

扁平化风格在插画设计中的应用

陈妍竹

广西外国语学院, 中国·广西 南宁 530222

【摘要】随着人类社会生活的日趋复杂和大众欣赏水平的提高,人们发现模拟现实世界已无法满足大家的生活需要,从而开始突破现实走向抽象。扁平化设计作为一种全新的设计主流被受众喜爱。本文通过对扁平化设计风格研究,深入探索拓展扁平化设计风格的应用范围,并突破UI设计的范畴,尝试根据包装设计、插画设计等不同平面设计领域的设计特点,这种风格越来越多地利用插画的形式表现出来。

【关键词】扁平化; 插画设计; 平面设计

1 扁平化风格的兴起

专注设计理论与设计历史研究的王受之教授指出:“设计上除了原创型的第一次设计之外,也包含了大量的再设计活动,这些再设计,包括对现存设计的重新评价……再重新设计。”拟物化风格向扁平化风格的演变也是如此。多媒体时代,电脑和手机为主的传播终端,因其屏幕较小,之前应用广泛的拟物化风格的设计,其图标精细的阴影、立体、渐变,并不能够将设计初衷完美地传达出来。时代的发展,也在召唤新的设计风格的诞生。扁平化设计的起源可以追溯到20世纪的包豪斯,他们倡导的现代主义设计理念是以解决问题为中心,强调功能化的设计。之后在建筑领域中被广泛推崇的密斯·凡·德罗所倡导的“少即是多”,是一种强调“设计带来温暖和精神与视觉上的满足感”的设计。20世纪60年代极简主义(Minimalism-Design)开始兴起,极简主义摒弃了多余设计元素,以几何图形、色彩和线条来完成设计。新世纪以来,工业化和网络信息的飞速发展,同时也伴随着“绿色设计”和“人性化设计”的广泛应用,最终在平面视觉传达领域,发展成为扁平化风格。绿色设计是在满足功能和使用要求的前提下,以最简单的结构和外形为设计原则,同时在满足包装和存贮、销售的功能条件下,考虑使用绿色材料和易降解、可循环使用。

2 扁平化风格的插画

扁平化的设计风格逐渐进入大家的生活中,最初被大家熟知是因为手机界面的应用。2013年,苹果公司发布的iOS7进入大众的视线。从此扁平化风格成为设计界的潮流。扁平化设计风格干净、简洁,运用纯色的形式表现主题,倾向于矢量风格图形。这种风格潜移默化地影响着人们的审美,清晰地将主题最直接地表达出来。如今,插画艺术作为视觉传达的表现形式也越来越受欢迎,并广泛运用于平面设计领域。插画,也就是插图,大多指书刊中的图画。插画的目的是更充分地说明文章要表达的内容,

增加文字的画面感,帮助读者理解内容。在早期的书籍插画中,创作重点是更好地传递文字内容,现代的书籍在传递文字的基础上注重与当今读者的审美相契合的插画,插画是文字的升华。好的书籍一定要有好的插画,插画不仅完美地体现了书籍内容又使其具有艺术价值。扁平化风格的插画则是利用清晰简单的图形绘制出色彩鲜艳的图画。谈到扁平化风格的艺术家,不得不提两个具有代表性的日本艺术家,奈良美智和村上隆。这里再提一下超扁平的艺术概念。超扁平的艺术概念是日本著名艺术家村上隆(Murakami Takashi)提出的。超扁平跟扁平化两者既有区别又有联系,总的来讲超扁平主要用于当代绘画领域范畴,而扁平化主要用于设计出版插画行业。超扁平的形式其实在一定程度上属于没有深度的大众文化。

3 扁平化设计在插画艺术中的应用

插画艺术发展至今,拥有了更广阔的使用空间,包装设计、海报设计、用户界面设计等,多多少少都会运用或借鉴插画的形式来表现。插画艺术传递着设计师的思想,寄托着设计师的内心情感,插画艺术已经渗透到人们生活的各个方面了。

3.1 在包装设计中的应用

包装设计已经成为插画艺术涉及的一个重要领域。现代包装不仅要考虑包装保护商品、便于商品携带的使用价值,审美价值也是必不可少的。包装的外观是否博得消费者的喜爱,这是目前生产商和设计师们最关心的问题。包装设计无形之中成为牵动消费者选择商品的桥梁。市场上有些包装风格奇特,包装图形复杂使得消费者无法辨别商品属性;有些同类商品包装已在消费者心中根深蒂固,留下了深刻的印象。为了满足现代消费者的审美需求,符合人们对高端生活品质的追求,设计师们大胆地将扁平化风格的设计与包装设计结合起来,简明的图形和纯正强烈的色彩吸引人们的目光。江南米酒的一组包装设计,以春、夏、秋、冬的主配色与虫、鸟、鱼、兽的主题相关联,使

商品形象具有趣味性。利用扁平化形式纯色图案和视觉符号营造出剪纸贴画的感观, 图形之间活泼生动的结合与实物展示大有不同。清新淡雅的外观引起消费者的购买欲并带给他们惊喜的视觉效果。扁平插画直观的形象特征使其广泛运用在包装设计中, 合理使用扁平式插画也是一种促销的有效手段。

3.2 在海报设计中的应用

海报是一种大众化的广告宣传方式。海报设计是在固定尺寸中有力地传递信息, 突出视觉中心, 实现整体的传达效果, 受众在短时间内了解信息。随着社会的发展, 海报设计也越来越注重手绘的表现形式。利用图形与文字的合理编排, 最大限度地达到海报宣传的目的, 拟物化的设计或数码合成海报显得过于沉重, 受众产生视觉疲劳, 社会影响力逐渐降低。扁平式插画通过各种设计元素, 简单图形或色块模拟真实物体, 画面简约不加烦琐的装饰, 使得画面更具亲和力、说服力, 让受众达到更高的视觉艺术境界。为了营造氛围, 将海报中的元素抽象化, 用简易图形的形式表现整幅海报的内涵。海报色彩的搭配选择也是一个重要因素, 色彩的选择、抽象的图形化的语言更容易与观众产生共鸣。利用醒目的文字将海报的精华与诉求传播到受众的大脑中。扁平化风格的插画海报设计是当下设计师最先考虑、最流行、最具吸引力的一种随性表达, 也大大提升了海报的传播力与社会影响力。

3.3 在用户界面设计中的应用

近年来, 插画元素在用户界面中出现得越来越多, 电子技术的不断发展让手机、平板电脑、台式电脑成为我们生活的必需品。为了在固定的空间内进行复杂的交互, 设计师们开始简化设计语言, 将视觉符号和信息架构扁平化, 避免复杂的操作, 使界面设计更加具有使用价值。这有助于用户轻松获取信息, 更好地达到交互的目的。支付宝APP中的蚂蚁庄园的用户界面, 界面编排简洁理性, 色块搭配协调合理, 每个色块深浅分明, 没有羽化边缘, 结构清晰。插画中的瀑布和云朵动态化使界面更生动、更新颖, 带给用户愉悦的视觉体验。用户可点击画面中的图案, 得到相应的信息反馈或进入另一个界面查看新内容。扁平化界面有力的情感传达也给用户留下深刻印象。用户的体验在不断变换, 无论是操作运用还是视觉感受方面, 用户的要求都在逐渐提高。扁平化界面还需不断地改变与完善, 带给用户不一样的美的享受。

4 平面设计中的扁平化风格的设计元素

扁平化设计, 是设计师主动并竭尽所能, 以一种适应社会发展的、满足人们情感需要的设计, 以其简洁的审美需求、明亮的色彩、视觉冲击较强的排版, 来满足多媒体时代的各个场景、不同设备的使用的设计。

4.1 极简主义的美学应用

扁平化风格是极简主义在平面设计领域的应用, 也涵盖了网页及UI等。自微软的Metro用户界面开始, 删除了材质、阴影、渐变和纹理的特效元素, 保留了平面化的图形色块及更为突出的文字信息。这种视觉效果鲜明的极简主义设计风格, 在快节奏的时代以“简约”带给人们短暂的安静和平和, 因其清晰的层次和布局在平面设计领域被广泛应用。

4.2 版式

版式的设计, 是应用于平面设计所有领域中的重要环节。画面中的图形和文字, 均可以从构成的视觉将其归纳为点、线、面的组成。扁平化风格的设计, 将复杂的视觉语言通过元素的个性化编排、区分大小比例、适当的对比统一, 以一种简洁的画面形式感完成版式的编排。在扁平化风格的版式设计中, 合理利用“空白”也能更好地传达“不修饰”的风格特征。扁平化风格应用在网站和手机APP方面, 则要求整体的布局结构呈现“广而扁”这种渔网状的形式, 这种版式要求可以拉伸信息的横向维度, 精减信息内容, 在短时间可查询到目标信息。

4.3 色彩

色彩是视觉元素的最重要组成部分, 它决定作品的风格走向。在整个平面设计作品中, 无论是形体、布局或体量关系上, 都占据着主导作用。扁平化风格的设计, 对色彩的要求是适应媒体特征的传达, 要在短时间内可以有效刺激受众的视觉系统, 色彩的明度、纯度和亮度, 均要求有现代感、有活力、有趣味, 让受众在最短的时间内接收到目标信息。

5 结语

扁平化风格的插画就是通过非语言的直观形象完成视觉传达。切合实际又随性的设计风格, 有效直接地传递信息, 充分体现视觉符号的价值, 充分吸引受众的注意力。扁平化风格的插画设计是当前时代发展的需求, 仍有巨大的应用与发展空间。设计师还要不断地尝试与创新。艺术发展的规律便是随着时代的发展不断出现新的设计形式。在不久的将来, 当人们对扁平化设计产生视觉疲劳, 定会出现另一种表现形式取代扁平化设计。

参考文献:

- [1] 张适义. 扁平化插画风格在包装设计中的应用[J]. 西部皮革, 2022, 44 (21): 3.
- [2] 王丽丰. 扁平化插画在包装设计中的应用研究[J]. 小说月刊, 2020, 000 (011): 1-2.

作者简介:

陈妍竹 (1991.3-), 女, 汉族, 广西桂林人, 广西外国语学院, 讲师, 硕士学位, 专业: 艺术设计, 研究方向: 视觉传达设计。