

平面设计中审美元素的艺术化表现

樊燕妮

(东西大学, 釜山 47011)

摘要: **目的** 探索审美作用下的平面设计艺术化倾向。**方法** 受当前人们的审美观念转变的影响, 大变革、大创新成为一种潮流, 各艺术领域不断强化审美意识和审美表现, 以期艺术效果的升华创造条件。立足于当前时代背景, 在审美追求不断升级下, 探讨平面设计领域的审美化创造, 分析平面设计的发展趋势和主体因素、受众因素, 然后聚焦在构图的功能性、视觉冲击力的强化和秩序性的凸显上, 分别探究审美元素在其中的艺术化表现。**结论** 在资源和信息不断多样和丰富的当下, 将审美元素进行艺术化地改造和创意应用, 使其融入平面设计中, 在视觉和情感上提升设计效果, 得到更多人的关注与喜爱, 在带来更加理想的设计效果的同时, 成功塑造了独特的文化魅力。

关键词: 审美元素; 审美追求; 文化魅力

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)02-0393-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.02.053

The Artistic Expression of Aesthetic Elements in Graphic Design

FAN Yan-ni

(Dongseo University, Busan 47011, Korea)

ABSTRACT: This paper aims to explore the artistic tendency of graphic design under the aesthetic effect. Under the influence of the change of people's aesthetic ideas, the great transformation and innovation have become a trend, and aesthetic consciousness and aesthetic expression are constantly strengthened in various artistic fields to create conditions for the sublimation of artistic effects. Based on the current time background and the escalating of aesthetic pursuit, the paper explores the creation of aestheticization in the field of graphic design, analyzes the development trend of graphic design and the main factors, audience, and then focuses on the function, the strengthening of the visual impact of the composition and highlight on the bottom, and explores the aesthetic elements in one of the artistic performance. At a time when resources and information are constantly diverse and rich, the aesthetic elements are transformed artistically and applied creative into graphic design, which can improve the design on visual and emotional effect, get more people's attention and love, and will lead to more ideal design in effect at the same time, successfully shaping the unique cultural charm.

KEY WORDS: aesthetic elements; aesthetic pursuit; cultural charm

审美二字虽短却并不简单, 其以“审”和“美”组合而成, “审”是一个动词, 表示有人“审”, 而“美”是一个形容词, 表示一种美感。整体分析, 审美是一种人类认知世界的独特方式, 是一种无功利的状态。正是有了审美的存在, 才有了更高级的创作, 并随着创作能力的提升, 不断升华着各类作品的价值和意义。平面设计作为一种艺术形式^[1], 其涉及包装、标志、网页、海报等多个方面, 在物质化效果实现后,

也有效提升了人们的精神世界的富足, 带来了更高层面的领悟和愉悦。在这样的现实发展催化下, 平面设计对审美元素的借鉴更加频繁, 且融合形式也日益多样, 总体呈现出一种艺术化的表现形式, 给平面设计的文字、图案、色彩等细节披上了美丽的外衣, 让平面设计作品更加饱满, 更加具有艺术感染力, 在有效拓展了平面设计的空间表现的同时, 带来了耳目一新的视觉审美体验。

收稿日期: 2021-08-09

作者简介: 樊燕妮(1990—), 女, 山西人, 东西大学博士生, 主要研究方向为生态美学和生态设计。

1 平面设计中的审美表现

作为一种感官需求,审美在一定程度上反映了人们对世间万物的一种理解,而寄托着审美情感的图案、色彩、文字等细节元素也在很大程度上承担着强化这种理解、提升感官体验、带来审美愉悦的责任^[2]。诚然,平面设计是一种相对开放的工作,但也不是随心所欲,同样需要建立一定的审美情调,从审美元素的艺术化表现中找到设计灵感,实现更大意义上的效果升华。

1.1 图案的审美化表现

图案的审美化表现在平面设计中十分突出,这是因为图案多是平面设计中的主要构成元素,在其中有着重要的占比,一旦失去了图案的参与,那么平面设计的艺术语言表达多半是不完整的。这是因为图案不仅有着突出的视觉张力,还有着承载意境的突出作用,所以平面设计师可在设计中表现一种点与线的自然之美,或者突出一种不规则性,或者去创造更深层面的空间的延伸,以此强化审美效果,吸引受众的视觉注意力^[3]。

1.2 文字的审美化表现

文字看起来似乎可塑性不够突出,但实际上其对设计师设计理念以及设计作品内涵的表达是其他元素符号难以企及的,尤其当前各种艺术化的操作都或多或少地赋予了文字元素以新的活力^[4]。这些文字形式可以是叠加的形态,也可以与图案配合,还可以大胆借助各种表现手法促成艺术化效果的升华。受众在看到文字元素的审美化改造形式时,不用深入思考,便能直观地感受其中的审美情感,引发更高层面的情感共鸣^[5]。

1.3 色彩的审美化表现

色彩元素的审美形式主要蕴含在色调的和谐与创新之中,其总是能够很好地突出设计主体,从而强化视觉效果和审美张力,成为增加受众认可的筹码。以水墨的黑白灰三色为例,其看似简单,却韵味无穷,极富东方韵味^[6]。将这样的色调与相关的平面设计形式结合,不仅不会让整体的视觉张力降低,还可以达到寓变化于统一,在统一中求创新的审美感召力,从而使图案更加突出、文字更加直观,整体的设计效果也因此实现了更高层面的升华。

2 平面设计中审美元素的艺术化应用路径

平面设计是一个有着很高的审美追求和要求的艺术形式,是借助视觉元素和创作手法实现的艺术化的表达^[7]。当前,越来越多的领域与平面设计结合,带来了审美效果的最大化展现,向受众展现了全新的视觉效果。作为设计师,探索审美表现路径,造就更

加理想的艺术设计效果很有必要。

2.1 构图功能性的审美优化

构图在视觉效果上的重要性是无可厚非的,其总是能够将设计效果变得更加形象、直观和具体,从而将设计的构思与主题进行生动地呈现,尤其是一些图形元素的艺术化应用,更是让设计作品的构图呈现出层次感,并在主次分明、彼此照应中实现了对主题的突出和强化,同时与其他元素进一步协同烘托主体,造就了强烈的视觉吸引力^[8]。从这一点可以看出,构图功能的审美化设计有着极强的应用价值。在我国传统文化宝库中,很多元素符号可以实现艺术化地审美创造,在符合时代特征的前提下,实现构图的审美效果提升,让受众在独特的审美体验的作用下获得审美需求的满足^[9]。以水墨元素为例,其有着黑白的简单色调,单纯而自然,通过浓淡相适宜的具象化表现,能够将一些难以直接用语言描绘的形式展示出来,让受众唤醒内心深处的纯真想法,产生情感的共鸣和审美的愉悦。在平面设计的审美化表达中,设计师将水墨元素的应用手法进行创新,结合设计实际实现最大化的视觉表现力。在延续水墨元素纯粹的色调和独特的韵味的基础上,设计师结合思维的创新,将古代与现代、艺术与技术、国内与国外的各种元素与之巧妙结合。比如,通过借力摄影、扫描等技术,将水墨元素赋予现代审美特点,并配合不同的材料和形式,将平面设计作品的外在表现形式进行个性化表现。在广告设计中借助水墨元素在构图上的特质进行效果的升华,如在广告的画面局部进行动态化处理,将水墨元素组成的主体画面进行立体式、动态式变化,让水墨元素在画面构成中的构图功能更加凸显,这不仅强化了广告作品的趣味性,还让观者在视觉上获得了更好的审美体验,留下了深刻的记忆,而这也无形中提高了广告的艺术内涵。

2.2 视觉冲击力的突出渲染

视觉感知是审美元素艺术化表现的关键,有了这一方面的助力,平面设计作品在各个细节层面都可以拥有强大的视觉冲击力,从而提升作品的视觉吸引力,让受众更好地感知作品的美与内涵。在平面设计领域,网页设计对视觉审美效果的追求较高,是突出视觉冲击力的重要方面。在一定程度上,网页想要在信息的可读性和视觉的冲击力上找到突破,就需要利用审美元素进行艺术化地展示与表现,将文字、色彩等元素的精髓找到,从而优化这些元素的审美效果,将艺术化的美感展现得更加完美^[10]。在文字元素的审美表现上,设计师可以对文字的类型、色彩和字体大小等进行充分考虑,以适合的方式对其进行艺术化处理,进一步增强文字的视觉形象,让文字与整个网页的美感相得益彰、互相促进,从而在视觉审美上获得成功,轻松吸引浏览者的兴趣。在色彩的审美创造上,

设计师从色彩的选择、搭配等方面下功夫,选择具有统领效果的主打色彩,以更加具备视觉审美张力的色彩吸引浏览者的目光,同时借助科学合理的应用和搭配,让审美效果在和谐中具备突出的效果。比如,在学术性网站的色彩选择上,可以将稳重和严谨作为色彩选择的原则,而在购物网站的色彩选择上,可以从暖色调色彩中进行合理地选取。总之,要将网站的审美效果与主题相符,造就更有张力的艺术效果^[11]。

2.3 呈现出一定的秩序性

审美效果的实现不是随意拼凑即可实现的,还需要依附于一定的秩序性,体现一种内在联系,真正让审美元素充分发挥自身的功效和作用,从而造就更加唯美的视觉盛宴^[12]。在平面设计领域,将形式美与艺术美紧密结合,在创造性应用中体现一种秩序美,不断完善和升华设计作品,能够让平面设计作品的艺术表现力得到凸显,让审美效果得到升华。当然,这并不是说必须墨守成规,而是一种科学化的艺术创作,是对视觉审美元素的艺术化升级改造。从图形方面分析,广告设计中的图形是对情感进行升华的有效形式,是打破设计僵局的有效符号,因此设计师可以对图形元素进行审美化地艺术升级,但这种升级的最终形式应是一个和谐的设计画面^[13-14]。比如,在广告中总是不免有图文合用的情况,设计师以人的视觉感受为基准,进行图文的秩序化安排,也可以与色彩相互配合,营造更多的层次感,从而保证主次之间的分明和信息传递的明确,使视觉审美元素得到完美的诠释。另外,设计师还要兼顾人们日常的情感认知和信息积累,实现审美元素的秩序化应用。比如,将广告设计的色彩与信息相互配合,适应消费者的观念,从而将广告所要表现的主体与色彩自身所带有的情感进行关联。当然,不同的消费者对色彩的认知存在共性和差异,因此在实际的设计实践中,设计师需要照顾到这一差别,在建立总体色彩基调的基础上,对不同的色彩进行科学地选取和搭配,创造更加理想的视觉效果,让更多的消费者能够从中找到审美契合点,感受到精神愉悦,借此实现更高层次面的艺术效果^[15]。需要注意的是,这种秩序性不是对设计师思维的限制,而是一种基于秩序感的艺术化创造,其目的是使设计作品更富层次,从而提高整体的审美效果。

3 结语

创意是平面设计的永恒追求,审美元素的艺术化表现在很大程度上改善了平面设计的固化形式,提高了设计作品的审美表现力,促成了更多优秀设计作品的出现。在各类审美元素符号中,包含着很多需要挖掘和探索的美的形式与内涵。设计师在未来的设计实践中,应避免生搬硬套,要从构图功能性、视觉冲击力和秩序性方面寻找灵感和方向,借助一些造型技巧

与审美观念的创造性表现,实现新的艺术效果的凸显,设计出令人满意的平面设计作品。

参考文献:

- [1] 童莎. 平面设计中元素视觉多维化的表现方式[J]. 文艺生活·文艺理论, 2020(1): 53.
TONG Sha. The Multidimensional Expression of Elements in Graphic Design[J]. Literary Life, Literary Theory, 2020(1): 53.
- [2] 李飞. 平面设计元素视觉表现的多维化[J]. 艺术科技, 2019, 32(3): 196.
LI Fei. The Multidimensional Visual Expression of Graphic Design Elements[J]. Art Technology, 2019, 32(3): 196.
- [3] 张国阳. 水墨元素视觉化表现探索与创新[J]. 艺术评鉴, 2019(8): 185-186.
ZHANG Guo-yang. Exploration and Innovation of Visual Expression of Ink and Wash Elements[J]. Art Criticism, 2019(8): 185-186.
- [4] 李照. 浅析平面设计中的审美传达[J]. 艺术科技, 2019(8): 170.
LI Zhao. Analysis of Aesthetic Communication in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019(8): 170.
- [5] 孙品一. 探析中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 大观(论坛), 2019(2): 88-89.
SUN Pin-yi. Analyze the Application of Chinese Traditional Elements in Visual Communication Design[J]. Dagan (Forum), 2019(2): 88-89.
- [6] 李谷雨. 浅析平面设计元素视觉表现的多维化[J]. 商情, 2013(23): 205.
LI Gu-yu. Analysis on the Multidimensional Visual Expression of Graphic Design Elements[J]. Business Situation, 2013(23): 205.
- [7] 赵虎群. 浅析平面设计中视觉审美元素的构建[J]. 美术教育研究, 2013(3): 86-87.
ZHAO Hu-qun. Analysis on the Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art Education Research, 2013(3): 86-87.
- [8] 杨璞玉. 浅析平面设计中的审美元素构建[J]. 艺术科技, 2019, 32(12): 163.
YANG Pu-yu. Analysis on the Construction of Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019, 32(12): 163.
- [9] 王黎. 浅析平面设计中的美学[J]. 艺术科技, 2019, 32(13): 163.
WANG Li. Analysis of Aesthetics in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019, 32(13): 163.
- [10] 姚烨. 平面设计的审美研究[J]. 文艺生活·文艺理论, 2019(6): 44.
YAO Ye. Aesthetic Research on Graphic Design[J]. Literary Life, Literary Theory, 2019(6): 44.

(下转第 399 页)