

海报设计中图像表现形式的创新

郭宇承, 刘淼

(河北联合大学, 唐山 063000)

摘要: **目的** 研究海报设计中图像表现形式的创新。**方法** 引入图像、图像表现形式的概念,并阐述二者特点,分析了海报设计中图像的构成方式以及海报设计中图像表现形式的应用现状,提出了海报设计中图像表现形式的创新方法。**结论** 当前海报设计中主要应用计算机图像技术,表现手法较为单一,不能满足海报设计的新颖性以及独特性要求。通过改变图像的构成方式,合理运用重复、解构、变形、拼贴、互悖等构图手法,将海报设计中的图形运用反常规思维加以表现。

关键词: 海报设计; 图像; 表现形式; 创新

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)24-0076-04

Innovation of Image Form in the Poster Design

GUO Yu-cheng, LIU Miao

(Hebei Union University, Tangshan 063000, China)

ABSTRACT: **Objective** To study the innovation of image form in the poster design. **Methods** It introduced the concept of image and image form, and expounded the two characteristics, analyzed the structure mode of image in the poster design and the application situation of image form in the poster design, and put forward the innovation of image form in the poster design. **Conclusion** Main application of computer image technology in the current poster design, whose expression is relatively single, can not meet the requirement of the poster design of novelty and uniqueness. By changing the composition of the image, reasonable use of repetition, deconstruction, deformation, collage, mutual contrast technique such as composition, can express the graphics performance using unconventional thinking in the poster design.

KEY WORDS: poster design; images; form; innovation

从海报设计的发展历史来看,海报设计中图像的表现形式经历了不同的发展时期。时代在不断进步,任何一个时代的技术变革都不同程度地影响了设计领域的发展。随着科学技术的发展,在海报设计领域,一些传统的技术手段正逐渐被计算机技术所取代,传统的图像表现形式也逐渐从人们的视野中消失,计算机开始成为设计师的主要创作工具^[1]。根据想要表达的内容,设计师可以理性地选择表现形式,

应用新技术和新材料大胆尝试,除了电脑外,设计师还有更多的选择。

1 图像表现形式及其特点

在《现代汉语词典》中,“图像”一词的解释为:画成、摄制、印制的事物形象即为图像^[2]。除了阐释了图像定义以外,这一解释也对图像形式进行了早期的划

收稿日期: 2014-08-15

作者简介: 郭宇承(1968—),男,湖北荆州人,硕士,河北联合大学讲师,主要研究方向为数字艺术。

分。从广义上来看,手绘图形、摄影图片以及电脑生成的图像是海报设计中图像的3种形式。手绘图形不仅包含绘画图形,还包含雕刻、版画、剪纸等,现实环境的照片、科学影像等则属于摄影图像,电脑图像有不同的类别,例如二维图像和三维图像等。

设计师在创作时可能会在瞬间产生灵感,而手绘图像能够将这种灵感及时记录下来,使得设计师的设计理念得到直接传达,令作品更加亲切和生动。在创作的探索与实践的过程中,手绘设计师将大量的情感融入作品中,生动、形象地记录下创作感情,手绘创作者鲜明的个人特色通过设计显现出来^[3]。

海报的主题是海报中的摄影图像所要重点表达的内容,在直观性与说明力得到极大程度增强的情况下,将主题的真实感进行扩大。海报设计师在运用摄影图像时,通常制作一些特别的道具或是装置,将主题表现得更加生动形象和与众不同,达到吸引眼球的目的,使观众不仅仅是在欣赏照片,还是透过照片看海报。

2 海报设计图像的构成方式

从图像设计的构成方式上着眼,可以窥探海报设计的表征,了解基本形态和创意途径。

2.1 重复

所谓图像设计的重复构成方式,是指为准确表达某种逻辑信息及其含义,结构组织关系形成以相同的方式或因素相互连接或共用相同的形态,产生连锁反应^[4]。重复的视觉效果富有节奏和韵律感,其最大的特征是不具备任何突变型,无限、循环、永恒。重复的多样化运用,不仅使得形象原有特质得以保存,更使画面增强了节奏感,变化莫测又和谐统一。五菱车车标图案见图1,图形由5个菱形构成,寓意五菱,菱形重复出现并有机排列为鸟的飞行状态,突出了企业奋发向上,宏图大展的豪情壮志,同时,画面显得简洁而富有韵律感。

2.2 解构

所谓图像设计的解构构成方式,是指在打破原来形象解构关系的基础上,将形象解体,重新进行排列组合。这种方式没有增加新的视觉元素,其图形处理技

巧仅仅是将原有形象的要素进行解构,重新组合以创造新的视觉形象^[5]。图像设计中的视觉形象被认为是具有多元、随意和不确定性的彼此关联交叉和自由开放的结构。通过分解、挖掘和揭示的解构过程,被解构的原形象在怀疑中产生出新的意义。解构图形来自于反空间、反结构、反透视的视觉冲击力所产生的强大的视觉吸引力,能够从各种角度引发观看者的联想和推断,产生新的意义。“蒙牛”的标志图形设计便借鉴了大师毕加索的名作《公牛图》,见图2。内蒙的广袤土地通过飘逸而厚实的一抹横笔表现出来,独特的区域优势也为企业的发展提供了依据。弯角坚挺如峰,表现了蒙牛集团稳健、奋进、积极向上的企业理念。

图1 五菱车车标图案

Fig.1 Wuling vans logo design

图2 蒙牛的标志图形

Fig.2 Mengniu logo graphic

解构图形多样化的组合、多层次的重叠、空间的多维度延展、画面肌理的多角度变换等,使图形设计的语言更为绮丽。

2.3 变形

图像设计的变形构成方式是通过将视觉元素局部或是整体改变,运用夸张手法改变人们对其原有形象的刻板印象,使画面呈现出荒诞效果。图像设计形象一旦违反原形结构必然会增强吸引力和提高印象^[6]。变形构图手法的运用必须在全方位、深层次、多角度思考的基础上,运用创新性思维,突变处理形象的关键部分,使其结构和存在方式与常规印象脱轨,在意义上实现转折,才能突出效果。

变形构图的方法很多,可以改变元素的形状、方向、位置、肌理、色彩等方面,使其发生不同常规的形象变化,也可以特定处理形象意义和其他物质性质,赋予新的含义,使形象产生质的变异。这种反逻辑的设计构图法有着化平淡为神奇的魔力,可以平中见其,淡中显味,打破人们的认知常规模式,增强画面艺术感染力和渲染出更为震撼而独特的视觉效果。夸张的形象意味深长,往往使人产生丰富的联想和回味。

LANCOME睫毛膏广告图形见图3,图形将常规认

知中的条形码进行了空间的变形,将之从二维平面延展到三维空间中,突出强调了睫毛膏美饰睫毛的特效,通过对常规图形的变形很容易便吸引住观看者的眼球,并引发其思考,通过旁边的睫毛膏引导人们联想到睫毛膏的良好效果。画面感染力强,视觉效果震撼。

2.4 拼贴

图像设计的拼贴构图方法,是指把不同时间、地点和不同事件中的人物超越客观现实和时空的限制,按主题重新进行创造性的组合^[7]。拼贴手法将图形的表现元素异常组合,打破了客观事物自然现实的逻辑组合,破坏其原有的正常逻辑关系。但是,拼贴不是简单的罗列堆砌,而是画面中图形元素的有机组合,拥有卓越的创意,不再注重现实三维空间的真实感,追求想象、意念的审美结合,将图像的荒诞感和创意进行统一,以形象的不合理性引发观众正常合理性的推断。

某品牌卫生巾的广告见图4,大量的葡萄铺满了画面,但是中间出现了卫生巾基本形状的葡萄干模块,暗示出此卫生巾超强的吸水性。图形的荒诞和创意的完美结合,使人印象深刻。

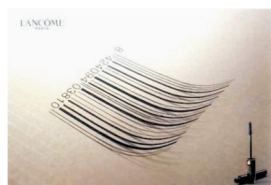

图3 LANCOME睫毛膏广告图形

Fig.3 LANCOME mascara
advertising graphics

图4 某品牌卫生巾广告图形

Fig.4 Some brand sanitary
napkin advertising graphics

3 海报设计中图像表现形式的应用现状

设计师通常注重海报设计中图像的功能性,强调了图像在传达信息和表达内容等方面的创意,而对于图像在形式上的探索和创新却不够重视^[8]。几年前,全国的各大艺术院校掀起了一阵普及图形创意课程的大潮,在此形势下,海报创意中图形创意的重要性也不断增加,而图像表现形式的创新却逐渐被忽视,这造成了图像表现形式单一、千篇一律的结果,引起了受众的审美疲劳。事实上,图像表现形式在传达意味和内在的含义时,功效与图像内容相差无几,而设

计师独特的个性更容易通过图像表现形式的创新施展出来。海报的设计过程,也可以视为创意的视觉化过程,在这个过程中,图像内容与图像表现形式具有同等重要的地位。

通过比较图像的表现形式可发现,目前平面设计面临许多问题,而重电脑轻手绘是其中最突出的一个问题。当今,不管是海报设计还是其他的平面设计,人们往往比拼的是各种电脑技术,却忽略其他更具新意的表现形式。当前高校设计专业学生在进行设计时,往往注重应用计算机技术,轻视手绘的应用,甚至很难看到摄影技术的应用。设计过程中需要加入图片时,基本不会考虑自己动手手绘或是摄制,而是直接从网上或是图库里面获取。很多人甚至进入这样一种误区:认为学习设计就是学习计算机技术。计算机毕竟只是众多变现手段的一种,如果片面地强调一种手段在海报设计中的地位,势必会将其他的图像语言遗忘与埋没,最终设计出的海报单调乏味,乏善可陈,这违背了艺术设计追求多元化、个性化的宗旨。

4 海报设计中图像表现形式的创新方法

4.1 以反常规思维看待身边事物

海报设计中图像的任何一种表现形式,都能体现图像的基本功能性,针对性和目的性十分明确。海报设计者所关心的一个重要课题,就是如何将人们的视觉关注有效地吸引过来。根据相关心理学知识,在接收外界信息的过程中,视觉是有选择性的,因此信息传入人的大脑进行加工处理是要经过视觉注意的“竞争”的。人们往往更加注意一些具有新异特点的图形,而视觉通常忽略一些司空见惯的图形,这些图形只能够沦为背景。基于这一心理学的常识,海报设计为求创新,可以打破思维惯性,对图像所描述事物的正常的空间透视、大小比例、质感、视觉等要素进行改变^[9]。通过这种方法,可以营造出反常规的视觉效果,图形表现形式的视觉冲击力可大大提高。

4.2 综合应用多种表现形式

日本著名设计师白木彰曾说过:当需要运用一个传统的图形时,切忌直接拿来应用,应该尝试通过另一种形式将图形表现出来。比如说,在创作过程中,

需要运用一个传统的剪纸图形时,用火“烧”的效果或是其他的形式代替剪刀“剪”的痕迹,多表现形式的组合突破常规思维,巨大的视觉冲击力会给人们带来全新的视觉感受和深刻的印象。白木彰的话对于图像表现形式的创新具有重大的启示意义,传统的图式脱离了具体的存在方式而以新面貌呈现时,或许这本身就是一种创新。

混合应用多种图像的表现形式是进行图形形式创新的有效手段,这些表现形式的混合应用可为海报图像带来新奇的效果^[10]。设计大师靳埭强的设计作品就将这一点完美体现了出来,其作品融合与借鉴了计算机图像艺术与民族传统绘画艺术。“永字八法”主题海报见图5,融合了手绘、摄影和计算机图像语言,利用重复、拼贴等构图方式,通过对水墨、书法等中国传统艺术精神的准确把脉,设计作品的表现风格带有很强的东方文化气息。

图5 “永字八法”主题海报

Fig.5 "Everlasting words eight method" theme posters

5 结语

一副海报作品的成功与否在于其是否能够打动观众,这就要求海报设计者在设计时除了要考虑让观者读懂外,还必须注意图像构图和图像表现形式的个性化和创造性,使所设计出的海报具有唯一性。只有每一个海报设计者力求每一副海报作品独一无二,海报设计才能乘着创新的翅膀,自由翱翔在设计的天空。

参考文献:

[1] 张君.海报设计中图像表现形式的创新[J].大众文艺,2009

(7):92—93.

ZHANG Jun. Innovation of Image Form in Poster Design[J]. Dazhong Wenyi, 2009(7):92—93.

[2] 张彪.图形创意[M].合肥:安徽美术出版社,2002.

ZHANG Biao. Graphically Creative[M]. Hefei: Anhui Province Fine Arts Publishing House, 2002.

[3] 阎评.论图形创意及其思维形式[M].上海:上海人民美术出版社,2003.

YAN Ping. Graphics Creative and Thinking Form[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2003.

[4] 杜森.现代海报设计中的色彩表现[D].北京:中国艺术研究院,2009.

DU Sen. Color Performance in Modern Poster Design[D]. Beijing: China Academy of Art, 2009.

[5] 李大伟.关于海报形态设计表现新动向的思考[J].数位时尚,2010(6):50.

LI Da-wei. Thinking about New Trends of Poster Form Design Performance[J]. Digital Fashion, 2010(6):50.

[6] 郑娟.艺术设计中的空白意境[J].包装工程,2003,24(5):72—74.

ZHENG Juan. Blank Artistic Conception of Art Design[J]. Packaging Engineering, 2003, 24(5):72—74.

[7] 郭菲.招贴语言中隐性语义成分的“意境”分析[J].包装工程,2012,33(4):12—14.

GUO Fei. Artistic Conception Analysis of Recessive Semantic Composition in Poster Language[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(4):12—14.

[8] 伊延波,耿立明.造型在现代招贴中的审美意境[J].数位时尚,2011(1):75—77.

YI Yan-bo, GENG Li-ming. Aesthetic Artistic Conception of Modeling in Modern Poster[J]. Digital Fashion, 2011(1):75—77.

[9] 王焱.中国传统文化元素在高校海报设计教学中的应用[D].广州:广州大学,2012.

WANG Yan. Application of Traditional Chinese Culture Elements in the Teaching Poster Design[D]. Guangzhou: Guangzhou University, 2012.

[10] 胡慧.论中国传统视觉元素在现代海报设计中的象征性运用[J].邵阳学院学报(社会科学版),2010(6):107—109.

HU Hui. Symbolic Application of Traditional Chinese Visual Elements in the Modern Poster Design[J]. Journal of Shaoyang University (Social Science Edition), 2010(6):107—109.