

浅议现代招贴与计算机辅助设计

林洪潘, 邱志涛^①

(莆田学院, 福建 莆田 351100)

摘要: 伴随着计算机的辅助设计与制作, 现代招贴设计迈进了很大一步。计算机灵活而简易的操作和制作方式, 不仅影响到设计师的招贴设计思维和观赏者的招贴艺术审美, 而且更能凸显招贴画面的形式, 营造招贴艺术的意趣, 增强招贴宣传的气势。

关键词: 招贴; 形式; 意趣; 气势; 计算机辅助设计

现代招贴与传统招贴有着非常紧密的关系, 但近几年来又有着非常大的变革, 归根结底在于科技的发展——计算机的出现。伴随着计算机对海报招贴的辅助设计与制作, 现代设计迈进了很大一步。计算机的出现一方面使人们的审美意识潜移默化的发生了变化, 另一方面也使设计师的招贴设计思想与方式发生了改变, 同时, 这种招贴设计思想又反过来促进了设计软件、硬件的发展。可以说现代招贴与计算机辅助设计的关系是相辅相成, 相互促进的。

传播信息是招贴最基本、最重要的功能, 无论是商业类招贴还是公益类招贴都充当传递信息的角色。^[1]招贴设计首先应具有传播信息和视觉刺激的特点, 拥有强烈的视觉冲击力, 其次要具有卓越的艺术创意, 使观者能够在最短的时间内明其形, 品其意, 领其势, 而计算机辅助设计在这些方面具有明显的优势。

一 现代招贴中的“形”与计算机辅助设计

“形”一般指图形所表现出来的物象外形与结构。招贴画传达信息、鼓动宣传的作用决定了它不同于架上油画或版画, 而强调一目了然、简洁明确, 使人在一瞬之间、一定距离之外便能看清楚所要宣传的事物。为了达到这个目的, 招贴对于形的要求非常讲究。

从“形”的制作来看, 运用计算机来辅助设计海报招贴, 很容易突出重点, 删去次要的细节、细部, 甚至背景, 并可以把各个不同比例、不同时间、不同空间发生的活动组合在一起, 这是传统手工设计很难达到

的。例如在计算机图形图像处理软件 Photoshop 中, 不仅可以很方便的运用套索、魔术棒以及蒙板等工具将图形从一个图片中抠出并很自然的融入到另一个图像中, 而且还可以轻而易举地将不需要的图像细节从画面中抹去。从某种意义上说, 使用计算机可以更好地创造、加工和凸显物体的“形”。

另外, 在传统的招贴画中常常会用到摄影等手法客观的表现形体, 自从计算机出现以后, 将摄影图像与文字等其他形象相结合变得异常简单, 也变得更加随意和主观。以前在摄影中必须运用多次曝光等专业手法、专业器材才能达到的效果, 现在通过简单自由的鼠标挪动或命令添加就能更改客观影像的色相、对比度及其构成要素的位置和大小。

从“形”的审美来讲, 计算机辅助设计出现之后, 现代招贴海报的审美观念也开始发生变化。计算机兴起之后, 人们一度追求手工作业所难以达到的整齐划一的工业化审美。设计界出现了很多以硬边几何图形为特征的海报招贴, 大量地运用了平面化的造型, 直截了当地处理画面, 形成了大面积色块和简单背景相结合的版画风格, 构成画面极具视觉吸引力。设计师在创新中抓住传统视觉中最经典的部分, 运用图形将其发挥到了极致。

但是随着计算机的普及, 当几乎所有的设计师都开始使用计算机来作图, 这种带着工业时代审美特征的计算机风格逐渐遭到人的反感, 过于规则和僵硬的图形似乎是一种人性的缺失。后现代主义随之而起, 人们开始追求计算机与手工的结合, 试图在

^① 收稿日期: 2008-06-25

作者简介: 林洪潘, 男, 福建莆田人, 莆田学院讲师, 主要从事艺术设计研究; 邱志涛, 男, 湖南工业大学包装设计艺术学院教授, 博士, 主要从事家具与室内设计研究。

设计中更多的体现传统文化及传统手工带来的随意感觉。人们不是抛弃计算机,而是用计算机处理更多的信息,营造更多生动的形象。计算机的出现和兴起使人们的审美观念几度发生变化,计算机在海报招贴史上的功劳和影响不可抹杀。

二 现代招贴中的“意”与计算机辅助设计

香港著名平面设计大师靳埭强认为招贴的创作有三条,其中首条为:立意—意念现行,以形取神。意念是当代设计的核心,好的意念可以超越时空、跨越国界。

一方面,“招贴的‘意’应尽力‘创’到点子上,创出意念,创出意趣,创出意境。”^[2]招贴的任务就是为了营造一定的宣传效应,而创意是解决这一问题的关键,缺乏足够的创意,一切宣传都会变得平淡无奇。因此,它的构思要能超载现实,构图要概括集中,要赋予画面更强烈的含义,并使人们在有限的画面中联想到更广阔的生活,感受到新的意义。

运用计算机来辅助设计海报招贴,不仅非常方便,而且能获得意想不到的创意。在大多数的平面设计软件中(如:Photoshop、CoreDraw、Illustrator等),几乎所有的设计元素、构成图形与所需文字,都是以独立图层的方式放置于设计“画布”上,在制作中要不停的移动图层、更改路径、改变颜色或添加相关效果等,这往往存在很大的偶然性。而这种偶然性,可能是无意而为之,却恰恰触动了设计师的灵光一闪,而产生新的图形创意,从而有效地拓展了创意的渠道。

另一方面,在招贴设计中把所掌握的材料通过艺术手段进行创造性的组合,使表象经过加工转化为意象,从而营造出意境,意境是衡量艺术作品质量的重要标准。我国的传统文化讲究“气韵生动”,很注重“意”的表达。在后现代主义审美观的引导下,招贴设计家们也越来越注重从传统图形中获得灵感,从而去营造意境。他们提取传统材料中“形”的元素,然后再结合一些构成手段,如:打散、切割、错位、变异等方法,将这些提取出的“形”元素再进行新的设计重组,或者对原形进行不断的分解、转变和重构,将获取的衍生形糅合到招贴设计之中。从而设计出既保留传统艺术的神韵,又带有鲜明时代特征,并且还能充分地表达所含意蕴的作品。

在运用计算机辅助进行海报招贴的设计制作时,不仅能够很方便快捷的实现各种超现实主义的手法,运用选区、钢笔、变换等工具或命令将对象进

行打散、切割、错位、变异等处理。而且还可以通过图像图层透明度调节、滤镜调节、模糊、柔化等新途径制作一些古朴的效果,营造出与我国传统水墨画类似的神韵和意境,甚至在某些方面可以有所超越,做的更加细腻、精到。

三 现代招贴中的“势”与计算机辅助设计

“势”通常指事物所散发出的气韵以及所表现出来的态势,“势”在平面设计中能传达整个图像的精神。“一个完整的视觉流程可分为目光捕捉,信息传递,印象留存3个环节”,^[3]海报招贴具有“势”,才能抓取观者的注意力,从而感染和煽动观众的情感或行动。

在各种图形图像处理软件中,灵活而简易的操作工具使制作和修改极其方便,因此能够很好的掌控全局,营造气势。例如,在制作中可以根据设计意念自由地增强招贴画面中图形或字体的大小对比,色彩的明暗对比,从而使画面具有强烈的视觉攻势。同时,也可以在计算机图形图像显示的缩放控制下配合一定的后期输出技术,有尺有度的把握大幅面的户外招贴设计,制作出巨幅的户外招贴广告,更具气势。显然,这种类型的招贴受现实条件和其他因素的影响,通过传统的手工方式很难实现。

现代招贴设计与计算机辅助技术是分不开的。无论是层出不穷的设计软件还是各种辅助电子产品如数码手绘笔等,都对现代海报招贴设计起到了促进作用。它们改变了人们的设计方式,也改变了人们的设计观念。然而无论技术如何发展,现代海报招贴设计中的灵魂:“形”、“意”、“势”这三大层次是不会改变的,技术对我们的作品永远也只是辅助作用,只是通过新的方式增强了设计作品的艺术表现力与感染力。而设计的根本,在于人的思维创意能力,将技术与思维紧密结合,让理念与表达手法、制作水平完美统一,才是所有设计师们毕生要修炼的课题。

参考文献:

- [1] 牛政荣.招贴设计[M].郑州:河南科学技术出版社,2007:43.
- [2] 郝军,孟祥斌.招贴设计教程[M].北京:中国纺织出版社,2005:39.
- [3] 张苏,周文辉.论视觉流程在招贴设计中的应用[J].包装工程,2006.

责任编辑:李珂