

平面设计中抽象视觉语言的表达分析

◎吴红燕

摘要: 在艺术设计领域, 抽象视觉语言与具象视觉语言都是平面设计的重要表现方式, 特别是抽象视觉语言的艺术化表现形式, 能够更加生动体现、表达人类的自我存在价值与情感, 更加符合现代社会人们对自由、个性的追求与向往, 因此, 抽象视觉语言在平面设计中的运用, 更加能够让受众产生情感共鸣。基于此, 本文对平面设计中抽象视觉语言的表达方式展开具体介绍与分析, 旨在促进平面设计水平的不断发展。

关键词: 平面设计 抽象视觉语言 表达分析

世界范围内多元思想的交汇、融合, 推动了艺术设计领域的巨大变革, 为现代平面设计带来了新的发展机遇, 各种新兴艺术风格与设计理念以一种前所未有的强势姿态影响着人们的审美思想, 单一的具象视觉语言显然已无法满足现代人们的审美需求, 抽象视觉语言受到了更为广泛地应用。在现代平面设计中, 抽象视觉语言的表达方式主要体现在情感表达、意境表达以及隐喻表达三种方式。抽象视觉语言的合理运用, 能够准确、充分地表达、展示人们的心理诉求, 满足人们的审美需求。将抽象视觉语言融入平面设计领域, 为平面设计领域带来了新的创作手段与表现方式, 有效推动了现代平面设计的突破与发展。

一、抽象视觉语言的构成要素

(一) 点形态要素

点是构成二维空间的最小的、最基本的形态要素, 它看似简单, 实际上却又非常复杂, 其他所有图形都是由点所构成。用几何术语来讲, 通过 X、Y 轴的坐标点, 能够明确标记空间位置。而在平面设计领域, 点作为基本的设计构成要素, 通过其位置、形状、数量、明暗、疏密、方向等属性的表达, 能够抽象地表达出人们的情感、态度。在一些优秀的平面设计中, 正是由于设计师对各种抽象点的巧妙运用, 才使得整个作品更具张力、充满韵味。

(二) 线形态要素

线是在点的运动作用下而形成, 同样是构成抽象视觉语言的重要因素之一。在视觉表达方面, 线有着长短、曲直、粗细等多种变化。线又可分为显性的线与隐性的线两种。其中, 显性的线是指客观存在的, 有明显轮廓的线; 隐形的线则是指不

是直接画出、间接表现的, 但我们能够在视觉上感受到的线。线条的表现力非常丰富, 不同形式的线条所表现出的情感、品格也不尽相同。在平面设计领域, 通过线条的自由化、无规律性地表达, 能够创造出更加丰富、多元化的视觉效果。

(三) 面形态要素

面是由线的移动轨迹形成。面的形态不同, 为受众带来的心理感受自然也不尽相同。整齐、简洁、明确的几何形面, 能够让受众产生简洁、秩序的抽象美。而不规则的非几何形面, 为受众带来的感受则更趋于感性, 让人觉得更加自然、生动、愉悦、充满个性。面同样可花费为显性和隐性两类。我们将那些实实在在存在于自然界中的具象的面称为显性的面, 如桌面、书本封面等等; 而将那些具有隐蔽性但又能够被人感知到的面成为印象的面, 包括由密集的点或线所构成的抽象的面。这种形式的面更加引人注目, 能够让人产生无限的空间想象。

(四) 色彩要素

在平面设计发展历程中, 色彩发挥着重要的表现意义。色彩作为抽象视觉元素的基础组成, 它的存在, 能够让世界更加立体、丰富。在抽象艺术创作中, 艺术家们往往会使用色彩表达内心情感, 如用红色表达热情、喜气、活力; 用橙色表达时尚、热烈、愉悦; 用蓝色表达高贵、静谧等。在抽象视觉表达中, 通过色彩这一纯粹元素的情感表达, 能够为受众带来无限的想象空间。即便是面对同一幅抽象色彩海报, 人们的解读也是不同的, 而这也正是抽象艺术语言的魅力所在。

(五) 肌理元素

肌理即质感, 是指我们能够在不同的物质表面感触到的纹理。肌理既包括物体

真实表面给人的体验, 又包括将生活中印刷制品表面给人的感觉。在平面设计中, 作品的真实肌理直接关系到受众对作品的认识与理解。很多肌理效果都是我们在日常生活中难以触及的, 它们作为一种感官上的视觉艺术效果而存在, 能够有效唤起人们对其设计内容的深度感触。设计师通过肌理这一抽象艺术语言, 能够更加准确地传递情绪、强调观点、体现真实的感觉, 具有独特魅力。

二、平面设计中抽象视觉语言的表达分析

(一) 抽象视觉语言在平面设计中的情感表达

抽象艺术家主张运用点、线、面、色彩、肌理等纯粹视觉元素的组合来表达作者的内在情感。但是, 在抽象视觉艺术中, 线条、平面、色彩等的呈现将突破传统写实艺术中凝固、精致的状态, 它们不仅是塑造、表现艺术形象、艺术特征的手段与方式, 更是具有生命活力、表现力的艺术形象。抽象视觉语言在表达方面往往带有虚幻、朦胧的色彩, 享有“心灵的语言”之称, 需要人们通过意境体验、心理感悟去认识、去理解。抽象视觉语言是艺术家内心情感、情绪的抽象化表达方式, 而这种抽象表达需要依靠色彩的明暗、线条的曲直以及体面的虚实进行表现和塑造。在平面设计中, 同样需要运用点、线、面、色彩、肌理等要素的多种表现技法与表现形式, 进行情感性的表达。平面设计是强调实用性、强调艺术性、强调情感体验的设计, 设计师只有在深入研究、分析人们心理活动一般规律与原理的基础上所设计出的作品, 才能更好地、更具针对性地激发人们的内心情感。在平面设计中, 往往是那些形式简洁、内涵丰富的作品, 更容易激发人们的审美

体验,这种凝练、明确的信息传递方式,能够让人们在紧张的工作、生活之余享受片刻精神放松。

(二) 抽象视觉语言在平面设计中的隐喻表达

从抽象视觉语言的表现形式来看,可将其看作视觉的隐喻。抽象艺术家通过赋予点、线、面、色彩等心理内容,并将这些抽象性表象媒介融会贯通,构成特定的图式向外界传递自己的意识与关键,使受众能够直接获得暗示的心理感应与视觉印象。在平面设计领域,抽象视觉语言同样发挥着重要作用,很多优秀的平面设计作品都会运用隐喻、暗示的手法来呈现作品的思想内涵,从而赋予简洁的画面以更加丰富的内容。以往具象化的表达方式虽然能够让受众一目了然的作品,对作品产生直观印象,但同样会给人肤浅、缺乏深度的感觉。而设计简洁凝练、具有隐喻色彩的抽象视觉符号,更加符合多元设计时代人们的审美需求。

(三) 抽象视觉语言在平面设计中的意境表达

所谓意境,是指优秀艺术作品中所呈现出的虚实结合、情景交融、让人感觉韵味无穷的诗意空间。意境是基于空间景象构成的,通过对镜像的把握与经营,从而达到意象相通、情景相融的效果。抽象艺术侧重于对人的精神与情感的传递与表达,所创造出的是极具虚幻感、神秘感的审美境界。在平面设计中,意境的营造同样也是至关重要的一部分,通过点、线、面、色彩、肌理等基本元素的铺陈,能够直接表现主体的“情”和“意”。在不同类型的设计作品中,意境会呈现出不同的视觉形式,但从整体来看,这些作品所追求的境界是相通的,内涵是相同的。抽象视觉语言所创造的艺术意境,能够促使受众通过想象和联想,产生身临其境的感觉,这样的作品才能在潜移默化中熏陶、感染受众的思想情感。

三、结语

总之,在平面设计中,抽象视觉艺术承载着无穷的艺术魅力,能够带给人们无尽的审美体验。抽象视觉艺术的表达方式的分析,能够帮助人们更加深刻地体验现代平面设计中的多元美感。

参考文献:

- [1] 王泽闻,李燕敏.抽象化图形在平面设计教学中的应用研究[J].大连民族大学学报,2020,22(04):380-384.
- [2] 卢新春,陈昕.从逻辑到抽象思维在平面构成教学中的应用[J].科学咨询(科技·管理),2020(02):254.

作者单位:广州市交通高级技工学校

小学美术“造型·表现”领域的教学策略探究

◎李宜翎

摘要:美术是一门充满美的学科,教育部门设立这个学科的目的不仅仅是为了让学生们学习绘画,提高学生们的绘画能力,更是让学生们感受美、欣赏美、鉴赏美、体验美、创造美,发挥出学生们的才华,展现学生们的才能。在小学阶段,美术虽然是一门小科课,但是能让学生们找到生活中的美,使学生们热爱学习。现在的美术教学不再是老师在黑板上画,学生们在下面自己画,随着时代的发展,教学方法也在不断地做出改善,美术也变成了一门比较自由的学科,在美术课上学生们可以画任何和这节课相关的任何东西。在我们的义务教学当中,美术课程被分为四个领域,其中造型·表现是这四个领域当中尤为重要的,文中主要讲述了有关小学美术教学和造型·表现领域方面的内容,希望能够对小学美术教师的教学工作有所帮助。

关键词:小学美术 造型·表现领域 学策略

有很多学生上小学之前不了解美术,不知道为什么要学这门学科,也不知道美到底是什么,作为一名教美术的人民教师,我们应该帮助学生们了解这门学科,让学生们知道美,并了解美,这就是我们教学的意义。造型·表现领域在美术教学中很重要,在课堂教学中遇到的问题也是非常多的,下面我会分享自己的教学经验,希望对各位美术教师有所帮助。

一、造型·表现的具体概念

造型和表现是两个意思不同的词语,学习的方向也是不同的。造型在我们的小学美术中指的是绘画、书法、雕塑等,运用视觉效果给人一种不一样的感受,这就是造型的魅力。表现是通过创作传达情感的一个过程,这两点在我们的小学美术教学当中都是非常重要的。造型是表现的基础,在我们的教学当中我们一定要让学生们知道什么是造型,在我们小学美术的教科书中出现的造型都是由点、线、面、色、体构成的图形,点、线、面、色、体在美术当中都是非常重要的,所以在教学时应该让学生们仔细地了解这五点内容,然后再进行下面的教学,这样会更有益于学生的学习,激发他们的想象力。

通过对有关于造型·表现的学习,应达到以下教学目标:1.让