

平面设计中视觉审美元素的构建

秦建华

(山西师范大学, 临汾 041000)

摘要: **目的** 探究平面设计中视觉审美元素的类型及其审美构建方式。**方法** 从平面设计的发展现状出发, 通过分析, 得出平面设计对审美的构建主要表现在冲击力强、艺术美、秩序美3个特点。这些特点对平面设计形成了提升经济价值、提升审美效果、体现创新性的影响。结合其中视觉审美元素的特点和作用, 从文字、图形、色彩3个方面论述视觉审美元素的构建方式, 同时摆出实例加以论证。随着时代的变迁, 对审美元素构建的理解不仅仅是停留在基本专业素质上, 还要不断提高自身的想象力和创造力, 利用文字、图形、色彩等视觉审美元素, 来提升作品的质量和品位。**结论** 在平面设计中合理利用文字、图形、色彩等审美元素, 能够增强作品的视觉冲击力, 提高平面设计水平, 创作出更具美感的设计作品。

关键词: 平面设计; 视觉审美元素; 审美元素的构建

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)02-0249-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.045

The Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design

QIN Jian-hua

(Shanxi Normal University, Linfen 041000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the types of visual aesthetic elements in graphic design and their aesthetic construction. Starting from the current status of graphic design development, it was concluded through analysis that the aesthetic construction of graphic design was mainly manifested in three characteristics: strong impact, artistic beauty and orderly beauty. These characteristics had the effect of improving the economic value, enhancing the aesthetic effect and embodying innovation in graphic design. Combining the characteristics and functions of visual aesthetic elements, the construction methods of visual aesthetic elements were discussed from three aspects: the words, graphics and colors. Supportive examples were demonstrated for the above-mentioned argument. With the changes of the times, the understanding of the construction of aesthetic elements not only sustained the basic professional quality, but also improved constantly their imagination and creativity to enhance the quality and taste of the works by employing visual aesthetic elements such as words, graphics and colors, etc. Using such aesthetic elements as words, graphics and colors tactically in the graphic design can enhance the visual impact of the work, improve the level of graphic design and produce more aesthetically pleasing designs.

KEY WORDS: graphic design; visual aesthetic elements; construction of aesthetic elements

平面设计是一项综合又复杂的工作, 其要求设计师必须具备处理、运用各审美元素关系的能力, 并能够结合这些元素的特点, 按照一定的审美法则, 进行严谨地设计。在这一过程中, 既要注重整体, 又要重视细节, 以达到吸引受众, 并给其留下深刻印象的目的。近年来, 平面设计发展迅速, 已经逐步渗透到人

们生活的方方面面^[1]。这既是一个前所未有的发展机遇, 又是一个严峻的考验。如何在传递基本信息的功能前提下, 更好地满足人们的视觉需求, 成为平面设计师重要的思考方向。事实上, 平面设计作品多通过各种设计元素进行审美的构建, 最终形成了具有特定意义的丰富的外在表现形式。从根源上看, 这些元素

收稿日期: 2018-09-02

作者简介: 秦建华(1980—), 男, 山西人, 硕士, 山西师范大学讲师, 主要研究方向为设计艺术。

主要包括文字、图形、色彩等,正是这些细节决定了整个平面设计作品的视觉效果,满足了人们的视觉欣赏心理。下面即对平面设计中视觉审美元素的作用及其构建展开探究。

1 平面设计中视觉审美元素的特点和作用

平面设计对审美的构建主要表现出以下特点。其一,冲击力强。在平面设计中,文字、图形和色彩构成了视觉审美要素,它们在制造视觉冲击的过程中被大量使用,共同构成一种具有视觉冲击力的作品。由于各视觉元素的不同组合,形成了不同的艺术形式,因此构成了各自不同的视觉冲击效果^[2]。其二,艺术美。在平面设计中,视觉语言的生动性构成了独特的艺术美,无论是色彩的对比、元素的排列还是空间结构的调整,或夸张、或虚构,使得整体更加协调、更富动态,在一定程度上吸引了受众的视觉,体现了一种独特的艺术美。其三,秩序美。秩序美的落实是平面设计对设计对象的审美处理的主要表现形式。在平面设计中,各审美元素的秩序形成了具体化、形象化的特征,给受众带来一种视觉上的平衡感和舒适感。

这些鲜明的特点对平面设计形成了积极的影响,使得设计师能够更好地借助视觉审美元素来构建更完美的艺术设计作品。具体来讲,其作用主要有以下几点。其一,提升经济价值。深入平面设计领域便会发现,有相当一部分作品的性质是商业的,其设计目的在于实现理想的商业价值和目的^[3]。利用文字、图形和色彩等视觉审美元素,能够迅速抓住消费者的注意力,更好地体现出商品的功能和价值,提升整体的宣传效果,相应地,也有效提高了平面设计作品的经济价值。其二,提升审美效果。视觉审美元素在平面设计中的应用并不是杂乱随意的,而是围绕一个主题,遵循一定规则的有序排列,具备良好的审美效果,这样更容易让人们准确地了解作品想要传达的信息,而不会心生厌恶。其三,体现创新性。虽然视觉审美元素是有一定秩序地置于平面设计中的,但是各个元素也可以进行全新演绎,借助重组、整合或者加入特殊符号的形式,形成独树一帜的平面设计作品,这一过程实际就是设计创新的一种体现。

2 视觉审美元素在平面设计中的构建

随着科学技术的快速发展,文化的融合与交流不断深化。体现在平面设计中即对平面设计师提出了更高的要求,除了具备基本的专业素质,还要不断提高自身的想象力和创造力,利用文字、图形、色彩等视觉审美元素进行视觉效果的表达与提升。下面就结合文字、图形、色彩3个要素在平面设计中的构建展开深入探究。

2.1 文字元素的构建

在当前的平面设计中,文字已成为颇受设计师青

睐的元素,其作用不亚于图形、色彩,通过调节字体大小、明暗度,转变字形、方向等多种方式,表现出不同的美感,提升了平面设计作品的统一性、渲染力,构建出了具有新时代特征的作品^[4]。下面以电影海报设计为例,对文字元素的构建进行探讨。对于电影海报设计而言,设计师不仅要正确把握海报所要表达的思想内涵,而且还要探索如何利用文字这一视觉元素将海报的效果翻倍。首先,笔画替换。作为构成文字的关键要素,笔画的走势有着极广泛的应用。比如,在电影海报设计中,设计师为了营造画面意境,常常会借助文字与图形,组合成更加和谐、更富艺术感染力的效果,借助文字本身所具有的内涵进行内蕴拓展,形成一种创造性的参与和融入,从而实现一种画面意境的营造,更加完美地演绎影片中的思想情感。其次,字形同构。文字中有联系的笔画和形相结合,能够形成一种全新的文字图像,给人以独特的视觉享受。更加值得一提的是,在电影海报设计中,设计师要根据影片的主题进行设计,而这更加离不开文字的参与,经过一定的笔画组合与变化,那些文字已经不再单一,尤其与图形的结合,更加具备了一种理想的审美特质。比如,电影《颤栗汪洋》的海报设计就是设计师借助字形的联系进行的一种同构,给人们呈现出一个封闭的汪洋,让人窒息又捉摸不定^[5]。再次,解构与重构。文字解构是对文字进行一种整体性破坏,然后重新组合成一种全新的形态。在这一过程中,更加强调的是文字的审美意涵,而相应地减少了文字本身的阅读功能。重构则是运用较夸张的手法对文字进行重新组合,增添一种视觉上的趣味性和吸引力,让人享受其中。电影《向左走,向右走》的海报设计就是对文字进行重构实现艺术效果的代表。

2.2 图形元素的构建

点、线、面是图形的3种主要形式,只有通过点、线、面的相互结合,才能形成一个有意义的图形。具体而言,这些点、线、面所构成的图形主要分为具象和抽象两种:具象图形有直接性、真实性的鲜明特点,能够将一个事物真实自然地呈现,从而大大缩短设计与受众的距离;抽象图形形式较多,既可以是简单的符号,又可以是思想深刻的图形,是一种设计师思想的高度概括与凝练,其象征性意味需要受众借助自己的文化知识展开丰富的想象,并从中获得与设计师的共鸣^[6]。在标志设计中,常常需要借助图形进行意识及概念的表达。首先,具象图形。以具象图形为主要设计元素的标志设计,多涉及动植物或建筑、器物等方面,只经过适当的手法处理便能向人们展现形象直观的标志。从我国的一些典型标志中总是不难发现具象图形的身影。比如,天猫、京东、苏宁等购物网站的标志都是动物形象,天猫的猫形象、京东的狗的形象以及苏宁的小狮子形象,这些都是生动亲切且具备很强辨识度的动物图案,获得了市场的肯定。又如,香港猫会所的标志设计同样是悠闲雅致的猫,更有意

思的是,设计师特意给它添加了猫须,增加了整体的视觉张力,同时在和谐的视觉元素的组合下实现了保护和促进猫类发展与生存主题的表达^[7]。再次,抽象图形。标志是一种艺术符号,其不仅限于具象图形的使用与表达,更与抽象图形密不可分。充分利用抽象图形,配合巧妙的构思和新颖的表现手法,能够实现“动”与“静”的结合,挣脱视觉的沉闷,以良好的个性与极高的艺术性实现审美价值的提升。比如,陈幼坚设计的“MR CHEN 陈茶馆”的标志就是一种抽象的艺术化表达,整体采用古法绘画中的观音手指造型,并以线条勾画,两指间一枚茶叶则在浓重的笔墨间透出树叶的脉络,一轻一重间就将悠久的茶文化与清雅的情趣展现了出来。

2.3 色彩元素的构建

与文字、图形一样,色彩元素在平面设计的审美构建中起着重要作用。作为一种特殊的存在,色彩在长期的发展过程中,被人们赋予了各种含义,热烈的红色、淡雅的白色、健康的绿色和悲伤的黑色,这些色彩的特殊内涵,满足了受众对平面设计的颜色需求,有着突出的审美价值^[8],因此,在平面设计中,设计师常常会根据内容选择适当的色彩,以烘托主题,实现事半功倍的效果,这一点在包装设计中体现得尤为明显。首先,记忆性表达。色彩是吸引消费者注意的首要元素。很多时候,消费者记不住包装样式,却能够描述出商品包装的颜色,并借此唤起人们对它的记忆,实现购物需求。比如,女性化妆品设计中,白色、淡绿色、粉色、酒红色等最为常见,这些颜色代表着柔和、淡雅、清新、高贵;男性化妆品设计中,多表现一种黑色、灰色,以展示庄重、沉稳,这便是利用色彩的记忆性表达进行识别、交流及购买的典型代表^[9]。其次,象征性表达。不同的颜色总是能够带给人不同的情感,将这些独特的色彩情感联想应用于包装设计,能够象征该商品的颜色甚至味道。比如,黄色和橙色会让人联想到甜味,是糖果类包装的专用色;褐色和黑色会让人联想到苦涩。正是这种不同的表达方式实现了一种象征性表达与构建,使得消费者可以从中感受到一种亲切感,一种象征性表达,从而促使他们迅速购买该商品。再次,广告性表达。要想在竞争激烈的社会站稳脚够狠,生产商需要为自己的商品树立良好的形象,抢先占领市场。比如,台湾一番草莓干包装、加州原野草莓干包装就是应用这项技术的典型代表。很多企业开始构建自己特有的企业形象色,也进行了或多或少的尝试,获得了较为理想的效果,这是平面设计审美元素构建的基础。

3 结语

文字、图像、色彩等视觉元素能够使平面设计获得更多的审美价值,提升平面设计的整体价值,因此,在实际的设计过程中,设计师必须注意视觉语言内部

因素的平衡和有效配合,在作品中合理安排视觉元素,必要时还要深入各要素的内部及设计作品的文化表达深度,保持视觉语言内部因素的平衡和有效配合,给大众留下深刻的心理印象,并从主观上推动设计的发展^[10]。然而,在实际的平面设计中,部分设计师并没有对这些重要的审美元素进行深入思考,更没有充分、灵活地对其进行应用,使得整体效果并不理想。以上对平面设计视觉元素审美构建的论述,希望能够给相关专业带来一些帮助,不断创新视觉语言的应用效果,丰富观众的审美体验。

参考文献:

- [1] 崔加强. 平面设计中视觉审美元素的构建研究[J]. 中国包装工业, 2015(10): 65.
CUI Jia-qiang. Research on the Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Chinese Packaging Industry, 2015(10): 65.
- [2] 陈秀. 浅谈平面设计中视觉审美元素的构建[J]. 艺术与设计, 2013(7X): 41—43.
CHEN Xiu. Discussion on The Construction of Visual Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art and Design, 2013(7X): 41—43.
- [3] 徐欣然. 平面设计中视觉元素的审美价值[J]. 商, 2013(21): 128.
XU Xin-ran. Aesthetic Value of Visual Elements in Graphic Design[J]. Merchant, 2013(21): 128.
- [4] 刘志明. 试分析视觉元素在平面设计中的审美价值[J]. 中国包装工业, 2015(8): 86.
LIU Zhi-ming. Analysis of Aesthetic Value of Visual Elements in Graphic Design[J]. Chinese Packaging Industry, 2015(8): 86.
- [5] 张伊岚. 平面设计中的视觉元素的探讨[J]. 艺术科技, 2016(6): 275.
ZHANG Yi-lan. Discussion on Visual Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2016(6): 275.
- [6] 程朝远. 平面设计中视觉沟通的拓展问题探究[J]. 文学与艺术, 2010(3): 104.
CHENG Zhao-yuan. Research on The Development of Visual Communication in Graphic Design[J]. Literature and Art, 2010(3): 104.
- [7] 夏莲. 视觉语言的平面设计语义分析刍议[J]. 现代装饰(理论), 2013(1): 193.
XIA Lian. Semantic Analysis of Graphic Design of Visual Language[J]. Modern Decoration(Theory), 2013(1): 193.
- [8] 黄汶俊, 单英. 图形化文字在电影海报设计中的应用研究[J]. 电影文学, 2012(21): 123—124.
HUANG Wen-jun, SHAN Ying. Research on The Application of Graphic Text in Movie Poster Design[J]. Cinematic Literature, 2012(21): 123—124.
- [9] 许广欣. 刍议视觉传达之平面设计的艺术审美[J]. 建筑工程技术与设计, 2015(9): 123.
XU Guang-xin. On The Artistic Aesthetics of Graphic Design in Visual Communication[J]. Architectural Engineering Technology and Design, 2015(9): 123.
- [10] 康静. 电影海报中的图像化文字设计[J]. 电影评介, 2013(19): 74—76.
KANG Jing. Graphic Text Design in Movie Posters[J]. Movie Review, 2013(19): 74—76.