

现代图形设计的特点与发展趋势

李利民

(温州大学艺术学院, 浙江温州 325035)

摘要: 现代图形设计具有: 奇特化、单纯化、审美性、象征性、传达性的特点, 其趋势将向文化性的延伸、个性化的扩张、原始意识的诱发和对自然的留恋、现代科技对图形设计的影响这几方面发展。

关键词: 现代图形设计; 特点; 发展趋势

中图分类号: J061 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309(2004)04-0047-10

一、现代图形的概念

图形一词在英文中称“GRAPHIC”, 是一种说明性的视觉符号, 是介于抽象的文字与具体的图像之间的视觉语言形式。其本意是通过可视性的设计形态来表达创造性的意念, 也就是给设计思想以形状, 使设计造型成为传达信息的载体, 并且能够通过印刷及各种媒体进行大量复制和广泛传播的视觉语言。

图形设计的目的是通过视觉符号传达一种观念信息, 激发人类思维。在众多的艺术样式中, 图形设计是最具符号化特征的艺术形式之一。在现代设计领域里, 图形设计主要以视觉形象承载着信息传递的职能进行文化沟通。图形艺术作为一种特殊的符号, 既有抽象功能, 又具有表现性, 是一种深受个人情绪影响, 反映着审美意向的认知。

现代的图形设计是多种学科交叉的产物, 它超越了一般造型的审美限定, 集现代哲学、视觉心理、艺术造型、语言符号、信息传播、市场营销等学科于一体。它以固有的属性, 构成了现代信息传播中的特殊文化现象。加拿大传播理论家马歇尔·麦克鲁安曾说: “现代社会已由文字文化转为图形文化。”^[1]

现代图形在多元化、交叉的信息环境里, 有针对性地选择信息源和信息的传达方式, 获得理想化的传播效果是非常关键的。而现代广告业的高速运转和现代科技的迅速普及, 广告传播的媒体也日趋多样化。19世纪以来, 科学技术的进步, 加速了报纸、广播、电影、电视、传真机和印刷术的高速发展, 带动了信息产业的深化; 计算机的发明, 又引导人们进入一个更为深层、错综复杂的信息传播环境; 同时这也给图形设计提供了一个自我表现的场所, 拓展了新的传播媒体形式, 图形以它自身特有的超越性, 改变着人们生活的方方面面。

二、现代图形设计的特点

现代图形设计从语言规则、造型秩序的表现上, 比以往有着突破性的改善, 杰奥尔吉·凯佩斯在《视觉语言》一书中明确的指出^[2]: “近代造型运动教导我们, 在类似语言符号的情况下, 将色彩、空间、材料等, 原本没有任何意义的无名要素所具有之固有性格, 在无限结合的关系中, 创造

出明确而新颖的法则，使之与人类欲求之间的关系，被赋予人为意义，大大丰富了人类作业。”这段叙述明确地指出现代图形设计的基本特点。现代图形设计涉及范围极为广泛，它覆盖着艺术造型、设计思维、语言符号、心理研究、大众传播、市场经营等多方面的知识。

现代图形设计是表现力很强的传播形式，在各种表面看来毫不相干的事物之间，通过想象思维，可以获得直观的传达力，所传达出来的视觉信息往往可以弥补文字语言和声音语言传达的缺陷，有着不可替代的传达功能。而且由于现代信息公路的发展和传播结构的改善，形成了现代图形设计的基本特点，总体来说大致有五个方面：

（一）**奇特化**：奇特的设计原则是设计个性化的表现。设计作品的个性化，可以给人以新的视觉体验，特别是在现代多层次交叉的信息环境中，创造设计作品的个性化，将更有利于强化视觉冲击力，起到出奇制胜的传达效果，同时它吻合了现代人的文化心理和视觉环境，更加适合于视觉传达的表现。利用漫画的表现形式，个性、奇特、夸张、突出某些有趣味的细节，使人物充满了喜剧性的色彩，同时采用超现实主义的表现手法，在一些局部复合上有意义的图形，从形式冲破了传统的审美范畴，个性、幽默的情感几乎被表达的淋漓尽致，这种图形表现方式，在现代人的心目中几乎成为一种时尚。

（二）**单纯化**：单纯化是图形设计的基本追求。单纯化的设计可以给人以明确、清晰的视觉效果。将复杂的意念浓缩到单纯的图形中，去掉那些多余的、杂乱的视觉成分，使人能够在瞬间感受到设计者的思想和意念。随着现代社会信息量的增大，人们对视觉信息的接受大部分是在无意识状态下的被动接受，单纯化的设计图形，可以让人在不自觉的情况下，自然而然地接纳图形所传递出的视觉信息，是比较理想化的设计形式。

（三）**审美性**：图形设计最终是依赖于图形的形态来传达意念的。人们对于美的精神追求和心理祈盼，对图形的接受是有着审美性选择的，图形本身的审美因素，会直接影响着视觉的传达效果，具有视觉美感的图形能够促使被传达者愉快的接受所传达的信息，容易在心理上引起共鸣。因此，图形设计追求美的形式感，激发出人们的审美情感，对图形的传达效果也有着极为重要的辅助效果。

（四）**象征性**：象征性历来都是图形设计的基本特性。图形设计离开了象征性则失去了它自身存在的意义和价值，图形设计的象征性，也就是透过图形的表现，去发掘其深层的属性，感受其内在的意义。在现代图形设计中，象征性的设计语言，更加丰富、更加多样化，人们对象征意义的理解和表现，从表现的特征深化为心理的意向，使象征这一表达方式，显示出时代的特征和光芒。

（五）**传达性**：图形设计是以形状表述思想的设计形式，现代媒体的传播模式，在传达者与被传达者之间架起了一条互通的隧道，设计图形通过特定的传播媒体展示出来，同时媒体的形式也限定了图形设计的方式，图形设计同传达模式，构成了现代图形设计的表现特征。而且当今的信息传播环境出现了多元化的局面，人们几乎被各种各样的图形信息所包围，社会上每个人都在消耗着大量的信息，图形设计作为大众传播的主要媒体，充当了信息传播的重要角色，它使世界变小，使得不同地域和文化的民族之间交往更加方便、快捷，同时也由于图形的传播特征，消除了语言上的障碍和思想上的隔阂，国际化的统一风格已在逐步形成。

三、现代图形设计的发展趋势

对图形设计未来发展的探讨，首先应该站到文化这个大的背景上，来审视图形设计的趋势问题，这样才能将人的思维纳入宏大的体系之中，有一个立体化的思维视角。其次，要从图形设计发展的整体上发现那些最基本的、最有代表性的设计倾向，从中预测到图形设计发展的未来。

（一）文化性的延伸

现代信息技术的迅猛发展,使人们几乎陷入了各种信息的交叉包围之中,在强烈的时代噪音下,大量的信息在嘈杂声中被淹没。各种平庸的信息正在不停地侵入我们的心灵,各种低劣地、缺乏创意设计和传播形式,每天都像雪片一样向我们袭来。在这样的视觉环境里面,人们更加渴望文化性的注入使贫乏的肌体得以充实,于是强调设计的民族化、单纯化、个性化的呼声日益强烈,许多敏锐的设计者便将创意的目光投向了图形设计的深层——文化层面,由此,发掘民族文化的精华、反映时代的精神,已成为现代图形设计的基本追求和发展导向。

目前,图形设计追求民族化的倾向十分明显,各种具有民族特色的设计作品不断出现,有着鲜明的视觉诉求力。近年来我国参加世界性图形设计展览的一些作品,非常注重民族化表现风格,许多图形设计在中国人眼里感到十分亲切,而在外国人眼里则又感到非常新鲜,具有视觉上的透明感和很强的现代感,这是图形设计的很好的典范,也将成为今后一段时期内图形设计的基本发展趋向。

(二) 个性化的扩张

现代图形设计的经验告诉我们:在各种信息相互交错、相互影响的环境中想使自己设计的作品突出,成为各种杂音中的重强音,一条很重要的原则就是个性化的强化和扩张,个性化提出了一个差异性的设计原则,众所周知:图形设计的差异性,强调了图形之间的对比关系,有着突出的心理效果。具有个性化的设计图形主要表现在以下三个方面:1. 创意的多元化发展和设计思维的超自然属性——现代科学的发展使人们对自然的研究初步的转向了对自身潜力的开发,现代心理学的研究在现代科学的基础上,成为现代科学的敏感区,各种超自然的、梦幻般的想象,找到了思维上的依据,一些新奇的、怪诞的设计图形涌入现代设计的列队之中,成为现代图形创意的尖兵,散发着个性化的辉煌;2. 图形设计的表现主义倾向——表现是人的本能意识,人类在艺术设计上的表现欲望自始至终就没有停止过,只是长期以来各种文化因素限制了人们表现心理的充分发挥,使人的表现欲望受到了客观的压抑。然而,20世纪是个性发展的时代,人的自我表现意识得到了空前的张扬,呈现出表现主义的价值取向。在艺术的表达上,人们更为关注自我的精神性和情感的宣泄,各种表现性的图形直观地表达出人们内心的情感和创意;3. 图形设计的抽象化——抽象化是20世纪图形设计的基本形式特点,理性思维的迅速发展使人类的抽象意识不断增强,人们透过自然的表现发现了内在的抽象化结构。在现代图形设计中,人们更多的感受到了抽象化造型的艺术价值和视觉传达上的优越性,它体现出人的设计意识已经步入了全新的领域,而且也会成为今后一个时期内图形设计发展的一个基本走向。

(三) 原始意识的诱发和对自然的留恋

唯物辩证法的理论告诉我们:事物的发展是螺旋形上升的。当事物的发展走过了一个轮回之后,它的始点和终点逐渐接近,形成了事物发展的循环圈。在图形设计上,人们更加重视原始的审美情节和超自然本能意思的表现,一些带有原始色彩的图形样式,又重新得到人们的关注和喜爱,古老的精神又被注入了新的活力,不断从原始文化中汲取营养。译读先人们的图形语言成为一种时尚,人们开始对传统图形进行重新反思,各种具有原始意向的作品大量涌现出来,那具有厚重原始文化积淀的图形,被赋予了现代人的思想意识,成为了具有历史传承性的新语汇,它既吻合了现代人的文化心理,又更多的具备了现代的设计意识。

(四) 现代科技对图形设计的影响

现代图形设计从单一的图案、标志、图像的表达形式,扩展到系列化的整体形象设计,从平面化的二维空间逐步转向可多维的立体空间,特别是各种卫星信息网的建立,使信息的传播有着惊人的发展速度。因此,为适应新的信息传播媒体,图形设计的创意和表现方法,也随之变化,在设计方式上也提出了新的要求,使现代的图形设计有着不同以往的视觉特征和表达方式,这种特征也可

以说是时代赋予的特殊性。

现代的图形设计在现代科学和艺术的影响下，设计形式趋于多样化，各种各样的图形频频出现。现代科学的研究成果，使人们获得了新的经验，计算机辅助设计在图形、图像设计上的广泛应用，使图形的变异和空间的转换变的轻而易举，新的视觉体验深刻的影响了现代图形的走向。计算机在图形设计中的运用，开拓了人的思维深度和广度，它具有系统化、条理化的设计特点，设计图形经过电脑处理，可以变得更加具有系统性和规则性。特别是在图形设计领域，几乎替代了人类思维无法完成的大量工作。从设计条件和质量上都得到了相应的改进，摆脱了手工描绘的复杂性，使人有更多的精力放到设计本身的思考之中。

同时，计算机设计者的思维方式同软件的程序联系起来。扩大设计的思维空间，帮助设计者找到恰当而准确的设计新语言。这个问题可以从两方面来理解：一是新的设计方式，调整着思维中混乱的秩序，给人的思维以不断刷新的视觉体验。例如一个图片被输入电脑后，在软件的支持下可以变异出许许多多使人难以想象的设计图形，它可以给我们的设计思维带来许多创意的契机。二是现代图形设计中，单一的手工制作已经无法适应现代印刷术、电子传播技术、光学技术等广告媒体的信息传播现状。而且随着计算机网络的兴起，人们的思维可以超越个人经验的限定，开拓设计的范围。因此，网络的广泛应用和不断深化，也必将会带来视觉传达设计上的革命，一种新的图形设计将取代落后的、笨拙的传统设计，给现代图形设计带来新的生命力。在现代科学技术的支持下，图形设计的发展也一定会有一个更加美好的前景，成为一种新的发展趋势。

四、结 语

图形设计的发展从远古的图形到今天的设计，从设计风格、传播媒体上都产生了巨大的变化，它伴随着人类文明的发展，以一种崭新的模式，改变着人们的传播现状，对于现代人的相互交流、对话，有着极其深远的意义。目前在我们的周围每时每刻都离不开图形信息，图形模式几乎成为全球性的传达方式，今天真可以称之为图形的时代。因此，图形语言的不断创新，是时代发展的必然要求。

参考文献

- [1] 夫龙. 现代图形[M]. 郑州: 河南美术出版社, 1999
- [2] 杰欧尔吉·凯佩斯. 视觉语言[M]. 北京: 机械工业出版社, 1997

Features and Development Trend of the Modern Image Design

LI Liming

(Art College of WenZhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Modern Image Design, which is unusual, simple, aesthetic, symbolic and transferable, develops in the direction of culture extension, personification expansion, primary consciousness guide, lingering on nature and hi-tech modernization.

Key words: Modern Image Design; Features; Development trend