

现代平面设计中的留白艺术

宋朝阳

(山东商业职业技术学院, 济南 250010)

摘要: **目的** 探究留白艺术在现代平面设计中的应用策略。**方法** 在分析了留白对现代平面设计的重要意义及应用原则的基础上, 以具体实例分别探究留白在海报设计、包装设计、网页设计、标志设计中的具体应用方法。**结论** 留白在现代平面设计中具有重要的价值和作用, 在符合艺术规律的基础上恰当地应用留白能够更好地烘托主题、渲染气氛, 使作品更加完美

关键词: 留白; 意蕴; 格调

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0221-04

Introduction to Blank Art in Modern Graphic Design

SONG Chao-yang

(Shandong Institute of Commerce and Technology, Jinan 250010, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application strategy of blank art in the modern graphic design. On the analysis of the important significance and application principles of blank in modern graphic design, the specific application of blank in the poster design, packaging design, web design and logo design with specific examples. Blank has an important value and function in the modern graphic design, in accord with the art rules based on proper application space, which can better be able to foil theme, apply color to a drawing atmosphere, and make the work more perfect.

KEY WORDS: Blank space; meaning; style

留白, 顾名思义就是在作品中留下相应的空白。艺术设计领域中的留白是一种狭义的留白, 主要是指在设计作品中没有任何图形和文字的空间。虽然留白在艺术设计中处于相对次要的地位, 但是不等于说可以忽略, 它在画面中与实体形态相辅相成, 起着拉开实体与实体之间的空间距离、增强整个画面的空间感、突出主题形象的重要作用^[1]。在现代平面设计中, 适当借鉴和使用留白艺术, 通过留白营造视觉和心理活动的焦点, 可以深化平面设计作品所要传达的信息内容, 构筑想象空间, 为人们提供更舒适的空间和视觉感受。

1 平面设计需要留白

1.1 留白能够强化设计作品的传达效果

在中国传统绘画界, 画家极其重视留白, 希望借助这种感性的方式体味人生。这一点在山水画中尤为明显, 那种不着墨色, 只留纸面, 以虚当实的画面处理方法, 形成了一种特殊的画面意境, 寥寥几笔就使物象达到了以有限寓无限的画面效果^[2]。在现代平面设计中, 设计师恰当运用留白的这一特

点对作品画面作类似的构思设计,能够营造深远的意境,增强作品的视觉感染力,强化作品的传达效果。

1.2 留白能够提升设计作品的格调情趣

传统绘画中常常用“虚”来指代留白,这种“虚”并不是“虚空”,而是“实”与“虚”的共同配合,以景与情的“虚”来凸显画面中的“实”,提升作品的格调情趣。虽然平面设计的主要目的是传达信息,但想要迅速抓住观者的眼球,仅靠直接地表述往往显得单调乏味。这时,将留白与图形、文字、色彩等相互配合,可以达到虚实相生的传达效果,能够唤起观者积极的心理感受,提升作品的格调情趣^[3]。

1.3 留白能够增强设计作品的意蕴美

作为对作品画面深层次的情感理解,意蕴一直具有审美意义。在传统绘画中,意蕴的营造主要依靠留白,看似没有任何具象表现的物象,却在明确、清晰地传达主题内容的同时加强了画面的艺术性,使画面呈现出一种浓浓的意蕴美^[4]。将这种传统的留白意象观与平面设计理论相结合,可以给设计师提供更多的灵感,以适当的留白形成独具特色的设计意象,给观者带来视觉享受。

2 现代平面设计中留白的应用原则

虽说留白可以使平面设计更具视觉冲击力,但留白不能乱用,更不能滥用,应做到既要有空白,又要有呼应。具体来讲,在现代平面设计中应用留白时应遵循以下原则。

2.1 和谐之美

和谐是一种自然美,这种美需要靠人的审美修养和感觉去创造,虽然没有一定的章法,但是会受到受众的制约。在现代平面设计中运用留白时,设计师必须要以和谐为前提,不可胡乱使用,过多或过少都会使作品的整体效果大大降低,应根据实际需要,与作品中的其他元素恰当搭配,给受众以舒适的感官体验,这样才能达到和谐美的艺术效果^[5]。

2.2 整齐划一

整齐划一是审美的基础部分,也是受众对艺术设计的最低要求。现代平面设计要想使受众乐于接

受自身所表达的内容,必须坚持整齐的原则,将留白与简洁、工整的画面统一规整,达到视觉统一的目的,让观者不自觉地深入作品,产生情感共鸣。

2.3 符合规律

整齐划一现象存在于客观世界里,是人们对事物形态的一种基本要求。符合规律要比整齐划一更复杂和高级。在现代平面设计中,一个重要的着力点就是对变化的追求。作为平面设计师,在将留白加以运用的过程中,应遵循一定的艺术规律,不能将其他元素随意分割,要在富于变化的空间中恰当地融入留白,使留白成为设计的助力,而不是反作用^[6]。

3 现代平面设计中的留白艺术

在平面设计实践中,设计师应使画面中各构成要素与留白无形的气场协调统一,加强作品的格调与意蕴,使平面设计作品获得最佳的画面表现效果。

3.1 海报设计中的留白艺术

在日常生活中,人们常常会有这样的感觉:在杂乱地摆放了众多物品的小商店时,心情会变得压抑和烦躁,会降低原本的购买欲望;而在合理布置物品的高档商店,却能心情愉悦、乐于购买。造成这种反差的原因就是留白的合理与否。在海报设计中,要想达到理想的设计效果,同样要合理利用留白,让留白的“虚”更好地衬托画面所要表达出来的“实”,给受众以舒适的视觉体验^[7]。

比如香港著名设计师靳埭强设计的《跨越中西》海报就巧妙地运用了留白艺术。在这一海报作品中,上下两个亮点完美呈现了东方与西方两种风格的融合与碰撞,把靳埭强和格吕特纳两位设计大师的风格体现得淋漓尽致。为了更好地照应主题,那些具有传统经典元素的文字与图形在作品中仅存在于小面积的范围,更多的是运用黑白两色进行的留白,深远的意境为观者提供了广阔的想象空间。虽然从视觉上并不能看到具体的影像,但是观者却能够从整体上去感知留白与具象图案所营造出的浓浓的含蓄美,进而了解作品所要传达的信息,从内心里感受到艺术的洗礼,获得情感的共鸣。

又如一则关于节约用水的公益海报设计,它同样利用了留白艺术来增强设计效果。在120*80 cm

的大幅画面中，“节约用水”4个字被安置在画面纵向黄金分割点处，其余面积全部留白。这样的设计既给人以视觉刺激，又发人深思，远比满纸的画面与文字更能震撼人心。

当然，留白并不只限于中国的平面设计界，在国际设计界同样发挥着重要的作用。同样是海报设计，日本国宝级平面设计师田中一光的海报作品将本国传统艺术和现代设计理论完美结合，再配以简练的语言和恰当的留白，营造出了深远的意境，增强了作品的美感，受到了日本民众的喜爱。

3.2 包装设计中的留白艺术

在包装设计中运用留白，可以将包装设计的重点和主题凸显出来，烘托情境，渲染包装的意境和艺术性特色，给消费者以舒适的视觉体验。尤其在当前这个生活节奏快、信息爆炸的时代环境下，人们更加渴望获得内心的平静与安宁，相比于颜色绚丽、繁复多变的商品包装，运用适当留白的简约设计反而更受消费者的喜爱^[8]。日本品牌 MUJI 就是一个很好的例子。为了突出包装的主题，MUJI 在包装设计中运用了大量的留白，增大了图形与背景的差异，最大限度地突出了品牌标志。这样的设计，不仅提高了消费者对图形的关注度，而且让消费者的眼睛有了休息的空间，延长了视觉的停留时间，最终以“无”胜“有”，让消费者更准确、快速地提取了商品信息。

除了在视觉上影响消费者的情绪，留白在包装中还可以用来烘托情境，渲染包装的意境和艺术性特色，使包装更加传神和形象，增强包装的吸引力。以孔府家酒的包装设计为例，该包装设计以金色来镶嵌底边，除了白虎纹样和书法品外，留白几乎占据了全部的空间，不但突出了自己的品牌，而且以古朴的神韵营造出了深远的意境，让人不由地对中华文化啧啧称赞。

3.3 网页设计中的留白艺术

在网页设计中，很多设计师更加注重可用性，对艺术性缺乏重视。这并不意味着艺术性可以忽略，恰恰相反，具备一定艺术性的网页设计能够将可用性进一步延伸和扩展，在实用的基础上增强美感，给浏览者带来舒适的体验。难以想象在布满了图像与文字的网页页面中，过大的信息量、繁多的图像将会给浏览者带来怎样的压抑感，没有了浏览

兴趣，自然无法进一步理解和欣赏，过犹不及所指的就是这样的状况，因此，在进行网页设计时，设计师切不可贪图多与满，要利用留白的体量感，在文字与图形之间构建节奏感、层次感和主次感，化解信息繁多所造成的压迫感，让浏览者能够在透气的氛围中轻松、愉悦地浏览与享受，达到在不平衡中寻求平衡的艺术效果^[9]。比如一个网页中的左右两部分都有文字，设计师可以适当调整它们的大小，将左边的文本内容放大，置于靠上的位置，留出一小部分空间；右边的内容较少，可以放在下角，在上面部分适当留白，使整个页面上的要素排布呈现出高低错落、跌宕起伏的节奏感。当然，并不是所有的网页设计都要在不平衡中寻找平衡，不同种类的网站要区别对待。例如，政府官网要求威严、素雅，设计师在运用留白时应把握好度，不能盲目地用留白制造效果，而要与网页主题风格一致，有节制地利用留白，使网页在风格统一的前提下达到理想的设计要求。

3.4 标识设计中的留白艺术

在标识设计中，在图像后的基底空间设置留白，可以打破僵硬的画面，促使留白中的主体物得到强化，更好地传达设计理念。以中国人民银行的标识设计为例，该标志将我国古币和汉字的造型元素与留白完美结合，传达了企业理念。通过3个古币构成的人字，将人民银行中的“人”字表现了出来，而在这个“人”字中间的留白部分也形成了“人”字造型，这么多的“人”凝聚成抽象化的意义，将人民银行“以人为本”的企业理念很好地表达了出来，既有效地显现了标识内容，又让整个画面得到了一种视觉平衡，增强了标识的视觉冲击力和感染力。

4 结语

留白是一种意象表达形式，对现代绘画、设计及审美具有深远影响，在中国传统文化中一直占据重要地位^[10]。尤其在世界交流日益密切的今天，不止在中国，很多国外的设计师也将目光聚集在了留白这一独特的艺术手法中，通过恰当运用留白提升了设计作品的艺术价值，实现了自我提升。作为本土的平面设计师，更应该多看一些优秀的设计作品，虚心向前人学习，不断丰富自身的知识积累，对留白艺术灵活应用，使平面设计作品既具东方品

味, 又不乏对时代的追求。

参考文献:

- [1] 宋国盛. 平面设计中的留白艺术[J]. 大众文艺, 2014(24): 64—65.
SONG Guo-sheng. White Space Art of Graphic Design[J]. Journal of Popular Literature and Art, 2014(24): 64—65.
- [2] 朱艾琪. 韵外之致——浅谈留白在平面设计中的审美特征[J]. 美与时代, 2015(9): 81—82.
ZHU Ai-qi. Outside the Rhyme of the Cause: Introduction to Stay White Aesthetic Features in the Plane Design[J]. Journal of Beauty with the Time, 2015(9): 81—82.
- [3] 肖必莉. 关于平面设计中留白的应用思考[J]. 中国包装工业, 2015(19): 10—11.
XIAO Bi-li. About the Application of the Space Thinking in Graphic Design[J]. Journal of China Packaging Industry, 2015(19): 10—11.
- [4] 霍焱. 留白在平面设计中的运用[J]. 大舞台, 2014(4): 99—100.
HUO Yan. White Space in Graphic Design[J]. The Application Stage, 2014(4): 99—100.
- [5] 雷蕾楠. 浅析中国当代平面设计中的留白艺术[J]. 大众文艺, 2013(23): 33—34.
LEI Qiang-nan. Stay White the Art of the Chinese Modern Plane Design Shallow[J]. Journal of Popular Literature and Art, 2013(23): 33—34.
- [6] 吴海燕. 知白守黑——论平面设计中的白色设计[D]. 西安: 西安美术学院, 2010.
WU Hai-yan. White Black: the Theory of Plane Design of the White Design[D]. Xi'an: Xi'an Academy of Fine Arts, 2010.
- [7] 陈晓菲. 浅析留白在平面海报设计中的作用[J]. 农业科技, 2013(3): 51—52.
CHEN Xiao-fei. White Space is Analyzed in the Role of Graphic Poster Design[J]. Science and Technology, 2013(3): 51—52.
- [8] 房菲, 施郭淼. 包装视觉设计中的留白研究[J]. 中国包装工业, 2015(12): 38—39.
FANG Fei, SHI Guo-miao. Packaging Design of Visual Space Research[J]. Journal of China Packaging Industry, 2015(12): 38—39.
- [9] 许笙慧. 简单塑造的美——浅析留白在版式设计中的作用[J]. 中国包装工业, 2014(6): 55—56.
XU Sheng-hui. The Beauty of Simple Shape: White Space is Analyzed in the Role of Format Design [J]. Journal of China Packaging Industry, 2014(6): 55—56.
- [10] 李岱楠. 谈平面设计中留白的作用[J]. 商业文化, 2010(5): 28—29.
LI Dai-nan. Talk about the Role of Space in Graphic Design[J]. Journal of Business Culture, 2010(5): 28—29.

(上接第 215 页)

参考文献:

- [11] 辛玲. 企业标志设计中视觉创意表达研究[D]. 济南: 山东轻工学院, 2009.
XIN Ling. Corporate Logo Design in Visual Creative Expression Study[D]. jinan: Shandong Institute of Light Industry, 2009.
- [12] 吴卫, 郭柳. 探析可口可乐标志设计的发展与流变[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 63—64.
WU Wei, GUO Liu. Development and Rheological Analysis of Coca-Cola Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 36(6): 63—64.
- [13] 侯文娟. 色彩在标志设计中的应用[J]. 职业, 2010(8): 15—16.
HOU Wen-juan. Application of Color in the Logo Design[J]. Professional, 2010(8): 15—6.
- [14] 齐洪洲. 标志设计中色彩的情感因素[J]. 甘肃高师学报, 2010(1): 23—24.
QI Hong-zhou. Emotional Factors of Color in the Logo Design[J]. Journal of Normal Universities in Gansu Province, 2010(1): 23—24.
- [15] 李会科. 企业标志设计的发展趋势浅析[J]. 艺术与设计, 2009(3): 51—52.
LI Hui-ke. Analysis of the Development Trend of Enterprise Logo Design[J]. Art and Design. 2009(3): 51—52.
- [16] 刘贲. 标志设计的色彩内涵探析[J]. 包装工程, 2007, 28(10): 80—81.
LIU Ben. Analysis of the Color Connotation of the Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2007, 28(10): 80—81.
- [17] 朱虹, 詹秦川. 色彩在标志设计中的研究与应用[J]. 艺术与设计, 2009(3): 46—47.
ZHU Hong, ZHAN Qin-chuan. Research and Application of Color in the Logo Design[J]. Art and Design, 2009(3): 46—47.
- [18] 曹晓昕, 刘力超. 浅谈标志设计的形式美[J]. 科技信息, 2009(3): 91—92.
CAO Xiao-xin, LIU Li-chao. Formal Introduction to Logo Design[J]. Information Science and Technology, 2009(3): 91—92.
- [19] 朱镇涛. 论中国传统色彩与现代标志设计的关系[J]. 芜湖职业技术学院学报, 2006(4): 11—12.
ZHU Zhen-tao. Relations between Traditional Chinese Color and Modern Logo Design[J]. Wuhu Vocational Technical College Journals, 2006(4): 11—12.
- [20] 张楠. 标志设计[J]. 美与时代, 2016(1): 29—30.
ZHANG Nan. Logo Design[J]. Beauty and Age, 2016(1): 29—30.
- [21] 曾宇晴. 展示设计中扁平化风格界面的优势[J]. 家具与室内装饰, 2016(1): 82—83.
ZENG Yu-qing. Advantages of Flat Style Interface in the Show Design [J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(1): 82—83.