

现代招贴设计中的留白艺术

吴婷婷

(延安大学西安创新学院, 西安 710100)

摘要: **目的** 基于现代人们追求简约设计的审美趋势, 探究现代招贴设计对留白艺术的运用, 掌握留白技巧和方法, 合理布局画面各设计元素。**方法** 分析留白在现代招贴设计中的艺术作用, 认识留白的重要性, 结合案例提出现代招贴设计中反射、假借、光影三种留白方法, 在分析留白设计方法的基础上, 通过实例, 对招贴设计中常见的留白表现形式进行分类研究。**结论** 留白艺术是中国传统绘画艺术中的一种创作技法, 招贴设计中对其留白艺术的借鉴也是对文化与艺术的传承, 设计画面里的留白不单是作为背景存在, 更多是以一种含蓄的表达方式出现, 而不是“空”。设计师对留白艺术的恰当运用, 可以烘托招贴作品的意境, 突出主题, 打造对画面的想象空间, 提升作品的格调, 优化设计。

关键词: 招贴设计; 留白; 格调; 意境

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)04-0299-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.045

Blank Space Art in Modern Poster Design

WU Ting-ting

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

ABSTRACT: The work aims to explore the application of modern poster design to the art of blank space, master the skills and methods of blank space, and rationally lay out the design elements of the picture based on the aesthetic trend of modern people's pursuit of concise design. The work analyzed the artistic function of blank space in modern poster design, recognized the importance of blank space, and put forward three kinds of blank space methods in modern poster design: reflection, borrowing, light and shadow. On the basis of analyzing the design method of blank space, it classified and studied the common forms of blank space in poster design through examples. Blank space art is one of the creative techniques in traditional Chinese painting art. The reference of blank space art in poster design is also the inheritance of culture and art. Blank space in design pictures not only exists as a background, but also appears in an implicit way of expression rather than "empty". The proper use of the art of blank space by designers can foil the artistic conception of posters, highlight the theme, create imaginative space for pictures, enhance the style and taste of works, and optimize design.

KEY WORDS: poster design; blank space; style; artistic conception

招贴属于“瞬间”的视觉艺术, 它不是拿在手上供人欣赏的设计, 而是要张贴于公共场所, 受周围环境因素的影响, 需要以醒目突出的形象来表达设计主题, 用对比鲜明的色彩或大面积空白的艺术形式来夺人眼球, 强烈的视觉冲击力是招贴艺术的典型特征之一。在招贴设计中有许多图文需要安排, 有的设计师反其道而行之, 通过设置留白来缓解版面中过量信息给观者带来的视觉疲劳, 利用留白既能突出招贴醒目简洁的特点, 又能给人更多的想象空间。招贴设计中的留白通常

作为“配角”出现, 是一种衬托主体的“负空间”^[1], 利用留白的技巧可以使观者拥有与招贴对话的空间可能性, 同时也有利于增强招贴的艺术内涵和感染力。

1 现代招贴设计中留白的艺术作用

1.1 留出视觉焦点

视觉焦点是作品中最能引人注意的部分, 是画面中的重点, 也被称为“视觉震撼中心”。它可以是一

收稿日期: 2020-10-23

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。

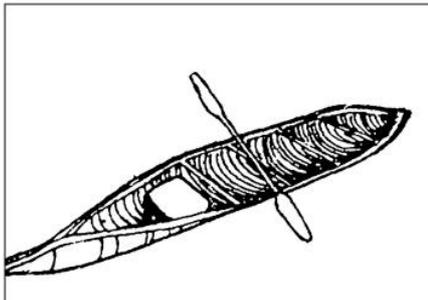

图1 白纸上的一艘船
Fig.1 A ship on white paper

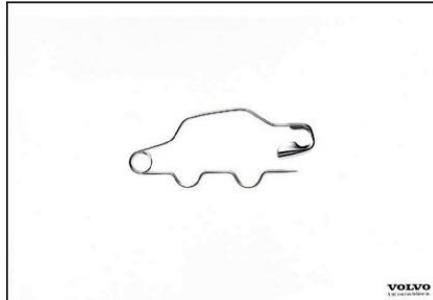
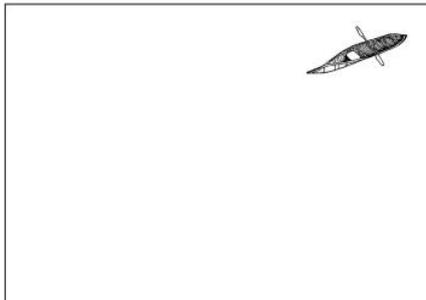

图2 沃尔沃汽车招贴
Fig.2 Volvo car poster

个点, 一条线, 一个面或一个色块。每张招贴都会有主题, 打造版面中的视觉中心来凸显主体对象, 留白往往能提高关注度, 通过放空观者视觉来突出主体^[2]。留白是运用于设计的一种表现手法, 具体的表现形式要根据每个招贴主题设计的风格、需求来设定, 目的都是为了让内容更加聚焦。

留白运用的是减法设计原则, 运用留白布局, 使主角醒目、被看见才是留白的真正目的。在招贴设计中, 并非是要将所有的信息平均地平铺于画面的每个角落, 填满所有的空间, 适当的留白制造透气的灵动, 留下合适的虚空间更易达到视觉上的一目了然。

1.2 留出意境

留白实际上来源于中国画技法, 画面通过有效的疏密组织来表现富有诗意的意向空间^[3], 与招贴设计中的留白所显现的意境有异曲同工之妙。古人曾说“计白当黑”, 表面上看起来是一片空白, 其实画中的白也属于画的一部分。留白能创造“画外之外”的意境, 任凭观赏者自由想象, 也是看画的一种乐趣。纯粹的白, 没有图案反而能让想象力自由延伸。正如冬天欣赏雪景时, 当大量的白色覆盖在物体之上, 大部分的物体已经与背景白融为一体。这也给剩下的没有被白填满的东西创造了无限的想象空间。

意境是从现实情景的客观形象, 延至虚境, 产生联想, 设计师或观者通过自身的认知能力和想象力, 造成实境与虚境相互转化、相互渗透的情景^[4]。招贴作品要表现出完整的意境, 就不能局限于对自然景物逼真的罗列, 只有创设虚境, 给观者留下揣摩、回味的内容, 才能使招贴作品更具艺术感染力。

1.3 留出空间感

空间是设计呼吸的必需品, 运用空间来表达主题, 是目前招贴设计正在兴起的一种新的构思方法。无论是平面设计还是绘画, 都是对于二维空间的构建, 其中必然涉及对空间关系, 也就是画面中正形空间与负形空间关系的处理问题^[5]。在设计中不是以图形为主就是以背景为主, 如果图形相对于空间而言过大, 或有意形成的空间被忽视, 那么就以图形为主; 如果图形非常小, 或空间的形相当有趣, 那么就以空

间为主。比如白纸上的一艘船见图1, “白”的多少与船的大小都能营造不同的空间感。当船的面积大于留白的空间, 感觉这艘船一下子就抵达了终点; 如果将船缩小, 放在空白画面中的一角, 视线就会顺着留白处产生观赏的节奏感。留白使画面显得空灵, 留白越大空间越宽阔。留白的画面透气、大方、简洁, 在有限的画面上可以表现出无限的空间, 这就产生了艺术处理上的以少胜多效果^[6]。招贴设计中的合理构图与留白能让作品达到深度传播的效果。

2 现代招贴设计中的留白方法

2.1 反射

反射是利用白色的力量凸显主体。白色能够反射任何颜色, 白色既不会抢走主角的光彩, 又不会让观者视线失焦。大片的白是为了衬托主图, 也让画面更干净, 从而产生视线的聚焦。沃尔沃汽车招贴见图2 (图2-4均摘自百度图库), 画面产生大面积的空白, 利用空白反衬出别针形象的重要性, 用一枚别针弯曲成沃尔沃汽车的轮廓, 但针尖并未扣在扣槽内, 给人一种不安全感, 采用逆向思维表达诉求主题“安全”。在大面积白色背景下, 别针形象极为突出, 利用“空”的区块凸显主题, 才是“白”存在的意义。

2.2 假借

假借是利用非白的颜色或同构型图案背景塑造留白的功效。留白的“白”并不代表单一的白色, 也可以是不同颜色大面积的“空白”, 正如在一望无际的大海中出现的一座孤岛, 视觉主角会转移到孤岛上, 被忽略的大海成了配角, 变成了眼中风景的留白, 是一种有意义的主配角关系。在招贴设计中, 如果在满版背景中出现一个挖空式的“白空间”, 相对于满版背景的主空间, 挖空的部分则变成了真正意义上的留白, 是一种有意义的背景色。

岗特兰堡系列招贴见图3, 用单纯的橙色作为背景, 在其衬托下画面中半开的书籍吸引了人们的视线, 对书籍背后空间的探索成为观者的视觉中心。可见, 非白的白也是一种留白。利用书籍书口与密密麻麻的背景人群形成疏密对比, 让书籍成为画面视觉焦

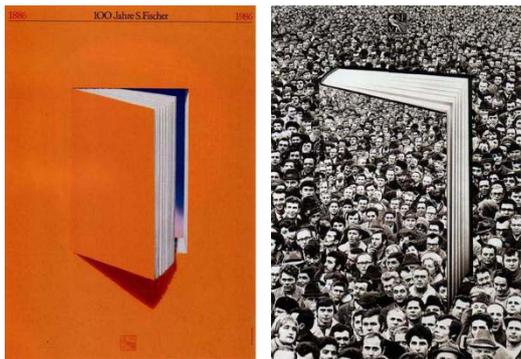

图3 岗特兰堡系列招贴
Fig.3 Gunter Rambow series posters

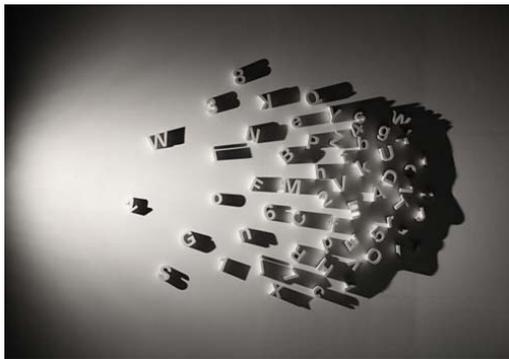

图4 字母墙
Fig.4 Alphabetical wall

图5 反皮草招贴
Fig.5 Anti-fur posters

点, 人群似乎在由远而近地走来, 产生运动感, 纹饰的铺设也是另一种“无”的概念, 却多了风格与氛围的诠释, 因此, 留白所说的“白”, 不单是指彩度上的白色, 还可视为一种单一性、大量的铺陈。

2.3 光影

光影是运用光线变化营造出立体感的强弱。灯光下的字母墙见图4, 在光线的照射下, 黑色影子的人脸侧面, 让字母墙变得有趣, 设计师借留白来掌控空间与对象之间呈现出来的氛围, 观者的想象力在空间和对象之间形成与作品对话的可能。在招贴设计中, 设计师常利用光影变化达到聚焦对象的目的。反皮草招贴见图5(图片摘自设计在线网), 画面透过光影让黑色的“白”有了立体的存在感, 即使画面由大面积黑色构成, 借助“光影”也能使主体物产生明暗对比并成为画面的视觉焦点, 这股视觉力量可能比直接使用对比强烈的颜色作出的效果更好。

3 现代招贴设计中留白的表现形式

3.1 “无形无意”的留白

“无形无意”的留白是可以理解为既没有具体的形, 也无表达的含义。在招贴中“无形”的留白可以看作是画面的背景, 将它留白的意义只是为了平衡画面各元素, 突出视觉焦点, 视觉上给观者带来呼吸的空间, 并无任何表达的内容。头痛药招贴见图6(图6—8均摘自百度图库), 褶皱的纸成为表现头痛疾病的可视化形象, 将“虚”化为了“实”。头部的褶皱在周围平整的色块下被强调, 黑色背景衬托出了主形, 宣传重点得到了观者的注意。黑色背景在作品中被看作是留白, 为了与白纸形成对比, 凸显主体物而存在。

3.2 “无形有意”的留白

“有意”的留白是指经过设计师精心布局的, 为了让表达的内容更加明确形象, 通过“留白”达到凸显主题的目的。比如妮维雅晚霜招贴见图7, 在大面积深蓝色的背景上, 将产品的外盒与面霜质地直观地呈现, 背景与外盒的同色处理使高明度的白色即使所

图6 头痛药招贴
Fig.6 Headache medication poster

图7 妮维雅晚霜招贴
Fig.7 Nivea night cream poster

占面积很小, 也成为了画面的视觉中心, 用月亮图形烘托夜晚, 用商品图形同构月亮点题, 表明此商品可以在夜晚呵护肌肤, 瓶盖上的文字“night”与月亮相呼应, 画面简洁明了, 并产生了有意味的色彩效果。

“白”虽然观之无形, 但却是一种意境的体现^[7]。“无形有意”的留白既能有效地缓解读者的视觉疲劳, 又传递了主题含义。

3.3 “有形有意”的留白

“有形有意”的留白是设计师根据设计意图主动安排的, 通过合理的视觉布局, 打造视觉美的比例, 使画面有宽阔的呼吸空间, 更贴近视觉传达的初衷。看似空白的画面却体现了设计师对虚实空间对比的掌握^[8]。

比如无印良品招贴见图8, 无印良品在设计上总是用极少的元素传达品牌的概念, 注重人文关怀和人性化体验。除了设计的产品主题外, 并没有其他的元素, 运用与画面平行的地平线塑造一个宽广无限的空间感, 微乎其微的人影作为一个“点”元素站立于地平线上, 显得无足轻重。留白在招贴设计中可以体现出一种高雅的气质, 这种气质就是格调, 留白中格调的显现就是设计形式在空间中虚实的存在。留白下的虚实空间对比, 给主题提供了更多的视觉感受。无印良品在产品诉求中传达“这就是生活的态度”, 即“无, 亦所有”的理智豁达观念。

图8 无印良品招贴
Fig.8 MUJI poster

4 结语

留白可以是留出黑、白或其他任意颜色,也可以没有任何多余繁琐的装饰,符合简约的设计风格。在招贴设计中,留白是抽象思维中的造型“具象”表现^[9]。在留白布局思维的控制下,不仅画面的张力会加强,所表现的内容也更加清晰。成功的留白可以体现作品的精致感、高级感,在招贴设计中常见到用留白的方法来打造产品高雅、自然舒畅的视觉感受。留白在招贴设计中要发挥积极作用,配合画面元素力求达到更好的视觉效果。当然,设计师也要避免留白的设计误区,为了留白而留出空白是一种浪费,留白是一种有意识地加以运用的工具^[10]。留白的处理要求设计的图形文字尽可能地简洁、单纯,图形和文字本身富有创意魅力,更有一定的挑战难度。

参考文献:

- [1] 裴旻. 招贴设计中图形简约合宜的方法表现[J]. 装饰, 2008(6): 84-85.
PEI Jiong. Simple and Suitable Graphical Representation in Poster Design[J]. Zhuangshi, 2008(6): 84-85.
- [2] 陈晓丹, 朱华. 现代视觉传达设计中的空白空间[J]. 包装工程, 2011, 32(14): 33-36.
CHEN Xiao-dan, ZHU Hua. Blank Space in Modern Visual Communication Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14): 33-36.
- [3] 李利民. 试论招贴设计艺术的表现手法[J]. 温州大学学报, 2001(1): 20-23.
LI Li-min. On the Art of Poster Design[J]. Journal of Wenzhou University, 2001(1): 20-23.
- [4] 吕村. 空白意境在艺术设计中的运用探析[J]. 包装工程, 2012, 33(18): 128-131.
LYU Cun. Exploration and Analysis of the Application of Blank Artistic Conception in Artistic Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(18): 128-131.
- [5] 张若滢. 论招贴设计中的排版艺术[J]. 包装工程, 2013, 34(14): 95-97.
ZHANG Ruo-feng. On the Typesetting Art in Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34 (14): 95-97.
- [6] 阿历克斯·伍·怀特. 平面设计原理[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015.
ALEX W. Principles of Graphic Design[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2015.
- [7] 黄丽丽. 招贴设计中的简约主义风格[J]. 包装工程, 2017, 38(16): 254-256.
HUANG Li-li. Simplicity Style in Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(16): 254-256.
- [8] 原研哉. 设计中的设计[M]. 济南: 山东人民出版社, 2015.
YUAN Yan-zai. Design in Design[M]. Jinan: Shandong People's Publishing House, 2015.
- [9] 刘磊. 浅析招贴设计中的简约风格[J]. 戏剧之家, 2015(14): 193-194.
LIU Lei. Simple Style in Poster Design[J]. Drama House, 2015(14): 193-194.
- [10] 宋朝阳. 现代平面设计中的留白艺术[J]. 包装工程, 2016, 37(22): 221-224.
SONG Chao-yang. White-space Art in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(22): 221-224.