

招贴设计中图形语言的模糊性探析

吴婷婷

(延安大学西安创新学院, 西安 710100)

摘要: **目的** 招贴作为一种图像文化, 图形语言是承载信息的主要载体, 也是设计的主要表现要素。基于模糊理论探究招贴设计中图形语言的模糊性。**方法** 从招贴设计图形语言的意义入手, 认识图形语言的构成要素, 接着根据模糊理论分析了招贴图形语言的模糊性特征, 然后以此为基础, 从语义传达的角度研究了招贴设计图形语言在想象投射、相似性、情感移植方面的模糊性表现, 最后提出利用同构图形、混维图形、抽象图形、图底反转4种设计方法来建构招贴设计中图形语言的模糊性, 并结合实例加以论述。**结论** 招贴图形以其独特的想象力承载着主题核心信息, 在合适的招贴图形语义中加入模糊性元素, 不仅能提高视觉形象的表现力, 还能呈现出丰富的视觉感受, 使观者在解读中产生想象和思考。

关键词: 招贴设计; 图形; 模糊性; 设计方法; 想象

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)16-0231-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.16.032

Fuzzy Analysis of Graphic Language in Poster Design

WU Ting-ting

(Xi'an Innovation College of Yan'an University, Xi'an 710100, China)

ABSTRACT: Poster as a kind of image culture, in which the graphic language is the main carrier of information and the main performance factor of design. Based on fuzzy theory, this paper explores the fuzziness of graphic language in poster design. Starting from the significance of the graphic language of poster design, this paper understands the constituent elements of graphic language, and then analyzes the fuzziness characteristics of the graphic language of poster design according to the fuzzy theory. Then, from the perspective of semantic communication, it studies the fuzzy expression of the graphic language of poster design in the aspects of imagination projection, similarity and emotional transplantation. Finally, it puts forward four design methods to construct the ambiguity of graphic language in poster design by using isomorphic graphics, mixed-dimensional graphics, abstract graphics, and bottom reversal, and discusses them with examples. The poster figure carries the core information of the theme with its unique imagination. Adding fuzzy elements to the appropriate semantic meaning of the poster graphics can not only improve the expression of the visual image, but also present a rich visual experience, which makes the audience have imagination and thinking in the interpretation.

KEY WORDS: poster design; graphics; fuzziness; design method; imagination

“模糊”一词在英文中为“Fuzzy”, 有人译为“弗晰”“乏晰”“勿晰”。模糊是客观存在的, 在自然界、社会界、艺术界中都存在着诸多的不确定, 电影中留下的悬念、书法中的流动感、戏剧中的虚空都体现出模糊性, 它被作者无意识地运用在作品中。模糊理论是建立在唯物辩证法的哲学基础之上的, 强调不同审美对象之间的密切联系, 重视事物彼此之间的中介作

用, 注意它们的不可分割性^[1]。招贴是一种独立视觉语言, 招贴图形利用朦胧、模糊的表达方式较之直接清晰的表达更有想象余地, 更能增强观者参与思辨互动的力度^[2]。“模糊性”是招贴设计图形语义的延伸和拓展, 研究招贴设计中图形语言的模糊性传达, 能够让招贴设计以更加多样化的形式予以呈现, 为其图形创作实践提供参考价值。

收稿日期: 2021-05-21

作者简介: 吴婷婷(1984—), 女, 湖北人, 硕士, 延安大学西安创新学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

1 招贴中“图形语言”的意义

图形语言是用点、线、面等各种形式的基本元素来替代文字表现自身的形式语言,对招贴信息的传达有重要意义。图形将抽象的思维活动转化为可视的视觉语言,以其独特的想象力在招贴设计中承载着核心信息,并构成招贴设计的视觉中心,它由“意”和“形”构成,“意”是图形所要表现的主题,“形”是图形的结构与形式^[3]。画面的图形不能仅对主题信息的直接呈现,而是要利用直接或间接的关联形象作为媒介,经过创造想象的深入改造处理后,以超越现实的新形象表达主题信息,新形象是为了传达的目的而构建的^[4]。图形语言需要遵循传播规律,考虑受众的接受度和理解度。图形语言的形成既受现实的直接因素影响,又依靠经验的内驱力,是感官的直觉与经验感知的结合^[5]。

2 招贴设计中图形语言的模糊性特征

图形模糊性的产生是因图形具有象征、隐喻、暗示等特性,观者在理解过程中可能会引起判断上的不确定,这种模糊性的表达并不意味着所传递的信息是含糊不清的,而是在精准达意的前提下,弱化其绝对化含义。“模糊”的对立面是“精准”,两者在招贴图形设计中是相互交叉共融的辩证关系,借“模糊”的形表达“精准”的意,用“模糊”的个体表达“清晰”的整体,设计者从整体上把握图形的意蕴,是一种更高级的理性创造。

2.1 整体性

招贴设计画面中的图形元素是一般由若干个部

分组成的,在处理部分与部分之间构成关系时,应首先要把握各部分共同的性质,再通过巧妙地创意表现形式使其统一在画面中。这些共性部分渗透于相互之间,又赋予各部分以整体的生命力。整体性是整体体现的程度,在招贴设计中着重表现在对物形的整体把握,其表达不在于细节的逼真,而在于整体的统一,不在于部分的精确,而在于整体的模糊^[6]。海洋记忆系列招贴见图1,两幅招贴利用电路板为背景,从全局上分别突出海豚、海龟这一主体形象,传递出人类把有害物质引入海洋环境而造成海洋生物资源的破坏。物形的局部细枝末节虽被省略,但其轮廓、印象被保留下来,海豚和海龟在复杂的背景中被突出强调出来,与电路板相交的各部分相互交融,重新组合成一个统一的整体。如果各个部分相互游离,执着地地留各自细部特点的清晰性,也不可能形成密切联系的整体。

2.2 不确定性

招贴设计中运用矛盾空间、正负形、抽象图形等表现手法都会让观者产生不确定的模糊状态,观者从不同视角、不同侧面可以解读到多重意义,从而造成传达信息过程中的诸多不确定,是模糊性的一种表现。面对一幅招贴作品,当观者把目光放在一个凝聚点上,就是静止看物形,如果随着视线转移到画面的各个角落,就会留意到确定性本身存在着一些中间环节,这些中间环节是与主题相关联的,是运动着的^[7]。福田繁雄设计的招贴展见图2,画面利用简单的线条和黄色背景,再结合四个不同视角下坐着的人,表现出三维立体空间,随着观者视点的转换和交替,呈现出不合理的空间关系,从而产生对空间形态的不确

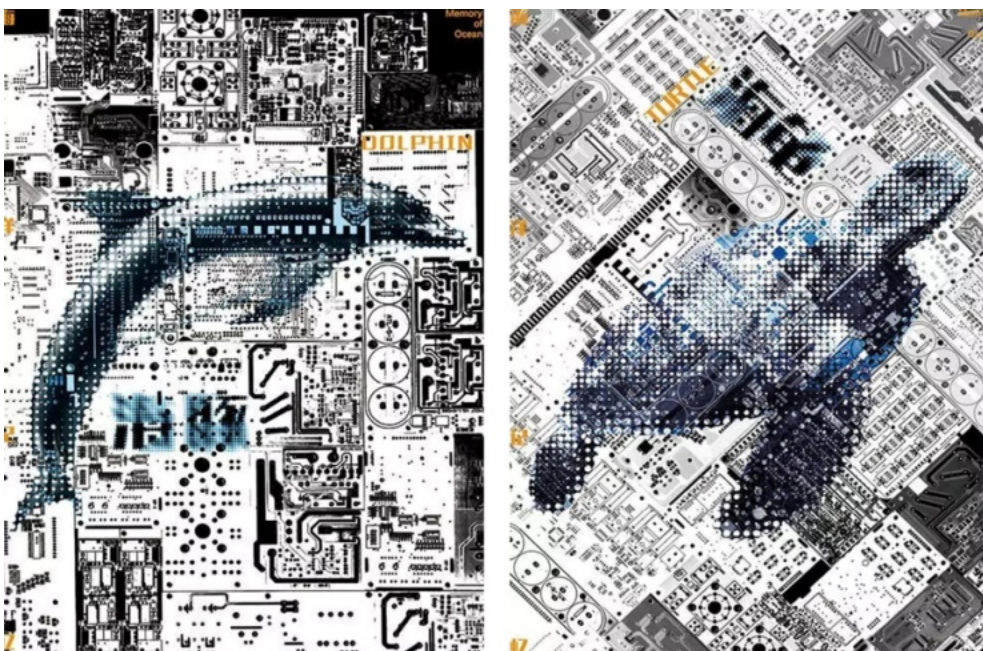

图1 海洋记忆系列招贴
Fig.1 Ocean memory series posters

定。所以视觉的流动性所导致的不确定，是形成模糊性的根本原因，不确定性带来的视觉内容使招贴作品具有想象力。另外，有着不同经历背景的人在面对同一幅招贴也会产生不同的感受，在解读图形的过程中也会产生差异性和多义性。

2.3 互渗性

招贴创意思维中的互渗现象重在表达主体意识^[8]。旨在追求同一事物多侧面、多层次的复杂联系中的多义性、共同性，从而在更高水平上体现特定事物多样统一的美。互渗性即通过中介进行过渡，是形与形之间联系的纽带。在招贴设计中，中介也被称为共生，共生图形是将两个或两个以上的图形共处一种状态，图形之间互为体，呈相互依存、融合的状态。共生图形具有新奇、怪诞的特点，使观者突破了对客观世界的认识和理解，进入一个不可思议的造型世界。反艾滋病公益招贴见图 3，用象征邪恶与死亡的毒蛇与女性背影拼接在一起，告诉公众一些看似美好的事情背后可能暗藏杀机。毒蛇与女性背影之间相互作用、相互转化、相互过渡，也就是亦此亦彼的模糊

性。互渗现象的模糊性是舍弃物与物之间相互区别的复杂的中间环节，体现了客观事物的多样性。

3 招贴设计中图形语言的模糊性表现

3.1 想象投射

图形语言的创意是通过创造想象表现出来的，想象是透过知觉的窗户，复现出表象、意象，再造、创造出新的形象的心理过程^[9]。其构建过程是异常复杂的，形态飘忽不定，结构要素本身也具有多义性，并呈现交叉状态，常以一种游戏的思辨方式去启发与影响观者的思考，使画面产生出一种具有巨大想象力的空间，想象最大的活性在于它的模糊性。

设计者常常运用想象的方法来把握事物的思维活动，以表象为材料进行，通过事物的个别特征去把握一般规律，揭示事物的本质属性和事物的结构关系。岗特兰堡设计的土豆系列招贴见图 4，画面中的土豆脱离了自然属性，设计师通过对土豆缠绕、中切、十字切、堆砌等深度分离的处理方法，并运用红绿、

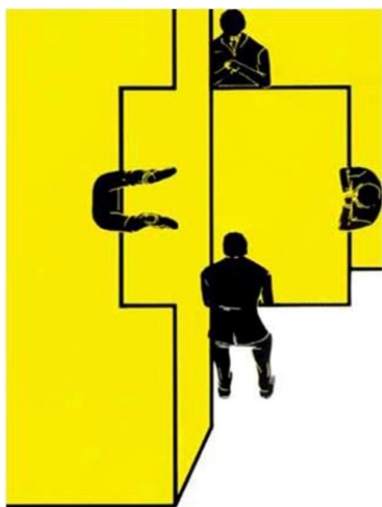

图 2 福田繁雄招贴设计展

Fig.2 Shigeo Fukuda's Poster Design Exhibition

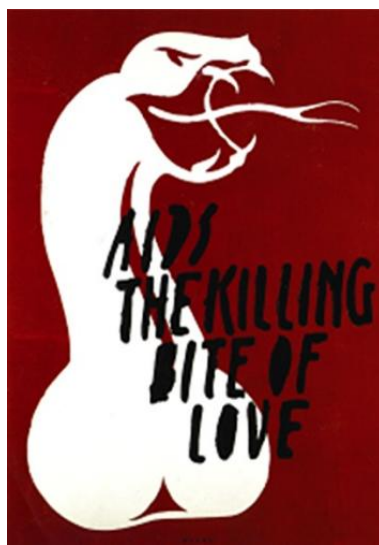

图 3 反艾滋病公益招贴

Fig.3 Anti AIDS commonweal poster

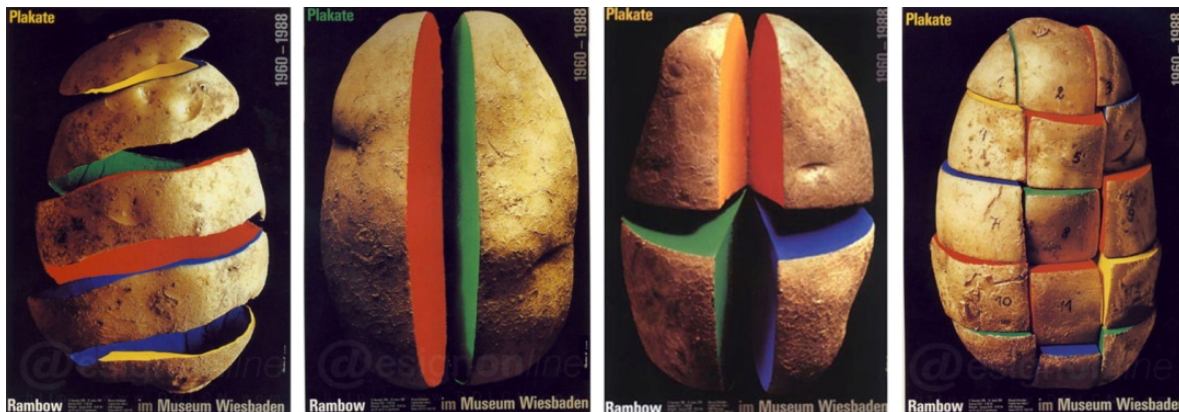

图 4 岗特兰堡土豆系列招贴

Fig.4 Gangland potato series poster

图5 意大利 ESSELUNGA 超市平面招贴广告

Fig.5 Poster advertisement of ESSELUNGA supermarket in Italy

黄蓝两组互补色,使普通的土豆呈现出纵深空间,观者所看到的不仅是土豆的二维表面,更多的是在探寻切割面所产生的多个空间层次背后的意义。普通的土豆在设计师丰富想象力的创造下具有更深刻的含义,使观者在客观现实与想象之间产生新的解读。

3.2 相似性

不同事物之间都会存在着显在或隐含的相同、相近的部分,这种普遍存在的相似性,形成了事物之间的交叉、融合、互渗。相似块可以使观者从一个点联想到另一个点的相似,由此及彼,在迷糊境界中漫游,从而获得多方面的信息传达和模糊意蕴^[10]。在招贴设计图形元素构成中,寻找物形之间的相似性是以主题为出发点,在看起来相似的或是相差甚远的物形之间找到形态的共性部分,可以从“形”或“意”上去观察相似之处。意大利 ESSELUNGA 超市平面招贴广告见图5,将普通的蔬菜和、水果与其他物形进行巧妙结合,产生了拟人化的趣味图形效果,观者会不自觉地通过相似性联想快速地意会到图形所要传递的信息内容,引发美感共鸣,产生丰富的情感体验。

3.3 情感移植

情感是人与人之间最微妙的关系,富有感性基调的招贴能更容易触碰到观者的情绪或情感反应。情感移植即情感渗透,它可以促进审美观照时的显意识和潜意识相互交织、显隐相间,从而呈现出不确定状态,增加其多样性和丰富性^[11]。招贴中的情感转换过程是通过图形之间的交融状态产生的,如果被画面事物的情感打动,观者自己的情感也会向其倾注,与画面发生共鸣,以至于在思想感情上不知不觉跟着主体走,参与到画面中,这就是移情作用。它与观者的潜意识在发挥作用时所产生的“情感跟踪”有关^[12]。

反皮草公益招贴《醒醒吧,妈妈》见图6,画面

图6 《醒醒吧,妈妈》反皮草公益招贴

Fig.6 Wake up, mom anti fur commonweal poster

摒弃了常见的血腥场景,以人性的角度来传达主题内涵,利用动物之间的亲情打动观众,以绘画的形式表现了一个温情的场景,两只小狐狸在时尚展示橱窗前天真的仰望,盼着妈妈醒来,但妈妈已经被人类制成皮草大衣,标上价格,等待消费者购买,设计者用拟人的手法让人们了解到皮草消费背后的残忍。通过由“物”及我的途径实现情感转移,由移情所导致的模糊性,强化了人的审美情趣,提高了人的精神境界。

4 招贴设计中图形语言的模糊性设计方法

4.1 同构图形

在招贴设计中,单一的、固定的视觉形象难以引起观者注意。奇特的图形表现成为设计的重心,将不同性质的物形进行巧妙地结合,由两个或两个以上的形态组构成一个新造型,由此通过形态间的联系产生

新意义,或借助人们熟悉的形象素材来表达另一种物的意义。一般分为异形同构和异质同构两种方式,前者是通过造型的相似性,将不同物形联系成一个整体,后者是在保持原有形态的基础上,通过对质感和内容的变化来表现。同构图形体现模糊特征的整体性,构成体之间衔接自然,含义表达合乎主题。物与物、形与形在相互对立、相互融合中达到协调统一。不同物形之所以能够组合成一个统一的新形象,是因为它们之间或多或少都存在一定的联系条件。

靳埭强设计的“第三届艺术节”招贴(见图7),将印度舞蹈装扮中的经典发饰、中国戏曲中充满神韵的眉眼、泰国假面舞剧中的鼻子、日本浮世绘文化的嘴部,四国艺人面部化妆的特征部分组合成新脸谱,各个不完整的元素结合在一起,形成了一个崭新的整体形象,由此表现亚洲艺术节的丰富性和各国艺术文化风采。这种整体性的模糊和模糊的整体性,由于不断实践着自我调节,获得了新的意义。

4.2 混维图形

混维图形是通过奇特的构思和想象,运用透视、色彩、明暗、拼接等手法将一维、二维、三维图形进行混构,具体说就是把二维的空间物形创造出三维空间的艺术效果,把三维空间的物形二维平面化,这种二维三维的空间转换组合,构成一个趣味性的视觉效果。混维空间看似具有一种被欺骗的感觉,给观者带来不确定的视觉感受。岗特兰堡为费舍尔出版社设计的招贴见图8, a 画面中的手从书籍封面的平面空间转化到手握书的三维空间,书悬浮在空中并在底部投下阴影,视觉的悖论带给让观者一种模糊的空间感。b 图中手和笔在超出书籍封面开本范围的上下开口处继续延伸,形成综合混维的空间转化效果,视线被引导定格在文字信息上。空间意识的模糊让观者在探索中不断变化思维角度来寻找视觉表现带来了多重意义^[13]。

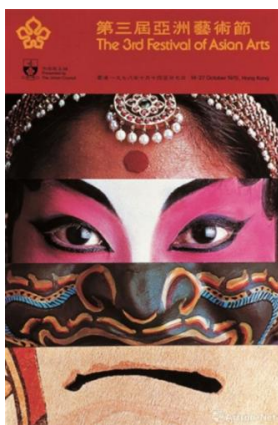

图7 “第三届艺术节”招贴
Fig.7 Poster of “the third Art Festival”

a

b

图8 岗特兰堡系列招贴
Fig.8 Gangland series posters

图9 《日本舞蹈》招贴
Fig.9 “Japanese Dance” poster

4.3 抽象图形

招贴图形创作中,“形”的具象与抽象是相互渗透、相互依存的。抽象性图形表达着具象性的主题含义,或者是笼统的、整体的显示着模糊特征的形象。抽象化的作品所呈现出来的模糊是隐藏在抽象化的形态之中,观者接触到的不是物象原形,而是原形的抽象或变形。可见,创作抽象图形先要把具体物象变为抽象形象,最终结成模糊。田中一光设计的《日本舞蹈》招贴见图9,用方格将版面等分分割,以不同几何形构成的人脸作为主体形象,几何形按照方格位置分布在方格骨格上,中间用两个内倾斜的半圆代表眼睛,一大一小的圆错位组合成嘴,相互统一产生了微笑的表情,使整个设计充满了生机。虽然画面抽象为几何形,但可以看出对其进行了筛选、扬弃、简化,仅仅保留物象的框架、骨格,甚至用变形去改造、再造这些框架、骨格,这就必然给它的形象带来模糊性。

4.4 图底反转

图与底之间的视觉差异对比,是感知图形的前提。图与底的关系并不是一成不变的,可以通过设计者对形体关系的处理,进行“图”与“底”的相互转换。图底反转是同一个图形分别以“图”或“底”作为视觉焦点,会得到两个不同的图形,两个形之间相连紧密,轮廓线相互转换共用。德国设计师德雷维斯设计的《安托尼和克雷欧佩特拉》招贴见图10,画面主体由基督文化中蛇与女人的双腿构成,在女人双腿之间的夹缝处巧妙地融入蛇的形态,当观者欣赏白色柔美的女性形象时,同时视线会被中间一条游动的蛇所吸引,通过图底反转的设计方法将两个完全不相关的事物紧密联系在一起,形成相互交错、共通共融的视觉效果。设计师将把画面中的虚空间开发出来增强主题意义,使画面的每一个空间发挥作用,通过图形之间相融共生、相互作用的形式来表达两者之间隐含的关系。视线在图与底之间来回切换,由此及彼,

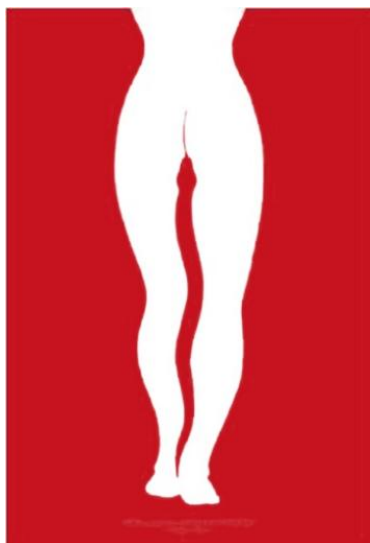

图 10 《安托尼和克雷欧佩特拉》戏剧招贴
Fig.10 Poster of *Antony and Cleopatra*

由点到面的扩展,原本单一的图形创造出一语双关的双重意象,呈现出飘忽不定的模糊状态。

5 结语

运用上述任何一种图形模糊性设计方法去创作招贴,最终旨在创造合适的视觉样式,使招贴图形表达更具探索空间。准确传达出主题信息是招贴的基本功能,但也不能仅停留在图形元素的表层含义,要善于利用其多义性来意指,在不确定中挖掘碰撞交叉点,达到有限中寓无限的可能。招贴设计中的模糊是经验感知与内涵语义有关的一种视知觉感受,图形语义由受众根据画面渗透出的整体信息而赋予,在理解过的程中很可能产生与设计者并未有意要表达的意义,而这些添加的意义也许会更符合释义的合理性。招贴图形创意的表现具有联想维度和意义的延展性,对其语义的解读是一种见仁见智的游戏,模糊结构可以让观者结合自己的经验去理解图形的表达^[4],当然图形语言的模糊表达并不是答非所问,是要在确保与主题含义传达信息紧密联系的基础上去构建。设计师有效利用模糊性能设计出更具有审美包容性的作品,模糊性理论也能给设计者提供新的思维创新方法。

参考文献:

- [1] 王明居. 王明居文集[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2012. WANG Ming-ju. Collected Works of Wang Mingju[M]. Beijing: Culture and Art Press, 2012.
- [2] 陶蓉蓉. 不确定的魅力——模糊性理论在设计中的应用[J]. 艺术探索, 2009, 23(4): 114-115. TAO Rong-rong. The Charm of Uncertainty: The Application of Fuzzy Theory in Design[J]. Art Exploration, 2009, 23(4): 114-115.
- [3] 林家阳. 招贴设计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018. LIN Jia-yang. Poster Design[M]. Beijing: Higher Education Press, 2018.
- [4] 刘花弟. 现代广告设计中的图形语言[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 21-24. LIN Hua-di. Graphic Language in Modern Advertising Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 21-24.
- [5] 杜明铭. 广告设计中视觉传达模糊性分析[J]. 设计, 2016(3): 134-135. DU Ming-ming. Fuzzy Analysis of Visual Communication in Advertising Design[J]. Design, 2016(3): 134-135.
- [6] 刘花弟. 现代广告设计中图形语言“真实性”及“模糊性”特质探析[J]. 南昌航空大学学报(社会科学版), 2012, 14(3): 116-120. LIU Hua-di. Analysis of the Authenticity and Fuzziness of Graphic Language in Modern Advertising Design[J]. Journal of Nanchang Aeronautical University (Social Science Edition), 2012, 14(3): 116-120.
- [7] 陆泉. 老年人产品的模糊性设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(15): 74-77. LU Quan. Research on Fuzzy Design of Products for the Elderly[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(15): 74-77.
- [8] 谭建梅. 招贴设计中图形符号的残缺意味[J]. 设计, 2017(7): 128-129. TAN Jian-mei. Incomplete Meaning of Graphic Symbols in Poster Design[J]. Design, 2017(7): 128-129.
- [9] 黄朝伟. 招贴设计中悖理图形创意语言研究[J]. 装饰, 2015(8): 130-131. HUANG Chao-wei. Research on Creative Language of Paradoxical Graphics in Poster Design[J]. Zhuangshi, 2015(8): 130-131.
- [10] 王辉. 当代日本招贴设计中的视觉语义研究[J]. 南京艺术学院(美术与设计版), 2008(3): 177-180. WANG Hui. Research on Visual Semantics in Contemporary Japanese Poster Design[J]. Nanjing Institute of Art (Art and Design Edition), 2008(3): 177-180.
- [11] 林伟. 模糊设计方法在功能鞋设计中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(22): 84-87. LIN Wei. Application of Fuzzy Design Method in Functional Shoe Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(22): 84-87.
- [12] 孙立平. 现代招贴广告设计中的图像表达探析[J]. 包装工程, 2020, 41(8): 297-301. SUN Li-ping. Analysis of Image Expression in Modern Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(8): 297-301.
- [13] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998. ARNHEIM R. Art and Visual Perception[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1998.
- [14] 黄海蓉. 藏匿的象征——作品意义的开放性和模糊性[J]. 艺术工作, 2019(4): 28-30. HUANG Hai-rong. Hidden Symbols: the Openness and Ambiguity of the Meaning of a Work[J]. Art Work, 2019(4): 28-30.