论平面设计中的黑白世界

潘文龙
（内蒙古科技大学，包头 014010）

摘要：通过设计图例论述了从古至今黑白两色平面设计中的应用，描述了黑、白色所蕴含的传统特征、本身特质。强调黑、白色是高雅、奢华的颜色，是所有色彩之源，在设计中能产生和谐素雅的独特视觉效果，黑白设计有着其独特的表现手法、艺术价值和历史意义，直接影响着平面设计的风格与发展。

关键词：平面设计；黑色；白色
中图分类号：J524.3　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2011)22-0108-04

Discussion on Black and White World in the Graphic Design

PAN Wen-long
（Inner Mongolia University of Science and Technology，Baotou 014010，China）

Abstract：It discussed the application of the black and white color in graphic design from ancient times through design drawing, which described the traditional and self characteristics in black and white color. It emphasized on black and white was the color with the meaning of elegant and luxurious, as well as the color of origins. What's more, black and write can produce a harmonious and elegant unique visual effect in design with its unique skill, artistic value and historical significance, which directly affect the graphic design style and development.

Key words：graphic design；black；white

当今人们对美的追求和向往越来越突出，生活中对美的享受和要求越来越高。受众审美水平的提高对设计师提出了新的更高要求。平面设计作为现代设计领域里不可或缺的部分，蕴含着美的内涵和精神。平面设计的目的是传递信息，而实现这种信息传递的基本载体就是图形和文字[1]。

平面设计中的至高原理，是讲究用最少量的艺术元素表达出感人最深的深挚情感。黑、白色是色彩浓缩信息里的2个重要元素，通常作为视觉色彩的支柱存在，在自然界中以2种色彩极端的完美形式存在。现代设计思路的多样，表达方式的多变，播放载体的多元，给受众一种眼花缭乱之感。高纯度、高明度色彩令人生厌。如何使设计作品返璞归真，清净淡雅，简洁、简约，这就需要巧妙运用黑白突出主题，表达情感，使受众的审美意识得到直接、和谐的视觉和心理。

1 黑、白两色是传统的艺术特征

平面设计是把一些具有特定性质的构成要素（图形、文字、色彩等元素），“进行一番组合之后，使它达到最必然和最终极的一种形态”[2]。在平面设计中，色彩与文字、图形等元素同等重要。甚至色彩图形比文字更重要。德国霍尔戈·马蒂斯说：“一幅好的招贴，应当是靠图形语言说话，而不是靠文字注解[3]。”

1.1 华夏文明中的崇黑尚白

色彩的掌握和使用是平面设计中极为重要的组成部分，在所有色彩中，最具代表性的莫若黑、白二色。在色彩中，黑、白则是色彩浓缩信息的2个重要元素，是视觉色彩的两大支柱，是自然界2个极端色彩的完美存在。

八卦是中国古代阴阳五行哲学中朴素的唯物主

收稿日期：2011-07-18

作者简介：潘文龙（1978—），男，甘肃陇西人，内蒙古科技大学讲师，主要从事广告设计的教学与研究。

义哲学思想的体现。“太极生两仪”,“万物负阴而抱阳”,黑、白色是中国传统文化精髓的结晶,渗透着中国文化中独有的阴阳精神。一半用黑色,一半用白色来表示,代表昼夜交替、阴阳相生相克。白主动,黑主静;白主阳,黑主阴;白主明,黑主暗;白为乾,黑为坤;白为昼,黑为夜;白为清,黑为浊等。我国古时祭天拜地时,将黑色视为天地混沌开元之始的色彩,而视盘古开天辟地使天地玄冥有了其初有之色——白色。黑白相存、万物相依。泱泱中华数千年的文化积蕴构造和孕育出了千百年来生生不息的华夏文明,“知白守黑”“计白当黑”黑白意境的观点诠释者中华民族所特有的黑白情节,太极图,见图1。

图1　太极图

Fig.1　Tai Chi diagram

1.2　传统美学的虚实之论

黑白语言是中国传统艺术表现语言的重要组成部分。其与中国传统艺术中的“虚实”密不可分。中国水墨画只被看成一种黑色,其实画面中却因黑白两色形成黑白灰的多个颜色层次,画论中有“墨分五色”和“墨有六彩”。用黑白对比的笔墨系统进行艺术创作,中国对事物独特色彩的艺术表现,如中国白描,用黑色墨线勾描物象,不施色彩,《三国演义》,见图2。

图2 《三国演义》插图

Fig.2　" The Romance of the Three Kingdoms" illustration

1.3　简洁不单调,简约不简单

在平面设计中,最传神、最引人入胜的部分,常常与黑白色密不可分。黑白带给人的简洁单纯的审美感受和视觉享受。一些独具创意的平面设计作品中往往运用黑、白色作为主要设计元素,产生强烈的视觉冲击效果。

黑、白色的特性就是简洁大方,在设计中黑、白色的搭配能产生和谐素雅的独特视觉效果。黑与白作为在表达设计作品主题中的的一种元素,和中国传统的水墨画有同工之妙,可以说黑白体系是中华民族对世界艺术界所呈现的独特、伟大的艺术贡献。

平面设计中黑、白的美是具有无穷延展性的,让人们想象和回味广阔的空间。黑白以其简约的个性化视觉形式向受众传达设计内容、理念。通过黑、白之美可以创造出一种气氛,留下一种印象,把作品推向更高、更美的境界。

2　黑、白色是奢华的艺术享受

老子所言:“五音令人耳聋,五色令人目盲”。“大色无色”这些朴素的哲学思想其实包含着复杂的视觉心理学内容。人们对色彩的视觉判断不是简单的记录,而是与人自身的审美心理密切相关。“生理学如何也不能逃避心理学,视网膜现象每一种陈述都涉及心理学问题”[4]。

2.1　“低调”的奢华

人们对色彩的喜爱有所不同,对黑白则受到大众的普遍认可。黑白是本源之色,是最高雅的颜色,具有强大的包容性和亲和力,给人朴素、低调、内敛的气质,通过强烈的视觉冲击和隽永的韵味,加以鲜明的节奏构成美的旋律,将缤纷五彩、千奇百怪的繁杂自然生态囊括其中,成为一个统一整体。

黑色是可贵的颜色,在设计中起到稳定、平衡画面的作用,其深沉与稳重带给作品深度和力度。一件作品缺少了黑色,所有的色彩都会显得虚浮、平淡。黑色的内敛、低调却能带给受众一种奢华的感觉,内衣广告。黑与白两极色的强烈对比,突出肌肤的光泽如玉,利用大面积的黑白对比形成的轮廓曲线,把模特夸张、有节奏的舞蹈动态表现出来。

2.2　“空白”的享受

白色在设计中通常以背景和留白的方式出现。

它与黑色掌握作品的“虚实”。“空白”成为现代平面设计领域中不可缺少的视觉元素，同时也是一种高超的表现技法，由此构成的平面设计作品也更具时代特色。古人作画讲究留白，“画留三分空，生意由之发。”便道出了空白的效果。

平面设计作品中含蓄的主题，一般用大面积的空白来表现，适当巧妙的留有一些空白可以给受众的思路与想象空间留有余地；“空白”能够给受众一个广阔的思维空间，使受众能有想象和喘息的余地，是较之于其他视觉语言更为广阔的表现形式，表现的前景是深邃、无限的。“空白”并不是“无”，甚至“空白”比“有”更有塑造力和视觉冲击力。蔡国庆设计作品，见图3，

图3 蔡国庆设计作品

Fig.3 CAI Guo-qing′s work

空白就如音乐中的休止符，给受众一个停顿。空白不仅可以烘托主题，而且与文字、图形等元素结合而形成虚实的对比关系。

3 黑、白色是现代的简约运用

平面设计从静态表现转向动态传达；从单一媒体跨越到多媒体表现；从二维平面延伸到三维立体空间；从传统印刷设计转化到虚拟网络信息传播，黑白所具有其他颜色所望尘莫及的大众性，扮演着重要的角色。

3.1 招贴中的黑白世界

招贴是现代广告中被使用最频繁的传播媒介。招贴设计视觉传达的最终目的是使他成为一种传递信息的心灵语言，把握好色彩规律的运用，充分利用黑白色的视觉语言，造成集中、单纯的视觉形象，加深受众对招贴信息的认知程度。

在招贴设计作品中，黑、白色承担着组成画面的重担。即使不是核心元素，也对核心元素起着制约、衬托、平衡的作用。不管他们是作为主色出现，还是作为背景出现，都会左右招贴总体的效果，《Bring in Da Noise,Bring in Da Funk》海报，见图4。

图4 《Bring in Da Noise,Bring in Da Funk》海报

Fig.4 The poster of "Bring in Da Noise,Bring in Da Funk"

3.2 书籍装帧中的黑白世界

书籍装帧是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术[5]。

在书籍装帧设计中，封面设计通过艺术形象设计的形式反映着书籍的形象、档次、类别、内容，是无声的推销员，其好坏在一定程度上将直接影响人们的购买欲。设计者根据书的不同性质、用途和读者对象，运用艺术的手法、美感把书籍的丰富内涵传递给读者。

日本设计师原研哉认为设计就是生活，其设计都是简单明了，没有过多的颜色。他的书籍装帧设计永远都坚持在二维空间，坚持用纯黑、白色，充满了质感和底蕴，成为消费者爱不释手的精美选择。

3.3 包装设计中的黑白世界

包装是品牌理念、产品属性、消费心理的综合反映，好的包装设计在心理上捕捉和影响着消费者的兴奋点和购买欲。合理地将色彩运用到包装中去，通过包装中的色彩达到美化商品和满足消费者求美的需要。黑白关系存在于任何艺术中，自然也存在于当今的包装设计中。

包装设计色彩需要精炼、单纯。恰当简约的色彩语言，更能体现设计者驾驭色彩的能力，采用以黑白为主色调进行包装设计，更显商品的高雅、永恒之美，设计作品见图5。

4 结语

“戏剧欢腾热烈的场面，固然可以造成强烈的气

图5　设计作品

Fig.5　Design works

氛，但单人的独白往往更具有感人肺腑的艺术力量。在繁华的色彩舞台上，笔者最喜欢用单纯的黑白独白。黑白最单纯、最醒目，因为在远距离的视觉中，一切中间调子都会消失，简单而淳朴的理解，却最能打动人的心扉。”洛克威尔·肯特的名言告诉人们，黑白为主的平面设计，犹如尘世喧嚣中的一丝宁静，他的高雅、质朴、沉静使人回味着另一种清爽、淡雅的幽香，他们不显不争的属性特征将会在平面设计中构成一个黑白的永恒世界。

参考文献：

[1] 秦岁明,马冬梅.基于网络的信息化平面设计[J].包装工程,2005,26(5):215—216.
[2] 赵子江.平面设计艺术[M].北京:机械工业出版社,2005.
[3] 黄荣辉.实用商品包装图形设计[M].北京:世界图书出版社北京分公司,1993.
[4] 吴镇保,张闻彩.色彩理论与应用[M].南京:江苏美术出版社,1992.
[5] 金明.创造空白——装帧设计语言思索[J].装饰,2004(7):22.
[6] 李以泰.黑白艺术学[M].北京:中国美术学院出版社,2001.
[7] 田旭桐,陈明.空白艺术[M].沈阳:辽宁美术出版社,2002.

（上接第101页）

好地传达了产品的信息和品牌形象，形成了独特的包装魅力。

从存在于产品包装之上的视觉元素可以看到，而游离于产品包装之中的审美体验则是由各种视觉元素板块之间的关系网络而成的。包装装潢设计的视觉元素板块的各种组合，用版式模块组成形式美；用标志、文字、图形、色彩组合成形象美；结合包装结构造型、材料工艺共同形成包装设计的意蕴美。每个板块之间的不同组合都会带来审美体验的微妙变化，设计师自身对于产品包装的构想和计划通过包装各展面的视觉板块组合，自创组形，将设计方案形象化与视觉化，可以有效地传达商品信息并融汇视觉审美。

4　结语

设计中设计师根据“七巧板”组合变化的特点拓展思维，在自由创意的同时，大胆创新和突破，掌握包装设计视觉元素板块组合的规律，构建包装各展示面视觉板块，根据设计构想进行板块组合，使包装设计思维成为一个完整的体系，形成具有独特审美感受的产品包装装潢设计。

参考文献：

[1] 百度百科.七巧板[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/6906.htm.
[2] 朱国琴. 包装设计[M].上海:人民美术出版社,1983.
[3] 黄吉淳.包装艺术设计[M].重庆:重庆大学出版社,2002.
[4] 王章旺.包装分类设计[M].北京:中国轻工业出版社,2003.
[5] 赵晓路.创意决定一切——谈绝对伏特加广告创意[EB/OL].[2010-09-14].http://www.idea168.cn/article/packing/theory/yjbz/info_2010091410223589_2.html.
[6] 侯婧辉.现代包装设计的审美与创新[J].艺术研究,2009(4):66—68.
[7] 邓中和.创意设计[M].北京:中国青年出版社,2004.

（上接第104页）

2009(1):63—64.
[6] 王虹.中国现代招贴设计与传统文化[J].福建教育学院学报,2007(10):44—45.
[7] 王晓芬.探索书籍装帧设计的新形态[D].北京:北京林业大学,2010.
[8] 王蕾.书籍的气质研究[D].北京:中央美术学院,2010.
[9] 陈丽媛.浅议中国传统工艺美术在现代工业设计中的应用[J].商业文化(学术版),2009(7):71—72.
[10] 盖克娇.生命的宇宙[D].北京:北京服装学院,2008.