

海报设计中的混搭意识与表现研究

兰新成 甄新贤 河北美术学院

摘要：当前我们生活的环境充满了各种冲突、重叠与混搭，曾经的完整在不断碎裂，新的力量正在把碎片重组出新的意义与价值，今天的现实是混搭的现实，但这种混搭不仅不是错误，还可能是一个重要的机会与起点，从冲突到共存，到对话再到融合，这是一种自然规律。人们对美的需求在不断改变，新的设计形式、设计方法也在不停地更迭。我们需要尊重时代带给我们的问题和变革，并且理性地对待这些问题，智慧地把握问题所带来的机遇。洞察和捕捉文化现象和设计趋势，这种现象和趋势将会催生出更符合当下的设计形式。为此，文章主要针对海报设计中的混搭形式及表现，从图形、文字、色彩三个方面梳理和总结在混搭形式下海报的设计及应用表现，为设计出符合人们精神所需的海报作品提供理论和实践参考。

关键词：海报设计；混搭；形式；应用；研究

中图分类号：J5

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0112-04

引言

当前，我们正生活在一种超现实状态中，时间和空间的框架都被抽离了，一切都散落在一个平面上：过去与未来，东方与西方，工作与生活，都无法清晰地划分开来。但是现实本是混合的，今天的社会问题不是孤立形成的，自然也无法被孤立地解决。学会分辨和利用事物之间的相互关系变得无比重要，混合搭配与融合表现则是解决这个问题的最佳方式。

一、何为混搭

混搭即混合搭配，是指将不同形式、不同材质、不同领域的元素按照个人审美拼凑在一起，从而产生全新的、个性的甚至怪异的物象的一种设计方式。日本时尚杂志《ZIPPER》曾这样诠释混搭：“新世纪的全球时尚似乎产生了迷茫，什么是新的趋势呢？于是随意搭配成为时装潮流。”混搭在设计中的拓展及应用似乎愈演愈烈，几乎渗透在生活的各个层面。比如，在建筑方面，马岩松为加拿大密西沙加市设计的梦露大厦，将梦露的身体曲线与建筑设计结合，成为当地的地标性建筑，也给当代高层建筑设计带来新的典范；在语言方面，本国的文字与别国文字混合使用也较为常见。

二、混搭形式在海报设计中的表现

（一）海报设计中图形的混搭

在海报设计中，图形作为构成整个版面的视觉主体，

能够直观地传递出海报的中心内容。研究表明，人们对图形的注意、辨别、理解的速度均快于文字。由于图形兼具形象与色彩的视觉形态，对人的感官更容易产生刺激，从而更有冲击力和感染力。同时，图形也具有唤起各种情感的力量，使视觉传播更加有效。人们可以不借助文字的阅读或提示，快速地识别出图形中所传达的内容和意义，形象生动的图形成为阐述海报主题的重要载体，混搭也让海报设计中的图形更具有吸引力与内涵^[1]。海报设计中的图形根据所传达主题的不同可分为传统图形、现代图形、抽象图形、具象图形等。在当下，各类图形的混搭使海报形式更加多彩，可以带给观者更丰富的视觉体验^[2]。

1. 传统图形与现代设计形式的混搭

当前，将中国传统图形与现代设计形式混搭的设计方式备受设计师们的青睐。比如，著名平面设计师靳埭强在为日本“自在”纸坊创作的作品中（见图1），添加了中国文化特色，在纸张的选择上采用了具有毛边的传统手造纸，宣纸竹纹的变化构成了山水自然、疏散的意象，表现出设计师悠然自得的生活态度。靳埭强在海报设计中将中国传统图形与现代设计形式混搭，充分地展示出作品的风格。

再如，韩秉华先生的作品《苏州印象》中（见图2），画面中心利用开片纹图案的笔画、窗格及“三点水”的笔法，共同组成“州”字的主体，图下方突出“姑苏

城外寒山寺”牌匾中的“苏”字，以揭示出“苏州”；画面背景衬以波光倒映和一叶小舟的景象，且颜色雅致、简约，呈现出古朴淡雅的如诗一般的意境，让人能够直观地感受到苏州的人文气质。

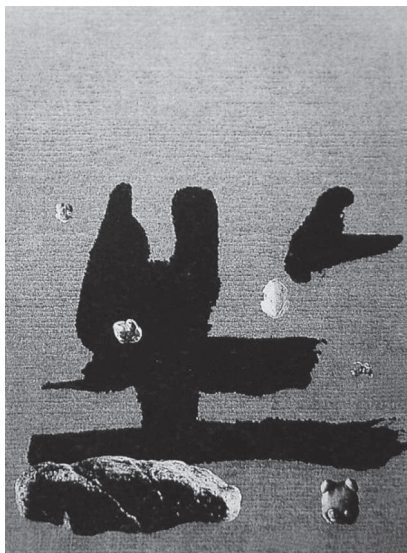

图1 靳埭强作品《自在系列之一》

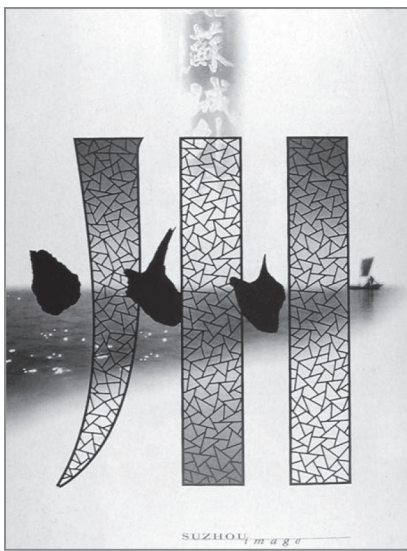

图2 韩秉华作品《苏州印象》

通过对上述作品的分析，我们能够看出一些设计师用现代设计形式结合传统文化元素，从设计语义学、符号学的角度对图形元素进行调和搭配。他们侧重于实验性和探索性，强调海报的艺术化表现，进而设计出符合人们审美水平和审美需求的海报作品，这就是混搭意识带给海报设计的灵感。

2. 抽象图形与具象图形混搭

抽象图形摒弃自然形象的实际外观，更注重表现力

和形式美感，最终给人以某种精神美感，主要包括几何形、有机形、偶然形等。具象图形是依照客观物象进行写实，所绘制形态与实际形态相近，能够反映物象的细节，强化描绘对象的特征。在具象图形中，视觉感知是因设计师再现了真实场景而使观者获得某种真实的刺激而产生的，主要包括人工形态和自然形态。

海报设计中的图形无论是抽象还是具象，无论是由哪种方式产生的（手绘、相机还是其他），都有其自身的特点，设计师意在创造一种能够迅速传递信息的载体，并能引人联想，产生形有尽而意无穷的效果。因此，将抽象图形与具象图形进行混搭，从画面构成体现出各自的特点，极大地丰富了海报的设计语言，使抽象图形与具象图形突显各自的优势。另外，两者混搭兼用，从形象的角度相互补充，能够为不同的受众提供不同的视觉享受和体验。这种混搭融合拓宽了海报设计的思路，使海报设计变得更加有趣，呈现出多样化、个性化的特征，一改以往的呆板、冰冷、单一的视觉效果^[3]。

应用视觉规律和传达效用，依托混搭意识，借助混搭形式进行海报创作，这样的海报，能够更好地满足时代的审美需求，被更多受众接受（如图3）。

图3 法国设计大师 Michal Batory 的海报设计作品

（二）海报设计中文字的混搭

文字是文化传播的载体，汉字与英文字体的混搭是不同文化交融的表现。在海报设计中，不同的字体相互影响着彼此，传递着不同的信息，也散发着不同的魅力。

1. 中文与英文字体的混搭

在海报设计中，中文与英文字体的搭配一般是出于设计的需要，两种不同文字的混搭设计是新时代文化交流融合背景下的产物。海报设计中多种文字的搭配除了

存在解释与被解释的关系之外，也是两种文化相互包容的体现。从字体本身的构成与审美法则来看，汉字传统的纵向排版与英文的横式书写规范相互弥补，使版面更加生动^[4]。中英两种文字形象的不同，也为两者合理巧妙地混搭与融合提供了许多可能。

中文字体作为图形元素具有双重性。首先，字意本身能够准确直接地传递信息；其次，汉字具有图形化特征，这使汉字从字意的传达到图形的转化成为可能。英文字体在构成上比汉字简单，字体可以承载更自由、更灵活的创意设计，这在一定程度上弥补了汉字书写规范严谨的限制。在海报设计中，我们可以将中英文进行各种混合编排，既可成面，全篇铺陈，又可成形，随图形的外轮廓变化，也可成线，流畅自如，同时，将两者结合可以为海报阅读提供便利^[5]。

海报是象征性、概念化的视觉符号，意在用最简洁的视觉语言表达深刻复杂的内涵，再加上文字本身具有深厚的文化底蕴，有助于海报主题的直观呈现，同时二者在表象上具有共同点（抽象的概念化符号），这使文字成为海报设计中极佳的设计元素^[6]。这种设计形式丰富了打造民族特色、地域文化类型的海报形式，而且以中

英文字体融合为创意的海报设计具有更深远的意蕴与表现力（见图4）。

2. 书法字与印刷字体的混搭

书法是中国传统艺术之一。汉字书法为汉族独创的表现艺术，被誉为“无言的诗，无行的舞，无图的画，无声的乐”，书法字不仅继承了传统书法艺术的意趣，又融汇了图形设计、构成艺术等元素，品格独具。在海报设计中寻求书法艺术“气韵生动”之美，创造别致新颖的视觉空间，在现代设计中有着其他文字难以比拟的优势，因此书法字广泛应用于各种设计之中。

在海报设计中为探索新的表现形式，我们可以将书法字与印刷字体混搭在一起。书法字具有手写的感性和自然感，通过线的移动，笔势的跳跃，不断产生令人难以想象的奇异效果，丰富了海报的表现形式；印刷字体有印刷的理性和秩序感，字体结构和笔画规整有致，颜色饱和均匀。由于二者有各自的特点，在设计中通过组合编排能够形成全新的海报形式（见图5）。这种海报既有书法字的感性，又有印刷字的理性；既有书法字的人性化，又有印刷字的秩序化。这种混搭设计符合现代人对美的追求^[7]。

图4 陈幼坚海报设计作品

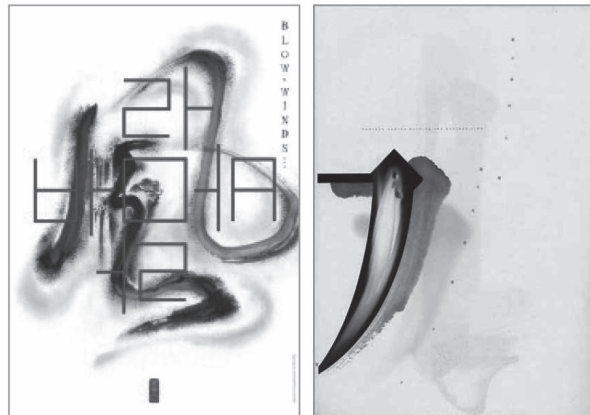
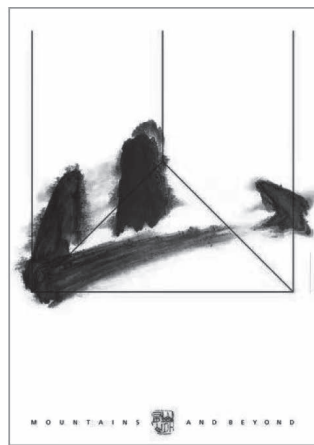

图5 靳埭强海报设计作品

（三）海报设计中色彩的混搭

海报设计中色彩的混搭与印刷技术的提高是分不开的,早期印刷色彩的有限性使海报的色彩较为暗淡,先进的印刷技术不仅使海报鲜活起来,而且出现了专色、金色、银色等,使海报的“面貌”更为多彩。专色是一种特殊的印刷色,能够呈现更灵活多样的色彩效果。金色与银色特殊材料的加入,是海报设计中的点睛之笔。除了在海报中直接加入专色之外,也可将金色、银色融入一般印刷色,这样不仅降低了成本,色彩效果也更神秘低调,适合大面积使用(见图6)。当然,这对印刷技术的要求也相对较高。

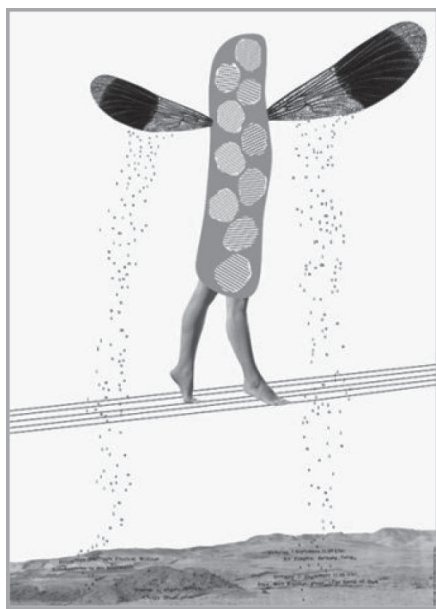
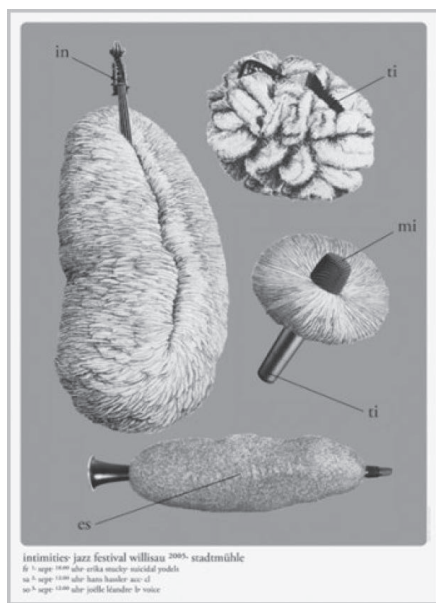

图6 德国冯斯·黑格曼海报设计作品

合理的色彩设计能体现出海报的风格,突出主题,吸引受众视线,加深受众的印象。我们在进行海报创作时应注意色调与海报主题相协调,保持个性鲜明的延续性,满足受众的审美需求,同时便于受众阅读。

海报设计中色彩的混搭,不论是从视觉上的审美印象,还是表现上的情感力量,结构上的象征意义等,都是在色彩原理的基础上进行创新。我们在设计中可以尽量不依据色彩原理选择补色、间色、对比色或邻近色,而是个性化地、另类地选色用色,选择对撞强烈的颜色来刺激视觉感官,引起人们的注意,达到传达信息的目的。

结 语

混搭以其个性化的设计思维,融合各种所需的元素,将东西方、古今文化大胆地融为一体,为艺术创作提供了更多可能,给海报的设计形式增添了更多可能,将海报创意变得更加自如、更加顺畅。混搭形式成为创造海报新的视觉语言的重要途径,解决了其他形式难以解决的问题,可以说混搭形式是现代设计中不可或缺的设计方法之一。

[参考文献]

- [1] 李砚祖. 视觉传达设计的历史与美学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.
- [2] 郑朝. 灵感仓库: 海报创意设计的50次闪光 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2010.
- [3] 原研哉. 请偷走海报!+3 [M]. 竺家荣, 译. 北京: 中信出版社, 2012.
- [4] 李静, 戴军, 朱冰. 混搭: 你是我的励志书 [M]. 南京: 江苏文艺出版社, 2013.
- [5] 韩晓梅. 海报创意设计 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.
- [6] 史蒂文·海勒, 薇若妮卡·魏纳. 100个改变平面设计的伟大观念 [M]. 杨简茹, 译. 北京: 中国摄影出版社, 2013.
- [7] 靳埭强. 设计心法 100+1 设计大师经验谈 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.

作者简介: 兰新成(1979), 男, 甘肃庆阳人, 硕士, 河北美术学院国际教育学院院长, 教授, 研究方向为视觉设计、文创产品设计。

甄新贤(1981), 女, 河北新乐人, 河北科技大学硕士在读, 河北美术学院财务处会计, 研究方向为视觉设计及设计管理。