

形式美法则在平面设计中的应用

罗仕明

(四川工商学院, 成都 611745)

摘要: **目的** 讨论形式美法则在平面设计中的应用要素与方式。**方法** 从形式美法则的概念出发, 分析图形、文字、色彩三种要素在平面设计中的价值, 并在此基础上探究形式美法则在标志设计、包装设计和网页设计中的实际应用。**结论** 进一步论述了形式美法则在当前的平面设计领域的存在意义和实践价值, 重点分析了形式美法则在平面设计作品的功能性和审美性的统一、以设计形式美感体现设计创意及主题思想等方面的价值。

关键词: 形式美法则; 平面设计; 包装

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)18-0270-03

Application of Formal Beauty Rule in Graphic Design

LUO Shi-ming

(Sichuan Technology and Business University, Chengdu 611745, China)

ABSTRACT: To explore the application elements and application methods of formal beauty law in graphic design. From the concept of the law of formal beauty based on graphics, text, color three main elements of graphic design in the form of beauty is analyzed, and based on the in-depth study of aesthetic principles in practical design, packaging design and web logo design. There are beauty form meaning and use value in the field of graphic design at present, which can make the function of graphic design works and aesthetic unity, gives the audit of aesthetic and creative design and reveal the theme.

KEY WORDS: Formal beauty rule; graphic design; packaging

美是一切事物的永恒追求。一个秩序、匀称与明确的感性形式, 常常会引发人们进一步的发现与探索。在我国, 早在新石器时代人们就已经开始设计陶器的造型与装饰图案, 并在此过程中逐渐总结出对称、比例、节奏、呼应等形式美法则。正是这些法则, 造就了我国光辉灿烂的陶瓷文化, 使陶器获得了长远的发展^[1]。作为高度融合思维开放性和创造独特性的设计领域, 平面设计不仅需要基本的实用性与功能性, 而且也需要具备极强的审美性。在平面设计领域, 无论是图形、文字、色彩等细节处理, 还是整体版式布局, 想要提升设计质量, 体现创意特点, 不仅要全新的观点看待熟悉的事物, 创作出独特的新形式, 更离不开形式美法则的合理运用。

1 形式美法则概述

形式美是指自然、生活、艺术中各种形式因素(色

彩、线条、形体、声音)及其有规律的组合所具有的视觉美感。美在客观世界中到处可见。自然界中各类生物的形体动态、生长规律, 以及它们在形体结构、色彩、线条等方面自然和谐的组成, 构成了千姿百态、五彩缤纷的美丽世界。这些原始的美, 通过人们的主观感受和富有艺术手法的变化加工, 便创造出了既有形式美又具备实用功能的艺术形象^[2]。具体来讲, 形式美法则主要有简洁分明、对称均衡、调和对比等方面。首先, 简洁分明。这是构成中最基本、最和谐的一种表现形式, 有着整一的审美特性。在整个形态中并没有明显的差异和对立因素, 而是将零碎的、单个的元素逐一串接为一个统一整体, 达到简洁有序、层次分明的理想境界。这样的形态是产生美的最便捷、最直接的方式, 简洁的背后常常蕴含着丰富的内在信息^[3]。其次, 对称均衡。对称讲究在均匀、协调、自然、安定等人们惯有的视觉习惯上展现一种整齐、庄

收稿日期: 2017-05-12

作者简介: 罗仕明(1982—), 男, 四川人, 硕士, 四川工商学院讲师, 主要从事艺术与设计史论以及视觉文化研究。

重、和谐之美。均衡并不讲究绝对的对称，而是在视觉的不对称中追求心理感受的平稳，保持重心的相对稳定。这种对称与均衡并不是绝对的，有时候在整体对称的格局中加入一些不对称的因素，反而能够避免由于过分绝对的对称而产生单调、呆板的感觉，增加整体的生动性与美感^[4]。再次，调和对比。当两个或两个以上的构成要素在质与量方面达到秩序与统一时，便形成了调和。调和讲究色彩相近，如黄与绿、红与橙、蓝与紫等。对比则相反，主要通过不同的因素的相互吸引、相互衬托给人一种强烈刺激的美感，曲直、黑白、大小等都是对比的范畴。

2 平面设计中的形式美要素

对于平面设计而言，图形、文字、色彩是其主要的构成要素，无论何种平面设计作品都需要通过这3个方面的科学设计与搭配^[5]。形式美法则应用于平面设计同样必须依赖于这3个关键要素，只有以此为载体，才能创作出功能性和审美性完美结合的平面设计作品，展现独特的艺术魅力。

2.1 图形

图形是平面设计的3大重要因素之一。由于形象、直接、具体，图形一直承载着存储与传播信息、陈述和表达设计理念、揭示设计创意及主题思想等功能，其魅力与功能无可取代。设计师在进行平面设计时，如想将形式美法则完美融入和演绎，必须借助图形这一载体，以全新的创意思维解读图形，吸引大众的有效注意，增强设计作品的视觉传达效果。

2.2 文字

作为平面设计的重要组成部分，文字由来已久。远古时期，人类文明中就诞生了象形文字，即便随着时代的变迁，文字的形态不断发生着改变，却不会对信息的传达效果造成影响^[6]。设计师要在遵循美学原则的基础上，深入了解和熟悉文字结构，以及文字节奏、比例、韵律所展示出的含蓄与典雅，将文字的深层内涵和含义进行展示，强化其信息传达功能。

2.3 色彩

色彩的独特魅力在平面设计作品中有种特别的诉求力，能够对作者及受众的情绪产生直接影响。比如，明快、鲜艳的色彩能够强烈吸引观众的注意力。陈旧、破碎的用色则会给受众留下晦暗的印象^[7]，因此，设计师在利用色彩的过程中要密切联系颜色与设计理念，确保色彩可以彰显自身的设计意图，并借助电脑设计以及变化的最大优点，充分挖掘色彩丰富、多变的特性，使其最大限度表现设计师的创作意图，在展现美的同时确保作品具有丰富深刻的设计思想

以及情绪信息。

3 形式美法则在平面设计中的应用

当前的平面设计作品大多有着合适的色彩搭配和精巧的整体构图，以及独特的造型设计，在准确传达信息的同时，也带给受众一定的视觉满足。然而，深究起来，便会发现很多平面设计作品存在色彩与内容不够和谐，文字大小不美观等细节问题。为了完善这些不足之处，越来越多的设计师开始将形式美法则应用其中，通过综合考虑各方面的因素，找到最佳的设计方案，推动着平面设计领域的进一步发展。

3.1 形式美法则在标志设计中的应用

标志对一个企业的作用是毋庸置疑的。设计一个标志，既要体现企业特色，又要具有现代感，还要给人以视觉上的美感。因此，在进行标志设计时，设计师必须理性地推敲标志中各构成因素之间关系。不论构思或者形式都要从客观条件出发，将形式美法则科学应用其中，讲求自然合理的表现，切忌牵强。以对称法则为例，对称讲求简洁、稳重，有着极强的中国文化特色。无论民间剪纸形式的大红喜字、宋代的瓷器花瓶，还是数学中的正方形、圆形、矩形等各种几何形体，这些都讲求对称，重要性可见一斑^[8]。例如香港设计师靳埭强先生设计的中国银行标志，就是采用完全对称的形式，标志以汉字“中”为主体形象，整体为古钱币造型，古钱图形是圆与方的组合设计，中心处为方孔形，上下由线连接，呈水垂直对称，寓意天圆地方。对称的构图方式使这个标志凸显简洁、稳重、富有个性，带给人们古朴醇厚、诚实可信、庄重大方、稳健有力的视觉感受。需要注意的是，形式美法则在标志设计中的应用并不是单一的，除了讲求对称，还要综合考虑其他相关因素。设计师要从无数范例中进行归纳和总结，在变化中求统一，在统一中求变化，这样才能使标志在视觉语言的表达上具备精炼、明确、统一的特质，使大众对视觉符号一目了然，准确理解设计师所要传达的意义内涵。

3.2 形式美法则在包装设计中的应用

包装设计除了对实用性有较高的要求外，还十分注重良好的视觉效果，在展示商品的有效信息基础上，对商品起到良好的宣传推广效果。尤其在竞争激烈的商品市场，同类商品的相似包装已经让消费者失去了新鲜感，有的甚至已经麻木。这种情况如果没有加以改善，必定会对商品的销售带来极大的负面影响。所以，对于包装设计而言，在包装形式美处理中表现和发挥各种商品的造型美、结构美、材质美成为了包装制胜的锐利武器^[9]。比如包装设计对形式美法则中色彩的应用。色彩的作用不容小觑，恰当使用

色彩能够赋予包装灵性,激发消费者的购买欲望。中国板城烧锅酒包装设计就是一个具有代表性的例子。在其包装设计中以红色为主体颜色,两侧则是灰、黑两色且可以自由拉伸,形成了一个三色的扇形展示效果,再配合中国书法艺术的洒脱与白描山水画的古朴更显得气韵生动、诗情画意。另外,在食品包装设计中,灵活制订包装的色彩搭配方案同样可以给人带来不同的美感体验。比如,活泼的橙色多代表甘甜和新鲜,将橙色应用于食品包装中可以给消费者带来视觉和味觉的双重刺激,从而在无形中增加了食物的美味度。需要注意的是,在应用色彩提升美感的过程中,设计师应结合各地不同的风土人情和文化禁忌进行颜色的合理选择。

3.3 形式美法则在网页设计中的应用

在信息化高度发展的现代社会,网络已渗透到人们生活中的各个方面。网页设计作为网络发展中的重要方面,同样获得了高速的发展,逐渐从最初单纯提供信息便利开始向更高层次的美的形式发展,追求清晰的视觉冲击力和巨大的张力,以达到赏心悦目的展示效果^[10]。那么,如何才能将美的形式融入网页之中呢?首先,变化和统一。在网页设计中,设计师要能够将大量的信息通过统一的方式排布,同时配合各个组成部分的区别与关联进行一定的变化,防止出现单调乏味、毫无生气的枯燥感,遵从形式美规律。其次,条理与反复。除了变化和统一外,网页设计还讲究条理与反复。比如,很多网站通常都有较大的信息量,如果缺乏整体规划,很容易给人以凌乱、呆滞的不良感受。要想提升美感,设计师可以对其中的信息进行归纳甚至反复利用,配合合理的编排,使文字和图片在富有变化的同时,给人带来清晰、多变的视觉效果。再次,对比和调和。在网页设计中,文本的排布、字体的大小、粗细、颜色,图片的宽窄、比例的反差、透明以及位置的放置等都是为取得良好的视觉效果服务的。设计师应在设计过程中合理利用这些对比因素,进行合理的调和,让网页的视觉效果更佳突出,从而准确传达设计意图。最后,均齐与平衡。偏于静止的形式多注重结构的严谨与形式的整齐,并没有掌握好形式结构的中心。在网页设计中,均齐总是偏于静止的形式美感,而平衡却显得灵活多变,两者有矛盾也有关联。只有不断进行设计实践才能让网页中的各种要素形成疏密恰当、均衡合理的整体效果,满足人们的视觉上的整体平衡感。

4 结语

随着社会的发展与进步,人们的审美需求逐步提高,特别是在生活节奏日益加快、信息爆炸的当下,

平面设计作品在信息传播和视觉刺激两方面,都面临着更严峻的挑战。任何有志于推进设计事业发展的设计师,都应当紧跟时代步伐,充分研究形式美法则,克服因眼光和经验的局限导致的守旧和固化,大胆进行方式方法的创新,努力提高平面设计的形式美表现力,力求作品实现图片与文字、内容与形式、方式与方法的完美统一,使平面艺术作品展现出独特的艺术价值和视觉感染力。

参考文献:

- [1] 唐旭军. 论形式美法则在平面设计中的应用[J]. 科技信息, 2009(19): 35—36.
TANG Xu-jun. Theory of Aesthetic Principles in the Application of Graphic Design[J]. Journal of Information Science and Technology, 2009(19): 35—36.
- [2] 汤漾. 浅析平面设计中的形式美[J]. 美术教育研究, 2014(10): 90—92.
TANG Yang. Analyze the Form of Graphic Design[J]. Journal of Arts Education Research, 2014(10): 90—92.
- [3] 欧新菊. 平面设计中的形式美感[J]. 集宁师专学报, 2005(2): 98.
OU Xin-ju. Journal of Graphic Design in the Form of Beauty[J]. College Jining, 2005(2): 98.
- [4] 丁静楠. 谈形式美在平面设计中的重要性及其运用[J]. 包装工程, 2012, 33(22): 85—87.
DING Jing-nan. The Importance of Talk about Formal Beauty in Graphic Design and its Application [J]. Packaging Engineering, 2012, 33(22): 85—87.
- [5] 杜柯. 形式美在平面设计中的运用[J]. 艺术科技, 2013(11): 73—74.
DU Ke. The Application of Formal Beauty in Planar Design[J]. Science and Technology, 2013(11): 73—74.
- [6] 吴永红. 包装设计的形式美[J]. 艺海, 2013(2): 55.
WU Yong-hong. Form of Packaging Design[J]. Journal of Art, 2013(2): 55.
- [7] 李微洁. 传统包装设计中的美感与形式[J]. 现代装饰, 2013(11): 19—20.
LI Wei-jie. In the traditional packaging design aesthetic feeling and form[J]. Modern Decoratio, 2013(11): 19—20.
- [8] 王诗彦. 形式美法则在网页设计中的应用[J]. 佳木斯教育学院学报, 2011(3): 44—45.
WANG Shi-yan. Aesthetic Principles in the Application of Web Design[J]. Journal of Jiamusi Institute of Education, 2011(3): 44—45.
- [9] 吴承蔚. 数字媒体艺术与平面设计的关系[J]. 艺术科技, 2016(9): 77—78.
WU Cheng-wei. The Relationship between the Digital Media Art and Graphic Design[J]. Science and Technology, 2016(9): 77—78.
- [10] 高卉卉. 平面设计的应用与未来发展[J]. 美术教育研究, 2016(19): 20—21.
GAO Hui-hui. The Application and the Future Development of Graphic Design[J]. Journal of Arts Education Research, 2016(19): 20—21.