

The application and research of the principle of contrast in typography

Jun Xiang

Jingdezhen Vocational University of Art, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Typesetting is a crucial aspect of graphic design, especially in product packaging, posters, and book cover design. This article uses the contrast relationship in layout design as a starting point to study the advantages and characteristics of applying such techniques to layouts, aiming to explore how to enhance the artistic performance of layouts while effectively conveying information. The article employs three different contrasting techniques to create a promotional poster for a themed ceramics lecture, thereby verifying the effectiveness of contrast techniques in information transmission and attracting readers. It contrasts the subject with other elements by creating differences in physical area, thereby establishing a visual size contrast; the use of blue and orange complementary colors emphasizes the primary and secondary relationship of information, achieving color contrast; and the density of decorative elements combined with the distribution of white space forms a contrast of density. By translating theory into practice, the poster is completed. The conclusion reached is that applying contrast techniques in layout design can effectively distinguish the hierarchical relationship of the layout, attract readers' attention, and efficiently convey core information content.

Keywords

typography; design methodology; formal beauty

对比原则在版式设计中的应用与研究

向俊

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

排版是平面设计中十分重要的一环,尤其在产品包装、海报、书籍封面设计中。本文以版式设计中的对比关系为切入点,研究将其手法运用于版面中的优势与特点,其目的为探索如何在有效的传递信息基础上提高版面的艺术性能。文中运用三种不同的对比手法完成主题陶瓷讲座宣传海报的制作,以此验证对比手法在信息传递与吸引阅读者方面的有效性。将主体与其它物体在物理层面上做出面积的差异,从而形成视觉上的大小对比关系;蓝橙对比色的运用突出信息主次关系,达到色彩上的对比;装饰元素的密集与留白分布形成疏密关系上的对比。将理论转换为实践,完成海报的制作。结论得出,对比手法运用于版面设计中能够高效的拉开版面的层级关系,并能有效的吸引阅读者的视线且高效的传递核心信息内容。

关键词

版式设计;设计方法;形式美

1 引言

版式设计里常见的名词概念有主体与层级、版面与版心、黄金比例以及构图形式等。在设计行业中,对标准版面的评判标准具有共通性,主要体现在“功能与艺术”两个方面。功能的含义为在一个版面里需要准确传递物品信息,简单的表述为告诉观看者版面要表达什么。如在一款零食包装中,版面里至少需要包含产品形象图、产品名称、产品口味、产品卖点、净含量、配料等信息,通过以上内容便可清楚得知此商品的一些关键信息。艺术所强调的则为在准确的传达

版面的信息基础上,尽可能设计的美观,以此吸引观看者,但这一要求必须经过大量的训练才能达到。观看大量不同设计领域的优秀案例,最终得出了一些有关制版的设计方法,如构图、形式感、色彩等。在实例分析中会发现一些较好亦或是能够快速吸引人的版面都有一些相通的特点,既为本文要论述的对比手法,也可理解为拉开画面中的对比关系,对比可以是大小、色彩、疏密等形式。当然制作一张好的版面的方法远不如此,对比手法在设计中的运用能够快速表达版面中的核心内容。本文针对版面中常用的一些对比方法进行展开说明,以制作“宋瓷”主题讲座宣传海报为案例,通过简洁的语言与实例制作使阅读者能领略其中的奥秘。

【作者简介】向俊(1998-),男,中国江西景德镇人,硕士,助教,从事艺术设计专业、日用陶瓷研究。

2 版式设计的定义

所谓版式设计,就是在版面上有限的平面“面积”内,

根据主题内容要求,运用所掌握的美学知识,进行版面的“点、线、面分割”,运用“黑、白、灰”的视觉关系,以及背景的色彩“明度、彩度、纯度”合理应用,文字的大小、色彩、深浅的调整等,从而使版面设计美观实用^①。在艺术设计专业里,版式设计所指的是根据指定信息完成版面编排,版式设计中应包含图形图像、文字信息等元素。在设计过程中,首先要区分开版面里的主次信息、重点与亮点,拉开信息中的层级关系,确定版面的色系,运用合适的构图完成版面的编排。版式设计也可以理解为信息的可视化,要求设计者在完成传达基本信息基础上运用一些设计方法使其版面在视觉上更加美观。

3 对比方法的定义与类别

对比在文学中是属于修辞手法,将故事情节中事物发生进行两两对比,将故事排成强烈的矛盾对比效果^②。对比是平面设计中最常用的一种表现手法,尤其是在版式设计中,常见的对比形式为大小对比、色彩对比、形状对比、疏密对比等。对比在版面设计中可有效拉开信息的主次关系,能够使阅读者快速找到画面中的重点信息。在版式设计中不仅图形图像信息与色彩关系会用到对比手法,文字的大小也需拉开关系,其目的是使观看者能够快速识别一张版面的主次信息。下文通过“宋瓷”主题讲座张贴海报案例进行阐述其具体表现方法与所传递的艺术特性。文中分别运用大小对比、色彩对比、疏密对比的手法完成同一主题的张贴海报的版面设计,以案例的形式更直接的阐述不同对比手法在版面中的艺术特性。

3.1 大小对比

构成要素在画面所占面积和线条长度所形成的大小对比是相对而言的。各要素之间差距小,给人感觉沉稳平淡;差距大,给人感觉则鲜明、强烈、有力^③。宋代陶瓷造型之美宣传张贴主题海报通过巧妙的大小对比,让信息层次一目了然(图1)。海报包含文字、图片和色彩等元素,通过调整它们的大小关系,帮助观众快速抓住重点。海报以宋代陶瓷造型之美为主题,通过放大主要展品——龙泉窑青釉贯耳弦纹瓶,让它成为视觉焦点,周围点缀着三件典型宋瓷:汝窑茶盏、龙泉青釉鬲式炉和钧窑天蓝釉碗,它们的大小只有主展品的1/3左右,既丰富了画面,又不会喧宾夺主。主副标题文字也需要存在大小对比关系,以此使观看者能够快速找到讲座的主题。并且版面中有大量的文字信息,主观拉开文字的大小对比关系在视觉上看起来既醒目又有层次感。左下角的活动信息,如主讲人、时间、地点等通过调整小标题和标题中文本的大小对比,让关键信息更突出。背景文字

在能准传达信息的基础上,与主副标题相比采用了更小号的字体,这样一来既保持了对比与变化,又不会干扰主要信息。另外在版面基础信息的表达外还做出一些小的设计,比如用青釉贯耳弦纹瓶的轮廓填黑色做成装饰边框,在地点信息前加入小图标,增加版面的趣味性。大小对比手法让海报中的信息层次分明,讲座的标题信息和主要展品最先抓住眼球,次要信息随后进入视线,细节信息则留给感兴趣的观众慢慢品味。

图1 大小对比

3.2 色彩对比

色彩对比是设计从业者在制版中常用的表达手法,通过色相、纯度和明度的变化,可以让相同的信息呈现出不同的艺术效果。与上张海报相同的信息内容,此版面巧妙地运用了色彩对比来突出主次信息(图2)。首先,按照黄金比例(0.618)将画面分为两部分,因画面视觉中心的龙泉窑青釉贯耳弦纹瓶为蓝绿色系,为了避免色彩冲突,在黄金分割区域0.618部分使用蓝色,剩余部分搭配橙色,在色相上形成冷暖对比。为了让信息更清晰,在文字颜色上做了精心设计,海报右侧宋瓷造型特点的说明文字使用浅蓝色,与深蓝背景形成明暗对比,既强调内容又不会过于突出。文字还分为浅蓝和浅灰蓝两种色调,能够增加画面层次感,并让阅读更有节奏感。小标题选用浅蓝白色,既醒目又自然,整体看起来和谐统一。右上角的主体器物轮廓填充做成装饰边框突出了小图形的设计感,左侧橙色区域讲座标题选用了橙色系的白色,让标题鲜活起来。通过精确控制色彩的明度和纯度,让每个元素都清晰可辨,同时营造出优雅的视觉效果。

3.3 疏密对比

疏密对比实际上就是密集图形和空白空间在版面中所占的比例关系。版面中,“疏”会产生秩序感,让人感到轻松自在;而“密”给人急迫紧张的感觉。当疏密配置在同一版面中,画面才能产生节奏感,提升阅读的舒适度^④。平面

① 朱剑. 版式设计中分割和比例的应用研究[J]. 中国包装工业, 2015, (60).

② 刘文洁. 对比与整合统一在招贴设计中的应用[J]. 大众文艺, 2016, (114).

③ 贾国军, 陈国华. 论视觉对比语言在广告版式设计中的运用[J]. 焦作大学学报, 2014, (48-50).

④ 周芊宏. 版式设计中对比关系的初探[J]. 艺术品鉴, 2015, (45).

设计中，疏密对比是指在版面里通过物体的摆放数量和位置，来创造出多与少的视觉感受，从而形成一种形式上的对比。这种对比可以让画面看起来更有层次和节奏感。比如，可以在一个版面中一边放较多图形，显得很“密”，而另一边只放一两个大物件，显得很“疏”，这样就能形成强烈的对比效果。海报主题为宋瓷造型之美，所以在画面中的图像元素选择了陶瓷实物照片，能够更加直观的让观看者得知讲座的主题。如果直接把整个器物复制多次来营造疏密对比关

系，视觉上会显得凌乱。因此可以用不同大小的规则几何形状来拼贴重组龙泉窑青釉贯耳弦纹瓶，并选取一部分放在画面的对角位置（图3）。这样一来画面就有了疏密对比，一边密集，一边稀疏，视觉上就有了多与少的变化，看起来更有层次感。疏密对比在版式编排中的运用，能够创造出视觉上的多与少、松与紧的对比效果，从而增加版面的层次感和形式美感。

图2 色彩对比

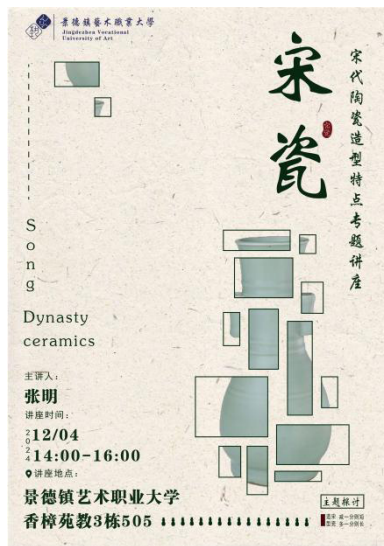

图3 疏密对比

4 总结

本文以版式设计的视觉核心要素为切入点，通过理论与实践相结合的方式系统探讨了对比手法在版面设计中的功能价值与艺术表现。以“宋瓷造型之美”主题宣讲海报的制作为实践案例，在相等的图像与文字信息情况下，分别运用了大小对比、色彩对比、疏密对比的手法去完成海报的制作。虽运用了不同的对比手法去完成版面的设计与编排，但三种手法都使得版面的主次关系更加清晰，观看者能够快速的观察到版面中的主次要信息，并且能够使得版面层次更加丰富。

参考文献

- [1] 朱剑. 版式设计中分割和比例的应用研究[J]. 中国包装工业,2015 (60).
- [2] 刘文洁. 对比与整合统一在招贴设计中的应用[J]. 大众文艺,2016 (114).
- [3] 贾国军、陈国华. 论视觉对比语言在广告版式设计中的运用[J]. 焦作大学学报,2014 (48-50).
- [4] 周芊宏. 版式设计中对比关系的初探[J]. 艺术品鉴,2015 (45).
- [5] 王帆. 视觉传达要素在版式设计中的实践运用[J]. 美术文献,2024 (8).
- [6] 吴欣玥. 海报设计中的符号美学研究[J]. 中国包装,2024 (139-142).