

平面设计中手绘艺术的创新表现

刘卓

(晋中学院, 晋中 030619)

摘要: **目的** 探究手绘在平面设计中的创新表现与应用。**方法** 从手绘在平面设计中的重要作用出发, 分别结合网页设计、包装设计、标志设计3个方面的理论与实例, 总结手绘的创新表现。**结论** 将手绘以全新的姿态应用于平面设计中的各个领域, 能使平面设计作品更具有感染力, 从而提升设计效果。

关键词: 手绘; 创新表现; 感染力; 表达

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)04-0223-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.04.044

The Innovative Performance of Hand Drawn Art in Graphic Design

LIU Zhuo

(Jinzhong University, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative performance and application of hand drawn in graphic design. From the perspective of the important role of hand drawn in graphic design, combined with the theory and examples of the three aspects of web design, packaging design and logo design, it sums up the innovative performance of hand drawn. The use of hand drawn with a new attitude in the field of graphic design work can have a more intense appeal and enhance the design effect.

KEY WORDS: hand drawn; innovative performance; appeal; expression

手绘是一种以人为中心的艺术表现方式, 它经常被设计师用来表达设计理念和传达情感。随着科技的迅猛发展, 计算机技术逐渐渗透到各个领域, 平面设计也不例外, 大量的作图软件使设计制作更简单化, 设计尺度越来越精准, 作品制作越来越精美, 这导致手绘在平面设计中逐渐受到人们的冷落^[1]。事实上, 手绘仍然有着计算机所不具备的优势, 例如计算机在设计效果上控制性比较强, 所设计的作品通常存在呆板、不灵活的现象, 极易限制设计创意的表达, 而手绘虽然没有电脑设计那么精准, 但它能把一些模糊的、不确定的构想从抽象的头脑思维中进行延伸, 通过拓展设计师的思维空间直接表达设计理念^[2]。这些功能是计算机制作永远无法替代的, 因此, 有些设计师再次对手绘展开了应用, 出现了许多创新的表现, 大大提高了手绘的地位。

1 手绘在平面设计中的重要作用

虽然手绘是一种传统的绘画表现方式, 却有着计

算机所不具备的优点。手绘在平面设计领域的复苏, 为平面设计师提供了更加自由的情感表达舞台, 为平面设计作品增添了活力, 为受众与作品的互动交流提供了空间^[3]。

1.1 手绘能够促进设计师的情感表达

设计是一种借助视觉将计划和规划传达出来的活动过程, 其核心是创造性的思维, 需要设计师将所要表达的理念置于形式之中并赋予其生命。由于每个设计师对事物的认识和情感态度不同, 所以常常出现不同气质的视觉语言^[4], 这便是设计师的个性特征。手绘拥有强大的视觉冲击力, 能不断激发人的想象力和充分展现视觉思考的实质, 从而体现设计的艺术性, 因此, 越来越多的设计师开始用手绘来记录和呈现头脑中的灵感, 而这是计算机所不能替代的。

1.2 手绘能够提升设计作品的艺术效果

手绘是一种以人为中心的艺术表现方式, 无论是勾线、上色, 还是涂改、修正, 其过程总是带有一定

的随机性、随意性,这些特性能激发设计师的灵感和创意,实现运笔过程与心灵展开过程的直接对应。手绘绘出的线条多样且不重复,效果自然而不做作,能够营造出亲切温馨、轻松愉快、幽默有趣艺术氛围,为冰冷的设计增添了一些生命感和人情味,使平面作品更加生动并富有创意。

1.3 手绘能够促进设计作品与受众的交流沟通

无论是包装设计、标志设计,还是海报设计、书籍装帧设计,它们所面对的受众大多没有受过专业的训练,因此,平面设计作品必须要保证沟通的畅通性和高效性^[5]。手绘具有传达情感的功能,与人类的情感表达紧密联系,是最便捷的渠道之一。手绘能表达出设计师真实的想法,为设计师、作品与受众的沟通搭建了桥梁。

2 平面设计中手绘艺术的创新表现

在平面设计的各个领域,手绘已经开始以崭新的姿态融入其中,实现了传统与现代的完美结合。现以网页设计、包装设计和标志设计3大设计领域为例,探究手绘在其中的创新表现。

2.1 手绘在网页设计中的创新应用

如今,各式各样的网页充斥着互联网,手绘为网页带来了一种新的表现空间,增添了形式美感。首先,手绘为网页带来了色彩美。手绘的色彩能灵活地处理色调、光影的变化,实现色调的和谐与统一,给设计作品带来别样的魅力。其次,手绘为网页带来了线条美。线条是手绘最基本的元素,各式各样的线条使网页不再局限于简单的框架,既可以绘制垂直的线条给人以正直感,又可以绘制斜线从而产生剧烈的动感,还可以绘制水平线给人带来平静的感觉,体现出一种随性美。最后,手绘为网页带来了构图美。视觉平衡一直都是网页设计所追求的,手绘构图能帮助设计师灵活地组合网页中的各种元素,造成一种视觉的流动美感,既能达到视觉平衡,又能灵活创新,从而给受众带来全新的视觉体验。

网站标志是一种企业文化,主要由文字和图案组成。如今,手绘能将网站标志的文字与图形表现得更加生动形象^[6]。例如韩国某教育网站上的卡通太阳标志,标志上呈现出来的是一个拟人化的太阳,它张开嘴巴,伸出一只手向大家打招呼,生动可爱、温暖幽默,提升了企业的亲和力,容易引起浏览者的注意,令人印象深刻。网页中的导航、菜单栏以及按钮等素材大多采用网上下载的矢量图,形式单一且缺乏足够的美感,无法吸引浏览者的注意。在画草图时,设计师可以利用手绘设计出更加灵活的素材,通过灵活形状、线条,打破矢量图的单一和死板,给浏览者带

来全新的视觉体验。网页的艺术境界也是手绘发挥价值效用的重要部分,例如将中国传统的水墨画元素融入网页的整体设计中,通过借助水墨画的随意性与偶然性,增添网页设计的艺术内涵,达到感性与理性的统一。

2.2 手绘在包装设计中的创新应用

手绘作为一种传统的设计元素,应用在包装设计中能够体现出包装的人情味与艺术性,在满足受众审美需求的基础上引发其情感的共鸣,从而使受众愿意接受并欣赏包装设计^[7],因此,手绘在包装设计中也逐渐开始了创新应用,且领域越来越广泛。首先,手绘应用于茶品的包装设计中。我国的茶文化源远流长,人们除了注重茶叶的品质,对其包装更有着独特的要求。为了使茶品包装更具独特的风格,设计师在对其进行包装设计时,除了要彰显茶叶的文化内涵之外,还要唤醒植根在人们内心深处的民族文化信仰。设计师在设计茶叶包装的过程中,通常会借助手绘将传统花纹刺绣以菊花的形式展现出来,或者采用传统的手绘天鹅图形,又或者结合中国红元素等,以此向人们传递文化内容。这既与茶叶的品质特点相对应,又符合中国人对美好生活的愿景。其次,手绘应用于酒品的包装设计中。酒是人们在日常生活的消费品,在进行酒品的包装设计时,设计师既要设计出人们通俗易懂的图案,又要展现出产品独特的个性与内涵^[8]。例如“酒鬼”酒的包装设计,设计师借助手绘表达了艺术情怀与时代精神,使包装呈现出一种亲切感与自然感,表现出新颖的视觉效果。再次,手绘应用于文具和玩具的包装设计中。由于文具和玩具的受众群体大多是年龄较小的学生,因此在对包装进行设计时,应多借助一些儿童比较感兴趣的卡通人物和动漫场景作为图形,例如通过手绘将卡通人物形象拟人化,同时结合流畅的线条和鲜艳的色彩,从而达到轻松洒脱、活泼明朗的整体效果。最后,手绘应用于其他类商品的包装设计中。食品类、电子类等商品的包装设计同样可以应用手绘图形,设计师应先对产品功能、性质和特点进行分析,选择与之相符的图形图像,再搭配合适的色彩,从形、色、体3个方面进行创意与调整,这样才能使包装更好地发挥自身的潜在价值,在市场占据不败之地。

2.3 手绘在标志设计中的创新应用

标志虽小,却有着极强的可读性,对精确度要求极高,因此总能传递给受众一种独特的视觉享受和视觉识别性^[9]。手绘以其随意性、情感性等特点,给标志增添了浓厚的艺术气息和美好的意境,极具表现力,深受大众喜爱。手绘不同于计算机绘制的机械与冰冷,它总是能够让标志呈现出一种感性的美,通过多变的色彩、线条等引发人们的情感共鸣。例如著名

的隐形眼镜制造商酷柏的标志设计就采用了灵动的水彩造型,以清新、细腻的质感和斑斓的色彩,实现了理想的艺术效果。手绘风格也赋予了标志意境之美,形成了一个情调美妙的想象空间,能够触动人们的个性化心灵,使其产生美好的情感体验^[10]。例如中国移动品牌G3的标志就是对手绘的创新应用,标志上的"G"选用毛笔书写,蕴含浓厚的文化色彩,在寓意生生不息的同时,营造出了一个富含情调的美妙空间,将中国传统书法中的水墨文化发挥得淋漓尽致,使其在同类品牌中脱颖而出。

3 结语

想要成为优秀的平面设计师,就必须勤动手、勤动笔,锻炼好手绘能力。设计师应建立正确的设计观念,明确手绘在设计中的重要性,不断开拓自己的创意思维,提升艺术修养,以浓厚的学习兴趣为支撑,将手绘艺术本身所具有思想和情感完全释放出来,灵活应用于平面设计中的各个领域,这样才能为生硬、冰冷的设计作品带来一丝暖意。手绘与计算机技术并不是完全对立的,在科技不断发展的当下,手绘与计算机技术相结合势在必行。作为新时代的设计师,应以更加开放、包容的姿态对待两者的融合,让手绘能够以全新的姿态应用于平面设计,使作品呈现最大化的艺术效果。

参考文献:

- [1] 卫亚娜. 浅谈手绘在平面设计中的不可替代性[J]. 设计, 2014(11): 117—118.
WEI Ya-na. On the Non Substitution of Hand Drawn in Graphic Design[J]. Design, 2014(11): 117—118.
- [2] 王敏. 手绘的表现方式在平面设计中的运用[J]. 常州工学院学报, 2007(6): 66—69.
WANG Min. The Application of Hand Drawn Expression in Graphic Design[J]. Journal of Changzhou Institute of Technology, 2007(6): 66—69.
- [3] 任远. 初探手绘表现在设计行业中存在的问题[J]. 北方文学, 2012(8): 76.
REN Yuan. On the Problems Existing in the Design Industry by Hand Drawing[J]. Northern Literature, 2012(8): 76.
- [4] 王茂林. 手绘表现在设计中再认识[J]. 艺术与设计: 理论, 2009(12): 28—30.
WANG Mao-lin. Hand Painted Performance in the Design of Reunderstanding[J]. Art and Design: Theory, 2009(12): 28—30.
- [5] 王浩, 孟凡彬. 浅谈平面招贴的手绘表现[J]. 文学与艺术, 2010(4): 171.
WANG Hao, MENG Fan-bin. On the Hand Drawn Presentation of Graphic Poster[J]. Literature and Art, 2010(4): 171.
- [6] 黄曼莹. 手绘在网页设计中的应用[J]. 大众科技, 2015(12): 106—108.
HUANG Man-ying. The Application of Hand Drawing in Web Design[J]. Public Technology, 2015(12): 106—108.
- [7] 刘飞. 包装设计中手绘图形的应用[J]. 山西大同大学学报: 社会科学版, 2016(1): 104—106.
LIU Fei. Application of Hand Drawn Graphics in Packaging Design[J]. Journal of Shanxi Datong University: Social Science Edition, 2016(1): 104—106.
- [8] 种宏晴. 探析手绘图形在现代包装设计中的应用[J]. 现代装饰: 理论, 2016(6): 65—66.
ZHONG Hong-Qing. The Application of Hand Drawn Graphics in Modern Packaging Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2016(6): 65—66.
- [9] 黄曦. 论手绘风格标志的特征[J]. 艺术教育, 2015(7): 297.
HUANG Xi. On the Characteristics of Hand Drawn Style Logo[J]. Art Education, 2015(7): 297.
- [10] 秦宁妍. 试谈手绘标志[J]. 科教导刊, 2010(29): 257—258.
QIN Ning-yan. On Hand Sign[J]. Science Herald, 2010(29): 257—258.