

水墨元素在平面设计中的应用

尚丽娟

(晋中学院, 晋中 030619)

摘要: **目的** 探究水墨元素在平面设计中的应用可能性及其具体的应用路径。**方法** 从时代大背景对平面设计的新要求谈起, 得出水墨元素在平面设计中的应用是必然的发展趋向, 也是设计的主体因素和受众因素双重作用的结果。接着从水墨元素在审美意象和现代文化诠释等方面探索具体的应用方向, 再以造型、内蕴、创新等方面的具体应用为中心, 展开理论与实践的论述, 并对其未来的发展方向进行展望, 指出其在未来的表现载体的创新与现代科技的融合等发展路径。**结论** 水墨元素在平面设计之中的应用深刻影响了平面设计师的设计思维与创作模式, 催生出了更加多元的发展方向和路径, 给当前的平面设计作品带来了新的形式与内容, 也使得设计效果得到了极大的提升, 为现代化的平面设计工作稳步发展奠定了基础。

关键词: 水墨元素; 平面设计; 审美意象

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)18-0246-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.18.040

Application of Ink Element in Plane Design

SHANG Li-juan

(Jinzhong University, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the application possibility and specific application path of ink elements in graphic design. From the era background of the new requirements of the plane design, it was concluded that the application of ink element graphic design was the inevitable development trend and the result of dual function of the subject factor and audience factor of design. And then, from the ink element in such aspects as aesthetic imagery interpretation and modern culture to explore specific application direction, with modelling, intrinsic, and innovation of specific application as the center, related theory and practice were discussed, and the future development direction was prospected. It was pointed out that the performance of the carrier in the future of innovation can be integrated with the modern science and technology development path. The application of ink element in graphic design deeply influences the design of graphic designers and creative mode of thinking, creates a more diversified development direction and path, brings new forms and contents to the current graphic design, greatly promotes the design effect and lays a solid condition for steady development of modern plane design.

KEY WORDS: ink element; graphic design; aesthetic imagery

水墨在我国的历史发展中一直有着重要的地位与影响力, 其在形成与发展过程中经历了较长时间的发展与改良, 形成了自己独特的艺术魅力与价值, 不仅在我国的绘画领域之中发挥着重要的作用, 而且给

我国现代的艺术家的思想及创作思维提供了新的思路与借鉴。从实际来看, 水墨艺术就是在水与墨的配合下所呈现出的一个简约的墨色世界, 且不同的水墨比例可以产生不同的灰阶, 形成明度和纯度的不同变

收稿日期: 2019-05-18

基金项目: 山西省教育科学“十三五”规划基础教育提升计划专项课题《高等师范院校中山水画创作教学的实践研究》(ZJ-17042)

作者简介: 尚丽娟(1979—), 女, 山西人, 硕士, 晋中学院讲师, 主要研究方向为美术学。

化,构成画面的对比,尤其是其中分染、统染、罩染、平涂,还有泼墨、破墨、积墨等手法的应用更是让画作的艺术境界和效果得到了升华,形成了独特的墨色语言系统。从现代平面设计的角度来看,水墨元素的这种特性恰恰给平面设计提供了更多的设计灵感与设计方向,促使平面设计作品开始了全新的尝试,实现了传统与现代的融合与升华^[1]。于是,在这一设计思路的指引下,平面设计在保持自身独特性和艺术性的同时开始了对作品意境和思想文化的表达,而这也让平面设计作品展现出了更深层次的表达与内蕴,为其长远发展奠定了基础。下面主要就水墨元素在平面设计中的艺术化表达与未来发展进行深入探究。

1 平面设计中应用水墨元素的原因分析

水墨艺术与平面设计存在一定的联系,尽管两者在表现形式上有所不同,但都属于艺术范畴,彼此之间仍然有着一些共同的追求。从这一层面看,将两者进行融合,是时代发展的必然,也是设计主体与受众的双向选择,彼此之间存在一定的共通性^[2]。

1.1 平面设计的趋势

从当前的平面设计发展看,将传统文化与现代设计进行融合,实现更深层面的统一与创新,这是当前发展的主要趋势,有利于实现设计的文化认同感和归属感,使设计作品立足本土文化,充分发挥文化的独特优势,达到艺术设计的可持续发展。如此,在受众进行作品欣赏时便会形成一定的认同感和亲切感,让受众快速联想到它所代表的文化^[3]。水墨元素的融入就是这样的存在,其独特形式与寓意有着浓厚的传统文化韵味,极易产生民族认同感。

1.2 平面设计的主体

在中国,文化历史悠久的大背景造就了传统文化的独特魅力,也在不知不觉中成为了设计主体,其内在的特点都成了平面设计的重要组成部分,使得平面设计作品的里里外外都透着传统文化的影子,也成功保持了民族文化的独特风格^[4]。这在很大程度上影响了平面设计的整个认知观和出发点,让平面设计作品能够以更加完美且独特的文化魅力形成强大的艺术价值。

1.3 受众审美的迎合

当前,世界大融合的趋势已经十分明显,其中最瞩目是传统文化的艺术元素,这些元素又在世界的浪潮中坚强的屹立着,散发着独特的艺术魅力^[5]。水墨元素作为其中的佼佼者,更是在这一背景下显现出突出的价值与魅力,深刻传达出了传统文化的审美意蕴与形式魅力。这在世界多元化的背景下更显得弥足珍贵,使得受众在这样的作品面前感受到沉静、纯粹的意境美,夯实了平面设计的导向性地位。

2 水墨元素在平面设计中的应用方向

在现代平面设计领域,水墨艺术特殊的视觉效果造就了突出的具备东方审美意蕴的设计表现符号,尤其是其审美意象和现代化的文化诠释,更是实现了艺术效果的丰富与提升。下面主要结合水墨元素在平面设计中的两种路径进行融合研究,探索水墨艺术与平面设计间更多的良性沟通^[6]。

2.1 水墨元素的审美意象之延伸

水墨文化是我国传统文化的精髓之一,其特有的简洁的形式语言和简约的画面却有着丰富的寓意和审美意境,能够实现“计白当黑”、“以一当十”、“以少胜多”的艺术效果,达到“无画处皆成妙境”,可谓简约而不简单。将这一审美意象与平面设计结合,可以使元素展现出更多的文化和信息,表达出更深层次的内涵。以水墨的嫩叶、水墨的枝条等为例,其线条的运用进一步增强了平面设计作品的画面感,强化了艺术效果,给受众营造出了一中独特的审美意境,展现出了浓浓的人文情怀和文化品位^[7]。

2.2 水墨元素的文化诠释之发展

水墨元素在平面设计中所表现出来的现代文化诠释也值得肯定。事实上,几乎所有的平面设计设计者都追求对本土文化的表达,希望以一种独特的风格展现艺术思想,让传统与现代进行完美的融合,水墨艺术恰恰是这样的一种存在。水墨艺术有着深厚的文化积淀和崇高的精神追求,其使民族文化得以集中展现,是一种浓缩型和象征性的艺术,这也给了平面设计以全新的视角。借助现代文化诠释,平面设计过程中实现了传统与现代的融合性表达,那独特的线条与色调以及不规则性和渗透性都让平面设计实现了更好的表达,显示出了一种非凡的视觉力量。

3 水墨元素在平面设计中的应用策略

水墨画的构图、色彩、笔墨技法以及意境等都给了平面设计以借鉴,除了基本的形式与造型的模仿与应用,还有深层意蕴的营造与表达,让平面设计有了更加艺术化的表达,更进一步扩大了借鉴的广度和深度,给平面设计带来了全新的设计体验^[8]。下面主要针对水墨元素在造型、内蕴、创新等方面的具体应用展开分析。

3.1 造型的灵活应用

水墨艺术在经历了长久的发展历史后,逐渐形成了特有的表达方式,其笔墨的痕迹和线条的形态等也在发展过程中形成了特有的传统文化色彩,将我国传统的民族特色进行了艺术化表达。在平面设计中,水墨元素“造型线”的水墨技法以及“点线面”和“黑白灰”等特点都有着广泛的应用。从众多的平面设计

作品中可以看到,设计师多喜欢从整体把握,以水墨独特的简约造型进行艺术化的表达,通过对比的衬托打造虚实相生的视觉效果,再结合对比的衬托,使整个画面更加具有协调性,动静皆宜,让整体的艺术性更强^[9]。例如,在公益招贴设计中,设计师为了凸显环保的主题,可以利用水墨的形式进行设计,以污染的鱼为主题,将鱼的形状置于墨汁之中,借助灰、白、黑的浓淡缓急,形成浑然天成的视觉效果,瞬间将画面的警示效果进行增强,沉重的基调引人深思。著名平面设计师靳埭强的招贴设计《自在》系列中同样运用了山水画水墨、书法、印章等典型的艺术元素,尤其是水墨画技法及造型的创造形成了行云流水、自由自在的艺术效果,契合了设计主题,仿佛将行、坐、睡、吃、玩等人生真谛娓娓道来。

3.2 内蕴的提炼升华

水墨艺术的独特艺术语言还表现在内蕴的丰富与深厚中,看似简单的线条常常有着深厚的文化与审美意蕴,简约而不简单,仿佛在感叹生命之无限,是一种并不声张的创造,却实现了回味无穷的审美效果^[10]。这种含蓄的妙处在于其并不是单纯的隐藏,而是为了更好地“显露”,以便勾起人更幽深、遥远的用意。正如郑板桥的墨竹仅仅几笔就可以营造出雨后清新的景象。鉴于此,在平面设计中,水墨的内蕴与意境成为了设计师的重要参考方面^[11]。从包装设计领域看,水墨语言的运用可以有效帮助设计师实现更加深刻的艺术表达,从而更好地展现商品的文化内涵和情感追求。汾酒青花瓷系列包装设计就是水墨意蕴的完美设计代表。在这一包装设计中,设计师从字、诗、画结合的视角进行创造,借助书法、白描的手法将“汾酒”两字表现得刚健,而诗句则选择草书表达飘逸灵动,再配合牧童骑牛的整体画面,打造出了丰富的视觉体验,意蕴深厚。

3.3 创新的艺术化表达

平面设计的艺术化表达还体现在现代性的创新上。从现实来看,越来越多的设计师不再追求简单的照搬照抄,也不会把水墨画的构成形式和样式简单进行形式的套用,而是水墨艺术的整体形式特点结合当下的各种艺术元素和个性化表达手法进行全新的创造,结合实际的创作需求和表达要求,充分发挥创造性思维,创造出艺术特征和文化特征突出的平面设计作品^[12]。第一,表现载体的创新。水景动画、媒体广告设计、舞台展示设计等,都是一种艺术载体的创新,这些新型的科技使得创作者可以获得更加个性的表达,创造出更加符合人们审美需求的艺术形式。设计师将水墨元素与这些全新的表现载体相结合,让平面设计作品的载体得以创新,艺术效果得到了有效强化,成为了未来的一大趋势。第二,与现代科技相融合。随着科技的发展,人们的需求越来越高,平面设

计作品也因此开始了与现代科技的融合^[13]。在平面设计中,设计师也在引进现代科技的同时加入了大量的传统水墨元素,将水墨元素的艺术形式进行了更加个性化的表达,多姿多彩、姿态尽显的水墨元素和现代科技的融合将设计师的创作灵感进行了有效激发,从而创造出了更加出彩的平面设计作品。

4 结语

平面设计之中水墨元素的运用是时代发展的必然,是平面设计的必然,也是设计的主体和受众的需求,因此,这一融合是可行的,也是必须的。作为贴近艺术传达本质的形式语言,水墨是一种人性化的艺术,其给了平面设计以中国元素符号的演绎与推广,也丰富了水墨艺术自身情趣、韵味、内涵与外延。在当前这个观念艺术兴起的背景下,将水墨艺术与平面设计的结合,促成了对水墨的“文化意义”的强化,需要设计师尊重水墨艺术在平面设计的应用可能性与可行性,达到民族文化传统和现代风格设计的完美统一,以最有力的艺术表达方式为现代化的平面设计工作稳步发展奠定基础。

参考文献:

- [1] 刘丽. 水墨元素在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2014(7): 79.
LIU Li. Application of Ink Elements in Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2014(7): 79.
- [2] 袁征博. 浅谈中国水墨元素在平面设计中的应用[J]. 陕西教育(高教), 2010(1): 166.
YUAN Zheng-bo. Discussion on the Application of Chinese Ink Elements in Graphic Design[J]. Shaanxi Education(High Education), 2010(1): 166.
- [3] 何晓珊. 浅谈水墨元素在平面设计中的现代应用[J]. 作家, 2009(12): 257.
HE Xiao-shan. On the Modern Application of Ink Elements in Graphic Design[J]. Writer, 2009(12): 257.
- [4] 何军. 水墨元素在平面设计中的审美意象[J]. 丝绸之路, 2010(6): 79-80.
HE Jun. Aesthetic Image of Ink and Elements in Graphic Design[J]. Silk Road, 2010(6): 79-80.
- [5] 林鸽. 浅谈水墨在平面设计中的应用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2011(2): 39.
LIN Ge. On the Application of Ink and Wash in Graphic Design[J]. Literary Life · Literary Theory, 2011(2): 39.
- [6] 胡娅静. 论传统水墨元素在现代平面设计中的应用及创新[J]. 戏剧之家, 2016(2): 150-151.
HU Ya-jing. On the Application and Innovation of Traditional Ink Elements in Modern Graphic Design[J]. Theatre House, 2016(2): 150-151.
- [7] 乔杨. 解读平面设计中水墨元素的审美意象[J]. 现代装饰(理论), 2016(5): 101-102.

- QIAO Yang. Interpretation of the Aesthetic Image of Ink Elements in Graphic Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2016(5): 101-102.
- [8] 晁倩. 水墨艺术在现代平面设计中的应用[J]. 都市家教月刊, 2016(12): 247.
- CHAO Qian. Application of Ink Art in Modern Graphic Design[J]. Metropolitan Education Monthly, 2016(12): 247.
- [9] 张梦达. 传统水墨元素在招贴中的应用[J]. 中国科技博览, 2014(6): 307.
- ZHANG Meng-da. Application of Traditional Ink Elements in Posters[J]. China Science and Technology Expo, 2014(6): 307.
- [10] 汤春燕. 水墨元素在招贴设计中的应用[J]. 教育(周刊), 2015(34): 60.
- TANG Chun-yan. Application of Ink Elements in Poster Design[J]. Education(Weekly), 2015(34): 60.
- [11] 杜亚宣. 浅析水墨艺术在当代平面设计中的应用[J]. 科学与财富, 2016(11): 565.
- DU Ya-xuan. Analysis of the Application of Ink Art in Contemporary Graphic Design[J]. Science and Fortune, 2016(11): 565.
- [12] 姚继琴. 论水墨意蕴在包装设计中的运用[J]. 中国包装工业, 2015(12): 144-145.
- YAO Ji-qin. On the Application of Ink and Wash Implication in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 144-145.
- [13] 汪丹. “水墨”艺术在设计中的延续[J]. 文艺生活·文艺苑, 2009(3): 11.
- WANG Dan. The Continuation of the Design of "Ink and Wash" Art[J]. Literary Life·Wenhai Yiyuan, 2009(3): 11.

(上接第238页)

- JIAN Chuan. The Application of Illustrator in Modern Design[J]. Journal of Literature and Art, 2013(8): 51.
- [9] 费春莹, 张立. 论手绘插画在包装设计中的应用[J]. 西江月, 2013(42).
- FEI Chun-ying, ZHANG Li. On the Application of Hand-painted Illustrator in Packaging Design[J]. Xijiang Month, 2013(42).
- [10] 李博. 插画在品牌形象包装中的应用研究[J]. 现代装饰(理论), 2016(4): 125.
- LI Bo. Application of Illustrator in Brand Image Packaging[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(4): 125.
- [11] 袁崇雯. 商业插画在包装设计中的应用给企业带来的经济价值[J]. 科技与创新, 2015(11): 37.
- YUAN Chong-wen. The Economic Value Brought by the Application of Commercial Illustration in Packaging Design to Enterprises[J]. Science Technology and Innovation, 2015(11): 37.
- [12] 惠淼. 浅析插画在食品包装设计中的应用[J]. 明日风尚, 2016(12): 47.
- HUI Miao. Analysis of the Application of Illustrator in Food Packaging Design[J]. Tomorrow's Fashion, 2016(12): 47.
- [13] 杨爽. 浅谈插画在视觉传达设计的当代性[J]. 艺术科技, 2016, 29(2): 283.
- YANG Shuang. Talking about the Contemporaneity of Illustrator in Visual Communication Design[J]. Art Science, 2016, 29(2): 283.