

视觉符号在平面设计中的功能及应用研究

郝少营 张 珣

齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院 黑龙江 齐齐哈尔 161006

摘要：现代科技飞速发展，美学审美意识也随之得以发展，“视觉符号”的实际应用也引起了关注，特别是在平面设计的过程中。就“符号”本身的发展历史来说，经过多年发展，如今其已经和各种社会学科的知识融合起来，且具备了传达信息、强调内涵的意义，清晰地体现出不同的设计人员的设计理念，令不同的作品有不同的传达效果和冲击作用，很多平面设计作品都具备着其自身独特的艺术价值。在本文当中，将结合“视觉符号”在平面设计工作中起到的功能展开探究，并尝试阐述一些应用方式，以期能够为平面设计的研究提供一些理论支持。

关键词：平面设计；视觉符号；功能分析

人类在发展历史中借助符号来收集信息，并且借助符号表达自己对于某种事物的理解情况，如今符号融入各个学科的知识体系中，并且衍生了“符号学”的知识体系，尤其在平面设计当中，“视觉符号”主要起到了向受众传输信息的作用。

一、“视觉符号”在平面设计中的功能分析

（一）交流

“交流”这一功能对于视觉符号来说是比较主体的功能之一，其主要表现涵盖下述几个方面：

其一，表达方式：“视觉符号”的表达往往较为简单且精炼，能够在最短的时间内令其他受众了解到想要表达的信息。古代常用于警示和发出信号的烽火或者信号弹就是一种比较传统的视觉符号传达信息的表达方式；现代的一些交通标志依然延续着这一功能。

其二，表达内容：日常生活当中，有一些在人类发展历史中沉淀下来的、被广泛认同的视觉符号，其包含的内在含义会在特定环境下引起受众的联想和认同，是一种语言不能表达出来的复杂内涵。比方说，国旗或者国徽就是一种这样的视觉符号。

其三，描述能力。“视觉符号”依托人类的视觉，因此较之语言形式，其对事物的外表进行描述的时候会有更加突出的优势，而且较为直观、客观，描述能力更加显著。例如，针对一个场合的景色进行描述的时候，文字显然不如图像更加真实。

其四，判断推理。在“视觉符号”当中，使用一些相对比较简洁的图形或者是组合形式来表述含义，能够更好地帮助接受者完成判断，例如一些交通公共标志或者禁止吸烟的标志等都是这样的“视觉符号”。

（二）表达

“表达”这一功能在“视觉符号”平面设计当中有较

为关键性的作用，其主要体现于下述几个层面上：

其一，展示概念。借助“视觉符号”，能够在形象化表述当中完成说明或者论证的概念，大多数情况下是借助组合表达形式，把较为复杂的公式或者数字显示出来，令其变成较为简洁的图表。

其二，信息处理。“视觉符号”能够令原本较为复杂性的文字通过比较形象化的方式展现出来，针对不同的信息加以妥善地综合处理，传播速度以及表达方式都会更加明确，这比起语言文字来说有更加理想的表述作用。例如生活中多见的地图或者是旅游指示图等等，都能够通过对应的符号和标志等帮助受众了解需要了解的区域情况。

其三，情感表述。“视觉符号”能够在较大程度上体现出人类的情感波动，并借助可视化的形式展现在受众面前。有助于其他人理解和接受设计者想要表述的主观情感。

（三）实现

就“实现”功能来说，其主要通过“视觉符号”这种形式，把抽象的事物和现实的事物关联起来，具体来说，可以体现在下述三个方面中：

其一，反映客观事实，令对象得以体现在结构和造型上，并基本和原来的结构一致。

其二，指示抽象事物，借助“视觉符号”的形式，对对象进行指示或者直接展示，例如交通系统标志。

其三，再现某种对象，主要是指任何对象借助“视觉符号”的形式加以表现。

二、“视觉符号”在平面设计中的应用研究

（一）商品包装设计

市面上常见的一些商品包装的设计工作当中，“视觉符号”起到了较为显著的直接作用，其具备的特征以及内涵都是无法被轻易取代的。在商品的包装设计当中应用“视觉符号”，其创新价值能够通过下述几个方面体现出来：

其一,改善“视觉符号”外形设计。如今有很多设计者都将“中国风”的一些因素应用到包装设计当中,如脸谱、龙凤花样等,缺乏创新性,假如不予以突破,那么商品设计势必很难在设计市场中异军突起,必须要探索更加独特的设计,才能够塑造品牌,同时更好地宣扬中华文化。针对这一需求,设计人员可以参考一些现代化设计技法以及理念,创新这些已经比较传统的“视觉符号”,改良外形,强化符号内涵与商品形象之间的关联性。

其二,提升“视觉符号”设计内涵。在进行设计操作的过程中,设计人员必须要仔细观察具体的实际情况,抛弃传统模式下较为复杂的文字符号,加以改进、变形,凸显符号内涵,强调文化内涵和魅力,以期能够吸引受众注意,拉动消费行为。

其三,凸显“视觉符号”色彩特色。色彩永远是刺激受众第一印象的重要因素,在针对商品包装进行设计的过程中,很难直接脱离色彩符号应用,设计人员可以持续性创新色彩的应用技巧,提升视觉传播效应,促进商品本身和视觉效果的高度协调统一,在这种统一当中,也凸显了包装设计与商品本身的关联。

(二) 海报内容设计

在海报的内容设计当中,“视觉符号”往往能够在最大程度上激发不同的顾客需求,同时这也是海报内容设计的关键因素,需要令受众能够较好地接受。一幅优秀的海报设计,除了要重视受众关注度,还需要传达一些信息,令受众能够在关注的过程中了解到设计人员想要阐述的内涵。由此,在设计海报的过程中,不管是公益性质的海报、商品宣传性质的海报,都必须强调“视觉符号”的高度灵活性,以期能够传达丰富的图形语言和绘画语言,令受众能够清晰直观地感知到设计人员的“暗示”。

1. 图形语言表达

在设计人员借助“视觉符号”来表达图形语言的过程中,必须要先充分且全面地了解海报的内在主题,突破原本固化的思想内涵,针对海报需要的内容加以概括和精炼,升华语言。具体来说,海报内容设计,最为关键的环节就是设计人员必须要从海量信息当中,筛选出海报需要的内容,并进行提取和展示,以期能够借助合适的“视觉符号”展示信息、凸显主题。

例如“电影海报”,电影的海报设计大多要进行商业宣传,且内容上多数都是和电影有关的图像配合一些艺术字体,替代宣传文案的内容,引起受众的关注,海报必须要鲜明地传达电影主旨,以期能够引起人们的观看兴趣。由此,设计人员针对电影海报进行规划设计的过程中,需要调整色彩、人物形象、画面空间位置等等,提升海报的视觉冲击性,令受众能够最直观地感悟到电影想要表达的深层情感。

2. 绘画语言表达

结合上文所阐述的电影海报,如果巧妙应用“视觉符

号”,设计人员还能够结合实际情况表达绘画语言。绘画可以将电影情节复制、临摹在一方海报范围内,并且加以美术创新,生动展示电影主题,受众可以在观看海报的时候结合自身想象力以及理解能力欣赏其中的内容,接受想要接受的信息,另外,还能够关联自己和设计人员,搭建一个无形的桥梁。不管是具象化或者是抽象性的内容、不管是简洁的或者是复杂的艺术表述,均能够借助“视觉符号”的绘画表达展示出来。

以张艺谋《影》的宣传海报设计为例,设计人员参考了中国传统文化当中的水墨风和太极八卦图等元素,使用十分具备文化特色的黑白灰背景构成了海报的主色调,借助武侠、传统服装、八卦图等十分具备中国气息的元素符号进行组合和创新设计,空间布局十分有韵味,吸引受众关注,并且在关注的过程当中和海报内容的情感产生强烈共鸣,成为电影海报设计作品当中不可多得的佳作。

(三) 标志内涵设计

使用“视觉符号”进行标志设计的过程中,设计人员一般会借助比较简洁、清晰的色彩和文字、图像等方式展示出比较浓缩的深层内涵和信息,传递情感的同时,也将一些内涵传达给受众。立足于宏观的角度来说,标志设计这一行为涵盖动态和静态两个方面,通常来说,任何一种形态的“视觉符号”都能够起到其自身的独特作用,是不能缺少任何一个的。

1. 动态设计

针对动态化“视觉符号”设计的过程中,设计人员借助静态图形融合影视资料的方式,全面丰富标志设计的具体模式,令其内容十分生动且具体,有效吸引受众关注。具体来说,“视觉符号”可以在较大程度上创新设计标志的动态形式,使用较为简短且精炼的形式来传达内容,为受众形成深刻认知。

比方说,广受欢迎的“漫威”,其标志就是把旗下比较经典的人物分别罗列出来,除了深化受众印象,还激发了观看过漫画、电影的受众的回忆。这种动态性的标志设计,能够较好地传递企业形象以及企业文化,大大吸引受众眼球,调动观看兴趣。很多受众虽然对漫威并不是非常了解,但是却对漫威的动态标志有深刻的印象。

2. 静态设计

利用“视觉符号”完成静态设计的过程中,其往往贯穿整个设计当中,打造相互促进的闭环结构。这一点上,“世界卫生组织”的标志是最为典型的一种内涵丰富、相互促进的静态标志,蓝色背景(色彩符号)、蛇和针的组合(文化符号),映衬着世界地图的背景,构成了一个十分有代表性的标志,其中包含了希腊传说(医神),具备较强的文化内涵,体现出治病救人的精神。另外,在背景世界地图的下面的橄榄枝设计,也强调了和平、环保的意义,视觉效果强烈。

结语:

综上所述,从事设计工作的人员在进行平面设计的过程中,必须要深入探索并巧妙应用“视觉符号”所具备的功能性作用,并在最大程度上借助设计技巧发挥出这些功能,创造出优秀且专业的平面设计作品。

参考文献:

- [1] 吴国荣,濮喧芸.视觉符号在平面设计中的功能及应用[J].包装工程,2019(004):263-265.
[2] 刁玉琦.平面广告设计中的视觉符号传播——评《平

面广告设计》[J].新闻与写作,2019(01):118-119.

[3] 杨子.探究中国传统视觉符号在视觉传达设计中的价值[J].艺术家,2019(011):P.38-38.

[4] 刘森.现代平面设计中图形符号的特征及其应用再探析[J].文渊(高中版),2019(002):789.

[5] 郑云蕾.浅论视觉传达设计中视觉符号的形式与表现[J].明日风尚,2019(001):20-20.

[6] 杨安琪.浅谈汉字符号在视觉传达设计中的创意应用[J].艺术科技,2019(013):158-159.

[7] 于爽,赵怡.平面设计中视觉审美元素的建构研究[J].西部皮革,2020(05):62-62.