

[文章编号] 1003-4684(2019)06-0099-04

当代艺术展览海报设计形式

钟心怡, 周 峰

(湖北工业大学艺术设计学院, 湖北 武汉 430068)

[摘 要] 艺术展览离不开海报设计媒介的宣传。艺术展览海报设计需要综合运用图形、文字、色彩等符号, 实现海报设计与策展主题的吻合。在此过程中, 基于观众的认识能力和程度, 海报设计需要把握易读性和辨识度的统一, 从而激发观众对展览的观看兴趣, 提升展览的传播效应。

[关键词] 当代艺术; 展览海报; 视觉; 设计形式

[中图分类号] J524.3

[文献标识码] A

1 当代艺术展览的形式和类别

当代艺术善用网络互动与新媒体手段, 既可以是装置、行为表演、视频、声音干预等新媒介, 也可以是绘画或雕塑的传统形式。通过策展人的专业策划, 使得当代艺术的展览形式更为活跃, 展览构建更加丰富, 展览内容更有前瞻性, 呈现主题更为前卫, 视觉效果更加突出, 视觉设计更具灵活性。展览类型大致可分为特展、临时展、专题展和定期展, 而中国目前当代艺术展览可以分为三类:

1) 与国际惯例接轨并表明立场、态度和方法的集合性展览, 以近十余年兴起的双(三)年展最为典型;

2) 以民营美术馆自主筹办的各种专题展览及个人展览, 此类展览操作形式相对开放自由, 展览场地也不受限;

3) 由政府机构所主办的, 以某种专题为主要依托的展览模式, 带有浓重的官方色彩, 以全国美展最为宏大^[1]。

随着当代艺术展览逐渐融入公众的日常生活, 受到年轻艺术爱好者的积极追捧。

2 展览海报设计的特殊性

基于当代艺术多元的呈现形式对视觉设计所带来的挑战, 海报设计虽不起眼, 但一场艺术展览对于平面设计的需求, 优先体现在展览海报上^[2]。海报是传播信息的艺术, 是一种非常普遍的宣传工

具。艺术展览离不开海报设计的包装与推广, 展览海报设计的特殊性体现在: 要有叙事性, 让观众能感知到故事情节; 要有情感性, 能附带艺术家试图在作品中传递的某种情感; 要有视觉符号化, 依托于艺术家独特的视觉体系。展览海报作为展览前期宣传的重要名片, 其目的就是将展览的理念、特点等基本信息传达给观众, 从而吸引观众的注意力。

3 展览海报设计的表现形式

3.1 用图形传达视觉形象

海报设计的图形创意处理, 也是一张海报精彩与否、成功与否的一个重要指标。图形设计需要提炼策展思路, 以独特的视觉语言准确地表达展览主题, 以最精简的元素来表现展览内涵, 以视觉形象来传达创意信息。图形是版面视觉的中心, 且表现形式多样, 通常以象征的设计手法突出视觉符号的高度概括性。“哨声响起前”(图1)是上海外滩美术馆主办的展览项目, 旨在以表演作为方法进行策划实践, 突破传统展览的界限。根据展览的主题和名称, 海报的图案设计上运用了口哨的具象图形, 使用重复的构成方法, 将四个完全相同却不同方向的图形进行错位重复, 平均地排列在空间内, 增强统一感。图形在海报中的创意处理能更直接地展示内容, 在突破语言表达带来的局限性的同时能够给观众带来视觉冲击, 引发对展览项目的思考。

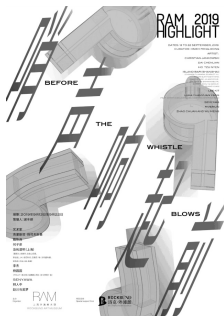
3.2 用文字点明展览信息

文字作为传达信息的重要载体, 首要诉求在于

[收稿日期] 2019-05-09

[第一作者] 钟心怡(1994-), 女, 湖北武汉人, 湖北工业大学硕士研究生, 研究方向为海报设计

[通信作者] 周 峰(1970-), 男, 湖北应城人, 湖北工业大学教授, 研究方向为版式设计



图片来源于上海外滩美术馆

图 1 “哨声响起前”

功能性，优先明确展览名称、类别、参展艺术家、开幕时间地点、展期以及主办、承办单位等基础信息；其次，在表达上做到言简意赅，方便读者从海报中获得展览主题。文字与背景要有明显区别，以此提升字体设计的针对性和识别度。如“生长——青年当代漆艺邀请展”(图 2)作为“湖北国际漆艺三年展”的子展览，展出的都是青年艺术家的作品，青年艺术家们以一种开放的思维来看待大漆艺术，运用当代艺术的表现手法，颠覆了传统漆艺的固有模式。为体现展览这一特性，海报设计在字体的选择上选用了结构优美且识别性好的宋体，笔形融入了传统楷书的韵味，字形清秀，具有很高的易读性。最突出的是笔画上的装饰角，与海报中代表漆艺的橙色水滴图形进行结合，形成笔画的统一。在强调漆的当代性的同时，也成为版面的视觉中心，以此突出“以时间品味的方式感悟当代漆艺所特有的生长力量”的展览主题。



图片来源于武汉东湖杉美术馆

图 2 “生长——青年当代漆艺邀请展”

3.3 用色彩激活视觉感受

色彩是一种世界性的语言，具有强烈的象征性，是一种强有力的沟通方式^[3]。色彩以展览海报设计中不可或缺的元素，应用在视觉设计中，不仅可以提升海报的艺术价值，还可以丰富海报的内容，激活视觉感受，让海报更加有魅力。设计师需要根据展览的主题，选择海报的整体色调，使色彩与主题更加契合。例如，北京木木美术馆推出的尼古拉斯·帕蒂个展——“花花果果猫猫人人”(图

3)，在海报颜色的选择上延用了艺术家作品中独树一帜的高饱和色调。“拱形”作为帕蒂在创作上的重要线索，是此次展览在空间布局及海报设计上的主要元素。拱门内是艺术家的代表作品，拱门外所选的颜色与其油画、色粉画、雕塑作品的颜色达成统一。同色系搭配的颜色处理手法突出作品主题，也凸显出海报前卫时尚的设计风格。展览海报善用色彩，可以提升视觉效果，促进展览的有效宣传。



图片源自北京木木美术馆

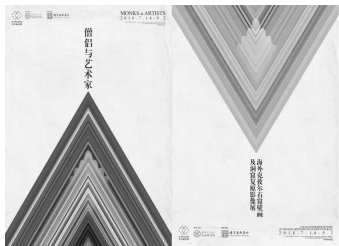
图 3 “花花果果猫猫人人”

3.4 用主题把控设计风格

不同展览对海报设计风格有着不同的要求，设计师需要对不同展览作品的主题、艺术风格等要素有一定的认识。一张高质量的海报，先了解策展方向并表达其中的重要思路，后提炼、构思方案形成海报。

1)学术类的主题展海报需要整体的设计基调庄严、肃重，如木木美术馆与新疆维吾尔自治区龟兹研究院合办的展览——“海外克孜尔石窟壁画及洞窟复原影像展”以及“僧侣与艺术家”(图 4)。为这家集新疆石窟文物保护、管理和研究为一体的综合性的专业研究机构所设计的海报，既体现了学术研究风范，又有艺术设计感。海报运用对角结构的设计，将展览理念具象化，主次分明、简洁明了地将内容融入到海报中，从而实现海报版面的生动化，让海报更有魅力^[4]，也提升了画面的设计感。在元素的选择上用正负形的“打坐僧”突出主题，在强调主题的同时进一步引发观众的思考，起到优化视觉的效果。海报的设计风格简单却有深意，突出了丝绸之路上的克孜尔石窟艺术的独特价值与魅力，打通“学术—艺术—大众”之间的天然壁垒，表达了对古代艺术和历史虔诚的敬礼，也是一次连接过去与当代的尝试。

2)对于艺术家的个人回顾专题展，海报设计应从艺术家的创作意图、文化背景和技术工艺出发，以“易于消化”的方式来讲述通俗易懂的故事，从而聚焦于让更多人了解展览。美国当代艺术家保罗·麦卡锡在北京举行的首次中国个人展览“无辜：录像



图片来源于北京木木美术馆

图 4 “海外克孜尔石窟壁画及洞窟复原影像展”以及“僧侣与艺术家”

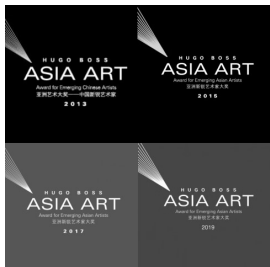
1970—2013”(图 5), 使用其影像作品的截屏作为海报的主要元素。艺术家的主要作品是能够持续吸引观众的重点所在, 用开放感十足的照片作为海报的主体图像, 有限的画面内容更容易激起观众的遐想, 提升观者对展览的期待感。



图片来源于北京木木美术馆

图 5 “无辜”

3) 商业性的展览侧重于经济效益, 形式思维型强。此类展览更偏好视觉冲击强的海报效果, 运用绚丽夸张的表现手法, 注重色彩对视觉的刺激, 达到抓人眼球的目的, 从而实现其商业价值。以上外滩美术馆举办的 Hugo Boss 亚洲艺术家大奖为例(图 6), 展览由高端服饰品牌 HUGO BOSS 冠名赞助, 旨在聚焦东南亚地区新锐的当代艺术, 深入探索和挖掘极具突破性的艺术语言、实践与体验。此集合型展览每两年举办一次, 在保证品牌特性的同时, 海报采用无衬线字体和线条结合的极简版面设计, 既保证展览统一的风格, 也体现了连续性。



图片来源于上海外滩美术馆

图 6 “HUGOBOSS 亚洲新锐艺术家大奖”

4 海报设计时需遵循的原则

展览多了, 看展的人也逐渐增多, “好看”固然重要, 但面向的受众群体毕竟是没有相关专业知识

的普罗大众, 在海报设计上注重传递信息才是最佳的选择, 应从观众角度进行思考。首先需要考量传播所使用的媒介和渠道, 海报设计会出现在网站、展厅还是用于社交媒体流通; 其次, 因展示在不同的界面会有不同的阅读习惯, 需要具体情况具体分析; 最后着重把握设计的易读性与辨识度。

在设计原则当中, 分级是优先遵循的第一要素。最重要的资讯就会用最显眼的字型、颜色、字体来做凸显, 反之, 较不重要的信息则可以不用那么引人注目。主要设计要求有五点:

- 1) 做好画面的统筹安排, 使布局充实丰满, 避免主体物集中在某个角落或平均分布;
- 2) 各部分要主次分明, 同时又要有联系;
- 3) 各对比因素之间, 必须有疏密变化;
- 4) 注意明暗色调的对比, 要有一定比例的重色块和亮色块;
- 5) 注意整体的对比关系, 避免过于繁琐和无变化。

图形可以让画面更有魅力, 比文字更能直接地呈现信息内容。图形、图案的排版组合时应多一些变化, 避免千篇一律、生搬硬套。在颜色选用上有特定的规则与方式, 颜色的不协调是常常会发生的错误, 冲突的色彩会创造出一种模糊感, 让眼睛难以分辨两个颜色的交界线。避免色彩不协调的方法就是使用色相对比。如同选用颜色应遵循的设计原则一样, 在字体的选用上也必须相当小心。不同的字体展现不同的风格, 应选择与主题相辅相成、一致化的字体, 字体的数量定在三种为上限, 选用和谐的字体可以使海报设计更加富有逻辑。

5 结束语

当代艺术的展览海报设计不仅需要丰富多样的设计形式, 更重要的是与策展主题的高度契合, 只有有效地将展览信息进行反映和展示, 观众才能留下深刻的视觉感受, 最终实现海报的价值、设计的价值。海报作为视觉设计中占比最重的一环, 将图形、色彩、文字、版式等视觉符号融入其中, 在推广传播和信息交流上起到了一定的促进作用。为展览本身做解释的功能性设计才是第一位的, 观众可以通过海报对展览进行基础性的了解, 海报的视觉效果不仅使潜在用户产生兴趣, 也为展览宣传增加了不少推动力。随着中国本土的当代艺术展览不断在推陈出新, 为之服务的海报设计也会日新月异。希望越来越多的展览海报作品重视艺术性的表达, 让中国的设计作品走向全世界。

[参 考 文 献]

[1] 李江华.当代艺术语境下的艺术展览模式及其发展[J].美与时代,2015(7):98-100.

[2] 徐源.浅谈当代艺术展览中的平面设计[J].艺术时尚,2014(1):123-123.

[3] 陈慧姝.电影海报中的视觉传达表现[J].包装工程,2019,40(12):313-318.

[4] 孙冠东.电影海报设计中的视觉效果赏析[J].教育现代化,2019,6(60):272-273.

Discussion on the Design Forms of Contemporary
Art Exhibition Posters

ZHONG Xinyi,ZHOU Feng
(School of Art and Design, Hubei Univ. of Tech.,Wuhan 430068,China)

Abstract: Art exhibitions are inseparable from the packaging and promotion of poster design. The design of art exhibition poster uses symbols such as graphics, text, and color to match poster design and curation theme. In this process, based on the audience's cognitive ability and degree, poster design grasps the unity of legibility and recognition, then stimulates the audience's interest in the exhibition, and enhances the advertisement effect of the exhibition.

Keywords: contemporary art;poster design;visual;design form

[责任编辑:裴 琴]

(上接第 84 页)

Research on the Cultivation of "Artisan Spirit" in Vocational
Education under the Background of Modern Apprenticeship

XIA Zhanglin, MA Dan
(Normal School of Vocational and Technical Education, Hubei Univ.of Tech.,Wuhan 430068,China)

Abstract: In the context of the modern apprenticeship research, from the connotation of the craftsman spirit, the historical implication of the "artisan spirit" under the ancient apprenticeship and the era representation of the "artisan spirit" under the modern apprenticeship are analyzed. The "artisan spirit" cultivation should be "rooted" in the modern apprenticeship system to cultivate high-quality technical and skilled talents that meet the needs of enterprises. Carrying forward the spirit of artisans should understand the re-shaping of the values of the times from multiple dimensions. The cultivation strategy of the craftsman spirit under the modern apprenticeship is explored by proposing to change the values as the preconditions, ideological and political education as the main position, professional curriculum teaching as an effective way, practical education as a powerful grasp, and campus culture as effective.

Keywords: modern apprenticeship; artisan spirit; cultivation

[责任编辑:张岩芳]