

媒材在海报设计中的运用研究

——以法国肖蒙国际平面设计双年展作品为例

彭轲怡

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333000

【摘要】：本研究旨在梳理法国肖蒙国际平面设计双年展的作品中所运用的各类媒材，分析不同媒材的特性及其在海报设计中的表现优势；探讨媒材运用与海报主题、创意表达之间的关系，明确如何根据海报的内容和目标受众选择合适的媒材；总结肖蒙双年展的作品在媒材运用方面的创新经验，为海报设计实践提供具体的思路和方法。通过对肖蒙双年展作品的研究，为海报设计实践提供了宝贵的借鉴，有助于推动海报设计行业的创新发展，使其在信息传播和文化交流中发挥更大的作用。

【关键词】：媒材；肌理；海报设计；肖蒙双年展

DOI:10.12417/3041-0630.26.02.069

1 海报设计和媒材的概述

1.1 海报设计

海报又称“招贴”，是视觉艺术的重要表现形式，是一种能够有效传达信息、吸引观众注意力和增强品牌识别度的重要工具。招贴海报不仅是当代社会信息传递的一种重要媒介，也是艺术家们对时代生活的反映，是当代艺术所具有的一种重要形式。招贴海报的设计无论是在图形设计艺术领域里还是在图形设计教育过程中都占有一个非常重要的地位。随着社会的不断发展，“海报”一词较少被用于指称商业性的广告招贴，而更多被用于指称文化活动招贴，如电影、戏剧、文化节、艺术展海报等。

1.2 媒材

媒材即构成作品的媒介、材料。在海报设计领域，媒材是承载海报信息与创意的基础物质。从物质层面来看，它涵盖了纸张、油墨、金属、塑料、木材、织物等各类实体材料；于电子手段而言，还包括数字媒体技术、电子显示屏等虚拟或电子类传播载体。媒介作为媒材时是不可缺少的运用手段，是信息借此到达受众的手段的总和。传达者于受众进行的信息传达、交流、互动是需要一定的媒介的，媒介在视觉传达中起的是一个桥梁和载体的作用，通过媒介的传播，视觉信息才能由传达者传达给特定的受众。特别是在大众传媒中，媒介的作用是举足轻重的。

视觉语言作为作品不可或缺的传达媒介，其基本媒介和元素是材料和肌理。“对于材料和媒介我们很难将他们分开来看，因为艺术本身就是将材料媒介化的过程。”因此材料更多时候是作为一种媒介出现，设计师通过对材料进行分析研究，将材

料中所蕴含的美学理念以媒介的方式合理运用在海报设计过程中。不同类型的材料为海报设计提供了丰富的表现手段，设计师可根据海报的主题、目标受众和想要传达的情感，选择合适的材料创造不同的肌理，用合适的传播媒介，以实现独特的视觉效果和信息传递。

2 法国肖蒙国际平面双年展概述

法国肖蒙海报节是一项世界级的国际性海报赛事，它是由法国文化部主办，国际图形设计联合会认可的国际权威图形赛事之一，闻名程度之高，影响范围深远。其历史可追溯至1987年，前身为单纯的海报竞赛，旨在为海报设计领域提供一个展示和交流的平台。2017年，肖蒙海报节正式更名为“法国肖蒙国际平面设计双年展”，从每年举办一次改为每两年举办一次。如今，肖蒙国际平面设计双年展已经成为国际海报设计领域的重要盛会，吸引着来自世界各地的艺术家和平面设计师参与，展示了当代海报设计的最新成果和发展趋势。

每届都会设定独特的主题，引导设计师围绕主题进行创作。这些主题紧密结合社会热点、文化现象和人类关注的议题，如环保、人权、科技发展等。近年来双年展的焦点主要围绕女权主义、性别议题（尤其是非二元性别）与暴力等社会话题展开，非常具有代表性及前瞻性。

这项赛事对于推动海报设计创新具有非常重要的价值。众多来自世界各地的设计师带来了丰富多样的设计理念和媒材运用方法，以及不同文化背景和设计风格的碰撞，使设计师们进一步探索了媒材在海报设计中的多种表现性及可行性，同时还为海报设计的发展开辟了新道路。通过海报作品，设计师们还展示了不同国家和地区的文化特色、价值观和生活方式，促

进了不同文化的交流与融合,使不同国家的传统文化在现代设计中焕发出新的活力,进一步推动了国家文化的传承和发展。

3 不同媒介在肖蒙平面设计双年展的作品中的运用

3.1 传统媒介

纸质媒材是以现代印刷手段为基础展开的媒介形式之一,是较为常用的传统传播媒介。在肖蒙海报节作品中,纸质媒材的创新运用屡见不鲜,为海报设计带来了独特的视觉和触觉体验。例如第31届的全场大奖获奖作品——Besançon的Atelier 25为国家戏剧中心设计的系列海报,作品选用高克重哑光铜版纸或艺术纸,既保证色彩还原度来呼应评审团提及的“出色的色彩运用”,又通过纸张的厚重感匹配国家戏剧中心的庄重属性,避免轻薄纸张带来的廉价感。作品保留的一定的留白,通过利用纸张本身的纤维纹理,模拟艺术纸的天然纹路作为隐性肌理,与密集的文字区域形成对比,既平衡视觉节奏又通过留白传递戏剧的想象空间。

3.2 新兴媒介

数字媒材的多元融合为肖蒙双年展的海报设计带来了全新的创意空间和表现形式。数字绘图技术的运用使得设计师能够突破传统手绘的限制,创造出更加细腻、丰富和独特的图像效果,进一步拓展了海报的视觉表现力。例如第30届美术学院奖第一名《Davinci's Insights》的系列作品之一,以“机器学习与设计的关联”为主题。通过数字建模出的魔方图像这一载体,结合色彩的渐变与交织效果,用较高饱和的色彩交融形成奇幻感,极富现代化地呈现“机器学习算法的复杂性与关联性”。

3.3 混合媒介

在肖蒙双年展的作品中,混合媒介的运用遵循了一定的原则,以实现不同媒材之间的优势互补达到最佳设计效果,从而准确地传达主题信息。例如第30届美术学院奖第二名的《Les Mal-adroits》系列作品之一,作品大体采用手绘,融合胶印印刷组成混合媒介的形式呈现。一方面画面中的线条,如马头雕塑、火箭、棋子、人物的轮廓等,都具有明显的手绘笔触特征,粗细变化自然且带有手工创作的随机性,这是设计师通过钢笔或马克笔等工具直接绘制的成果;另一方面数字的鲜艳色彩和规整边缘,以及画面的分栏结构,体现了印刷的工艺特性,实现了高饱和度色彩的精准叠印。这种媒介选择既保留了手工创作的温度,又借助印刷工艺强化了视觉的传播性,非常契合肖蒙双年展对“平面设计实验性”的追求。

4 不同肌理在肖蒙平面设计双年展的作品中的运用

设计依托材料的各种属性进行创作,不同的材料又会产生不同的肌理效果,肌理是设计中的视觉元素之一。正如靳埭强

在《视觉传达设计实践》中所著“任何形象的表面,都有其特征,它可能是光滑的,或者是粗糙的;纹理朴素的或具装饰性的。”肌理同时也会给人以不同的心理反应,作为一种特殊媒材,对于海报设计的呈现和表达有着重要意义。不同材料产生的肌理被设计师表现在海报设计中,会令观者产生一种视觉肌理感,从而留下独特印象。从肌理的生成来区分,肌理可以分为自然肌理与人造肌理。

4.1 自然肌理

自然肌理是一切本身就存在的生物圈中产生的肌理,例如人类的皮肤纹理、鸟的羽毛纹理、雨点滴落产生的涟漪等。肖蒙双年展中有很多采用自然肌理融入设计的优秀作品。例如第31届公众奖的获奖作品——Baptiste Plantin为Festivini葡萄酒文化节设计的海报(如图1),这幅海报中心位置采用了一个鼻子的摄影特写。这一夸张的核心图形形象形成了一种幽默的视觉符号,用鼻子隐喻品酒的嗅觉行为,并通过油墨浓度的细微变化形成柔和过渡的肌理。既突出鼻子的立体感,又暗含了品酒过程中味觉、嗅觉逐步感知的渐进性。背景的文字部分采用变形方式,使其产生如葡萄酒杯、葡萄藤之类的动线感。通过浅淡的印刷肌理形成隐性装饰,既丰富画面层次,又不干扰核心图形的识别,契合葡萄酒文化的同时,也符合文化节宣传的功能性需求。

图1 Festivini 文化节海报

图2 《Le Bel Été》

4.2 人造肌理

人造肌理是指人通过一切方式创造出来的肌理,其中包括有意识地达到功能或审美目的而创造的肌理,同时也包括无意识地偶然创造出来的一些肌理。它区别于木材的天然纹理、石材的原生肌理等的自然肌理,是人类通过工具、工艺或创意手段所营造的视觉与触觉体验。从传统印刷到数字生成,人造肌理的边界持续拓展,成为设计与艺术中表达个性、传递功能的核心语言之一。作为平面设计视觉肌理重要的一部分,其在肖蒙双年展中也运用众多。例如第30届本土设计奖获奖作品

《Le BelÉté》(如图2),作品主题为“艺术训练营宣传”,粗纹纸张的质朴质感与艺术创作的手工属性相呼应,观众触摸时能通过纸张肌理联想到训练营的实践氛围。其次,在画面表现上可能通过局部刮墨工艺制造肌理对比,在大面积色块区域用刮板轻刮形成浅淡的划痕,与清晰的文字信息形成虚与实的对比,既丰富了视觉层次,又隐喻了艺术训练营中规范与自由的平衡。通过模拟手绘的形式,赋予作品一定的艺术感,也在一定程度上突出了为艺术训练营宣传的主题性。

5 媒材运用对海报设计的影响与启示

不同媒材在海报中的应用可以为海报设计带来更多的可能性。无论是材料的形式美感带来的视觉享受,还是不同媒介所传达的不同意义,都给海报设计带来不一样附加价值。数字媒材凭借其独特的技术特性,为海报带来了鲜明的科技感风格。新兴数字媒材还能实现高精度的图像和细腻的色彩过渡,使海报呈现出简洁、流畅的视觉效果,进一步强化了科技感风格的简洁与现代化。传统媒材则常常与复古风格紧密相连。纸质媒材中的泛黄纸张、粗糙纹理,油墨印刷的独特质感,则能够引发观众的情感共鸣,让他们在欣赏海报的同时,感受到历史的厚重和文化的魅力。此外,不同材料产生的肌理对海报设计的意义也是重大的,同时对于海报信息的传达效果也起到了重要作用。例如通过一些肌理的设计,使观众在看到海报的瞬间就能对海报传达的内容和风格有一个初步的感知,从而提高信息传达的准确性,增加艺术性的同时也具备了良好的功能意

义。

媒材运用在海报设计中对设计师的创作思维有着深刻的启发,促使设计师突破传统思维的束缚,选择合适的媒介和材料进行设计。设计师在选择媒材时,应充分考虑海报的目标受众、信息内容和传播环境。针对年轻群体的海报,可以采用数字媒材和时尚的新型材料,以符合他们追求新颖、时尚的心理;而针对文化艺术爱好者的海报,则可以运用传统媒材或具有文化内涵的自然媒材,以此更好地传达文化艺术信息。媒材的综合运用还培养了设计师的创新思维和跨界思维,这种跨界思维使设计师能够打破本专业领域的限制,从多个学科和领域汲取灵感,丰富设计语言,以提升综合创作能力。

6 结语

本研究聚焦法国肖蒙国际平面设计双年展的作品,深入剖析不同媒材在海报设计中的运用。研究发现,肖蒙双年展作品中的媒材运用丰富多样,涵盖传统媒材的创新突破、新兴媒材的大胆运用以及混合媒材的协同表达。同时在海报设计上常运用不同材料创造肌理进行设计,利用一定的手段和各种各样的表现手法及技巧,形成美的形式与内涵,从而达到广告宣传的作用。展望未来,随着科技的不断进步,更多的新兴媒材将持续涌现,会为海报设计带来更多的可能。在数字化时代,数字媒材与实体媒材的融合也将成为重要趋势。我们应该通过将数字技术与传统印刷、手工制作等相结合,实现线上线下传播的互动与互补,从而为海报设计开辟新的发展方向。

参考文献:

- [1] 曹方.视觉传达设计原理[M].南京:江苏美术出版社,2005:322.
- [2] 陈放.招贴海报的艺术与设计——从法国肖蒙国际海报节所想到的[J].装饰,2000,(01):65-67.
- [3] 高秦艳.实验、变革、创新——谈肖蒙海报节作品中的字体世界[J].艺术与设计(理论),2015,2(11):30-32.
- [4] 靳埭强.视觉传达设计实践[M].北京大学出版社,2015.
- [5] 胡飞,赵佳琦.作为媒介的设计[J].装饰,2023,(03):12-16.