

浅析图像学原理在海报设计中的运用

赵浦普

桂林旅游学院，广西 桂林 541006

DOI: 10.61369/SSSD.2025200036

摘要：图像学，也叫图像解释学。是一门研究绘画主题，解释绘画意义并研究与之相关的社会历史背景的科学。其过程是鉴定图像中的母题与图画，随后将从图画中获得的信息与感悟转移到生活中来。海报作为一种大众传播媒介，其核心功能在于通过强烈的视觉形象进行信息传递、情感动员与价值倡导。本文旨在探讨图像学原理与海报设计之间的内在联系，重点分析海报如何通过其符号化的视觉语言构建意义，引导观众解读并承载文化理念，同时为平面设计师在设计海报时提供图像学理论的解释和参考。研究表明，图像学的分析方法能有效地用于解构海报的深层含意，而设计师则能有意识地运用这些原理进行创作，使海报在实现其功能性的同时，成为时代精神与文化态度的视觉注脚。由此，图像学原理为理解与创作具有深度与力量的视觉传达作品提供了至关重要的理论工具。

关键词：图像学；海报设计；图像分析；视觉传达

A Brief Analysis of the Application of Iconology Principles in Poster Design

Zhao Pupu

Guilin Tourism University, Guilin, Guangxi 541006

Abstract : Iconology, also known as iconological hermeneutics, is a discipline that studies the themes of artworks, interprets their meanings, and investigates the related socio-historical contexts. The process involves identifying motifs and images, and subsequently transferring the information and insights gained from these images into real-life contexts. As a mass communication medium, the core function of posters lies in conveying information, mobilizing emotions, and advocating values through compelling visual imagery. This paper aims to explore the intrinsic connection between iconological principles and poster design, focusing on how posters construct meaning through their symbolic visual language, guide audience interpretation, and carry cultural concepts. It also seeks to provide designers with theoretical explanations and references based on iconology when creating posters. Research indicates that iconological analytical methods can effectively deconstruct the deeper meanings of posters, while designers can consciously apply these principles in their creative process.

Keywords : iconology; poster design; image analysis; visual communication

一、海报设计的视觉传达本质与其符号特征

海报是一种在公共空间中将信息向大众进行传播的视觉形式，它不仅是宣传、告知与劝服的工具，同时也是一个时代、一场运动或一种观念的浓缩视觉符号。本文将探究图像学原理在此类视觉设计中的应用，侧重于分析海报图像中蕴含的图像学原理，以及海报图像如何超越其表层装饰功能，成为承载复杂信息的符号系统。

一张成功的海报，往往能在瞬间抓住观者的注意力，并传递出核心信息。这依赖于其对图像、文字、色彩、构图等视觉元素的精心组织，这些元素共同构成了一套高效的图形语言和符号系统。从公益广告到商业推广，从政治宣传到文化事件，海报通过这套符号系统与观者对话，旨在引发共鸣、促成行动或塑造认同^[1]。

在视觉传达设计的行业语境中，海报设计的终极目的并非简单的“好看”，而是意义的有效构建与传递。设计师通过将社会

文化中约定俗成的象征符号与特定的主题、概念或号召建立关联，从而为观众提供一个清晰的解读框架与情感入口。

在此语境下，海报设计的终极追求是实现意义的有效建构与文化的感性传达。设计师使用的都是文化谱系中那些约定俗成的象征符号，并将其与当代议题创造性结合，为观者铺设一条既熟悉又充满新意的意义解读路径。这便是符号的特征，海报设计也因此被赋予了视觉传达设计的本质：通过一个符号来传递信息。

二、海报解读过程中的图像学阐释

一幅卓越的海报，本质上是一套精心组织的符号系统。它综合运用图像、文字、色彩与构图等视觉元素，构建起一套能与观者进行瞬间且深刻对话的象征语言。

图像学是艺术史研究中的一个分支，也是一种研究方法。它关注艺术作品的主题、内涵，以及各种深层意义。是现代艺术史研究中最重要的研究方法之一。

潘诺夫斯基是研究图像学范围内最有影响的学者之一，他在他的著作《视觉艺术的意义》一书中，对图像学做了系统的阐述。他认为，图像学对艺术作品的解释须分三个层次：

第一层解释是前图像志描述，是解释图像的自然意义。通过对线条、色彩、体积等纯形式所再现事物的辨识，确定艺术作品的母题，这是第一性的或自然的题材。这种解释来源是实际经验，即对各种对象和事件的掌握。

第二层解释是图像志分析，是发现和解释艺术图像的传统意义，将艺术母题与母题的组合和主题概念联系起来，这是第二性的或约定俗成的题材。这种解释的来源是原点知识，即对特定主题和概念的掌握。

第三层解释是作品的内在意义或内容，这种更深一层的解释就叫作图像学解释。它的解释对象是艺术作品的内在含义和内容，目的是揭示出艺术品中所隐含的民族、时代、阶级，哲学或宗教信仰的基本态度和根本原理，以及艺术家的独特个性，也即发现艺术品的象征价值。这种解释的来源是综合直觉，即对人类心理基本倾向的掌握，同时受个人心理和世界观的限定。^[2]

图像学的三层解释具有很强的理论性质，很多学者尚且不能完完全全的理解其中奥义，对于广大民众和海报设计者来说，想要读懂它更是难上加难。笔者在此把以上三个层次的解释结与海报设计的解读相结合，尝试方便大众知晓其关联。对一张海报的解读过程可以概括为三个步骤：

1. 初步感知与形式感受
2. 图像识别与符号解析
3. 意义整合与文化阐释

其中，图像识别与符号解析是承上启下的关键。以靳埭强先生广为流传的中国银行标志及系列海报为例。观者首先识别出图形中经典的古钱币母题（第一层），随即关联“方孔圆钱”在中国文化中固有的金融、信用与天圆地方的宇宙观（第二层）。最终，这个简洁的图形升华为对中国金融业稳健、贯通性与传统智慧现代传承的集中表达（第三层）。设计师通过一个高度浓缩的文化符号，激发了观者的集体文化记忆与信任感，此过程的建立根植于视觉传播中的符号共鸣与文化心理暗示。海报中的符号充当了文化记忆的开关，能瞬间唤醒观者潜意识中的文化积淀与情感模式。

在“意义整合与文化阐释”阶段，关键在于唤起观众的文化认同感。设计师运用具有特定文化内涵的符号来构建视觉语言，而观众则凭借自身积累的文化知识来理解这些符号，最终实现超越视觉层面的精神交流。那么，为什么基于图像的解读能够有效影响观众呢？这主要是因为海报中的符号能够引发观众的共鸣和心理联想。当观众观看海报时，会不自觉地将这些视觉符号与自身的价值观、社会身份或个人期待联系起来。

因此，在“意义整合与文化阐释”过程中，本质上是通过对文化符号的运用来建立双方的认同。设计师根据社会普遍认可的象征意义来构建视觉信息，观众则将这些信息纳入自己的认知体系，进而可能改变原有态度或采取相应行动。整个过程的实现，有赖于对公共图像符号的准确使用和深入理解。这也是海报设计往往能够不通过文字而是只用图像便能表达含义的内在原因。

三、图像学原理在海报设计中的运用

为探究图像学原理如何在海报设计中发挥作用，我们首先需明确二者的关联，并找到图像学分析的切入点。

(一) 图像学与海报设计的关联与区别

图像学发展到现代，其研究领域已经非常广阔。现代图像学涉及的学科也更多，如形式分析、社会学、心理学和精神分析等，与它们的交叉也是现代图像学的一个特点。海报图像需要图像分析，这也是与图像学产生联系的方式之一。

作为一种解释方法，三个层次构成一个整体。解释图像的自然意义是图像志分析的前提，对图像、故事和寓意的正确分析又是进行图像学解释的前提。也就是前文提及的海报图像分析的前提，即为什么人们会对一个图像符号产生相似甚至相同的解读。

例如，里帕的《图像志》中，有这么一张图像。

一位女子身穿绿衣，长着驴耳朵，左臂抱着一只孔雀，右臂伸出，用食指指着什么。傲慢地将不属于自己的东西归为自己所有，因此她长着驴子的耳朵，因为这种恶行源于愚蠢和无知，孔雀代表高估自己而轻视他人。这幅图像被解释为傲慢。

这就是图像志的描述方式，它告诉了你一些形象的象征性，以及为什么要这么画。后人掌握了以后，一下就能看出作画者想要表达的意思。

在其中，象征作为符号的一种，在不同个体之间实现信息的传递。

潘诺夫斯基在《图像学研究：文艺复兴时期艺术的人文主题》中，用了脱帽礼节进行举例。这种礼节也是一种符号，与索绪尔的符号相似的是两者皆有相同的来源。索绪尔在《普通语言学教程》中写道“一个社会所接受的任何表达手段，原则上都是以集体习惯，或者同样可以说，以约定俗成为基础的。”因为符号的象征性不是唯一的甚至是任意的，因此决定符号能被正确使用、信息能够正确传递的，是社会约定俗成的规则。

潘诺夫斯基认为将脱帽理解为打招呼是基于特定文化习俗，表达的是其中之一的象征性，这种象征意义是人为赋予的，虽然在不同的文化中会有不同意义，但在这个社会背景下它形成的约定俗成的意义即为“打招呼”。与之类似，图像和礼节类似，也是承载某种象征意义的载体，那么图像也是符号。^[3]

在广大海报设计作品的图像中，各式各样的象征、抽象符号刺激人们的想象与直觉。一位成熟且专业的平面设计师在进行海报设计时，会发现符号元素正悄悄地连结我们与个案的潜意识。隐藏在画面上的符号元素，正在与人的潜意识产生连结。此时，要多花一点时间分析画面上的符号，这种分析参考前文提及的“符号的基础是社会的约定俗成”，对画面与符号的解读会更为透彻。例如，在海报中常能见到幼童的身影，当你看见儿童时，有时它意喻承诺、希望、童年回忆、全新开始以及全新的想法，也暗示要以赤子之心看待世界与眼前的问题。由此看来，图像学的分析方法有助于解读海报设计图像的各种符号元素，建立一个完整的解释，其背后的根源来自符号学的理论。

图像学分析与海报设计的图像分析异曲同工甚至同根同源，

这成为两者的另一个相关之处。那么，我们就得到了图像学与海报设计的关联之处：两者都通过分析、解释图像来获取关键信息，都有一定的符号学、图像学的原理。

（二）图像学原理在海报设计中的具体应用

在具体应用上，图像学的三层次分析法既是海报批评的利器，也是指导设计创作的思维框架。笔者在此以国内著名设计师黄海的作品《我在故宫修文物》海报为例：前图像志描述上，这组海报将修复工匠的微小身影精心安置于他们正在修复的国宝文物的残损之处。图像志分析揭示，这种“以人入画”的巧妙构图，生动传达了“大历史，小工匠”的主题：宏大的历史由无数微小个体接力传承，个体的生命亦因融入历史长河而获得永恒价值。工匠手中的工具与文物裂纹的交汇，是“格物致知”精神的视觉体现。图像学阐释认为，这组海报深刻映射了东方文化中“物我同一”的哲学观，并引发了当代社会对于“匠人精神”的集体共鸣与回望。

此过程本质上是符号的编码与解码。设计师将意图“编码”在视觉形式中，观众则基于文化共识来“解码”形式背后的内

涵。图像学原理确保了这套“编码－解码”系统的准确与高效，使视觉传达能够跨越个体差异，实现意义的有效共享。

四、结语

将图像学原理应用于海报领域，既能深度解读其意义，也能正向指导其创作，使海报从单一的信息工具，升华为展现时代文化与思想的视觉之窗。它最初虽是艺术史的分析工具，但其价值已延伸为一种深刻的设计思维方式。这种有意识的文化编码，使得海报在实现基础功能之外，更被赋予了记录时代态度、引发深层共鸣的力量。因此，运用图像学原理是解读海报深层意义的一种有效途径，同时也能指导设计实践。这一原理涵盖了海报从设计到理解的全过程。它最初用于艺术史研究。它也是一种重要的设计方法，能在巧妙的图像表达含义的同时，也能提升创作的思想性与文化性。因此，对于设计师而言，学会图像学就是掌握了在信息时代创作出既美观又打动人心的作品的重要方法，这也是我们理解和创作优秀视觉作品的必要理论基础。

参考文献

- [1] 宋新新. 以“图像学”方法分析莫奈的《日出印象》[J]. 中国民族博览, 2015, (07): 138–139.
- [2] 罗小华. 潘诺夫斯基图像学与艺术研究方法的演进 [D]. 上海师范大学. 2014
- [3] 孙琳. 潘诺夫斯基图像学的符号学知识溯源 [J]. 北京电影学院学报, 2021, (03): 12–22.