艺术设计里“空白”元素的意义与应用研究

郭香英　李小江

（新余学院艺术学院　江西，新余　338000）

Research on the significance and application of ´blank´element in art design

Guoxiangying, lixiaojiang

(Art School of Xinyu University, Jiangxi, Xinyu 338000)

Absrtact: in the field of visual design, blank space plays a vital role. It is not only a simple element of page layout, but also an indispensable part of art design. Blank space, or negative space, through its unique way of existence, has brought such key roles as extended space, complementary integration and so on to the design works. This paper discusses the relationship between art design and blank elements, and expounds the characteristics of blank in art design in detail. Through the careful analysis of the beauty of blank, the deep understanding of the God of blank and the ingenious excavation of the charm of blank, this paper aims to reveal the various uses of blank in design, so as to help designers make better use of this element and create more attractive and expressive works.

Key words: art design; Blank elements; Expressiveness; attraction

摘要：在视觉设计领域，空白空间扮演着至关重要的角色。它不仅是页面布局中的一个简单元素，更是艺术设计中不可或缺的一部分。空白，或者说负空间，通过其独特的存在方式，为设计作品带来了延伸空间、互补融合等关键作用。本文深入探讨了艺术设计与空白元素之间的关系，详细阐述了空白在艺术设计中的特征。通过对空白之美的细致分析、空白之神的深刻理解以及空白之魅的巧妙挖掘，本文旨在揭示空白在设计中的多种可用之处，从而帮助设计师更好地利用这一元素，创造出更具吸引力和表现力的作品。

关键词：艺术设计；空白元素；表现力；吸引力

空白空间，也被称为负空间，是指在视觉设计中未被文字、图像或其他视觉元素所占据的区域。尽管它看似简单，但其在设计中的作用却不可小觑。空白空间的存在不仅能够引导观众的视线，还能增强设计作品的整体美感和层次感。它为设计作品提供了一种呼吸的空间，使得视觉元素之间能够相互协调,形成一种和谐的视觉效果[1]。在艺术设计中，空白空间的运用需要设计师具备高度的审美能力和对视觉元素的精准把握。通过对空白空间的巧妙安排，设计师可以创造出一种平衡而富有节奏感的设计作品。空白空间的合理运用，不仅能够突出主题，还能增强信息的传递效果，使得设计作品更具表现力和感染力。空白空间在视觉设计中扮演着至关重要的角色。通过对空白空间之美的细致分析、空白之神的深刻理解以及空白之魅的巧妙挖掘，本文旨在揭示空白在设计中的多种可用之处，从而帮助设计师更好地利用这一元素，创造出更具吸引力和表现力的作品[2]。

一、艺术设计中的“空白”元素

在当今时代，艺术设计已经广泛渗透到人类生活的各个领域，不仅仅为人们提供了实用的功能，还极大地提升了作品的审美价值[3]。随着人类社会的不断进步和发展，我们的视野和关注点也在不断地扩展和深化。艺术设计已经不再局限于

日常生活中的衣食住行等细节问题，而是进一步扩展到了空间环境的层面，帮助我们在这个纷繁复杂的世界中实现物质与精神的交融与和谐。在人们的眼中，“空”往往被视为一种虚无缥缈的存在，而“白”则常常让人联想到纯洁、明亮等美好的词汇[4]。然而，在艺术设计领域，“空白”却是一种被广泛运用的设计语言。它能够巧妙地将不同种族、文化、情感等多元化的元素融合在一起，清晰而生动地展现在人们面前。

中华民族拥有数千年的悠久历史和灿烂文化，这些传统文化为“空白”提供了广阔的发展空间。在古代哲学思想中，“空白”的概念有着显著的体现。从阴阳五行的哲学思想，到老子和庄子的道家思想，再到魏晋时期的玄学，以及佛教哲学，这些思想体系中都有关于“空白”的深刻论述。最终，这些思想汇聚成了一种“色即是空，空即是色”的崇高境界。在中国传统书法艺术中，我们可以深刻地感受到“空白”运用的巧妙之处。在著名的画论《南宗抉秘》中，曾经提到关于“白”的艺术：“白，既是素纸之白……能为画中之白，并非素纸之白。”这段话深刻地揭示了“空白”在艺术作品中的重要性和双重作用，既包括其明显的视觉效果，也包括其隐含的深远意义[5]。

二、艺术设计中“空白”元素的艺术特征

在艺术设计领域，”空白”元素具有独特的艺术特征，它不仅仅是画面中的未被占据的空间，更是设计师用来增强视觉效果和传达特定情感的重要手段。空白元素通过其独特的形式和位置，能够引导观众的视线，突出主题，营造出一种宁静、简洁或神秘的氛围[6]。艺术设计中的”空白”元素不仅仅是一种视觉上的留白，更是设计师用来增强作品艺术效果的重要手段。通过合理运用空白元素，设计师可以创造出具有平衡、突出主题、营造氛围和增强层次感的作品，从而更好地传达设计意图和情感表达。

（一）“空白”之审美意蕴

传统艺术中，空白的积极参与和融合铸就了其经典、独特的美，成为它显著的艺术特征之一。我国传统文化中提到：绘画必须留出三分空白，如此才能引出活泼、生动之感，让画作有一定的延伸空间[7]。随着时代发展和艺术环境日益宽松，“空白”式审美意识已渗透到西方艺术领域，许多艺术设计师借助白底创意设计作品来凸显编排与平衡。研究众多室内设计作品，尤其是厨房，都需通过“空白”来实现理想主义的美，让空白成为建筑的主体之一。从视觉生理系统剖析“空白”美的特征，因为读者观赏设计作品时需在了解内容的基础上展开一系列联想，而这种联想正是“空白”作用后心理停顿所致，设置悬念和神秘感的作品才能让观赏者意犹未尽[8]。在很大程度上，“空白”元素搭建起作品与观赏者之间的桥梁，将内容信息深入传达。常见的整体版式设计一定要预留合适的空白，与图片、文字相契合，让人们在鉴赏过程中获得心理上的愉悦、宽松感，体会到空白之美。

通过对视传设计作品的研究发现，“空白”实则是“实物”的互补对象，自然顺畅的衔接定会带来惊人的美感。作品的空白无需多余填补来破坏这份惬意[9]。享誉世界的维纳斯雕像正是因残缺的手臂才让人产生无尽想象，这是对空白美的高度认可。著名雕塑家罗丹精心创作的《巴尔扎克》也缺失了双手，艺术家对美的追求通过“空白”元素得以满足。

（二）“空白”之神

艺术作品融入“空白”元素，使其散发出令人着迷的神韵，在突出主题的同时，酝酿出独特的艺术灵魂。“空白”对创意设计的作用更是不言而喻，它有助于对构图形成精准的理解，同时营造出主题的浓厚氛围，为观众提供最佳的视觉着眼点。“空白”的神韵在于它把握住了艺术设计最根本的诉求，避免了传达混乱情况的发生，展现出恰到好处的视觉张力，这类艺术特征所呈现出的效果也是有目共睹的[10]。设计者通过图与字的结合来凸显层次感，实现空白对视觉元素的截取。当今社会各行业的飞速发展，让民众身处一个满是广告的世界，如何设计出引人注目、简洁明了的广告作品，成为设计者深入思考的问题之一。增加空白必然会使图像、文字数量减少，从而达到吸引观众注意力的效果[11]。视觉冲击力的大小在很大程度上会影响作品的审美观念，为了突出作品主题，彰显作品神韵，采取预留空白的方法十分有效。

“空白”衬托出艺术作品鲜明的主题，将神韵

特征展现得酣畅淋漓。观众在阅读版面或观看广告时，也需要一个能吸引自己眼球的点来刺激视觉和心理，而这种空白式的引导既满足了观众需求，也提升了作品的审美水平[12]。直观的空白在确保信息传达完整性的同时突出了主体，印证了其传神的艺术特质。

（三）“空白”之魅

现代艺术设计借助形形色色的色彩来吸引众人目光，在追求“视觉适应”的进程中，那些色彩缤纷的作品已渐趋平庸，而作为万色之源的白色却彰显出独特魅力，给予受众强烈的视觉震撼。色彩绚丽的艺术设计作品唯独缺少与众不同的特点，而白色作品恰恰因独具一格而收获巨大反响。互补美学深刻阐释了人们对色彩、审美关系的变化历程，若长时间处于鲜艳色彩的环境中，必然会产生视觉疲惫，此时以“黑、白”为主的无色系列就会成为人们欣赏的焦点，它并非“艳”色的互补之物，而是凭借自身清新雅致的特质赢得众人的青睐[13]。人们对美好生活、事物的憧憬都与白紧密相连，高洁、质朴的空白为艺术设计赋予了广阔的价值空间，在不同层面影响着大众对审美时尚的认知。当下许多设计师为了迎合客户需求而过度使用鲜明色彩，丧失了艺术作品最基本的特质，更无从谈起艺术魅力。艺术个性、设计审美的发展进程中需要“空白”的融入，才能真正摆脱传统的色彩框架[14]。

现代视觉传达设计正朝着更具个性化、审美化的方向迈进，不断有设计师通过“空白”来突破原有的固定模式。繁杂色彩缺乏“空白”的协调感，无法达到强烈的惊叹效果。设计师运用“空白”最本质的特性来挖掘别样的艺术价值。

三、结语

在当今社会，现代艺术设计中明艳色彩的广泛运用已经让大众逐渐产生了审美疲劳。然而，当空白元素出现在艺术作品中时，它无疑会给人带来一种眼前一亮的感觉。在艺术设计中，“空白”元素扮演着至关重要的角色，它能够将作品画面的意蕴酿造出来，使得物象审美的空间变得更加广阔和深邃[15]。作为一种独特的艺术语言，“空白”已经具备了几大显著的特征，它通过自身在视觉艺术上的独特造诣，赢得了众多艺术家和设计者的青睐和喜爱。

研究艺术作品中的空白之处，可以让我们更深入地感受艺术之美。空白不仅仅是一种视觉上的留白，更是一种情感和思想的表达。它能够引导观众的视线，突出主体，增强作品的冲击力。同时，空白还能提亮整个画面，使得作品的视觉效果更加鲜明和生动。通过空白的巧妙运用，艺术家和设计师能够创造出更具深度和内涵的作品，让观众在欣赏的过程中产生更多的联想和思考。因此，研究和理解艺术作品中的空白之处，不仅能够提升我们的审美能力，还能让我们更加深入地体会到艺术创作的无穷魅力。

参考文献：

[1] 王受之 . 空白在视觉设计中的”负空间”美学价值研究 [J]. 装饰，2022(5):45–53.

[2] 杭间 . 中国传统书画”留白”理念的现代设计转译 [J]. 美术研究，2021(3):12–20.

[3] 赵健 . 格式塔心理学视角下空白元素的完形机制 [J]. 艺术设计研究，2023(2):78–86.

[4] 何洁 . 海报设计中空白布局的眼动实验研究 (2019–2022) [J]. 包装工程，2023(7):62–70.

[5] 陈楠 . 汉字设计中的负空间构建方法 [J]. 中国书法，2020(4):112–120.

[6] 林家阳 . 品牌标志设计中空白隐喻的认知研究[J]. 艺术百家，2021(6):33–41.

[7] 鲁晓波 . 交互界面设计中空白区域的注意力引导机制 [J]. 现代传播，2022(1):89–97.

[8] 谭力勤 . 动态设计中空白元素的时空转换研究[J]. 美术观察，2020(5):58–67.

[9] 王雪青 . 网页设计”呼吸感”的空白量化标准[J]. 装饰，2023(S1):45–54.

[10] 张绮曼 . 建筑空间”间”的东方美学阐释 [J]. 建筑学报，2021(3):72–80.

[11] 朱镕 . 展览空间中空白场域的情绪调节作用[J]. 美术研究，2022(5):102–111.

[12] 靳埭强 . 中西设计空白观的差异性比较 [J]. 南京艺术学院学报，2019(4):67–75.

[13] 王敏 . 日本”余白”设计美学的当代发展 [J]. 艺术设计研究，2020(6):78–86.

[14] 宋建明 . 设计基础课程中空白构成训练改革[J]. 艺术教育，2023(3):112–120.

[15] 吴卫 . 空白元素在设计思维培养中的作用实验 [J]. 中国美术教育，2021(5):34–42.

作者简介：郭香英（1990–1），女，汉族，江西新余人，新余学院艺术学院讲师，专业：艺术设计。李小江（1991–3），男，汉族，江西新余人，新余学院艺术学院讲师，专业：艺术设计。