

平面设计常用表现手法

BIN WANG

海南科技职业大学, 中国·海南 海口 571126

【摘要】现如今我们正身处于信息爆炸的社会, 人们对图像记忆功能的减退导致了图像传递信息的功能性减弱, 对视频影像等的司空见惯也导致了平面设计在视觉语言表现方面的重复。而装置艺术作为一种全新的艺术样式, 有着很强的视觉冲击力, 并且可以与观众产生亲密的互动, 近两年在我国很受关注。将二者很好地结合可以增加平面作品的多样性和互动性, 使得平面设计在装置艺术的帮助下发挥更大的信息传达力度以及视觉表现力度。

本文以平面设计元素在装置艺术中的表现形式为出发点展开研究, 首先分析了平面设计和装置艺术之间的关系, 并做了必要性的讨论, 着重从二者元素间的相互联系和如何进行优化整合几个方面层层深入; 其次列举了几个典型的案例进行分析, 得出二者本身就有着许多相同的元素, 并且在一定条件下可以相互转换, 这就为平面设计元素主导的装置艺术创作提供了可能。最后以毕业作品《谧》为例, 将理论和实践相结合, 探索了装置艺术和平面设计相结合的可行性, 为平面设计在装置艺术的帮助下有一个更好的发展提供了创作思路。

【关键词】装置艺术; 平面设计; 平面设计元素

Commonly Used Expressions in Graphic Design

BIN WANG

Hainan Vocational University of Science and Technology, Haikou, Hainan, China 571126

[Abstract] Nowadays, we are in a society with information explosion. The decline of people's memory function of images leads to the weakening of the function of images to transmit information. The commonality of video images also leads to the repetition of graphic design in terms of visual language performance. As a brand-new art style, installation art has a strong visual impact and can generate intimate interaction with the audience. It has attracted much attention in my country in the past two years. A good combination of the two can increase the diversity and interactivity of graphic works, so that graphic design can play a greater role in information communication and visual expression with the help of installation art. "This paper starts from the expression of graphic design elements in installation art, firstly analyzes the relationship between graphic design and installation art, and discusses the necessity, focusing on the relationship between the two elements and how to carry out The optimization and integration of several aspects are in-depth; secondly, several typical cases are listed for analysis, and it is concluded that the two have many identical elements and can be converted into each other under certain conditions, which is a device dominated by graphic design elements. It provides a possibility for artistic creation; finally, taking the graduation work "Ming" as an example, combining theory and practice, it explores the feasibility of combining installation art and graphic design, and provides a better way for graphic design with the help of installation art. Development provides creative ideas.

[Key words] installation art; graphic design; graphic design elements

1 绪论

1.1 选题的来源

人们在习惯了欣赏如绘画、雕塑等传统艺术之后, 难免审美疲劳, 于是开始把目光转向新的艺术表现形式, 加上在信息爆炸的当今社会, 人们对图像记忆功能的减退导致了图像传递信息的功能性减弱, 对视频影像等的司空见惯也导致了平面设计在视觉语言表现方面的重复。在飞速发展的社会大环境下, 为了能顺应时代潮流, 传递时代信息, 就要求艺术家们不断创新出新的符合时代特征的视觉语言。

1.2 选题的意义与价值

平面设计在传统意义上讲就是在二维的空间中将各个元素解构重组的过程。平面设计可以展现出丰富的信息, 具有鲜明的艺术特征和审美风格, 并且容易展示和传播。装置艺术本身就具有包容性和开放性的特点, 其发展的本质规律就是在传统艺术的基础上开拓创新, 以此来创造出全新的艺术样式, 给观众带来震撼的视觉效果。综上所述, 本文将二维的平面设计与三维的装置艺术结合起来, 形成了全新的艺术形式, 使得平面设计在装置艺术的作用下表现出更大的信息传达力以及更强的视觉表现力。

因此笔者进一步探索平面设计元素在装置艺术中的表现形

式, 将其理论融合在自己的毕业作品实践中, 加大对它的大众宣传和普及。

1.3 研究的主要内容

本文主要对以下内容进行研究:

第一章阐述了选题的来源以及选题的意义和价值, 得出研究二者之间关系的必要性。

第二章阐明了装置元素与平面设计元素的关系, 装置艺术与平面设计在各自的艺术领域不断发展, 相互促进, 装置元素和平面元素最终慢慢兼容, 形成了相互融合借鉴的关系。

第三章介绍了二者各自的特点并且总结来二者优化整合的五种方法和途径, 举了几个典型的案例进行分析, 得出了装置艺术和平面设计相融合的必要性和可行性, 即带给观众全新的视觉体验和审美环境, 同时也是为下一章毕业作品实践进行铺垫。

第四章将研究理论运用到实际创作中。

2 平面设计元素与装置元素的关系

2.1 平面设计元素的特点

随着网络的不断发展, 信息的传播媒介越来越多样化, 这就导致设计师艺术家们不断把平面元素广泛地运用到设计的各个领域, 将艺术与实用完美结合, 不断满足人们的需求和心理上的满足, 平面设计元素由图形元素、标志元素、文字元素、

色彩元素、点线面元素以及构图元素组成。

(1) 图形元素。图形是平面设计中的特有概念,当一切可视的形象出现在平面设计中,并且作为整个设计中的元素出现时,就称之为“图形”。图形元素有着传达信息、表达情绪、体现色彩和肌理的作用。好的图形设计可以直观地表达出作者想要传达的信息和想要表达的感觉。在实际运用中,要注意图形的层次感和主次关系,使得画面更加丰富,以此来突出主题。

(2) 标志元素。标志作为平面设计的特殊形式,不仅有着传达感情传递情绪的作用,同时还要考虑在空间表达中的作用,如位置、大小和色彩等等。标志元素在运用中可以从具象、抽象、文字、图形等多个方面进行设计,标志元素在平面设计中既独立,又与其他元素相协调,因此需要艺术家在设计时把握好整体感。

(3) 文字元素。文字是信息传达的重要载体,文字不仅是文化的载体,同时也是艺术的一种承载形式。文字元素在设计时可以按照中轴线排序、左右齐头、上下齐头,或按曲线或者图形排列,散点排列、图形的边缘排列以及文本围绕图进行排列等等。我们只有遵循其规律,并且在设计时符合现代艺术的审美,才能设计出好的文字艺术。

(4) 色彩元素。色彩元素在平面设计中是依附于图形、文字等其他元素而存在的平面元素,并直接影响观众的视觉体验。因此要求艺术家在设计时要充分考虑到色彩在整个设计中的重要性,追求色彩的情感表达,使其可以与其他平面元素结合起来,相互作用,互相呼应。

(5) 点线面的设计元素。点线面元素通常有着分隔空间、填补空间的作用,同时在设计时,点线面也不是孤立存在的,要注重彼此间的协调关系。它虽然不是平面元素的重点,但它在平面设计中的独特作用也是不能忽视的。

(6) 构图元素。与以上元素不同的是,构图元素是一种思维方式,它需要在其他元素的共同作用下才能得以实现。合理的构图不仅能协调各个元素在空间中的关系,而且还能给人一种视觉上的美感和秩序感。

2.2 装置元素的特点

平面与装置最大的区别就在于空间表现上。上文提到平面设计就是由几个视觉元素结合起来,成为批量生产的印刷品以达到视觉传达的目的,因此平面元素就是在二维的空间中进行展示和传播。反观装置艺术则是在特定的空间下用各种现成品或半成品来进行组合展示,装置元素的定义在于只要是现成品就可以成为装置艺术的组成元素,因此可以说装置元素包含平面设计中的许多现成品。而装置元素的特点较为特殊:

(1) 装置艺术存在于三维空间的环境中,使观众在阅读作品时可以置身其中。

(2) 是艺术家根据特定的空间和环境进行的整体的艺术创作。

(3) 观众的介入和参与使得观众在阅读作品时由被动的欣赏变成主动的感受。

(4) 装置艺术可以自由使用绘画、视频、电影、录像、音乐等进行表现。

(5) 可以在展览时随时改变尺寸或重新排列组合。

装置艺术有着以艺术家的设计、作品的自给自足以及观众的参与三位一体的艺术互动性,它在创作上有着打破传统艺术创作、展示与观众观赏的大众性,并且在思想表达方面有着对社会现象、生活现状等的反思与批判性。

3 平面设计元素在装置艺术中的应用

在视觉艺术家聂竞竹的海报装置艺术作品《大胆妈妈和她的孩子们》中(如图3-1),聂竞竹在材料的选择上用了毛线和不锈钢片来进行制作。毛线象征着如母亲般的温暖,会让人联想到小时候妈妈给亲手织的毛衣,她认为毛线就像妈妈一样温暖充满母爱。而不锈钢片做成了导弹的形状,则体现出了整个海报的另一个主题,即战争。整个作品装置在一块生锈的铁板上,不仅体现出了战争钢铁丛林的感觉,而且生锈的铁会给人一种这

次战争持续时间久,加上红色毛线做出了像鲜血流下的感觉,更体现出了战争的惨烈。

色彩在平面设计中有着重要地位,同时也有着传递视觉信息的作用。色彩在不同环境下会让人们产生不同的视觉联想。例如《大胆妈妈和她的孩子们》中,聂竞竹选择了红色的毛线进行表现。红色在特殊的环境中会让人联想到在战争中受伤的鲜血淋漓的情景,会给人一种危险的心理暗示。中间大大一个红色毛线的禁止符号,也体现出了像大胆妈妈一样这种普通小人物对于停止战争的渴望。整个作品没有一个无用的元素,到处都是渗透着大胆妈妈这一小人物不怕冒险,把自己生活的希望全部寄托于战争,来从战争中分一杯羹给自己的子,体现了母爱的伟大。

文字是信息传达的重要载体,这件作品上的文字用了镂空的设计,在图形的边缘进行排列,大胆妈妈四个字异常醒目,以突出大胆妈妈的伟大。

平面设计有着传播信息和输出信息的目的,究其本质就是对各种视觉要素进行设计的过程,通过艺术家对这些要素的设计重组使得它们达到视觉传达的目的,而与装置艺术的结合则让整个作品拥有了新的生命力和更丰富的表达。

图3-1 聂竞竹《大胆妈妈和她的孩子们》海报、装置作品

4 结论

平面设计和装置艺术顺应时代需要而产生,是平面媒体时代传播信息的重要载体。在信息爆炸的社会,多元文化的竞争愈演愈烈,二者在发展上都受到了桎梏。在这样的环境下,平面设计和装置艺术的结合与创新是它们发展的一个新的出路。平面设计和装置艺术虽然在艺术表现形式上不同,但它们的发展始终不能违背艺术的发展规律,二者的艺术元素虽然存在差异,但它们却并不排斥,甚至在本质上还有着相同的元素,这些元素在一定条件下甚至可以相互兼容,彼此转换,碰撞出新的艺术的火花,这就为平面设计和装置艺术的结合提供了可能。

二者的结合,使得原本存在于二维空间中的平面设计在三维的立体空间中得到延伸和发展,并且丰富了装置艺术本身的艺术形式。二者的结合使得平面设计的信息传达方式更加容易被大众所接受,同时也放大了装置艺术包容性、互动性的特点,从而形成了一个新的信息传播的载体,使得平面设计在装置艺术的帮助下发挥更大的信息传达力度以及视觉表现力度。

参考文献:

- [1] 乔嘉. 材料在装置艺术中的运用于表达[D]. 东北师范大学, 2015.
- [2] 范伟浩. 论综合材料绘画中的材料语言与情感表达[D]. 湖北美术学院, 2018.
- [3] 马晓翔. 新媒体装置艺术[D]. 南京艺术学院, 2012.
- [4] 甘锦秀. 平面设计中的装置艺术表现[J]. 西北美术, 2015(04): 123-125.