用动势设计艺术表现。动势运用分作直接动作、间接动作,也可是两者的结合。

采用多种方式强调主题对象的特征,并强化表现出来,使受众对广告发生视觉兴趣,达到诱发购买欲的效果。在广告中运用突出特征的表现形式,是突出广告主题的有效方式。

3.3 想象夸张

广告要确信能诱发赞同,需要超越概念的印象。就是要借助想象,使平凡变为神奇的、不同凡响的。

对广告主题对象的某个方面夸张处理,以加深人们对其认识,并使其有情趣、引人玩味的艺术表现。夸张使产品给人留下更深印象。

3.4 对比变化

对比是将广告主题对象通过大小、形状、方向、明暗等变化进行对比方式表现,通过差别变化吸引消费者注意力到主题对象上。对比是为了突出重点,引人注目。

变化的表现形式一般包括布局、空间、色彩、黑白灰色块、字体的变化等。

合理运用对比和变化的艺术表现形式,使平凡的对象变得丰富多彩,也体现出广告的层次。

3.5 统一协调

现代平面设计的艺术表现形式有多种,各因素共同发挥作用,关键须有主题思想和协调画面,达成一致目标,还必须使版面简洁、明快。

广告设计要形象生动、信息传达要简明扼要。设计上尽量使用两种以下的字体,广告版面要统一。只有广告内容统一协调,才能吸引受众注意。

3.6 插图

广告语言分为听觉传达和视觉传达。广告中图画传达的信息最直观。广告插图采用照片或图画,用插图可表现商品特征,向受众传达主题思想。

广告插图不是独立作品,是服务于商品、树立商品形象、传达商业信息的,画面要求简捷明了,还要有一定夸张性和鼓动性。

4、平面设计多维化的表现形式

4.1 平面设计与多维空间

多维化平面设计是全新的领域,应用广泛,要求多种媒体综合运用,并与环境相结合,这一设计方法将成为未来平面设计的重要形式。

立体空间的表现形式给人以视觉震撼,受众对平面广告的视觉冲击要求极高。在平面设计过程中,不管是设计与环境的结合,还是应用了多种新材料,都相当于创造多维空间。

当今信息时代,单纯的二维设计已难满足人们的审美需求,而多维化设计作品强烈、直观的表达,更容易让大众接受。

4.2 平面设计与多种媒体

多维化平面设计多变的形式、丰富的角度,都使受众产生强烈共鸣。

计算机技术给使媒体空间呈现多元化,新媒体技术为平面设计提供多样化表达方式的多维化,为平面设计提供媒介渠道和展示空间的多维化途径,能让设计师专注消费者,让受众主动感受信息。

4.3 平面设计的交互体验

交互设计就是通过设计师与受众的互动,从而对作品起到推动作用。互动是为了让受众参与进来,信息传递会更有效。

互动设计中的空间是一个重要因素,要利用广告所在的空间环境,给人一种身临其境的感受。

5、传统艺术形式在现代平面设计中的应用

5.1 民间艺术元素

民间艺术形态的构成因子,如绘画、剪纸、陶瓷和戏剧等,展现了民间丰富多彩的艺术形式。

民间艺术为现代平面设计提供多样创作灵感,现代平面设计与民间艺术有机结合,使民间艺术更具和谐美。

5.2 剪纸艺术的运用

剪纸艺术重视视觉对象的位置,剪纸艺术通过对对象比例及其相互关系的规划与控制,将剪纸设计中的艺术形象全面展现出来,使得剪纸艺术在平面设计中得到表达。

在广告创作上,利用剪纸艺术的特点,表现二维空间中某种存在与虚空的关系。

5.3 与民间艺术结合

现代平面设计与民间传统图案的相结合,通过提取图案中的精华,进行现代平面设计处理,将图案精华与现代艺术设计元素相结合,保留民间图案艺术的神韵和色彩。

现代平面设计艺术可对民间图案做进一步改善,使图案内容更丰富,色彩及内容的表达更具时代气息,图像所代表的精神理念也得到更为深层的开发。

结语

设计不同与美术,设计除要符合审美性外,还要具有实用性,设计是需求。

设计要精益求精,不断完善。设计的关键在于发现,需要深入感受和体验。

设计师通过设计平面图形,向受众传达思维和结论,以达到指导目标。受众正是以设计者的作品与自身经验进行比较,体会设计者所表达的思想。

经过多年发展,国内平面设计市场日趋成熟和规范,从业人员逐步有了明确的行业定位,成立了自己的行业组织和学术机构。

掌握本土文化内涵,寻找传统文化与自身个性的结合点,形成独特的设计风格,以现代元素和构造手法,维护民族情感,紧跟设计前沿。科学技术的进步,会给现代平面设计带来革命性改变。

参考文献

[1]王暄.基于创造性思维的平面设计创意研究[J].长沙大学学报,2018(1).

[2]孟春玲.中国“传统图形创意设计”在现代平面设计中的运用研究[D].2010年.湖南师范大学

[3]陈曦.浅谈平面设计中的图形创意设计[J].大众文艺,2011(3)

[4]高倩.平面设计中的图形创意[J].才智,2012(16)