

剪纸文化杂志视觉设计研究

李伟 郝圆圆

(东北电力大学艺术学院 吉林省吉林市 132000)

摘要: 随着中国逐步迈进新时代以及经济的高速发展, 中国传统文化的保护与传承也逐渐进入人们的视野引起大家的重视。在这个快节奏的生活方式下, 人们越来越寻求一种心灵精神上的愉悦和丰盈。剪纸文化杂志作为资讯时代的产物之一, 其视觉设计正以前所未有之势渗透至大家的生活。

关键词: 剪纸文化 杂志 视觉设计

剪纸文化作为中华民族优秀传统文化之一, 其传播与发展在当今社会并不是非常发达。剪纸艺术作为民间艺术, 在一定程度上缺乏传播途径, 大多数人对剪纸文化的了解少之又少。剪纸文化杂志的出现从一定程度上能对剪纸文化的传承保护品鉴起到重要作用。

1. 剪纸文化杂志的设计概况

随着数字出版技术的广泛运用, 近年电子杂志如雨后春笋般涌出, 但无论是纸质媒体还是数字媒体, 作为杂志表现手段的版面设计, 其视觉设计的基本理念和原理有着固有的统一性和延续性^[1]。剪纸文化杂志的视觉设计其实已经不仅仅是停留在纸张上, 对手机、网页等网络界面也在一定程度上, 提出了新的要求。

随着社会的发展, 杂志的内容会根据读者的需求以及市场的变动而孕育出更有深度的内涵。传统的“文字才是内容”的观念已经不适应现代消费市场的需求, 杂志图片、形式、载体同样是杂志的内容^[1]。自此, 杂志设计行业的相关人员开始创新, 追求设计出独树一帜的版面, 使得杂志的风格、定位和内容进行完美结合, 获得消费者的认可与肯定。

2. 剪纸文化杂志视觉设计的特点

2.1 视觉设计的概念

视觉设计是针对眼睛功能的主观形式的表现手段和结果。视觉设计包括视觉传达设计, 视觉设计是发生在信息传达发生之前, 在受众还未接收到信息时, 将设计理念融入其中, 将传达内容进行加工, 从而给受众以最直接的视觉体验。

视觉设计在视觉传达设计中具有极其重要的作用。视觉传达设计, 顾名思义, 是指利用视觉这种可视形式传播各类信息的设计, 而文字、图像以及标志是视觉传达设计中不可或缺的要素^[2]。视觉传达设计是通过设计者把相应的信息及时准确的发布给受众。

2.2 剪纸文化杂志视觉设计的优点

目前市场上的剪纸文化杂志较少, 我们以较为成功的《中华剪纸》是国内外唯一发行的专业剪纸期刊, 由中华文化促进会剪纸艺术专业委员会主创, 杂志整体呈现出沉稳、大气、权威的特点, 如图 2-1 所示。

图 2-1 《中华剪纸》2022 年第 1 期封面

在进行过编排设计的杂志版面中, 每一页都具有其要表达的内容中心以及严谨的版面设计, 在设计中不但要注意版面要有各自的标题、正文、配图, 各版面之间还要有一定的连续性。杂志大多数为期刊杂志, 各期之间都具有一定的连续性, 稳中求进。各杂志的封面、版式、栏目、风格等各方面在较长的时间内需要保持不变, 发现问题也可进行改版升级, 但不能常改。作为期刊杂志要采用具有整体性的版面视觉设计对读者的阅读习惯以及自身的品牌特征进行培养和树立。

2.3 剪纸文化杂志视觉设计的缺点

在当下竞争激烈的期刊市场中, 已经有许多杂志, 纷纷尝试以提高视觉设计品质的方法来提升期刊的综合竞争实力^[3]。目前国内发行的大多数剪纸文化类休闲杂志, 其本身将视觉设计进行了一定程度上的忽略或是缺少, 都不是真正意义上剪纸文化杂志视觉设计所面临的问题, 而是他们对于和视觉设计缺少整体性、系统性的一个规划。没有将视觉设计做到有效利用, 因此使得视觉设计引导读者阅读以及为杂志本身进行品牌服务的功效大大降低。现阶段杂志的视觉设计很多都存在视觉设计上缺乏整体性、系统性的问题, 例如杂志的视觉设计仅仅停留于视觉审美的表层, 其视觉设计形式大同小异, 图文设计混乱等等。

3. 剪纸文化杂志视觉设计研究

以个人作品《剪纸圈儿》为例, 对剪纸文化杂志从视觉设计上向读者传达到重点, 给读者舒适的阅读体验。杂志各个部分的视觉设计构成了本杂志的整体设计, 各个部分之间的视觉设计统一风格, 相辅相成。

3.1 《剪纸圈儿》文字的视觉设计

文字的编排设计在剪纸文化杂志的视觉设计中也起着非常重要的作用, 优秀的文字设计也能在视觉设计上给读者带来轻松愉悦的阅读体验。

文字对于任何一本书籍杂志来说都是极其重要的存在, 《剪纸圈儿》中的文字可以解释杂志书中图片的内容、交流剪纸文化信息、表达剪纸作品所表达的情感, 还可以将由文字组成的文字群体与版面形成空间上的对比, 页面中的灰色值可以将读者情绪与情感中的反应带动出来, 对《剪纸圈儿》的视觉设计也起到美化的作用, 想要表现创意或者传达信息也可以使用文字符号。

3.1.1 《剪纸圈儿》正文的视觉设计

剪纸文化杂志最重要的规范要素之一就是正文部分的编排设计。在《剪纸圈儿》上需要使用的文字字体不宜过多, 它的版面如同电影一样需要画面, 正文就是镜头。《剪纸圈儿》正文编排以两栏为主, 如图 3-1 所示, 采用黑色宋体字体, 宋体字大方简约, 版面以图片为主, 文字字数较少, 一栏集中且形成较强的整体感。

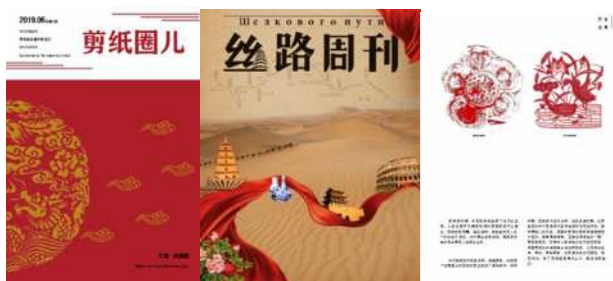

图 3-1 《剪纸圈儿》 图 3-2 《丝路周刊》封面图 图 3-3 剪纸圈的封面设计图

《剪纸圈儿》使用较少种类的字体使得版面的视觉设计变得更加容易,在杂志里需要考虑层次的划分问题的文章,就可以增加字体的种类以达到划分层次的目的,字体的增加可以给版面增添更多的活力,抓住读者眼球,但也可能给版面制造出凌乱感。

3.1.2 《剪纸圈儿》封面文字的视觉设计

不同种类的杂志封面风格特点各不相同。时代是快速发展的,封面字体设计潮流新颖,容易被时代的快节奏所淘汰,设计守旧不易引起读者的注意,缺乏杂志自身的风格特色。所以,在对《剪纸圈儿》的封面文字进行设计时,字体最好使用“剪纸体”,既与杂志本身的剪纸风格特点相结合,又能与剪纸文化的内涵相一致,形神兼具,达到经久不衰的效果。

封面字体具有美化整体的功效,还能够传递彰显杂志的整体风格。以《丝路周刊》杂志的封面品牌字体为例,如 3-2 所示,文字采用成熟稳重的字体,给人以大气厚重之感。所以剪纸文化杂志的设计也可采用这一点,如 3-3 所示,将杂志标题与剪纸风格相结合,使用雅观字体,体现出剪纸文化的内涵与深度。

3.1.3 《剪纸圈儿》标题、导语的视觉设计

杂志的标题、导语是引导读者阅读的关键,读者通过标题、导语获得阅读的脉络,寻找自身阅读的兴趣所在。对于剪纸文化杂志这种文化类杂志标题和导语的设计,《剪纸圈儿》要从读者的角度出发,给读者创造顺利阅读的条件。

《中国国家地理杂志》标题文字多采用大号微软雅黑字体,大气浑厚突出,如图 5-5 和图 5-6 所示,与正文部分的小楷体形成对比,更具有视觉冲击力。

图 5-5 《中国国家地理》杂志内文标题

图 5-6 《中国国家地理》杂志内文导语

《剪纸圈儿》在进行设计时借鉴吸收其他杂志的优秀设计部分,将内文的标题文字和正文文字在字体、字号、粗细上做出差异,划分出层次。使得读者在阅读时可以一目了然自己正在观看的哪一部分内容,而这一部分的内容主旨也可被导语所概括出来,通过这一细心的设计使读者轻松地找到自己最喜欢阅读的部分,带给读者便捷的阅读体验。主副标题以及导语在文章中交错融入,给版

面设计增添活力,根据图文内容可以对主副标题以及导语的文字颜色进行搭配设计。

《剪纸圈儿》根据自身需求以及作者本人的审美具和我自身的惯用字体以及颜色,配色时采用同一套主副标题以及导语的颜色搭配,减少与正文字体配色之间的反差度,保持版面整体上的协调,给读者创造视觉上的舒适。

3.2 《剪纸圈儿》图像的视觉设计

《剪纸圈儿》的构成主要包括图片和文字,除此之外,图像的设计使用也在其视觉设计的成功上起着极其重要的作用。

任何一本杂志让读者能够第一眼看到的一般是版面上的图像,给《剪纸圈儿》中的图像以精良的设计能够在视觉上提高读者的阅读积极性,而此时文字反而不如图片给读者带来的阅读吸引力大了。“字不如图”现在科技的发展水平越来越高,图像越来越逼真,可以真实再现肉眼可见的场景。我们所生活的环境就是由各种场景所组成的,图像这种表达方式更容易被读者接收,通过将剪纸作品通过图像传达可以给读者以更直观的体验,减少文字表达差异。

《剪纸圈儿》属于休闲类文化刊物,为了便于读者阅读浏览,欣赏剪纸作品,需要大量放置图片作品,并且占据杂志的大块版面,相关评论性文章也需要插入图片以证明其观点,这也是剪纸文化杂志设计的一个特点。

图片图案的设计不单单只是将图片进行简单的插入剪纸相关文本中或者给杂志的版面起单纯的装饰性作用,它一般极具感染力并给文本和整个版面起到锦上添花的作用。

4. 结语

剪纸文化作为优秀中华传统文化之一已经进入了被保护和传承的过程中,剪纸文化在一定程度上也已经被大众所熟知,只不过其了解仅停留于表面。剪纸文化杂志在一定程度上可以加深大众对剪纸文化的了解,也为剪纸圈子的人提供一个相互学习和交流的平台。

对剪纸文化杂志的概貌、研究现状、定位、内容、视觉设计编排等多方面展开论证剪纸文化杂志视觉设计需要注意问题。国内外的剪纸文化杂志数量不多,缺乏研究其视觉设计的文献,将自身研究方向对准该领域,有助于填补其研究空白。在固有的剪纸文化杂志以及参考文献资料中,深入分析剪纸文化杂志的视觉设计。

参考文献:

- [1] 刘彬.论杂志版面设计的视觉引导和阅读体验[J].艺术与设计.2012,(05):56-58.
- [2] 肖慧.视觉传达设计中的视觉设计与信息设计[J].美术教育研究.2018(11):88.
- [3] 贺婧.文化艺术类期刊的系统化视觉设计研究[D].北京:清华大学,2007.

作者简介:李伟(1982.8-),男,汉族,籍贯:山东日照人,东北电力大学艺术学院,副教授,博士学位,专业:文艺学,研究方向:文艺美学、数字媒体艺术、设计艺术学;郝圆圆(1997.12-),女,汉族,籍贯:河北石家庄人,东北电力大学艺术学院,20级在读研究生,硕士学位,专业:设计学,研究方向:设计艺术学。

本文系 2021 年度吉林省教育厅科学研究项目“基于认知神经美学和身体美学的人工智能理式构建与融媒体发展研究,合同编号:JJKH20210124SK”的研究成果;东北电力大学博士科研启动基金“电影视像中身体因素审美认知的文化治理效能研究,项目编号:BSJXM-2020226”项目资助。