

版面怀旧感设计的意义和方法

马建华

(延安大学鲁迅艺术学院, 延安 716000)

摘要: **目的** 探究版面怀旧感设计的意义和方法。**方法** 分析集个性、文化、信赖元素为一体而具有怀旧感共鸣作用的版面, 提出怀旧感版面设计应着重从版面的色彩、图形、字体、排版、材料及肌理等方面进行怀旧元素的集成设计。**结论** 怀旧是人们在生活中不断追求的情感需求, 版面中怀旧感设计也将是设计师值得研究的永恒课题。版面设计的怀旧需求随着人们审美意识的改变和提高而有所突破和发展, 设计者的方法应从书籍、电影、电视、多媒体等各种媒介上得到新的启发, 注重传统文化与现代审美的有机结合, 通过版面设计中的色彩、图形、字体及排版、材料及肌理4种表现方法来营造怀旧效果, 使消费者在怀旧感消费的驱使下全面提升版面的阅读价值与欣赏价值, 进而实现版面设计在形成个性化、体现文化性、产生信赖感3个方面的价值。

关键词: 版面设计; 怀旧感; 集成设计

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0292-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.055

The Significance and Methods of Nostalgic Design in Layout

MA Jian-hua

(Lu Xun College of Art, Yan'an University, Yan'an 716000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the significance and methods of nostalgic design in layout. The layout integrating the personality, culture and trust elements and having the resonance effect of nostalgia was analyzed. It was proposed that the layout design of nostalgia should conduct the integration design of the nostalgic elements by focusing on the layout color, graphics, fonts, typesetting, materials and textures. Nostalgia is the affective need of people in life. The nostalgic design in the layout will also be the eternal subject worth studying by the designer. The nostalgic needs of layout design make breakthroughs with the change and improvement of people's aesthetic consciousness. The designer should get new inspiration for the methods from books, movies, television, multimedia and so on. These methods should pay attention to the organic combination of traditional culture and modern aesthetic appreciation. The nostalgic effect is expressed together by color, graphics, fonts and typesetting, materials and textures in the layout design, so as to comprehensively upgrade the reading value and appreciation value of the layout when the customers are driven by the nostalgia, thus achieving the values of layout design in forming personality, embodying culture and producing dependence.

KEY WORDS: layout design; nostalgia; integration design

人们生活水平的提高促进了消费观念多元化的形成, 也使人们对商品的消费需求不再仅仅局限于商品的功能。一定程度上, 商品带来的精神享受也已成为一种消费需求。怀旧是人类共有的心理及文化现象, 是一种普遍存在的情感, 在每个人身上或多或少都有存在, 具有怀旧感的版面设计作为现代版面设计中的一种风格, 也正符合了人们怀旧情感的需求。

1 版面怀旧感设计的意义

怀旧是一种常见的心理现象, 即是指对熟悉的旧事物的一种心理趋势和表现状态, 是对过去的回忆和想象。怀旧感是受众在看到怀旧元素时的一种能够真切体味到元素所处的特定时代的一种心理感受。具有怀旧感的载体往往会给人们带来一种怀旧的审美感

收稿日期: 2018-06-28

作者简介: 马建华(1970—), 女, 陕西人, 延安大学鲁迅艺术学院副教授, 主要研究方向为视觉传达设计、民间美术。

受,怀旧在审美发展中,一直是一种情节,一种情调,一种品位,具有特定的艺术性。

版面怀旧感设计是设计师根据设计定位与需求,在作品中融入怀旧元素,进而吸引观众的注意力,同时实现信息的有效传达。其作用绝非等闲视之。

1.1 有利于形成个性化

随着生活水平的提高,人们对艺术的追求也更加多样化,其中也凸显了对怀旧符号的追求。怀旧符号是对人们往昔生活的表现,因此对当下生活的人们在视觉上会有一种陌生感,而陌生感则正是可形成个性化设计的一种重要表现形式。它不同于流行文化,它能带来可贵的个性表现,因此,在人们越来越注重个性化展示的今天,怀旧设计显然也已成为形成版面个性化设计的有效的方法之一。

1.2 有利于体现版面设计中的文化性

不同时代,总会产生一定的具有典型时代特色的文化符号,或是视觉的、或是听觉的、或是触觉的。随着时代的推移,人们会逐渐将这些符号封存在所属的时代,当然这些符号也就深深地烙上了那个时代的烙印。当人们遇到具有过往时代特色的文化符号时,总是可以唤起了人们内心深处的记忆,给人们感受到浓浓的时代文化味道。版面设计中怀旧元素的使用,既能符合现代人们对生活品质的追求,又能满足人们对个性自我的时尚表达,它是一种独特的文化符号,既是一种文化的传承,又是一种文化的创新,因此,它具有很强的文化属性。

1.3 有利于引发读者情感共鸣并提升信赖感

具有怀旧感的版面使设计作品会体现出特有的性格和情绪,容易使读者产生情感共鸣,给人以亲切感,进而形成信赖感。在现实生活中,人们往往会对于那些有着经久不衰历史或是对后人留下深刻印象的事物产生一种信赖感。从作为精神食粮的文学艺术当物质需求的饮食,都形成了一种文化现象,人们更信赖那种经过历史沉淀的成为品牌的食物,这种信赖是促使人们更深入地了解该事物并产生购买力的根本原因。

总之,在版面设计中,准确使用怀旧元素具有十分重要的意义。

2 版面怀旧感设计的方法

怀旧是一种情感,它可以涉及到艺术设计的一切领域。具有怀旧风格的设计不仅能够充分地体现商品特性,同时,其造型、色彩、材质等方面还具有浓厚的怀旧审美效果,因此,当今越来越多的设计师,试图将怀旧元素应用到书籍、包装、DM、唱片等与版面设计有关的设计作品中,这便形成了当下的怀旧设计潮流。具有怀旧感的版面设计需要通过使用能够使人产生回忆的视觉元素才能够实现,而这些元素均是

历史上一定时代、国家、民族、地域的人们创造的,它表现出不同的艺术特色。设计师只有把握好现代人怀旧心理和追求新潮的微妙关系,准确使用怀旧元素进行创意,在“旧”的基础上再融入“新”的设计元素,才能设计既能引起消费者的怀旧心理,又能满足对时尚潮流审美需求的具有怀旧感的好的设计作品^[1]。

2.1 用色彩表现怀旧感

不同的色彩会给人不同的心理感受,不同的国家和民族,由于受各自社会背景、经济状况、传统习俗和自然环境的影响,不同时代的人们会形成不同的色彩习俗,这也就使色彩有了时代印迹^[2]。当后人看到那个时代的色彩时,也就会使人联想到那个时代的相关事件、人物等,这正是色彩的怀旧感所致。当具有不同时代特色的色彩应用到版面设计中时,也自然会使人产生怀旧感。

色彩是视觉感官中最活跃、最敏感的要素之一,它能够以极强的视觉冲击力,影响到人们的心理和情感,尤其是具备复古风格的色彩更是如此^[3]。怀旧色彩包括两种:一种是指向性的,即在历史上的某个时期经常使用的色彩。具有时代特色的色彩,比如有,淡紫色的色彩组合会使人联想到维多利亚时代,会给人一梦想、诗词及浪漫理想的感受。20世纪60年代至70年代中期,草绿色的仿军装,成为当时流行的时候,草绿色也成为当时最为流行的色彩。20世纪70年代初,我国长沙马王堆汉墓的发掘,出土了许多汉代的丝绸和帛画,引起了国内外的广泛关注,因此马王堆的古香古色的色彩也就形成了那个时代的流行色,概言之,各个时代都会有各个时代的流行色。随着时代的发展,当后人们在用之前时代的典型的、具有代表性的色彩时,就会给人有走入历史,产生怀旧的感觉。另外一种降低色彩的纯度和明度,使色彩彩度较低,较为灰暗,因此原来的色彩性质也就变弱,让人感觉枯萎,给人一种平静感,比如黄灰色、红灰色、蓝灰色等饱和度低的各种灰度色彩都会给人以怀旧感。

2.2 用图形表现怀旧感

图形在设计中是不可或缺的设计元素,它不仅可起到装饰美化作用,同时可以表现一定的内涵。中华民族历史悠久,文化博大精深。5000年的古老文化传承中,产生了许多具有吉祥寓意的形式多样的传统图形,如有鱼纹、饕餮纹、牡丹纹、盘长纹、石榴纹等图形。不同时代有着不同时代的代表图形,如彩陶文化时代的鱼纹(见图1)、商周时期的饕餮纹(见图2)、隋唐时期有牡丹纹(见图3)等^[3]。纹样不仅有很强的装饰性,同时有着寓意吉祥的深刻内涵,这是由于对美好的向往是人类普遍追求的方向,当然也符合现代人的审美需求。将这些传统纹样应用到现代设计中不仅可以寓意美好,同时可以为设计增加浓浓的文化味道,加强文化内涵表现。

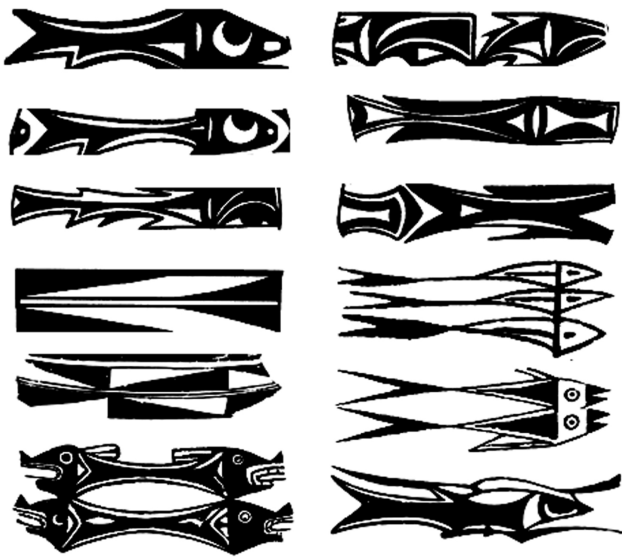

图1 彩陶文化时期的鱼纹
Fig.1 Fish veins in painted pottery culture period

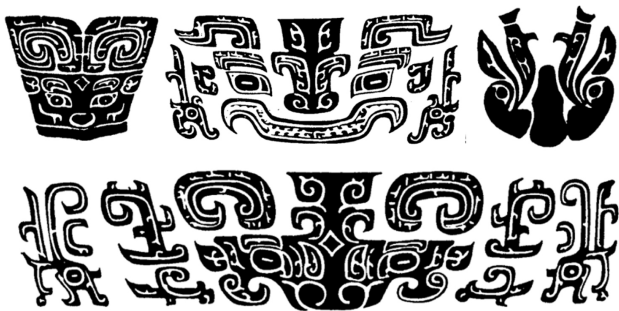

图2 商周时期的饕餮纹
Fig.2 Gluttonous grain in Shang and Zhou dynasties

图3 隋唐时期的牡丹纹
Fig.3 Peony patterns in Sui and Tang dynasties

在现代设计中, 有大量的古为今用的设计作品在不断涌现。例如中国联通公司的标志, 其创意是源于中国传统吉祥图形“盘长”, 寓意“源远流长, 生生不息”。其中的迂回曲线喻指现代通信网络, 整个标志意指在信息社会发达的当今社会, 联通公司通信事业的

发展会井然有序、畅通迅达、日久天长。标志吉祥寓意的内涵减弱了中国联通公司的商业性, 增强了文化气息和怀旧气息^[4]。“上海老酒”的包装设计, 也是充分利用了人们的怀旧心理进行设计的。石库门是 20 世纪二三十年代矗立在上海的典型建筑, 它是上海人华洋杂处、五方会聚过往生活的缩影。其中“石库门”造型简洁大方的单线勾勒, 使得“上海老酒”的中西文化融合表现得淋漓尽致, 达到了“石库门”强烈的识别性和深厚的文化内涵与“上海老酒”内容及精神的高度契合, 尊贵典雅的设计风格赢得了广大消费者的喜爱。

2.3 用字体及图文编排表现怀旧感

大约在 5500 年前, 人类的文字就已经形成, 文字从产生以来经历了原始文字、古典文字及字母文字 3 个时期, 从文字种类上又可以分为汉字、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文以及拉丁文、阿拉伯文、印度文、孟加拉文、尼泊尔文、朝鲜文、泰一老文、希伯来文、缅甸文等^[5], 每种类型的文字都会在字体发展历史中表现为一定的形式, 如汉字经历了从甲骨文、大篆等字体, 逐渐发展到隶书、草书、楷书、行书的过程; 拉丁文经历了罗马草书体、安色尔体、哥特体、现代体等多种字体发展过程。不同的字体会给读者带来不同的感受, 就汉字来说, 正书有严谨工整感、隶书有古朴端庄感、行书有潇洒灵动感、草书有飘逸洒脱感。非现代字体均会给人不同程度的历史感, 愈悠久的字体给人的历史感愈强, 给人的怀旧感愈强。

版面中的文字不仅可以传递文字含义, 同时还有一定的图形装饰性, 不同字体会给人不同的视觉感受和不同的视觉冲击力。香烟黄鹤楼 1916 的设计中, 设计师陈绍华就选用了小篆作为商品名称的字体, 小篆是在秦始皇统一中国后, 在秦国原来使用的大篆籀文的基础上简化而成, 创造的统一文字的汉字书写形式^[6]。将这种字体运用到包装上充分体现了黄鹤楼 1916 历史的久远。美国《时代》周刊从 2007 年 3 月 26 日发行的一期开始, 版面趋向怀旧复古效果, 呈现怀旧色彩效果, 并且将字号也改为《时代》20 世纪七八十年代沿用的小字体, 显示出复古气质, 改版后的内文标题字体进行了放大。其中怀旧感的表达, 正如《时代》总编辑理查德·斯腾格尔所说: “我们试着改变《时代》的‘DNA’, 来适应 21 世纪的这个母体^[7]。希望通过改版, 新颖的部分能让人眼前一亮, 同时也会延续精华的部分。”

版式编排经历了早期人类文献、东方古典书籍、西方中世纪书籍、工艺美术运动时期、新艺术运动时期、装饰艺术时期、未来主义、达达主义、早期现代主义、瑞士现代主义、后现代主义及现在的电脑现代设计形式等多种排版形式风格。设计中借鉴之前各个时代流行的版面设计的特点, 为现代排版设计所用, 则会在设计中表现出一定的怀旧感效果。如吕敬人《怀珠雅集》的封面和内文页, 都是采取传统汉字竖

排的编排形式进行设计的，《沈从文晚年口述》的封面版面也是采取了文字竖排的方式，设计均有浓浓的中国文化韵味。

2.4 用材料及肌理表现怀旧感

材料及其肌理也可给人以怀旧的感觉。在设计中，采用年久泛旧的照片、褶皱、浸染、模糊、枯藤、残荷、顽石、拓印、枯笔、灼烧的痕迹、拓片的斑驳、历史的风蚀等肌理效果，都会给人有粗糙、简朴的历史感，会让人想起过去失去的总是美好的东西，在版面设计如果能够灵活地应用这些怀旧元素，将会让版面增色很多。例如，我国书籍设计大师吕敬人设计的《朱熹千字文》（见图4），其中书涵上遒劲、粗犷的字迹仿佛从纸上立起来，犹如镶嵌入着的古老石碑，当年篆刻人手上的力量尽显其上。吕敬人认为《朱熹千字文》是刻在石板上的雕刻作品，装帧设计中应该有一种刀劈斧斫的力量感，因此，他希望人们能从设计中体会到雕刻的力度，触摸到它的纹路^[8]。吕敬人把此书挂在自己房间走廊的墙壁上，可见其喜欢的程度，且有不少外国人慕名前来购买。

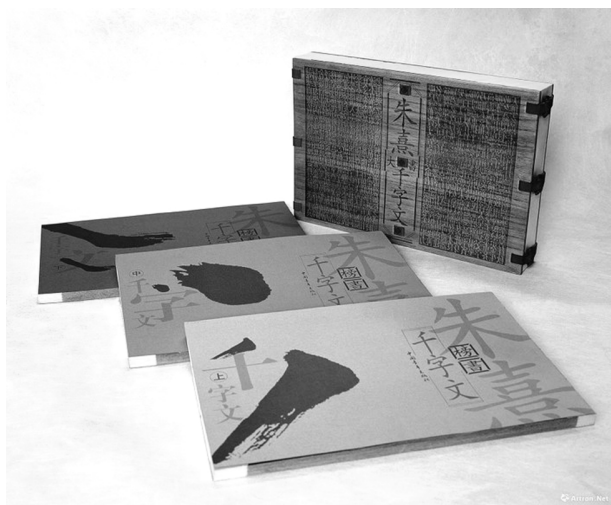

图4 《朱熹千字文》

Fig.4 Zhu Xi's Thousand-character Essay

总而言之，版面设计的怀旧需求随着人们审美意识的改变和提高而不断有所突破与发展，设计者应从书籍、电影、电视、多媒体等各种媒介上得到新的启发，在版面构成形式上多一些时代感，获得广泛的时代品格和视觉生命，以怀旧的方式唤起受众内心深刻对历史文化的记忆，表现出一种文化的记忆性文脉，使人们在接触到传统的、与当代生活完全不同的视觉符号时，获得视觉和版面趣味上的认同感^[9]。准确地对怀旧元素进行使用，能够使版面更加完美，怀旧成为历史的载体，演绎新的潮流。只有如此才能使版面设计永葆青春的活力又不缺少怀旧的色彩。用代表特殊经历的印迹表现怀旧，会使一部分有特殊的经历和背景的人有一种趋同感，并容易产生怀旧心理^[10]。

3 结语

版面中怀旧感设计将是设计师值得研究的永恒课题。设计师应注重传统文化与现代审美的有机结合，通过版面设计中的色彩、图形、字体及排版、材料及肌理4种表现方法来营造怀旧效果，使消费者在怀旧感消费的驱使下全面提升版面的阅读价值、欣赏价值，进而实现版面设计在形成个性化、体现文化性、产生信赖感3个方面的价值。

参考文献：

- [1] 刘春霖, 王家民. 过时日用品的再设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(2): 164—167.
LIU Chun-lin, WANG Jia-min. Redesign of Obsolete Daily Necessities[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 164—167.
- [2] 张如画, 刘伟. 设计色彩与构成[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
ZHANG Ru-hua, LIU Wei. Design Color and Composition[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2016.
- [3] 杨仲文. 复古怀旧风格在现代包装设计中的体现[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 208—210.
YANG Zhong-wen. Embodiment of Retro Style in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(12): 208—210.
- [4] 邹文兵. 中国传统吉祥纹样——盘肠纹艺术符号初探[J]. 设计, 2012(2): 172—173.
ZOU Wen-bing. Chinese Traditional Auspicious Patterns: a Probe into the Art Symbol of Bowel Pattern Plate[J]. Design, 2012(2): 172—173.
- [5] 欣士敏. 钱币文化与艺术[M]. 北京: 中国金融出版社, 2009.
XIN Shi-min. Coin Culture and Art[M]. Beijing: China Finance Press, 2009.
- [6] 白俊骞. 标点整理本《康熙字典》在篆文编排上的问题[J]. 贵州工程应用技术学院学报, 2015, 33(3): 88—91.
BAI Jun-qian. Research on the Problems of Ancient Characters's Punctuation Arrangement[J]. Journal of Guizhou University of Engineering Science, 2015, 33(3): 88—91.
- [7] 美国《时代》周刊改版版式趋向怀旧复古(图) [EB/OL]. (2007-03-26). http://www.china.com.cn/world/txt/2007-03/26/content_8012487.htm.
American "Time" Weekly Revised Version: the Trend towards Nostalgic Retro(Figure)[EB/OL]. (2007-03-26). http://www.china.com.cn/world/txt/2007-03/26/content_8012487.htm.
- [8] 吕敬人. 谈书籍装帧设计[EB/OL]. (2011-02-21). <https://www.douban.com/group/topic/17746872/?cid=206501758>.
LYU Jing-ren. Talking about the Design of Book Binding [EB/OL]. (2011-02-21). <https://www.douban.com/group/topic/17746872/?cid=206501758>.
- [9] 陈绘. 数字时代视觉传达设计研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2013.
CHEN Hui. Research on Visual Communication Design in Cigital Era[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2013.
- [10] 杜翼. 怀旧营销研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2014.
DU Yi. Research on Nostalgic Marketing[D]. Harbin: Heilongjiang University, 2014.