

平面设计中的意境营造

刘变琴¹, 刘卓²

(1.山西林业职业技术学院, 太原 030009; 2.晋中学院, 晋中 030619)

摘要:探究和分析平面设计中意境的营造方式,认识意境营造对于平面作品内涵和艺术形象的重要意义。基于意境的内涵分析其在平面设计中的界定及作用,结合实例探讨其在标志设计、招贴设计、书籍装帧设计中的具体应用,总结出标志设计中“艺术夸张、融汇传统、空间构成”的意境营造方式;招贴设计中“整体环境的协调、象征寓意的创新、空白空间的营造”的意境营造方式和书籍设计中“封面和封底的寓意、插图和内页的互补、材料和风格的统一”的意境营造方式。因此,在平面设计中进行合理的意境营造,能够为设计作品增添文化寓意,凸显精神内涵,提升整体的艺术表达效果。

关键词:平面设计;意境;内涵;寓意

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0260-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.050

Artistic Conception Creation in Graphic Design

LIU Bian-qin¹, LIU Zhuo²

(1. Shanxi Forestry Vocational Technical College, Taiyuan 030009, China;

2. Jinzhong University, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: It aims to explore and analyze the way of creating artistic conception in graphic design, and understand the importance of artistic conception to the connotation and artistic image of graphic works. Based on the connotation of artistic conception, its definition and function in graphic design is analyzed, and its application in logo design, poster design and book binding design with example is discussed, and the formula of "artistic exaggeration, fusion of tradition, space composition" and "the coordination of the whole environment in the design of poster" is summarized. The creation of the symbolic meaning, the creation of the blank space, the way of creating the artistic conception and the design of the book, the meaning of the cover and the bottom of the cover, the complementation of the illustrations and the inner pages, the unity of the material and the style are analyzed. To create reasonable artistic conception in graphic design can add cultural implication to the design work, highlight spiritual connotation and enhance the overall artistic expression.

KEY WORDS: graphic design; artistic conception; connotation; meaning

一件优秀的艺术作品,必须具备艺术语言、艺术形象、艺术境界3个要素,其中艺术境界是对艺术语言、艺术形象的升华,是评判艺术作品水平高低的重要标准^[1]。具体到平面设计而言,意境的营造已经成为其重要的艺术表现特色,对平面设计艺术的发展起到了积极的推动作用,因此,无论是标志设计、招贴设计、书籍装帧设计,还是广告设计、包装设计,设计师都将意境的营造作为重要标准,借此揭示艺术

本体意象的本质意义,从而使得平面设计作品以某种特定的氛围,进一步强化亲和力和感染力,获得良好的社会反响。

1 意境的界定

“意”是指作者的创作思想和创作意图;“境”是指作品所反映的客观思想。所谓意境,是运用艺术意象,

收稿日期: 2018-01-09

作者简介: 刘变琴(1980—),女,山西人,硕士,山西林业职业技术学院讲师,主要研究方向为美术学和平面设计。

通信作者: 刘卓(1981—),男,山西人,硕士,晋中学院讲师,主要研究方向平面设计。

在主客体之间相辅相成、相互交融的基础上,将欣赏者引领向一个超越现实的境界中^[2]。它的独特之处在于能够使人产生或领悟到心灵中的奇妙,且只可意会不可言传。在平面设计领域,设计师为了表达设计的主要思想,在构造、图案、颜色、材料等方面进一步深化情调和韵味,以使作品产生一种独特的意境,最终与受众实现深层次的情感交流。这种意境的创设,不仅能够反映出平面设计作品的精神情感,而且还能体现出一种人文精神设计观,是现代化设计的新理念,其发展前景广阔。

2 平面设计中的意境营造

平面设计中意境的表达拒绝简单的堆砌和老化的创意,要求设计师必须进行大胆的创新,处理好各种有效因素的表达,实现更加和谐、完美的艺术表达^[3]。具体而言,不同的设计领域,不同的设计特点,不同的设计目的,都可以营造出不同风格的意境。

2.1 标志设计的意境营造方式

作为一种高度凝练化、抽象化的符号艺术,标志艺术常借助形式美等法则,创造具备丰富感情、寓意和理念物化的图形,借助其所营造的独特意境,引发受众的想象力,从而更好地传情达意^[4]。

首先,艺术夸张。一直以来,标志设计都追求传神写意的表达,拒绝简单的形式复制。为了表现出独特的意蕴美,设计师多会在设计过程中进行艺术夸张,通过提炼、组合、删简等手法,在似与不似之间达到传神的境界。中国京剧院的标志设计就是经过了艺术夸张处理的典型代表^[5]。整个标志利用简约的手法塑造了一个专心表演的京剧旦角面部特写,在其富含神韵的眼睛周围配有5朵粉红色梅花瓣,寓意“香自苦寒来”,展现出人们对京剧艺术家的崇高敬意。再次细化,便会发现这一面部特写在艺术表现中的重要作用。从造型上看,面部特写保留了柳眉杏眼的独特造型,凸显出浓厚的中国京剧特色;从色彩上看,低纯度的粉红色背景色和具备黑红两种高纯度的色调的柳眉杏眼,给受众呈现出一种意味深长的意境美,能够在强化整体视觉形象的基础上,恰到好处地传达京剧独特的艺术魅力。

其次,融汇传统。传统文化有着丰富的形式与内涵,是标志设计营造意境、提升效果的不二之选。以汉字为例,中国的汉字最早多是象形文字,后又加入了表意功能,发展至今,已经相当成熟,有着鲜明的文化表现力和艺术表现力^[6]。比如,北京王府井饭店的标志设计就将“王”字巧妙融入其中,配合传统的方胜盘长吉祥图案,借助简单的线条展现出来。与此同时,在图案4个边角的连接处做了断开处理,使整体形象更加接近汉字中的“井”字。高端领先的“王”字和

有着取之不尽,用之不竭寓意的“井”字,搭配简单又富有内涵的线条,创设出一种独特的艺术意境,实现了文字与图案的完美结合。

最后,空间构成。空间的设计方式能够构建一种“隐匿空间图形”的意境,增强标志设计的视觉冲击力,提升视觉效果。其中,负空间在标志设计中的应用很具代表性,其并不主张添加或改动任何造型要素,而是利用正形或正形围合的负空间,构成负空间的“图形”。比如,中国妇女联合会的标志设计用英文WOMEN的字首“W”寓意“妇女”,通过3个“W”构成一朵娇美挺秀的花朵,最为点睛的地方是花心处的圆点设计,瞬时让3个“W”构成的负形变成了汉字的“女”字,绝妙的艺术境界让整个设计天衣无缝。

2.2 招贴设计中的意境营造方式

在多媒体技术和数字技术飞速发展的今天,招贴设计已经成为一座城市文化和艺术的一部分,在推广城市文化和艺术方面有着积极作用。与其他的平面设计不同,招贴是被固定于一个环境之中的设计作品,必须做到与周围环境的融合,否则便会给人带来突兀的不和谐感,因此,在进行招贴设计时必须做好艺术意境的营造,以此感染受众,引起人们的共鸣。

首先,与整体环境相协调。招贴设计最高的境界便是将所要表达的艺术意境融入周围的环境,给人以身临其境之感。比如,在《苏州印象》招贴设计中,整个画面以黑色的夜幕作为背景,中间的圆形代表月亮,里面是两株荷花,给人以恬静、安详的审美感受。配合中国传统水墨画与现代画的艺术特质,使得月亮之中的荷花、月晕和水中月光倒影的波纹等意象共同创构了一种夜幕下的美景,让受众不禁为其极美的景象所折服。尤其是人们在夜晚漫步街头的时候,这样的招贴作品更像是现实中存在般,让人不得不停下来驻足观赏。

其次,象征意象的创新应用。很多招贴作品在设计时为了营造富含寓意的意境会借助一些融汇着作者的设计意念的视觉元素或精神元素,形成抽象的点、线、面的和谐组合^[7]。以设计师靳埭强的设计为例,其在设计时采用的点睛论就是赋予一个本身无意义的朱红而鲜亮的红点以新的意思,或代表伤痕,或象征太阳,或代表沟通,传递丰富的信息。比如,招贴作品《爱护自然》中的红点寓意自然界的创伤,其所营造的意境旨在唤起人类的良知和觉醒,提醒人们爱护自然,真爱生命;《香港佛教周》中的那“一点红”,表现了佛法与人常在,是一种“知心见性”的禅宗精神的显现。

最后,空白营造想象空间。将空白应用于招贴设计,能够起到补充主体的作用,不仅不会给受众的欣赏带来阻碍,反而会促使受众对白色背景部分所要表达的含义进行思考,给受众带来广阔的想象空间。比

如,著名的“鲁宾之杯”在设计时就借助空白营造出了足够的想象空间。初看上去,白色部分是一个杯子,但随着视线的转移,黑色部分的人脸便显现出来,而且在不停地转换视线过程中,视线留在杯子处,则人脸部分弱化,视线留在人脸处,则杯子弱化。这种意境的呈现,正是利用空白和视错觉所产生的。

2.3 书籍装帧设计的意境营造方式

没有书籍装帧就不存在书籍。在书籍装帧设计中,设计师需要传递的不仅是商品信息,更是一种文化信息,需要向读者展现书籍丰富的内涵和意蕴,强化书籍意境之美^[8]。鉴于书籍的结构特点,在意境营造上多借助其封面、封底、插图、内页、材料、风格等灵活表达,既可以同时进行,又可以是其中的一个方面。

首先,封面和封底的寓意。封面和封底有限的版面,其无法与丰厚的内容相比,因此设计师必须具备深厚的艺术功底和丰富的想象力,能够利用有限的版面来表达无限的意境,让读者在看到书籍之初便能通过封面和封底感受到书籍所表达的文化内涵和艺术意境^[9]。比如,在书籍封面设计中,设计师可以先对书籍作品进行关联性想象,在其中加入一些醒目元素或图案,然后再发挥创造性想象,在其中寄托某种寓意,创设一种深层次的艺术境界。《圆》的封面设计是一个充满古典美的圆玉镯子,但美中不足是这只镯子存在缺陷,有一个小小的缺口。乍看之下,受众不明所以,以为缺口的存在破坏了镯子的美丽外形,但走进图案所营造的意境便能真切感受到其所传达出的那种盼望台湾回归祖国的共同心声。

其次,插图和内页的互补。为了避免阅读文字的单调和枯燥,书籍装帧设计中常会进行必要的插图和内页设计,以更好地进行主题意境的营造和烘托。在对书籍中的插图进行设计时,设计师可以采用连贯式手法展现书籍想要表达的意境^[10]。比如,青岛出版社出版的《红楼梦(插图本)》中的插图设计全部遵循故事发展的情感起伏,在视觉上营造视觉传达效果,让读者可以轻松从书中的插图来感受故事的曲折变化。另外,在书籍的内页设计中,设计师可以充分利用其中的颜色、底纹、页眉和页脚等进行意境的营造,使书籍整体的风格得以更好地展现。

最后,材料和风格的统一。事实上,在书籍装帧设计中,其最终目的是在美学构思上实现各个有机组成部分的完美统一,创造出有品位、有内涵的装帧意境,因此,除了封面、封底、插图和内页的意境营造,还要对书籍的材料和装帧风格进行设计,从内到外,珠联璧合,进一步提升书籍的设计效果。

3 结语

意境为世界艺术表现领域增添了一种极具审美

价值的表现形态,对平面设计更是具有极高的借鉴、欣赏价值。意境的营造并不是一招一式就能取得立竿见影的效果的,需要设计师仔细研读并从中提炼精髓之处用于设计创意之中。可以说,意境的营造,任重而道远。尤其在当前这个信息交流日益频繁的国际大环境下,我国的平面设计在视觉表达上虽然有了很大的创新与提升,但是仍与世界先进水平有一定的差距。作为平面设计师,必须以虔诚的心态不断学习与借鉴先进的设计理念及设计作品,提炼和发现更多有利用意境营造的各种有效元素,再结合现代化的创作手法,为设计作品营造意境美感。只有这样,才能以真情打动受众,使平面设计作品获得最大化的实际价值。

参考文献:

- [1] 侯锦. 论现代平面设计的意境营造[J]. 产业与科技论坛, 2013(6): 148—149.
HOU Jin. On the Artistic Conception Creation of Modern Graphic Design[J]. Industry and Technology Forum, 2013(6): 148—149.
- [2] 符用宁. 探讨平面设计新理念——意境营造[J]. 大舞台, 2012(8): 144—145.
FU Yong-ning. Discussion on the New Concept: Graphic Design[J]. Big Stage, 2012(8): 144—145.
- [3] 张晓蓉. 中国平面设计中的意境创构[J]. 作家, 2014(10): 88—89.
ZHANG Xiao-rong. Artistic Conception in Chinese Graphic Design[J]. Author, 2014(10): 88—89.
- [4] 李晓光. 现代平面设计中图形创意的艺术意境探析[J]. 金田·励志, 2012(10): 74.
LI Xiao-guang. Artistic Conception of Graphic Creativity in Modern Graphic Design[J]. Kaneda: Inspirational, 2012(10): 74.
- [5] 王志敏. 标志设计中负空间的意境[J]. 包装工程, 2006, 27(3): 200—202.
WANG Zhi-min. Artistic Conception of Negative Space in Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2006, 27(3): 200—202.
- [6] 孙均海. 标志设计的意境美[J]. 美与时代, 2012(11): 82—84.
SUN Jun-hai. Beauty of Artistic Conception of Logo Design[J]. Beauty and Times, 2012(11): 82—84.
- [7] 陈露. 探究华人平面设计师靳埭强招贴设计的水墨意境[J]. 传承, 2011(2): 50—51.
CHEN Lu. Exploration of Chinese Graphic Designer Jin Daiqiang Poster Design of Artistic Conception of Chinese Ink[J]. Inheritance, 2011(2): 50—51.
- [8] 钟玮. 基于意境审美构建下的书籍装帧设计[J]. 湖南科技学院学报, 2016(2): 182—184.
ZHONG Wei. Artistic Conception of the Construction of Book Binding Design Based on[J]. Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2016(2): 182—184.
- [9] 余宇倩. 书籍装帧设计中的意境构建[J]. 艺海, 2013(1): 106.
YU Yu-qian. Artistic Conception Construction in the Book Binding Design[J]. Art, 2013(1): 106.
- [10] 史静姝. 书籍装帧设计中的空白意境研究[J]. 美术教育研究, 2016(14): 56.
SHI Jing-shu. Research on Blank Artistic Conception in the Book Binding Design[J]. Art Education in Book Design, 2016(14): 56.