

简约主义在平面设计中的运用

陈跃娟

(海口经济学院, 海口 571127)

摘要: **目的** 探究简约主义在平面设计中的运用方式。**方法** 由简约主义的概念引申到文字、图形、色彩和版式等简约主义的具体表现方式,并以此为基础,结合实例和理论分包装、网页、海报、标志4个方面探讨简约主义在平面设计中的运用策略。**结论** 简约主义是一种时尚潮流,将其应用于现代平面设计,能够赋予平面设计生命,助其实现良性发展。

关键词: 简约主义; 图形; 文字

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0193-04

Application of Minimalism in the Graphic Design

CHEN Yue-juan

(Haikou College of Economics, Haikou 571127, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of minimalism in graphic design. By the concept of minimalism to text, graphics, color and format the manifestation of minimalism, and on this basis, combining with examples and theoretical points, packaging, web pages, posters, signs four aspects, it discusses the application of minimalism in graphic design strategy. Minimalism is a kind of fashion, applying it to modern graphic design, to give the graphic design life, help them realize the benign development.

KEY WORDS: minimalism; graphics; text

近年来,经济发展速度迅猛,人们的生活节奏也随之加快。嘈杂的生活环境、复杂的人际关系和巨大的生活压力,常常让人们感到压抑和烦躁。受此影响,人们开始向往大自然,追求简单、纯净的生活境界^[1]。为迎合人们的这种价值取向,越来越多的平面设计师开始追求简约化的设计,希望通过简单而不单调的独特视觉表现,吸引人们的注意,以便更加清晰地传达自己的设计意图,为作品赢得更为广泛的群众基础。在一定意义上说,简约主义正以迅雷不及掩耳之势席卷开来,成为了设计领域的指明灯。

1 简约主义概述

简约主义是一种时尚潮流、文化倾向,其强调

省去复杂的装饰与雕琢,用最简单而又精炼的方式,突出主体的感染力^[2]。自诞生之日起,简约主义就以自身所强调的简洁凝练受到了大众的青睐。在不断的发展过程中,简约主义逐渐渗透到各个领域,无论音乐、绘画、建筑、雕塑、服装、环艺、电影,还是平面设计、工业设计、室内设计等,都或多或少地将目光转移到了简约风格上,用各种不同的表达方式寻找着精髓及本质。不同于其他艺术风格,简约主义拒绝繁复,崇尚少即是多,旨在通过一些相关的元素与信息的完美组合与联系,让受众将注意力集中于关键点上,在观看的过程中迅速领悟到设计师的意图,从而更好地达到宣传与表达的作用^[3]。

收稿日期: 2016-04-14

基金项目: 2015年海南省高等学校科学研究项目(Hnky2015-62)

作者简介: 陈跃娟(1980—),女,湖南人,海口经济学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

2 简约主义的具体表现方式

2.1 简约的文字

汉字的奇妙之处在于能够运用简单的字词或句子表达多重含义,简约主义推崇的正是用最简练的文字传达深刻的寓意。这一点恰恰与人们所追求的简单生活相一致^[4]。在生活中,人们更喜欢用简单的几句话来表达复杂的信息,这样不仅能够记住和使用,还准确地传达人们需要表达的意思。当然,简约的字体也是极受推崇的。它能够避免过多的文字占据空间,让人们的视觉感官温馨、舒适。

2.2 简约的图形

简约主义推崇的图形是具备创意的,能够彰显简约的。看似直观、简单的图形,其实是经历了由简单到复杂又回归简单的过程,是从前人的基础上吸取经验总结出来的。这样的图形能够为设计者提供一定的创意源泉,帮助他们围绕设计主题创造经典的图形,达到简约中内涵丰富的目的,提升设计作品的艺术价值^[5]。

2.3 简约的色彩

简约主义注重色彩的选用和搭配,强调用最简单的色彩搭配带给观者耳目一新的感受,引发观者内心的情感共鸣。比如用冷色调传达理性与严肃,用暖色调传达欢快与愉悦,用冷暖碰撞表达背后深意等,尤其推崇黑与白的经典搭配,将黑色的睿智与神秘,白色的纯净与宽广发挥到极致。在现代平面设计中,同样应该借鉴简约主义的色彩,带给作品与众不同的美感。

2.4 简约的版式

简约主义所追求的版式不仅仅是单个元素的简约,而且需要让各大设计元素能够通过合理的安排体现整体的极简风^[6]。在设计领域,版式设计的质量直接影响整体的品质感和构成效果。简约的版式设计风格,不具备华而不实的亮丽外表,但能够让所有元素在布置好之后,给人们带来空间上的想象和视觉上的触动,从而给整个设计加分。

3 简约主义在现代平面设计中的应用

3.1 包装设计中的简约主义

在竞争激烈的商品市场,包装已经成为商品品

质之外的最主要竞争力,拥有实用与审美兼具的包装,必然能够吸引消费者的目光,提高购买率。然而,这并不是说包装设计可以毫无节制地过度奢华,盲目追求高档材料和色彩斑斓,不仅会增加材料损耗,提高成本,增大垃圾的产生量,还会误导消费者,给人一种华而不实的感觉,同时增加消费者的经济负担^[7]。一旦商品价值与包装差距大,反而会失去市场竞争力,降低人们的购买欲望。简约主义反对这种过度包装,提倡低碳环保、节能降耗的理念,同时主张除去不必要的装饰,用纯粹、适度的颜色与简洁、清晰的文字信息配合产品 LOGO 完美传达商品的相关信息,让消费者明明白白消费,减少误解。正因如此,简约主义得到了越来越多的消费者的认可和设计师的关注。

例如,微软 Windows8 零售版包装盒设计,有以白色为主色调的普通版包装和以黑色为主色调的专业版两种包装。不止于此,两大版本又被细分成了5种不同的设计。简约的黑白外壳让巨大的镂空式 LOGO 图标更加突出,再配以五彩的内壳,帮助人们区分五种不同的版本,既有效增强了人们对包装的兴趣,产生了收集包装盒的欲望,又完美诠释了5种不同的新功能,是一次成功的设计案例。

可见,简约主义风格并不代表要牺牲外观^[8]。简单而充满个性的包装设计美化了商品,提升了商品附加值,使商品外包装风格形成了一种流行,一种品位,一种时尚,让消费者对其内在的商品产生了期待,刺激了购买行为的发生。

3.2 网页设计中的简约主义

很多人都有过这样的体会:浏览存在大量的无效文字信息的网页时,大都会一扫而过,不愿也不会再在网页上继续阅读;浏览排版布局密密麻麻,没有丝毫留白的网页时,根本无从下手,不知道里面所强调的内容是什么。简约主义为网页设计师提供了出路,使网页的设计更加简洁、高效。具体来讲,简约在网页界面设计中是一个相对的概念,简约主义设计并不是提倡泛滥和随意,而是对网页信息构架进行合理的安排,减少对用户的视觉干扰,简明、高效地向用户传达目标信息^[9]。

首先,简单、清晰地组织视觉要素。在进行网页界面设计时,简约主义提倡简单、清晰地组织好视觉要素,对网页界面信息进行合理的分类、组合、删减,减少用户在浏览过程中的无用功,帮助用户

快速把握网页结构，迅速找到关键信息。

其次，保持网页各界面风格统一。网页界面层级众多，如果风格混乱，便会降低用户的浏览效率和兴趣，更谈不上认知和记忆了。改变这一现象的有利措施就是将同样元素位置和大小保持一致，整体配色保持一致，形成统一的界面风格，提升用户的视觉愉悦。

需要注意的是，简约主义理念并不代表去除一切，彻底简化，而是提倡一种合理取舍，隐藏和去除相对不重要的信息，优先曝光重要信息，为用户减负，提升用户体验，让用户在浏览网页时身心愉悦，愿意长时间停留在网页界面。

3.3 海报设计中的简约主义

简约风格之于海报设计，是一种注重设计功能本体的回归，一种简洁中的美。这种简约的追求是一种信息单纯、视觉明了的设计，主要通过图形、文字、色彩与版式设计之简来体现。因此，在海报设计中，设计师应根据实际灵活运用，既要遵循简约之美的法则，又不能犯教条主义的错误，要给人以清新之风。当然，这种简约的追求并不是完全抛弃装饰，而是一种简单中富于变化的美^[10]。

首先是图形。图形是海报设计的重要组成元素，简约图形追求的是形简而意不简，常常通过同质异构、正负形变换、元素替代等手法，以最简单的形式表达深刻的设计内涵或抽象的概念。日本设计师福田繁雄设计的海报便是简约设计的典型代表。那张“子弹倒飞”的海报，以准确生动的造型、单纯又耐人寻味的细节，诙谐、幽默地表达了福田繁雄对战争的态度，发人深省。

其次是文字。海报设计中的文字，一旦过多，反而会起到反效果，这是无数实例所证明的结论。简约主义视角下的海报文字，应当具备煽动性和挑战性，尽量以更少的文字激发人们更丰富的想象。比如，保险公司的一则广告，字数不多，却通过百岁老人完美体现了“一辈子只有平安好”的宣传主题，将健康、长寿与“平安”融为一体，升华了情感。

然后是色彩。色彩的搭配与使用同样有着重要意义。在以简约风格为中心的海报设计中，色彩的搭配也应该体现极简的风格，更加鲜明地突出主题。比如，苹果公司 iPod 的系列海报，设计师只选取了黑白两种颜色，运用正负形的形式，分别塑造了萨克斯、钢琴、吉他 3 种乐器，并且只截取最具特点

的部分。简单的设计却让整幅画面简单大方、主题突出，体现出浓郁的现代气息。

3.4 标志设计中的简约主义

当今社会早已进入一个品牌的时代。标志作为一种独特的传送信息方式，在社会生活中扮演着重要的角色。随着越来越多的企业开始重视自己的品牌标志，简约主义也备受推崇。企业希望通过简单易识别的独具个性的品牌标志在激烈的市场竞争中占据一席之地，以谋求更大的品牌效应。相比于复杂难道的品牌标志，简约的设计能够更好地号召消费者。

比如，IBM 公司的 LOGO 设计。在设计 International Business Machines Corporation 的品牌标志时，设计师并没有用到公司的全拼，而是提取了首字母，形成了 IBM。这个标志重点突出，简单直观。为了进一步增强视觉冲击力，设计师又选择蓝色作为标准色，向人们传达了该公司的性质——科技公司。随着这一标志的产生，该企业的知名度迅速提升，对公司的发展起到了良好的推动作用。正因如此，IBM 公司多年来一直在沿用这一标志，简约的设计理念，提升了公司的品牌形象，达到了严谨、专业的设计目标。

4 结语

简约主义并不是万能钥匙，有自身的局限性，不能解决所有的问题。比如，简约主义的设计理念在一定程度上化繁为简，给欣赏者带来了视觉愉悦与精神享受，但简约并不是简单，一味删减，毫不适度，只会让人们产生视觉审美疲劳，对这种单一的形式产生抵触和厌烦心理。因此，在平面设计中使用简约风格设计时应该注意适度，用最简练的图形或文字，表达深刻的设计内涵。只有做到了这一点，才算真正掌握了简约主义的核心，参透了简约主义的实质，从而为日后的平面艺术设计领域的健康发展提供支持。

参考文献：

- [1] 郑利锋. 试论平面设计的简约之美[J]. 南昌教育学院学报, 2007 (4): 12—13.
ZHENG Li-feng. Try to Talk about the Beauty of Simplicity of Graphic Design[J]. Journal of Nanchang Institute of

- Education, 2007(4): 12—13.
- [2] 秦艳, 刘勇. 简约——最时尚的设计理念[J]. 文教资料, 2007 (27): 81—82.
QIN Yan, LIU Yong. Contracted, the Most Fashionable Design[J]. Cultural and Educational Materials, 2007 (27): 81—82.
- [3] 徐刚. 浅谈简约主义与简约设计[J]. 艺术与设计, 2007(4): 46.
XU Gang. Introduction to Minimalism and Simplicity Design[J]. Journal of Art and Design, 2007(4): 46.
- [4] 黎浩. 简约主义——现代设计的风格倾向[J]. 高教论坛, 2004 (5): 39—40.
LI Hao. The Style Tendency of Minimalism, Modern Design[J]. Journal of Higher Education, 2004 (5): 39—40.
- [5] 李雅萌. 平面设计中的简约主义[J]. 艺术科技, 2014(4): 66—67.
LI Ya-meng. Graphic Design[J]. Science and Technology, 2014(4): 66—67.
- [6] 王焱. 简约主义风格在平面设计中的运用和体现[J]. 大舞台, 2014 (1): 55—56.
WANG Yan. Application and Reflection of Minimalist Style in the Graphic Design [J]. Journal of Stage, 2014 (1): 55—56.
- [7] 王作其. 平面设计如何凸显简约主义[J]. 现代装饰, 2013 (3): 15—16.
WANG Zuo-qi. How the Graphic Design to Highlight Minimalism[J]. Modern Decoration, 2013 (3): 15—16.
- [8] 刘文泽. “无印良品”包装设计中的禅宗美学研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2014.
LIU Wen-ze. "Muji" Packaging Design of Zen Aesthetics Research[D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2014.
- [9] 郭珺. 空白在平面设计中的多维表现及运用价值[D]. 济南: 山东大学, 2011.
GUO Jun. Blank Multidimensional Performance and Application Value in the Graphic Design[D]. Jinan: Shandong University, 2011.
- [10] 张思瑶. “大道至简”——浅谈简约主义风格及其影响下的减法设计[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2011.
ZHANG Si-yao. "Road to Jane", Introduction to Minimalism Style and under the Influence of Subtraction Design[D]. Dalian: Liaoning Normal University, 2011.