

扁平化设计手法在现代艺术设计中的拓展应用

王佩萨 河南物流职业学院

摘要: 在艺术设计趋于多元化、个性化和绿色化的背景下,扁平化设计凭借其简洁、清晰、直接的视觉语言逐渐成为设计领域的主导力量。扁平化设计是一种在数字艺术中流行的设计风格,它通过简化和抽象的手法,删除多余的装饰和细节,强调形状、颜色和字体的组合,从而获得直观、简洁和清晰的视觉效果。文章旨在探讨扁平化设计手法在现代艺术设计中的拓展应用,通过分析扁平化设计的特点、原则和方法,进一步探讨其在不同艺术设计领域的应用与创新。

关键词: 扁平化设计;现代艺术设计原则;应用拓展

中图分类号: J50

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0115-03

引言

随着科技的发展和审美观念的变革,现代设计领域涌现出各种创新的设计理念和手法。现代艺术设计不仅要追求功能性和实用性,也要追求情感性和审美性;不仅要顺应市场规律和满足社会需求,也要反映时代精神和人文关怀。其中,扁平化设计作为一种极具影响力的设计风格,逐渐在各个领域展现出强大的生命力。本文对扁平化设计进行了深入剖析,探讨了其在现代艺术设计中的拓展应用,以期设计师和研究者提供有益的参考。

一、扁平化设计的特点

(一) 简洁明了的视觉语言

扁平化设计注重将复杂的元素简化,以便人们更容易地理解视觉信息。例如,谷歌的设计风格非常注重简洁明了的视觉语言,设计师通过减少图形元素的立体感、去除过多的阴影和渐变等,使得设计更加直观、简单、容易被用户接受。

(二) 高度概括的图形元素

扁平化设计强调对图形元素的概括和抽象,以便用最简单的形式传达信息。例如,日本著名的公司无印良品在进行品牌标志设计时便采用了简洁的线条和字体,使得品牌形象清晰而富有辨识度。这种高度概括的图形元素有助于消费者更快速地识别和记住品牌。

(三) 色彩丰富且鲜明

扁平化设计鼓励使用丰富且鲜明的色彩,以吸引人们的注意力并强化信息传递。例如,当代平面设计师奇普·基德的作品显著特征之一便是鲜明的色彩。他的作品通常使用大块的、鲜明的颜色,使得设计更加醒目和直观。

作品通常使用大块的、鲜明的颜色,使得设计更加醒目和直观。

(四) 直接的信息传递

扁平化设计的另一个重要特点是直接的信息传递,即通过简单、明了的图形和文本直接传递信息及意图,避免过度装饰和冗余的设计元素。这种设计风格可以使信息更加易读、易懂,同时提高了设计的美观性和现代感。例如,保罗·克利的作品以直接、简洁、明确的视觉语言著称。他在作品《黄、绿、蓝》中使用了三种基本颜色和简单的几何形状,创造出了一幅平面感强烈的画作。这些基本元素的组合,直接传递了作品的主题和情感,使观众可以更好地理解和感受这幅画的意义^[1]。

(五) 极简的排版和布局

扁平化设计在排版和布局方面遵循极简主义的原则,保持空间的整洁和舒适。设计师常常采用大面积的空白和纯色背景,通过减少视觉干扰来提高页面的可读性和可视性,也常常采用简单的几何形状和线条,强调简单明了的视觉效果。例如,在现代艺术和设计中,设计师经常使用线条和几何形状来表达形式和空间,如荷兰艺术家彼埃·蒙德里安在作品中运用大量的直线和颜色块,将几何形状和线条进行排列组合,获得了简洁明了的视觉效果。

另外,极简的排版和布局还注重字体的设计和排版细节。字体的选择和排版对于设计的整体效果至关重要。在现代艺术和设计中,设计师往往采用简单的无衬线字体,通过调整字距和行距,使得排版效果更加美观。这样的排版和布局常常运用在书籍、杂志和网站设计中。

二、扁平化设计原则与方法

（一）极简主义

极简主义是扁平化设计的核心原则之一，主张删除多余的装饰元素，专注于表达核心信息，使设计更加简洁、易于理解。在实践中，极简主义表现在简化图形元素、简化色彩和简化排版几个方面。

1. 简化图形元素

极简主义设计倡导对图形元素的精简，设计师需要删除多余的细节和装饰，将图形元素抽象为基本形状，如矩形、圆形和线条等。这样做有助于突出设计的核心信息，优化视觉传达的效果。例如，Dropbox 的品牌标识和 UI 设计都充分体现了极简主义的特点。品牌标志采用了一个简单的蓝色盒子形状，通过简约的线条和色彩传达了云存储的核心概念。同时，Dropbox 的用户界面以清晰的排版、简洁的图标和有限的色彩为特点，使用户能够轻松地识别各个功能和操作^[2]。

2. 简化色彩

极简主义在色彩运用上主张使用少量的鲜明色彩。设计师通过精选和搭配色彩，创造出简约而富有视觉冲击力的作品。同时，简化色彩有助于减少视觉干扰，使信息传递更为直接。例如，脸书的品牌标志的色调以蓝色为主，辅以白色和灰色，这种简化的色彩运用有助于凸显品牌特点、提升识别度。

3. 简化排版

极简主义在排版设计上强调空白的运用和对齐的统一，设计师需合理安排文字和图形元素的位置，保持良好的视觉层次感和阅读顺序。简化排版有助于提高信息传递的效率，使作品更具吸引力。例如，Medium 的网页设计以简洁的排版和大量的留白为特点，使用户能够专注于阅读内容，避免了视觉干扰。

（二）功能优先

功能优先原则在扁平化设计中占据了核心地位，它强调以用户需求为中心，确保设计作品具有实用性和易用性。

1. 实用主义

现代艺术设计强调实用主义，将艺术性与实用性结合起来，让作品不仅具有美学价值，也能够满足用户的需求，这便是功能优先原则的体现。例如，北京首都国际机场的设计充分考虑了实用性和功能性，同时注重建筑的美学价值和文化特色。机场的外观采用了银色的玻璃幕墙和椭圆形的设计，给人一种现代、科技的感觉，内部空间采用了开放式的设计，以方便乘客的流动和使用。

2. 显而易见

在现代艺术设计中，设计师通常使用明亮鲜艳的颜色和简洁明了的形状，以使作品更具吸引力和表现力。例如，美国设计师黛布拉·塞林格的“极简主义图形艺术”系列作品采用了极简主义风格，如作品《青春》由三个黑色的长方形组成，其中一个长方形被分成三个部分，每个部分使用不同的颜色，形成了一个简单而富有活力的图案^[3]。

（三）清晰的视觉层次

清晰的视觉层次在扁平化设计中占据重要地位，它是确保设计作品具有良好易读性和可以传递有效信息的基础。视觉层次可以通过巧妙运用色彩、排版、空间、形状、线条等元素来实现。

1. 色彩对比

在扁平化设计中，色彩对比是创建视觉层次的有效方法。设计师可以通过鲜明的色彩对比，强调重要元素，吸引用户的注意力。例如，用鲜艳的色彩突出重要信息和功能按钮，与背景形成对比，使其更易于被用户注意到。

2. 排版设计

排版设计在创建视觉层次方面发挥着关键作用。合理的排版可以使信息结构更加清晰，帮助用户快速获取关键信息。设计师可以通过调整字号、行距、字重等排版元素，实现层次的划分。例如，在网页设计中，将标题设置成大号字体以突出主题，将副标题和正文设置成小号字体，形成层次感。

3. 空间关系

空间关系在视觉层次中同样重要，设计师可以通过对元素的位置、间距等进行调整，实现视觉层次的划分。例如，将主要元素置于页面的显眼位置，辅助元素相对靠后，使用户更容易识别关键信息。

4. 形状与线条

形状和线条也可以用来创造视觉层次，设计师可以利用不同的形状和线条的特点来区分不同层次的元素。例如，使用规则的几何形状（如矩形、圆形）来包裹关键信息，使其更醒目；使用粗细不同的线条来区分标题和正文等。

三、扁平化设计在不同艺术设计领域的应用与创新

（一）视觉传达设计

1. 平面设计

扁平化设计在平面设计中应用广泛。设计师通过简化图形元素、色彩搭配和排版布局，使平面作品更具现

代感和视觉冲击力。同时,这种简约的设计风格有助于提升信息传递的效率,让观者在短时间内迅速捕捉关键信息。

2. 插画设计

扁平化设计在插画设计中强调形状、色彩和简化细节。设计师通过运用几何图形、大胆鲜明的色彩搭配和极简线条,创作出独具特色的插画作品。扁平化插画具有较高的辨识度,适用于多种场景,如广告、包装、出版等。

3. 海报设计

在海报设计中,设计师通过简洁明了的视觉元素和色彩传达信息,创作出具有强烈视觉冲击力的海报作品。此外,扁平化海报设计注重对视觉层次的处理,使信息有序呈现,便于观者理解和接受。

4. 信息图表设计

扁平化设计在信息图表设计中有很大的应用价值,通过简化图形元素和色彩搭配,设计师能够更清晰地展示数据和信息。扁平化信息图表具有较高的可读性和易懂性,能使观者快速掌握关键信息。

(二) UI 设计

1. 简化图标与按钮

扁平化设计在 UI 设计中应用广泛,设计师通过简化图标和按钮的形状及细节,使其更具现代感和易于理解。这些图标和按钮通常由简单的几何形状和直线构成,不会使用复杂的纹理和阴影效果。简化后的图标和按钮不仅在视觉上更加美观,还有助于提高用户的操作效率。

2. 鲜明的色彩搭配

设计师在 UI 设计中大胆运用鲜明的色彩搭配,强调界面元素之间的层次关系。这种色彩搭配方式使得用户更容易区分不同功能模块,从而提高了界面的可用性。此外,鲜明的色彩搭配还能为用户带来愉悦的视觉体验,增强产品的吸引力。

3. 简约的排版与布局

设计师在 UI 设计中注重简约的排版和布局,以提高信息的传递效率。通过遵循网格系统和对齐规则,扁平化设计使界面元素在空间上更加有序和协调。同时,简约的排版和布局有助于减少用户的认知负担,使其能够更快速地找到所需信息和功能。

(三) 建筑与室内设计

1. 建筑外立面设计

扁平化设计的核心是简单和干净,这与现代建筑的理念相似。在建筑外立面设计中,扁平化设计强调运用几何形状和简单的线条,去除传统建筑中的复杂装饰和

细节。这种设计风格通常使用大面积的颜色块和简单的形状来表达建筑的形式,强调建筑的主体结构,从而提高建筑的辨识度和视觉效果。

2. 室内设计

在室内设计中,扁平化设计注重简约和干净,设计师通常使用几何形状和纯色来创建一个简单和现代的氛围,同时强调功能和实用性,常使用简单的材料和颜色,如白色、黑色、灰色和明亮的原色,以创造出简单而不失魅力的设计效果。

3. 与材料的结合

扁平化设计的创新之处在于将现代建筑的材料与传统建筑的材料结合起来,创造出一种新的设计风格。例如,在建筑中,扁平化设计通常将钢筋混凝土、玻璃和石材等现代材料与木材、石灰和黄土等传统材料结合,创造出一种融合了现代和传统元素的建筑风格。

4. 与新技术的结合

扁平化设计还可以与新技术结合,使建筑设计和室内设计更加智能化、绿色、环保。例如,在建筑设计中应用太阳能、智能照明系统和智能控制系统等,来提高建筑的能源利用效率,优化用户的使用体验;在室内设计中应用智能家居系统、添加绿色植物、使用智能家居等,来提高室内环境的舒适性和健康性。

结 语

扁平化设计作为一种现代艺术设计手法,在全球范围内获得了广泛的认可和应用。文章通过对扁平化设计的特点、原则和方法进行深入剖析,以及对其在不同艺术设计领域的应用与创新进行探讨,力求为设计师和研究者提供有益的参考。在未来,扁平化设计将继续发展,并适应人们不断变化的审美需求,为人们带来更好的视觉体验。

[参考文献]

- [1] 方心怡. 扁平化设计风格下平面视觉元素的应用研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2015.
- [2] 朱宇. 扁平化风格插画在电影海报设计中的应用研究[D]. 武汉: 湖北美术学院, 2020.
- [3] 袁丽敏. 扁平化图形设计在插画设计中的应用分析[J]. 明日风尚, 2018(05):49.

作者简介: 王佩萨(1995), 女, 河南平顶山人, 本科学历, 助理讲师, 研究方向为艺术设计。