

艺术设计的美学创新探讨和研究

——以书籍封面设计为例

曲震宇

(辽宁特殊教育师范高等专科学校 辽宁 沈阳 110000)

[摘要]艺术设计美学包括审美元素的构建和施展。美学的审美元素,流入到社会中是具备一定的经济性优势、秩序性优势。本文以书籍封面为例,阐述对艺术设计美学的审美元素进行功能分类,并在艺术设计创作活动中加强图形表现和加强文字设计等重要的创新研究策略。

[关键词]艺术设计;美学概念;审美元素;图形设计

[DOI] 10.125252/j.issn.2096-6288.2020.06.870

艺术设计的美学创新属于一种博大精深的文化,在逻辑思维的范畴中指导和搭建艺术设计的形式框架组织活动,并在日常生活中经常看到的建筑、广告等,都需要艺术设计这种活动去完成,而艺术设计的活动是否完成,是否符合大庭广众的审美意识,以及科学美感的构建,在对不同空间架构中,对于构成元素进行充分利用,从而在二维空间中展开相应的创作与设计,能够传达出相应得到审美价值以及艺术信息及时等等,至于怎么样在艺术设计中,合理利用不同的审美元素,是艺术设计创作活动需要重视的问题。

一、 艺术设计的审美元素构建的优势

(一) 艺术设计美学的经济性

平面设计通常情况下会被广泛应用于商业设计中,商业设计的经济性,直接体现在审美元素在商业设计中的应用价值以及经济目的上^[1]。从目前环境市场的发展中可以看出,平面设计一般情况下会应用在商业相关产品的宣传中,从而获得更多消费者的关注与购买,将平面设计应用在商业设计中,使得消费者能够体会到产品的价值以及价值的丰富性特点。

(二) 艺术设计美学的格调和秩序

无论是设计还是创作,都需要按照一定的秩序进行,而审美元素的秩序应用,主要是将组成产品的不同元素进行排序,这样可以促使消费者明确作品想要表达的内涵与特点。艺术家对于艺术设计作品的加工和设计,必须按照美学的韵律感和秩序,把客户的视觉舒适感当作首要目标,让设计成品更加协调,定位更加精确,满足艺术设计作品的视觉传达要求。

二、 艺术设计美学的元素分类

(一) 二维平面图形

图形是平面设计中最为基础的审美元素之一,并且是一种较为直观的思维方式。在平面设计过程中通过加强对图形的应用以及对点线面的运用,从而明确物体的具体位置通过线的起点与终点、面的方向以及面的形状,使得受众的视觉审美可以得到提升。在实际的艺术设计过程中,图形并不是独立存在的个体,无论是在广告平面设计还是在书籍平面设计中,图形都得到广泛应用,并且发挥着自身不同的优势与价值:

(二) 文字形式和文案内容

文字是艺术设计重要的表现部分,期间文字的表现形式多种多样,如果按照形式可以将其划分为形声字、表意字等;如果按照文体可以将其分为宋体、楷体等;不同的文字有着不同的内涵。而按照不同的场合,文案按照不同的宣传主题可以区分为不同的描述意境。所以,在艺术设计中,通过对文字大小、形状以及颜色的设计,为人们带来更好的视觉体验。

三、 艺术设计美学的审美元素施展和构建的方法

(一) 加强图形设计

艺术设计中,图形是最基本的元素,艺术设计的活动任务之一就是让图形说话,表述在设计作品中的主题和整体设计论调,始终遵循主次原则使得主体图形的清晰度得到保障,同时次要图形能够起到良好的辅助效果,从而在最大程度上避免出现主次不分问题的出现。艺术设计工作人员在图形层次感的设计过程中,要将图形与文字进行有机结合,将图形作为设计的主体部分,文字起到一定的说明效果,这样可以为人们带来更好的视觉体验^[2]。除此之外,构图视觉线会在一定程度上影响人们的审美,而且视觉线能够起到良好的牵引作用,促使人们在观赏过程中进行联想比如,黄色可以让人们联想到阳光或者太阳等,让人们感受到温暖以及太阳的热量所以,在图形设计中,艺术设计美学的审美元素让图形具备较强的诱导能力,美学的审美策略能够加强图形设计的格调,提升此图形在设计作品中的述说能力。

(二) 加强文字设计

为使得平面设计的审美效果得到增强,需要平面设计工作人员,能够对文字进行合理利用从现在文字设计过程中不难看出,一般情况下,会将其分为四种类型,分别是视觉图形多元化、个性化、意象化以及艺术化在如今科学信息技术不断发展背景下,人们信息接收的速度正在不但加快,所以在文字审美元素的构建过程中,要将自身的创新思维以及创新意识充分利用,同时与人们的什么需求进行有机结合,使得设计的作品能够更具层次性与艺术性。与此同时,在文字设计过程中,可以将文字与不同的审美元素进行结合,使得平面作品的审美效果得到提升,产品内涵得到丰富^[3]。比如,把文字和图案进行创新的结合,在图形旁加以文字说明,能够让观者对此设计产品更加深刻的了解,激发人们的联想程度。所以说文字设计是艺术设计美学审美元素中起到直接表达主题的作用。

书籍是情感交流的主要载体,在人们的日常文化生活中起到不可替代的作用,现代杂志能够将图书特点、广播特点以及电视特点进行有机结合,具备一定的内容丰富性特征、时效性强特征以及综合程度高特征等,为人们的阅读提供更多便利。

随着社会的不断进步,人们对杂志的版式设计有着更高的需求,保证版式设计中有着相应的闪光点与特点,才能满足读者的需求。基于此设计,要对现代书籍版式设计进行创新与完善。

四、 结合艺术设计美学的审美元素的书籍封面设计研究

(一) 书籍封面设计基本概述

见字如面的意思就是,看见文字就能联想到本人,同时联想到与本人当面说话的情形。这就如封面设计一般,封面设计是人们对现代杂志的第一视觉感受。现代杂志的封面设计,与中心思想、内容、内容特点以及读者之间有着较为密切的联系。在现代杂志的发展过程中,会形成较为特别的,并且能够为人们所接受的模式与风格。在现代杂志期刊封面中包含不同内容,比如,刊名、刊号以及副标等。如果将封面看作是一个人的面孔,那么刊名就是眼睛,是沟通心灵的起点。由此可以看出,刊名在整个现代杂志封面设计中的重要作用。总而言之,在整个现代杂志封面的设计过程中,要对各方面问题进行充分考虑。

(二) 书籍封面封面设计特点

需要保证封面设计具备较强的标志性,也就能能够与其他杂志进行区分的标志与特点,比如,可以是视觉上为读者带来的冲击,同样也可以使文化内涵的不同。从实质上而言,封面设计是独一无二的,是无法复制的。整个设计可以被模仿,但是设计理念以及学术追求却是无法模仿,无法超越的。在封面设计过程中,要对内容属性、读者定位以及专业方面进行明确,保证现代杂志能够有更加广泛的受众群体。

与此同时,在现代杂志封面设计中,还需要具备一定的创新性特点,与其他杂志封面不同,具备自身的属性与特色。可以加强对问题、图片以及符号的利用,提升整个封面的审美价值与艺术表现力。将不同的风格与艺术特点进行有机结合,从而增强现代杂志影响力。

五、 结合艺术设计美学的审美元素的书籍封面创新设计研究

(一) 文字研究

在书籍封面版式设计中,如果单纯只考虑设计的通用性问题,那么书籍封面版式设计的文学性特点将无法充分展现。因此,需要对文字使用进行创新,在创新过程中,可以通过编辑文字的方式,使文字能够更具吸引力。这就如同简单的文字排版文字居中再加上行缩进等,使得文字表现形式的美感得到提升。同时也是传统版面设计过程中采取的一种重要方式,在如今文字表现形式不断创新的过程中,可以通过乱中有序的方式,体现出文字的美感。比如调整文字大小、首字变色、首字大号等。

除此之外,还可以在文字字体、文字形态以及文字间距中过特殊形式的排列,展现出文字的形式美,使得书籍封面设计能具备较强的可读性和独一性。

(二) 创造性编辑研究

书籍封面设计中,要注重创造性编辑的版面设计,要注意以下几个问题:

第一,在主观意识下,对不同的素材进行自由组织,该种形式具备加强的随意性特点与主观性特点,主要依赖于艺术设计美学中的审美法则去指导和完善。

第二,对版面进行科学合理的规划整理,从而形成较为规律的网格,进而展开相应的文字设计、图片设计等。该种设计方于更加注重在设计过程中,保证统一化的格式,使得版面朝着条化与规律化方向发展,满足读者的审美体验。多种不同的排版式,有着自身的特点与优势,如某种排版方式,更加注重设计者自身的设计理念;其他的版面设计风格能够站在读者的角度出发,结合读者的需求展开相应的杂志批量化生产工作。书籍封面设计就是将图文混合编辑与美学进行有机结合,采取不同的设计方式,那么呈现出的版面也存在很大不同。

(三) 基于艺术设计美学角度下审美元素利用大数据推动设计思维的发展

在设计思维中需要对相关工作人员,加强利用文本数据的技术,从而为调整和完善相应课程的条款。在目前多媒体教学设计发展过程中,社会环境变化较快是其中的主要影响主要因素。许多现有的商业艺术设计成品中,为了纯粹追求商业风格,导致现有的艺术设计成品,丧失了原本美学审美具有的特征。因此要解决这些问题,首先加强艺术设计行业的大数据分析和研究,并进行调整,以提高自身的艺术设计美学水平,其次,结合企业用户特点进行展开研究具有针对性的设计工作,因为对于不同的用户无法适应相同的设计教学模式。所以,要运用大数据技术适应用户习惯,观察分析用户的学习习惯和学习规律。始终坚持以人为本,开展对艺术设计审美元素有针对性的推动发展。

四、 结语

艺术设计的美学审美元素,在现在各种设计思潮不断冲击碰撞下,已经无法满足读者的需求。所以,艺术设计中,我们一定要采用艺术设计美学的思维,对现有的审美元素提升和加强,相关设计工作要将自身的作用与价值充分发挥,将创新性思维以及创新意应用在艺术设计过程中,使得不同的艺术设计作品具有更强的审美和观赏价值,延长艺术设计作品的展示周期。