

中西文混排的动态海报设计中网格系统的叙事表达

张涵婷,赵之昱*

北京航空航天大学,北京 100191

摘要:随着全球化与屏显媒介的发展,中西文混排的动态海报成为信息传达的重要形式,针对这一背景,探究以网格系统为架构的中西文混排的动态海报设计的叙事表达。结合文献资料与案例分析,提出四种中西文混排动态海报的网格系统架构。从信息编排方法、媒介尺度、叙事逻辑和观看感受四方面入手,研究动态海报中网格系统的应用方法。结合设计实践,佐证和完善研究内容。当动态和屏显媒介先行时,提前制定适宜的网格系统都能令画面产生更强的视觉表现力,使动态海报的叙事与信息传递更加连贯。网格系统的应用结合声音、媒介和在场体验,能更好地发挥动态媒介的优势,使网格高效地服务于画面,实现文化叙事与视觉传达的相辅相成。

关键词:动态海报;信息编排设计;网格系统;信息艺术设计;叙事

中图分类号:J524

文献标志码:A

文章编号:2096-6946(2025)02-0076-11

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2025.02.010

Grid Systems in Design of Dynamic Bilingual Posters

ZHANG Hanting, ZHAO Zhiyu*

Beihang University, Beijing 100191, China

Abstract: With the development of globalization and screen media, dynamic bilingual posters have become an important form of information communication. Against this background, this paper explores the narrative expression of dynamic bilingual posters based on the grid system. In combination with literature and case analysis, four grid system architectures for dynamic bilingual posters are proposed. Starting from the four aspects of information arrangement method, media scale, narrative logic and viewing experience, the application methods of grid systems in dynamic posters is studied. Combined with design practice, the research content is supported and improved. When dynamic and screen media are used first, formulating a suitable grid system in advance can make the picture have stronger visual expression and make the narrative and information transmission of dynamic posters more coherent. The application of the grid system in combination with sound, media and on-site experience can better play the advantages of dynamic media, make the grid efficiently serve the picture, and realize the complementary relationship between cultural narrative and visual communication.

Key words: dynamic posters; information typography design; grid systems; information art design; narrative

收稿日期:2024-11-21

基金项目:北京航空航天大学校级教学改革项目(新媒体时代下应用研究型字体设计课程建设)

*通信作者

动态海报由纸媒演化而来,其功用和适应性已经远超传统的纸质静态海报,成为视觉传播过程中重要的表现形式之一。设计师十分强调印刷品网格运用中的重要性,然而却尚未对动态海报中的网格系统进行总结和归纳。同时,随着网络信息日渐发达,本土信息的国际化传播十分重要,多语言混排是常见的表现形式,因此本文针对动态海报领域内中西文混排的范畴,对动态海报中的网格系统及其叙事表达进行研究。

一、中西文混排与网格系统的隐性关联

网格系统能够保持动态海报视觉感知的统一感、强化版面划分的灵活性、增强画面的张力与信任感,是平面设计信息编排环节的重要工具。网格系统最经典的专著是约瑟夫·米勒·布洛克曼所著的《平面设计中的网格系统》^[1],但该书聚焦于西文的编排与版面设计,不完全适用于中西文混排;又由于网格系统在国内的发展相对缓慢,虽然邱承德和余秉楠在20世纪八九十年代都介绍过网格系统,但始终没有激起水花。

事实上,汉字的造字结构直接体现了中文与网格之间的密切联系。5世纪时,汉字就已经有了方块字的雏形^[2],从书写用纸的底纹中也能看出,从最初使用田字格、米字格,逐渐转用方格,再发展至单线。在中文的段落排版与书写中,人们也会以“格”为单位进行描述:书信中段落开头需空“两格”,花名册里的人名要“占三格”,键盘的Space-bar也被称为“空格”。可见,网格系统的概念早已在我们脑中潜移默化地形成了。

米勒·布洛克曼的专著中也提到日文与中文都是建立在正方形的基础上,十分适合利用网格系统展开版式设计^[3]。得益于这种与西式网格的隐性关联,中文的版式可以嵌入西方的网格系统^[4],并且网格系统本身已是蕴含在中文版式内部的基本元素,只是没有在设计过程中灵活运用,并演化为设计规律。因此基于中西文混排的网格系统的发展与叙事表达研究是必然的,也是必要的。

二、中西文混排的动态海报网格系统及视觉规律

在中西文混排的动态海报中,文字是核心内容,可以对信息进行准确的表达,尤其是在复杂信息及抽象信息的表达方面具有其他媒介难以替代的作用^[5]。同时,动态海报的时间维度赋予了其独特的叙事潜力,这要求网格系统不仅要具备稳定性,还要能够适应变化,展现出动态性。网格系统的动态性意味着它可以根据内容的需要和观众的互动进行调整和变化,从而为叙事提供灵活的基础。

具体来说,动态海报的网格系统不再是静态的框架,而是一个能够随着时间而演变的系统。这种设计需要考虑到编排如何在时间轴上展开,并且通过循环和变化来维持观众的兴趣和参与度。设计师在利用网格系统进行中西文混排的动态海报设计时,必须明确其网格结构的动态特性,理解动态逻辑如何支持叙事的连贯性,以及如何通过动态变化来增强信息的传递效果。本章节将基于中西文混排的结构与特征,提炼出四种网格系统结构以支持动态海报的叙事与信息传递。

(一) 基本网格系统——高效与灵活

虽然动态海报中的网格结构与纸媒相比发生了较大变化,但动态海报还是从静态的平面得以延伸,海报中的图文编排、图形设计在本质上仍是平面设计基本内容。栏与行能够组成多种基本网格系统,在动态海报的设计中,基本网格系统能提高设计作品的阅读效率,使设计物料在动态、静态间快速转换,是高效与灵活的使用方式。

传统的网格系统的优势是信息层级清晰明确。在动态海报的设计中,利用传统的网格系统制定规则,遵循这种自上而下,自左而右的阅读逻辑,使海报中的每一个元素都在同样的规则里变化,形成一种“移动的对应”。如国际平面设计论坛设计的主视觉,采用双栏和基线网格的结构,以保证中文信息的优先传递,既做到了保持中英文的可读、符合阅读逻辑,又增强了动态海报的趣味性。

基本的网格系统还能演变为复合网格,更好地组织版面中内容的关系,产生更加丰富的层次感与节奏感。如2017年东京字体指导俱乐部的主视觉(见图1),主要文本采用基线网格和居中对齐的方式编排,大标题则采用动态的形式进入画面,在动态结束时形成新的四栏五行的网格。海报将动与静区分开,给予观者更好的信息阅读体验。同时,作为国际赛事在中国展出的视觉作品,无法避免多语言混排,因此,设计师选择了装饰度较高、可读性较低的西文字体,强化西文的装饰作用,突出中文传递信息的主要作用。

(二) 田字形网格——分割与生成

基本网格系统发源于西文,然而中文汉字的字形结构及笔画趋势大多借助田字格排布,汉字的基本结构也大多符合田字形的分割规律。田字形网格逐渐被应用于排版布局中,成为分割画面的手段。这种网格会使版面具有极强的构成感与动感,且可以演变成不对称的画面(见图2),这时田字形网格的形态与传统纹样中的四方连续形似,具有极强的构成属性,能够不断生成叠压,产生动态感。

在动态海报中,田字形网格的动态感源于它的参考线可以在页面中不断生长、叠压,同时具有疏密对比鲜明的特征。在动态海报的设计过程中,设计师可以根据这种田字形网格布局文字和图形图像,如 ABCD 工作室为湛庐出版社设计的书籍动态海报(见图3),画面的网格会随着标题文字的大小变化推移,但不断变化,人们的目光只会聚焦在最大的网格中,从而同时强调海报的视觉中心和阅读顺序。

(三) 环形网格——形式与循环

环形网格,与汉字的联系主要源于字体设计中“中宫”和“内外宫”的概念,它与田字形网格具有一定的相似性,但本质上的差异在于田字形网格依靠横纵向的参考线,

而环形网格由形成闭环的形状构成。中宫影响字体的骨架,同理,环形网格也影响着动态海报版面的重心,又因为环形网格基于闭合图形构成(见图4),该网格结构会产生一个“中轴线”,具有较强的形式感,所以利用环形网格设计的动态海报非常适合应用于典礼、文化展览等正式场景。在环形网格结构的演变中,“重复”是较为常见的表现形式,等比例的网格层层嵌套,产生信息层级的关系,也会随之产生自内而外或相反的阅读顺序。

环形网格的结构使海报在动态效果中产生循环交替的动态感,这种不断地重复和交替强调了动态海报的识别性。正如田博为广州国际汉字创意大会设计的主视觉《后信息时代》(见图5),就是以环形网格为基础,通过叠

图1 广煜设计的“东京字体指导俱乐部中国作品选展”关键帧及网格分析

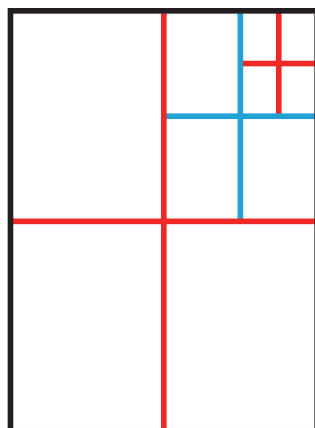

图2 田字形网格与网格的分割

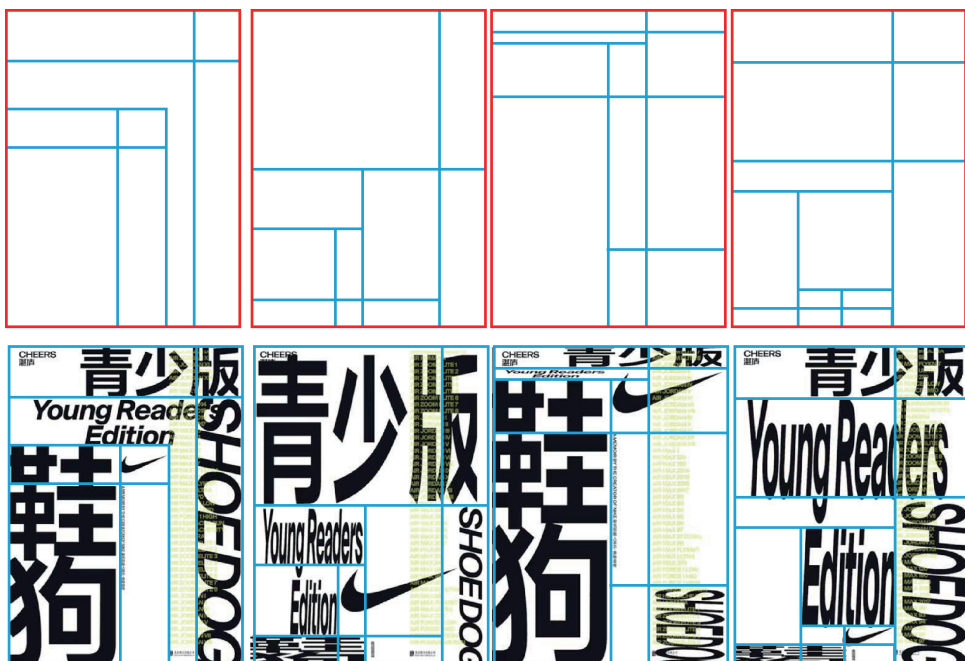

图3 湛庐出版社系列动态海报关键帧及网格系统分析

压、生成,产生阅读顺序与主次关系,在画面中,不断地重复“后信息时代”五个字,将这场展览的主题烙印在观众的印象中。

环形网络的另一种循环方式是文字围绕环形运动,在这种循环方式下,文本的阅读性被降低,装饰性被加强,因此就需要不断地重复,令观者记住其中的关键信息。为强调关键信息的识别性,有时会将重要的文本的编排置于最外层,成为最易被阅读的文本,而其他内容更多是起着装饰的功能。

(四) 线性网格——推移与运动

线性网格是随着动态海报应运而生的网格结构。线性网格具有强调时间性的特征,它使人们定时阅读在相应时间点出现的信息,伴随着信息的推移与运动,不断更

替循环,是一种简单又富有许多可能性的网格结构。正如网格系统参考线的视觉引导作用,线性网格强化了单一的阅读顺序,使观者的眼睛不自觉跟随动态的线在画面上游走(见图6)。并且,在具体的应用场景中,这会减少观众接收信息的成本。同时,线性网格也可以是文字按照曲线或线段编排,赋予画面更强的趣味性,令观者在画面上产生更长时间的停留。文本围绕着图形运动,更能聚焦中文字母者的视线,这种方式既强调了海报要表现的主题,又保证了关键信息的可读性。

线性网格的另一特征是可以让不同的画面相互交替。对于多语言编排或信息复杂的海报,这种内容和画面的交替可以解决信息过于复杂的问题。例如,方正字库海报邀请展的主海报《字·有格局》(见图7),将参展人

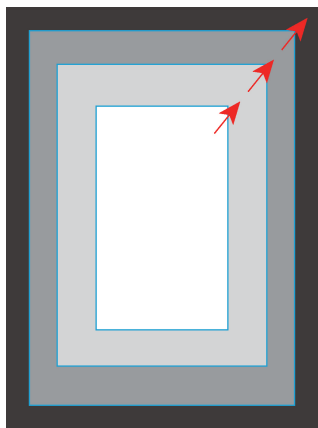

图4 环形网格的演变及阅读顺序

图5 田博设计的《后信息时代》关键帧及网格结构分析

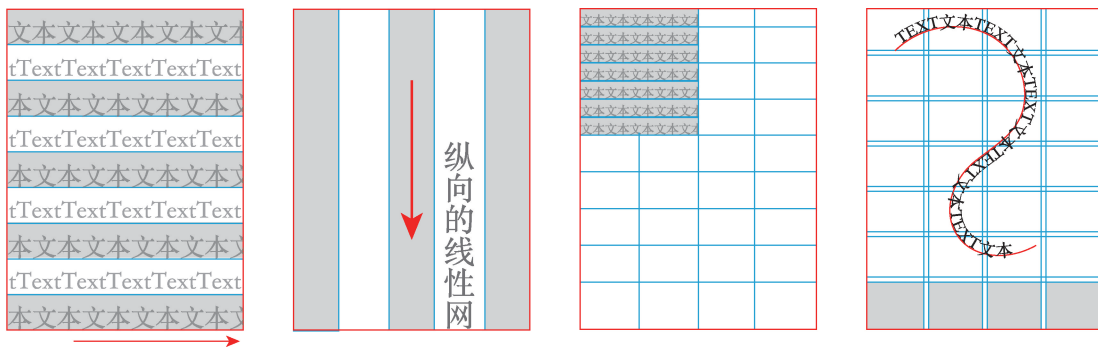

图6 线性网格系统及阅读顺序及线性网格的演变

图7 “字有格局”动态海报关键帧

信息以国籍的逻辑归类,依次呈现在画面中,随后展示主办方信息和展览地址,画面推移的同时,主视觉的关键信息始终保持静止,这样的构成方式只需要文本按照一定规则运动,便可以产生线性的文本结构,巧妙地解决了信息繁杂的问题。

三、中西文混排动态海报设计中网格系统的应用与叙事表达

动态海报以网格搭建起底层结构,且需要文字、图像、色彩和创意与网格系统相结合才能构成完整的画面。因此,网格系统不仅仅是框架,也是故事的脉络,贯穿着设计进程的始终。同时,随着网络信息日渐发达,动态海报中的多语言混排变得十分常见,中文信息的有效传达需要通过编排、对比和阅读顺序等不同的手法体现。同时,设计者也需要深入研究动态海报的叙事逻辑及呈现,通过基本的原理与方法,以小见大,拓展出动态海报的无限可能性。

可见,对于设计师,当务之急是如何更好地理解工具、媒介和文化语境,使三者结合。本章从视觉信息编排方法、媒介尺度、叙事逻辑和观看感受四方面入手,研究动态海报中网格系统的应用方法,达到在中西文混排情况下有效叙事和信息传递的目的。

(一) 中西文混排动态海报设计中网格系统中的文本编排

即便是动态海报,也离不开文本的编排,然而人们在观看动态海报时依托的不同媒介的阅读逻辑和阅读距离差异较大,不同屏幕上文本编排的易读性由许多因素决定,可以将其归结为速度、准确性、疲劳度、理解力和偏好^[6],这些因素在动态海报“从静态到动态”的演变中,对字体、行距和网格系统的形态都会有一定的标准和要求。

在字体选择上,相较于衬线体,等线体平直简洁的特征更有利于屏幕像素化的显示,也更加符合网格系统中模块化的特征,久而久之,字面率更大、中宫更紧凑的屏显字体成为更符合动态海报的选择。

由于动态海报中的文本和图形处于运动的状态,文本的易读性也十分重要,除字体的选择外,字体大小和行距、字距的选择也发生了变化。在正常的阅读习惯下,电子屏幕的阅读距离通常比书籍更远;另一方面,电子屏幕很难长时间留住观者的吸引力,紧凑的行距和字距有利于提高观者的阅读连贯性,防止其阅读节奏被打断。同样大小的字在不同的阅读距离下,屏幕中的观感会更小,因此,将动态海报中的文本适当放大,行距适当缩小,才

会给人舒适的阅读体验。

对比同时期的印刷海报,为了让观者更好地获取海报信息,动态海报往往都采用较大字号来展现文本。同时,在字体选择上,印刷海报中的内容往往以衬线体呈现,而动态海报更倾向于采用匀称的无衬线体。如刘治治为摩登中国设计的活动海报《如山如河》(见图8a)中,为了让观者更好地获取海报信息,画面中的动态标题占了画面2/3的比重。对比其同时期设计的印刷品海报《坂本龙一·观音听时》(见图8b),会发现不论是标题还是信息文本,动态海报中的字号都要大很多。在字体选择上,两组海报衬线体和非衬线体的应用对比也十分清晰,动态海报选择了方正宝黑体,匀称而易识别;印刷品则选择了一款宋体。可见,动态海报中处于运动状态的标题往往要更加饱满,才能保证信息的易读性;处于静止状态的次要信息的字号也要略大于纸媒中相应次要信息的字号。紧凑和醒目的编排,才能保证信息能够在手机、电脑等媒介中清晰展示。

(二) 中西文混排动态海报设计中网格系统的媒介尺度构建

动态海报与印刷品显著的差异之一就是呈现媒介的不同,这使得衡量页面的尺度、标准以及色彩空间也一同发生了变化。在设计开始前,设计师通常都会明确页面的尺寸、边距及主要的编排调性,这是网格系统建构的基础,这些理性的标准在动态海报中也会产生变化,这些标准并不意味着人类美妙而无限的感性认知的衰竭,而是为了让感性的设计更加充分和生动地表达^[7]。

受制于印刷以及纸媒阅读的舒适度等因素,边距是网格系统中十分重要的存在。然而上述工艺不会出现在动态海报中,边距便在动态海报的发展中被弱化。越来越多的动态海报在编排的过程中舍弃边距,这种方式能使画面处于滚动的状态,赋予动态海报更强的连续性。

又由于媒介的变化,动态海报的色彩空间和信息承载能力远高于纸媒海报,在一组动态海报的画面中可以利用不同的网格系统组合并产生更加丰富的层次。相应地,为保证在复杂的文本中依旧能够传达信息,设计师需要在同一个画面中设置更多的层级,动态层和静态层需要明确的规划。利用字体大小、色彩、动静结合等方法,突出核心词语,体现信息的主次关系,使受众能够快速捕捉重要信息^[8]。如广州美术学院的毕业设计主视觉(见图9),选用了纸媒较难实现的高饱和色彩,在这样的情况下,设计师选择了三层不同的网格系统,它们的文本运动速度和色彩都有较大的差异,这能够保证每一层信息有

独立的阅读逻辑。

(三) 中西文混排动态海报设计中网格系统的叙事逻辑与表达

1972年,贡布里希就提出了图像的叙事作用^[9],动态海报作为屏幕中的图像,其叙事作用理论却鲜有研究。图像学理论研究学者W.J.T米歇尔在图像三部曲中将图像叙事划分为空间性、时间性和情节性^[10],认为故事的发展通常建立在时间的流动与空间的环境之中。而动态海

报中“动态”的目的更多的是为了突出视觉特征,深化视觉概念,而网格系统的使用目的则是引导观者的视线。

同时,动态图形在一定时间内逐步呈现信息,观众会根据动态图形的变化不断调整自己的认知,从而产生各种各样的心理反应^[11]。在设计进程中,设计师要明确地将一种运动逻辑贯穿始终,否则就会导致观者的观看顺序混乱,难以接收到有效信息。

1. 动态的线性叙事策略

在广义叙述学中,“叙述是人感觉时间,整理时间经验的基本方式,是人理解时间的手段,没有叙述,人无法感受时间。^[12]”在动态海报的叙事方式中,线性叙事是最清晰、直接的方式。它沿着时间的维度推移,是线性叙事的基本方式。

传统网格和线性网格最符合线性传达的要求和叙事结构,在动态海报的画面中,传统网格系统从上到下,自左至右的阅读顺序本就在同一时间线上。在动态海报的应用中,传统网格往往会在画面中保留最重要的信息,次要信息依次滚动。如Out.o studio为阿那亚戏剧节设计的宣传海报(见图10),画面中“阿那亚戏剧节”的大标题作为重点先出现在画面中,明确活动内容;随后次要的活动主题和活动时间才向下平移,这些信息按

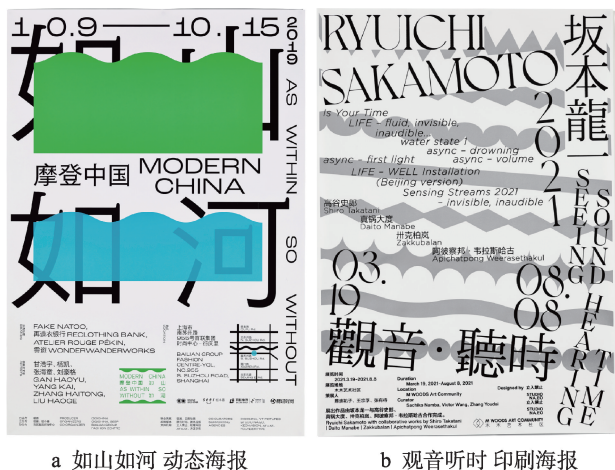

图8 动态海报与印刷海报的差异

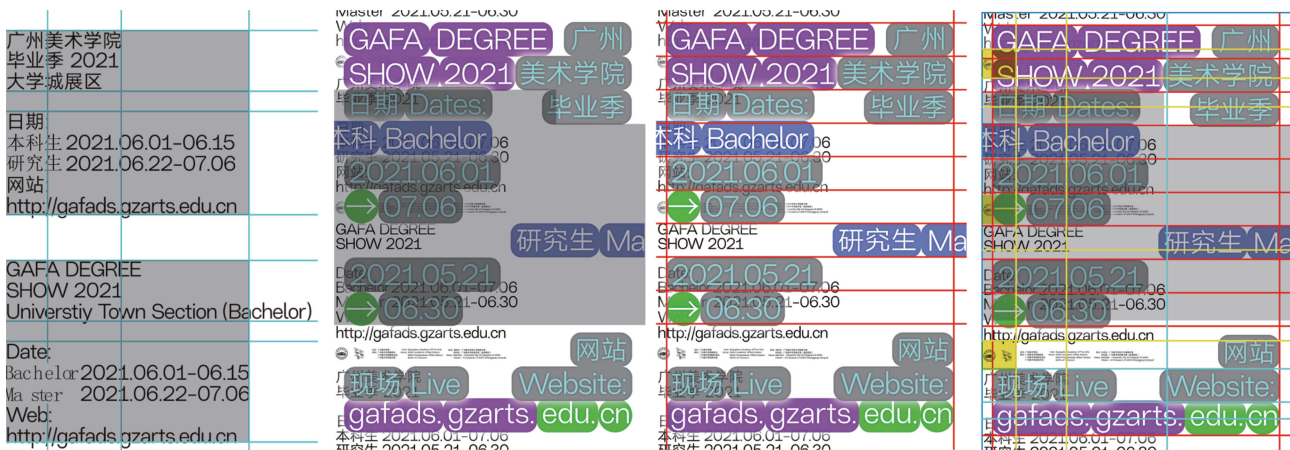

图9 田博设计的“广州美术学院毕业展”网格及信息层级分析

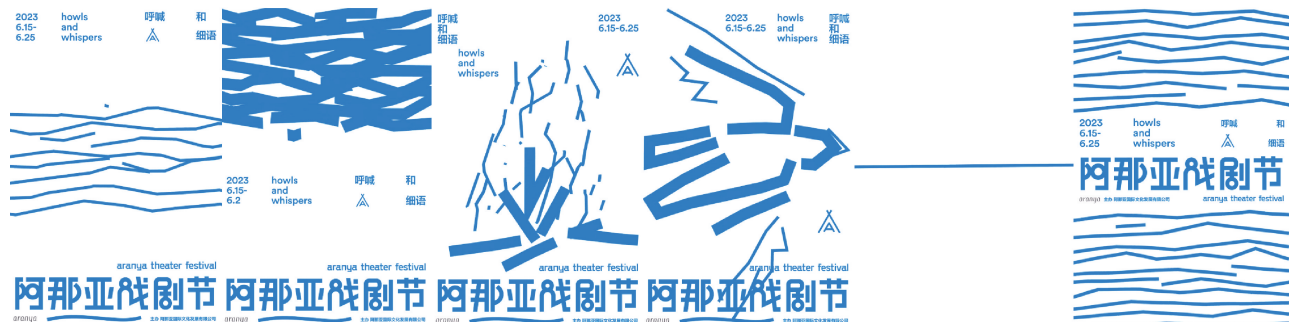

图10 阿那亚戏剧节海报关键帧

照网格系统不断变换位置,图像也在随之改变,但网格系统始终没有发生变化,只有文字在画面内平移运动,画面运动和切换的先后也就代表了叙事中信息的优先级,不会给观者带来主次不明确的感觉,线性网格的信息叙事方式也是与之类似的依次出现,同样具有清晰的线性叙事特征。

2. 趣味的非线性叙事表达

动态海报中非线性的传达方式也十分常见。信息、图像在画面中跳跃、变换,为动态海报带来很强的自由度,在这种随机性与自由度中,网格系统为这种变换提供了位置和空间上的逻辑,使其有章可循。非线性叙事与线性叙事的最大区别,在于其不按照时间顺序、发展因果等进行叙述,而是采用视觉表现手段,对事件在有限的空间里进行叙述^[5]。

复合网格、田字形网格与回形网格通常会采用非线性叙事方式来设计动态海报,是因为它们的灵活性高,在画面内有足够清晰的层级令观者判断信息的重要性。如立入禁止为流浪椅子新生计划制作的动态海报(见图11),以田字形网格为基底,将文本信息分割为七种不同的层级,这七大板块的结构逐渐演化为环形网格结构,在画面内不断移动、交错,但并未产生时间上的先后层次,随着观者深入画面、阅读文字,还是能够了解到海报所传递的

信息内容。

这种非线性的叙事方式会让观者花费更多的时间去捕捉动态海报内的有效内容,就需要设计师在动态海报的设计中,特效动态的使用要做到适合、适量,不破坏整体的视觉感受^[13],虽然非线性的阅读会花费一定的时间,但在这种跳跃和变化的过程中,观者能够在愉快的观看体验中完成信息的获取,而创作者实现了叙事的表达。

3. 沉浸的图像性叙事构建

上述的两种叙述逻辑对于以文本为主的动态海报会有较强的参考价值,目前国内也有许多与图像和影像相结合的设计作品。动态海报相比印刷品海报来说,更能够体现出图像信息的节奏美与韵律美^[12]。这种图像性的传达对氛围感的烘托和情境的渲染更具有优势,同时也是具有时空维度的综合性叙事方式。在三维立体立面的大量图像叙事之间,插入某一文字叙事,即可形成插叙式情节表达^[14],这时网格系统往往会为图像和影片让步,主要起辅助作用,传达次要的信息。如金马奖的主视觉设计(见图12),都是以影像和图形作为主体,其余文本都是作为次要元素进行简单的平移。这种方式可以让观者专注于影像本身,二者各司其职,建构出一种交互节点,使文字与图像之间达成某种约定,令受众在参与交互的过程中完成叙事^[15]。

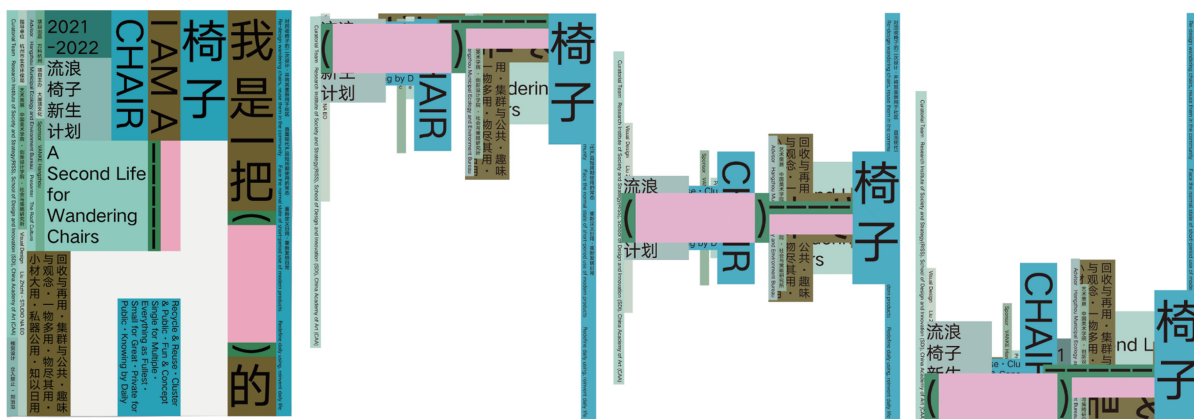
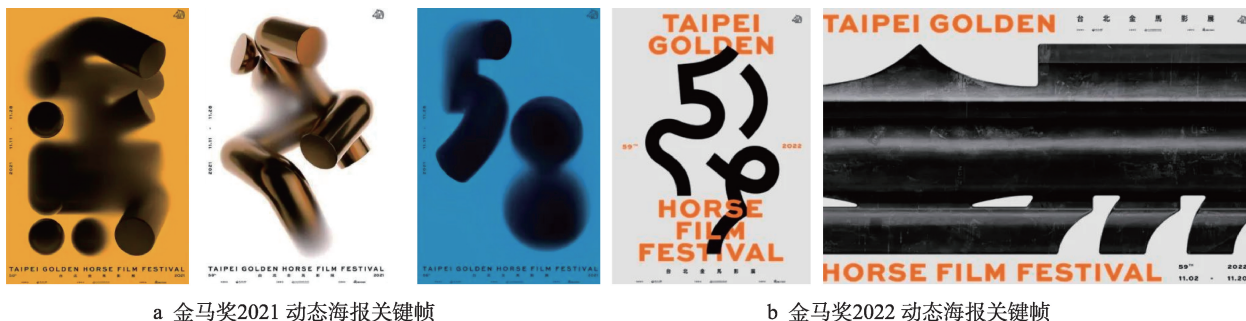

图11 立入禁止:流浪椅子新生计划海报关键帧

a 金马奖2021 动态海报关键帧

b 金马奖2022 动态海报关键帧

图12 金马奖往年主视觉

为了让受众能完整理解叙事的内容,叙事者需要在信息中讲究逻辑表达的完整性^[16]。可见,在设计进程中,设计师要明确地将一种运动逻辑贯穿始终,并采用不同网格系统结构来表现不同的叙事方式和表达方法,并结合巧妙的创意。

(四) 中西文混排动态海报设计中感官的调动

在艺术创作中,时常会强调“破”,适当的突破可以进一步增强画面的节奏感和美感,使其更真实、完整、具有生命力。在视知觉理论中,这也被称作“张力”的表现^[17]。同时,电子屏幕作为动态海报的载体,具有视听结合的功能,在这类动态海报的设计中,网格系统被扩展到了更加广阔的空间和领域。

当前动态海报的多元发展已经成为大势所趋,更应该做到的,是对网格系统的回归与灵活使用,这使得设计师可以更好地驾驭工具和媒介,而不是被它们驾驭。

1. 图像与三维元素的综合运用

在动态海报的设计过程中,除了将网格系统作为版面的基准和规则外,适当的突破也会让画面更加生动,带来更具视觉冲击力的体验。这样的动态海报的编排过程中,突破网格会产生一种“非正确与障碍”的美感。

图像与文字结合叙事设计中文字叙事情节与图像叙

事情节可以同时呈现于同一时空之中,这种结合方式能够表现空间的广阔性,给予观者更加丰富的视觉体验。同时,静态图形可以衬托出动态图形的重要性,动态图形又更充实丰满,给受众在空间上的感受更加强烈^[18]。如IM两岸青年影展的主视觉“风大又怎样”,通过基本网格构建的文本排印,分别与不同顺序的图像进行重叠,形成海浪的层次,而风则以不同力量将画面推波助澜,使观者每个瞬间都有不同的感受(见图13)。

2. 视听元素的融合

之所以能基于中西文混排衍生出新的网格系统结构,是因为设计师希望能够强化动态海报的视觉效果。而动态海报依托的屏显媒介除了能够给人“看”的体验外,还能够带给人听觉上的感受,因此在动态海报的编排中,感官的强化十分重要。

在视觉上,依托于中文较强的识别性和汉字本身具有的强符号性,设计师在动态海报的实践中,除了使用网格系统外,有时还会将画面中的文本、图像及网格压缩、拉伸与重复,达到感官的强化的目的。在听觉上,动态海报往往会伴随音效和背景音乐,在设计过程中,音乐和网格系统的变化节奏相吻合,会增添动态海报的气质和氛围感。

图13 不亦乐乎设计工作室设计的“风大又怎样”关键帧

3. 动态形式的拓展

“内容非他也,即形式之转化为内容也;形式非他也,即内容之转换为形式也^[20]。”在动态海报的设计中,形式本身也可以作为内容。由于动态海报与纸媒相比,具有许多与众不同的表现方式,画面在动态变换的过程和手段便可以作为核心内容。如关中忙罢艺术节的动态海报设计,以从村民口中弹出文字为表现方式,表达出“发声”这一核心概念,借助线性不规则网格系统,延展出一整套动态海报及视觉系统(见图14)。

在动态海报的设计中,内容与形式之间的灵活转化也会获得打破常规的感受和体验,进而达到“有效传达”的效果。动态海报还将不断产生新的形式与表现方法,这片广阔的领域仍然在等待设计者去探索和发展,动态海报与网格系统结合的叙事表达也将随着视觉形式的创新而不断突破。

四、中西文混排动态海报中网格系统的应用实践

在当前数字时代下,层出不穷的动态效果使得设计者容易迷失在形式中,但万变不离其宗,动态设计的目的是更高效地传递信息,吸引观者的注意,对动态海报及其网格系统的研究,能让动态海报的设计思路更加明确。本章通过前文所述的网格系统结构及动态海报设计方法进行设计实践。

(一) 确定动态海报的叙述主体

迷恋甜味、爱吃糖,是人们自原始社会就存在的本能。季羨林先生在《糖史》中提到:“糖本是一件小东西,然而在它身上却驮着长达一千多年的中印两国文化交流的历史^[21]。”本次创作从人与糖的关系入手,将视野聚焦到人的饮食和情绪上,通过对50余位年轻人的生活进行观察、记录,对其日常所食用的甜食进行测评。

笔者采用动态海报的形式将被观察者的甜味摄入体验可视化,并嵌入网页。海报通过三大主题表现,分别从物理、心理和味觉感官味觉表现甜蜜的感受。

(二) 动态海报网格结构的搭建与呈现

在动态海报的设计过程中,笔者通过不同动态效果和网格结构进行不同风格和感受的呈现。在网格系统的使用上,分别使用了基本网格、环形网格、线性网格,同时对网格系统的叙事逻辑进行设计实践。这些不同的呈现方式也与糖给人的感受不谋而合。

1. 线性网格、基本网格与字体编排的结合

在本海报的前半段,笔者以本项目的主元素展开设计,层层叠加的球形给予人迷幻的感受,并逐渐延伸成为

彩色的蛋糕,与此同时引出“甜味剂”的主题,元素和文字相互呼应。在字体的选用上,也使用了无衬线体,搭配明艳、活泼的色彩,符合甜味剂给予人的感受。

本组海报的主体通过甜味剂的名称和色彩,来传达甜味剂给人的迷幻感受,动态海报的结构整体以线性网格为主,传统网格为辅。而海报的观看逻辑则以自上而下的顺序为主。整体画面在推移与变化的同时保证阅读的连贯性与动态的丰富性。在本海报的第三部分,以文字“感谢甜味剂让我得以在0卡路里的负荷下享受甜蜜”为主文字,同样以线性叙述方式展开,给予观者观看的时间和阅读的顺序,在有效的观看时间内传达信息。最后以传统网格为结构,点出本项目展出的主题、时间、地点(见图15)。

2. 环形网格与非线性叙事的阅读层次搭建

笔者为几种不同的甜食进行了动态海报的设计。在“甜食”系列动态海报中,主要探讨和研究非线性动态海报的叙述方法,思考如何在短暂的观看时间内打破秩序,并给予人更加丰富的体验。

环形网格为动态海报的层次感和丰富性提供了很好的帮助,笔者在“草莓挞”的动态海报中,利用环形网格的方式,将中英文区分开的同时又避免了信息重复所带来的疲倦感。同时,笔者为凸显“草莓挞”三个字及其价格,将其他文本都设置成西文单词,强化中文的独特性与识别性。

3. 环形网格与真实图像的趣味探索

环形网格与大面积的图像、文本结合也能得到较好的视觉效果。本组“甜食”系列海报以“糖雪球”为主题,将人们对它的评价环绕于图像四周,环形网格的趣味性与动态性,可以弥补静态图像的不足,将其与较为平衡稳重的大段文本结合,会产生丰富的视觉层次。同时,在动态海报的循环播放中,观者随时可以加入观看的行列,避免线性叙事必须从头看到尾的缺点(见图16)。

4. 网格系统中的信息叠加实践

本组海报以“甜言蜜语”为主题,收集到来自88位陌生人的问卷,他们分享了心目中最甜蜜的一句话,笔者将这些语句筛选、提炼,并制作动态海报。目的是传达“甜”给予人的心理感受。在这组动态海报中,笔者将主元素与对话框结合,形成无数的“甜言蜜语”,同样地,海报以时间为线索,从点明主题到主画面,依次弹出对话框的内容,直到布满画面。海报整体以传统网格为基底,不断生成、偏移,在杂乱中寻找平衡,最终形成丰富的画面。本组动态海报的转场以翻页效果实现,在二维的平面中打破空间,给予观者更加丰富的视觉体验。

在动态海报的后半段,笔者沿袭二维转三维的思路,

将平面的主题转为三维的“方糖”,将与糖有关的文字和成语依次向观者展示,同时,上一幕的文字作为背景,以线性推移的方式一同出现,加深观看印象(见图17)。

(三) 动态海报与纸质书籍的媒介对比

设计作品需要被展出、被观众观看,其设计过程才能被称作结束,因此动态海报、影像和印刷品的呈现、展陈也十分重要。上文提及的观看尺度也将在展陈中得到更好地呈现,笔者在展陈中也将强调屏显媒介和印刷品的观看节奏(见图18)。

图14 关中忙罢艺术节 动态视觉关键帧

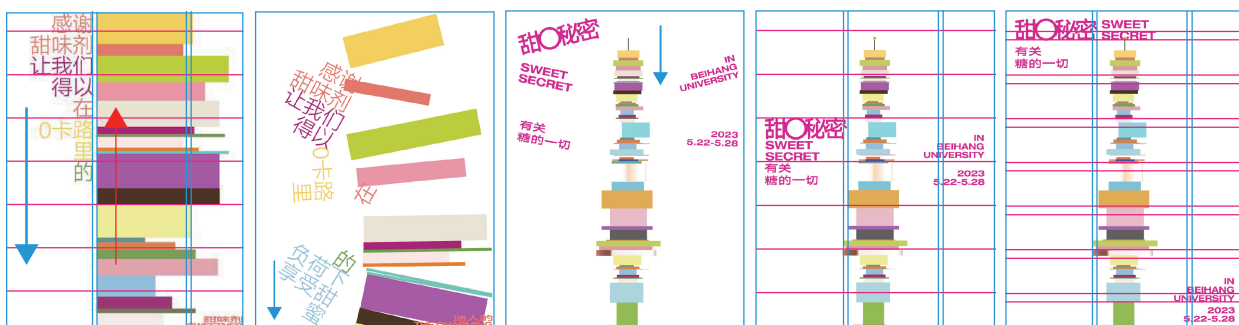

图15 甜味剂主题海报关键帧

图16 “甜食”系列动态海报运动方向、网格展示

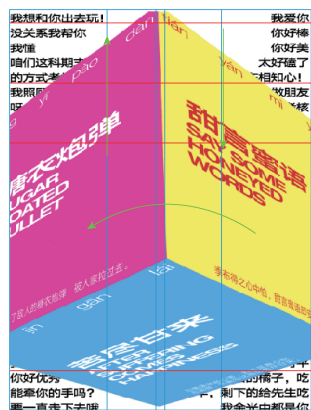

图17 “甜言蜜语”主题海报第二段
关键帧及运动方向展示

图18 展览现场

电子显示屏、电脑网页、书籍、刊物这四种完全不同的媒介高低错落地呈现在观者面前,也就自然地形成了主动与被动的观看逻辑。由于动态海报和影像往往无法被观展者全程观看,笔者选择了较大的电子显示器作为呈现媒介,使得观者无论在翻阅书籍时还是浏览网页时,都能注意到其存在,以此来强化媒介的属性,达到观者在无意识的状况下接受信息的目的,这也符合当下动态海报所依托的传播途径与传播媒介的特点。

五、结语

动态海报作为数字化时代的产物,其网格系统为它建立了框架,在变化与无序中制定了规则,找到动与静的平衡。本文立足于中西文混排的特性,与国际主义风格的网格系统相结合,总结适用于中西文混排动态海报的编排系统,并探寻动态海报设计中网格系统的叙事表达。可见,当动态和屏显媒介先行时,信息传递是动态海报叙事表达的基础任务,而对动态海报内容的共情与认同则是动态海报叙事表达的最终目的。面向未来,多媒介融合也将成为动态海报叙事表达的方向,设计者应进一步探索网格系统与文化叙事的融合,将网格系统的应用结合声音、媒介和在场体验,更好地发挥动态媒介的叙事优势,营造出可以使受众沉浸其中的叙事情境。本文为动态海报的叙事表达提供了理论支撑和实践指导,展望了设计领域的未来发展,鼓励设计者在创新中寻求平衡,实现文化叙事与视觉传达的相辅相成,为观众带来更丰富的视觉体验。

参考文献

- [1] 约瑟夫·米勒-布罗克曼. 平面设计中的网格系统:平面设计、字体排印和空间设计的视觉传达设计手册[M]. 徐宸熹,张鹏宇,译. 上海:

上海人民美术出版社,2022.

- [2] 赫尔穆特·施密德(Helmut Schmid). 今日文字设计:新版[M]. 北京:中国青年出版社,2007.
- [3] 陈沛涛. 汉字国际主义风格的创新视觉编排及应用研究[D]. 杭州:中国美术学院,2021.
- [4] 周年国. 动态图形的设计与信息传播特性解析[J]. 包装工程, 2017,38(22):147-151.
- [5] KENNA H. A Practice-led Study of Design Principles for Screen Typography — with reference to the teachings of Emil Ruder[J]. university of the arts London, 2012.
- [6] 蒋杰. 版式设计的新领域——互动版式设计[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版),2002(4): 87-92.
- [7] 孙玉明,顾娟. 数字媒体背景下动态图形的设计维度分析[J]. 包装工程,2022,43(18): 10-215.
- [8] 贡布里希. 贡布里希论设计[C]. 长沙:湖南科技出版社,2001.
- [9] 刘泽晨,刘冰. 后疫情时代动态海报图像叙事与“动效”研究[J]. 艺术教育,2022(4):239-242.
- [10] 倪洋. 无限的循环往复——动态海报设计的创新研究[J]. 艺苑, 2020(2):65-67.
- [11] 赵毅衡. 广义叙述学[M]. 成都:四川大学出版社,2013.
- [12] 马全福. 视觉传达设计叙事策略研究[D]. 南京:南京艺术学院, 2018.
- [13] 倪佳. 动感的力量——论数字海报的信息传达[D]. 苏州:苏州大学,2018.
- [14] 任蹦蹦,王安霞. 视觉信息在动态海报中的叙事性研究[J]. 设计, 2020,33(4):110-111.
- [15] 崔佳祺. 论《艺术与视知觉》的三种视知觉特性理论[J]. 美与时代(下),2023(3):42-45.
- [16] 王为凯,何征. 动静态海报的图像叙事比较与策略分析[J]. 设计, 2022,35(17):90-93.
- [17] 黑格尔. 小逻辑[M]. 贺麟,译. 北京:商务印书馆,2019.
- [18] 季羨林. 糖史[M]. 南昌:江西教育出版社,2009.