

传统绘画艺术与现代艺术设计的结合

王雪松

(广安职业技术学院, 广安 638000)

摘要: **目的** 分析传统绘画艺术在现代艺术设计中的发展方向, 总结彼此之间的融合路径, 探讨两者在诸多设计领域的相互配合与共促。**方法** 由民族文化的传承之路引入, 分析现代艺术设计在民族化方面所做的努力, 尤其是对传统绘画艺术的构图、意象等方面的灵活借鉴展开论述, 接着具体到广告设计、包装设计和招贴设计等领域进行具体的思路分析与策略探究, 最后总结两者的融合趋势与总体发展方向。**结论** 传统绘画艺术在现代艺术设计领域的渗透赋予了艺术设计更多的理念与内容, 创造出了许多优秀的设计案例, 这不仅为自身的传承提供了思路, 而且打开了艺术设计更加多元、独特的发展大门, 实现了民族化与时代化的完美结合, 值得广大艺术设计工作者深入探究与实践。

关键词: 传统绘画艺术; 现代艺术设计; 融合

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)04-0302-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.04.044

Combination of Traditional Painting Art and Modern Art Design

WANG Xue-song

(Guang'an Vocational and Technical College, Guang'an 638000, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze the development direction of traditional painting art in modern art design, summarize the fusion path, and explore the mutual cooperation and promotion between the two in many fields of design. Introduced by national culture inheritance path, contribution of modern art design in the nationalization was analyzed and the flexible reference of composition, image, etc. in traditional painting art was discussed particularly. Then, the thinking analysis and strategy exploration in advertising design, packaging design and poster design were elaborated in details. Finally, the fusion trends and overall development direction of the two were summarized. Penetration of traditional painting art in modern art design provides more concepts and contents for art design and also creates many excellent design cases. It not only provides a train of thought for its own inheritance, but also opens up a more diversified and unique development gate for artistic design and realizes the perfect combination of nationalization and modernization, so it is worth the extensive exploration and practice of art designers.

KEY WORDS: traditional painting art; modern art design; fusion

“立足中华、面向世界”的思想深深影响着现代艺术设计领域的设计思维与创作, 由此, 越来越多的设计师开启了民族文化的寻根之旅。在实现现代化的设计方式的基础上, 艺术设计也要尊重民族艺术的独特性, 迎合中华民族的审美心理, 同时进一步反映现代人的内在精神追求^[1]。当现代艺术设计遇到传统绘

画艺术, 原本相距遥远的两种艺术形式却碰撞出了激烈的火花, 对设计师的审美观、价值观形成了很大的影响, 也给艺术设计的形式与内容提供了更多的灵感。传统绘画艺术是中国文化宝库中的宝贵财富, 其有着多样的形式、广泛的题材和丰富的内涵, 是其他任何艺术形式都难以替代的^[2]。这就是现代艺术所提

收稿日期: 2019-10-02

基金项目: 四川社会科学重点研究基地——文化产业发展研究中心 2019 年度科研项目《传统文化元素在标志设计中的运用研究》研究成果 (WHCY2019C01)

作者简介: 王雪松 (1977—), 男, 四川人, 广安职业技术学院副教授, 主要研究方向为美术学。

倡的民族与个性的精髓所在，也是人们要寻找的“根”。分析传统绘画艺术与现代艺术设计的内在关系，在现代艺术设计中更好地应用中国传统美术的元素及形式，将有助于中国艺术设计的长远发展。

1 现代艺术设计对中国传统绘画表现形式的借鉴

1.1 对构图上的艺术借鉴

与西方绘画构图不同，中国传统绘画的构图除了具备人文观念与文化背景的独特性之外，还有着强烈的平面装饰性，讲求做到画中物象主次分明、变化统一，即构图的独特性。在构图安排上，中国传统绘画在图形、色彩等元素的应用上并不随意，而是各有特点，不同的绘画形式有着各自的独特性^[3]。另外，中国传统绘画讲究表达主题、营造意境、生成趣味，并不追求多而杂，而是合理布局，少即是多。这一点十分值得艺术设计领域的设计师借鉴。试想，如果艺术设计作品总是把每一处都填充得很满，生怕浪费空间，那么其结果便会使人难以认清它的主题，甚至形成眼花缭乱的感觉，这是不可取的^[4]，因此，在现代艺术设计中，设计师要充分借鉴传统绘画的构图方式，科学合理地安排各要素之间的存在关系，尽可能以极少的元素进行设计，给受众想象空间，形成一种神秘感与回味感。

1.2 “意”与“象”的借用

中国传统绘画的优势在于其并不仅仅重传神，而且还要把创作主体的思想感情传递给受众^[5]，这一点恰恰与现代艺术设计有着共同的追求。现代艺术设计所追求的“意”与“象”，主要是指作品的内容、主题，即“意”，借助设计师独特的造型形式法则创造出可视的形象和情节，即“象”，接着对这个形象和情节进行直接或间接地再现^[6]。这一点是深刻的，也是丰富艺术设计作品的关键，所以借助中国传统绘画的创作形式进行“意”与“象”的表现是整个设计中的重中之重，起着引发受众思考与联想的重要作用，既可以让艺术设计作品的艺术效果得到升华，又可以以深刻的内涵赢得受众的喜爱。

2 传统绘画艺术与现代艺术设计的结合途径

2.1 传统绘画艺术在现代广告设计中的应用

传统绘画艺术的融入给了广告设计师极大的帮助，增加了广告设计的外在质感和内在感悟，迅速引领了广告设计的新潮流，开拓了现代广告设计的新市场和新时代。具体而言，现代广告设计对传统绘画艺术的应用主要包含以下几方面。

第一，图形设计中的运用。传统绘画艺术形式的

点、线、面造型给了现代广告设计以图形创新的灵感，并进一步形象化了其中的造型元素，充分展现了广告设计的核心含义^[7]。以水墨艺术元素的融入为例，设计师借助水墨造型的手法与所要展现的图形进行充分融合，在简单中实现视觉的丰富和效果的提升。曾在CCTV播出的一则“相信品牌力量”的宣传广告中的水墨篇就是鲜明的代表。该广告设计以水墨绘画艺术的点、线、面造型为灵感来源，通过描绘墨汁在水中晕染，造就不同的形态变化。在此基础上，设计师还与当下的动画技术结合，进一步升华了墨的形态，生动地展现了大海、仙鹤、长城等中国特色的艺术元素。这样的艺术创作带给人们的感官体验是极其强烈的，并刺激他们不断在脑海中浮现中国的传统元素，很好地地点明了“相信品牌力量”的核心含义，也给后来的水墨元素与广告艺术的融合提供了有效的借鉴。

第二，色彩在设计中的运用。传统绘画艺术的色彩有着强烈的冷暖、明暗、对比度、均衡性等特征与含义，将这些特质融入现代广告设计的色彩设计中可以辅助广告主题的表达，提升观者的兴趣^[8]。比较典型的代表是水墨艺术中的黑、白、灰颜色，纯粹的色彩在色彩斑斓的广告设计中更显得独特，朴素淡雅的特质将广告中所深含的文化底蕴进行了充分地展现，同时也与人们普遍的审美心理趋同，给人以独特的视觉体验。例如，香水长廊的茶壶篇广告的设计创作中就充分展现了水墨艺术的颜色特点，其背景采用了朦胧的淡墨，营造了江南的烟雨美景，同时水墨的枯笔飞扬与古朴雅致的茶壶相互映衬、提升，将一种回归自然、超凡脱俗的精神淋漓尽致地表现了出来，在水墨淡彩中形成了一种自然的意境，为广告艺术的效果提供了重要支撑。

第三，意境营造中的运用。当前，现代广告艺术设计中的意境营造很受重视，设计师希望借助这一优势将广告艺术的效果放到最大限度，以多样式和丰富性的艺术风格在竞争激烈的市场上站稳脚跟。这一点在广告设计对传统绘画艺术编排形式上体现得尤为明显。设计师将传统绘画艺术中的图案、文字元素进行一定的艺术编排，形成全新的广告形态和空间，可以很好地引导观众的视觉，带动广告的传播^[9]。例如，笔者的《和谐广安》系列公益广告设计见图1，利用了传统绘画中的水墨创作手法，将广安的城市和自然风景与水墨图形相结合，所展现的艺术效果给观者营造了一个具备人性化、亲近自然的美好意境，同时也实现了广告设计的核心理念。

2.2 传统绘画艺术在现代包装设计中的应用

读图时代的到来，使得图案已经在不知不觉中超越了文字的表达功能，成为人们快速接受信息的重要方式^[10]。这一点在包装设计中十分明显，那些有着新颖图案的包装设计不仅丰富了外在表现形式，传达了

图1 《和谐广安》系列公益广告设计
Fig.1 Design of public service advertisement of "Harmonious Guang'an"

商品信息,而且能够在最短的时间内吸引消费者的注意,促进商品的销售。传统绘画艺术的优势在这个时候鲜明地表现出来,尤其是插画艺术语言的应用,更是将商品所要展现的美学观念与功能诉求进行了淋漓尽致地表现,获得了设计师和消费者的广泛认可^[11]。插画的存在与应用给了包装设计更多的可能性,并且使包装在精神层面上具有了更强的吸引力和艺术性,因此研究插画艺术在包装设计中的表现形式很有必要。

以“三只松鼠”这个品牌的一系列包装设计为例,该品牌的零食包装充分借鉴了插画的元素与特点将三只松鼠的形象进行塑造和表达,从而给消费者带来一种活泼清新的形象,进而由此再延伸到天然、新鲜以及非过度加工的特点,让消费者从内心产生一种认同感。与此同时,三只松鼠的形象和性格各不相同,也给了消费者更多的联想空间,在联系自己的性格后,消费者很容易与之形成情感共鸣,这不仅为该品牌树立了品牌形象,而且在迎合消费者审美的同时提升了他们对品牌的认同,拉动了产品的消费。

2.3 传统绘画艺术在现代招贴设计中的应用

现代招贴设计有着画面大、字体醒目、内容广泛等突出特点,强调远视效果,拥有瞬间的视觉冲击力。在设计过程中,设计师时常会将这一设计形式与传统绘画艺术相结合,在色彩和构图等方面进行全新的设计创意与形式表达,成功引导公众的视线,达到理想效果^[12]。

第一,色彩的表现。招贴设计中的色彩常常是依附于招贴的主题和创意的,但人们也必须清楚地认识到,设计师本身的生活经历、年龄、文化背景等方面

的不同使得其在色彩的使用上总是不可避免地存在一种主观性,这对主题的表达有利也有弊。好的作用是借助设计师的主观情感可以赋予招贴设计作品一定的情感色彩,弊端是可能与所要表达的内容与意义出现偏差,因此,作为招贴设计师,必须对色彩的冷暖、明暗、纯度等对比进行科学把握,做到主观与客观的统一,以更加合理的布局放大色彩的魅力。传统绘画艺术对色彩的追求与创作,给了招贴设计极大的设计灵感,也让设计师可以在更加宏观的层面审视作品,进而科学地应用色彩元素。例如,靳埭强在其《自在》系列的招贴设计中就将水墨艺术的绘画色彩进行了充分运用。该招贴作品以极为浓厚的民族装饰图形形象为背景,并以黑白极色进一步增强了画面的艺术表现力,再借助适当的虚化处理,最终形成了对立与调和、融合和冲突的视觉效果,给观者带来了极强的视觉体验。

第二,构图的形式。图形、文案、色彩诸要素依据形式法则和各种艺术处理手段才造就了招贴设计的编排形式,促使招贴作品成为了良好的信息载体^[13]。从这一层面看,传统绘画艺术的编排形式与此不谋而合,借助两者的共通点可以实现更好的艺术表达。结合传统绘画艺术的编排技法,招贴设计要充分利用视线流程规律,表现招贴的个性以及各要素之间的内在联系,最终实现新颖合理的构图设计。例如,《香港著名画家十三人展》招贴设计就以墨线、毛笔连合成中轴线,晕化自然的一点朱彩,造就了作品重要视觉元素和精神元素,也让整体的编排独树一帜,视觉效果强烈。

3 结语

现代艺术设计的成功在于传承与创新。借鉴传统艺术元素是实现创新的前提。虽然在时间上传统艺术已属“过去”,但并没有被历史淘汰,而是以顽强的生命力不断进行着丰富和变化,同时继续保持着与各种艺术形式的融合态势。作为传统艺术的重要内容,绘画艺术同样有着这样的发展脉络与趋势,它所体现的民族所特有的艺术精神是现代艺术设计的法宝,是创作出兼具民族特色和时代气质作品的重要源泉。将传统绘画艺术中的精髓进行继承与发扬,创作出拥有好的创意作品是时代所赋予每个优秀设计师的责任与义务。

参考文献:

- [1] 郑景. 浅谈传统绘画艺术与现代艺术设计[J]. 都市家教月刊, 2013(10): 284.
ZHENG Jing. On Traditional Painting Art and Modern Art Design[J]. Metropolitan Education Monthly, 2013(10): 284.
- [2] 张磊. 传统绘画艺术与现代艺术的关系浅谈[J]. 艺术时尚: 理论版, 2013(7): 39.
ZHANG Lei. A Brief Talk on the Relationship between Traditional Painting Art and Modern Art[J]. Art Fashion: Theoretical Edition, 2013(7): 39.
- [3] 邹佳铮. 传统绘画艺术与现代艺术设计结合研究[J]. 科学研究, 2016, 8(2): 14.
ZOU Jia-zheng. Research on the Combination of Traditional Painting Art and Modern Art Design[J]. Science Research, 2016, 8(2): 14.
- [4] 刘明珠. 传统艺术与现代技术对艺术设计的启示[J]. 工业设计, 2011(6): 191-193.
LIU Ming-zhu. The Enlightenment of Traditional Art and Modern Technology on Art Design[J]. Industrial Design, 2011(6): 191-193.
- [5] 孙晓华. 传统绘画艺术在现代招贴设计中的应用[J]. 魅力中国, 2010(7): 42.
SUN Xiao-hua. Application of Traditional Painting Art in Modern Poster Design[J]. Charisma China, 2010(7): 42.
- [6] 李秀华. 浅析设计艺术与绘画艺术的属性差异[J]. 长江大学学报(社科版), 2013(7): 181-182.
LI Xiu-hua. Analysis of the Differences in Attributes between Design Art and Painting Art[J]. Journal of Yangtze University(Social Science Edition), 2013(7): 181-182.
- [7] 崔翊升, 杨絮飞. 浅谈中国传统绘画元素在现代艺术设计中的应用[J]. 包装世界, 2017(1): 4-5.
CUI Yi-sheng, YANG Xu-fei. Discussion on the Application of Chinese Traditional Painting Elements in Modern Art Design[J]. Packaging World, 2017(1): 4-5.
- [8] 万娟. 浅析现代艺术设计中的中国传统文化元素[J]. 美术界, 2017(6): 75.
WAN Juan. Analysis of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Art Design[J]. Art, 2017(6): 75.
- [9] 李莉. 中国传统文化元素在现代艺术设计中的应用[J]. 大舞台, 2013(7): 114-115.
LI Li. The Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Art Design[J]. Big Stage, 2013(7): 114-115.
- [10] 孙晓毅. 论中国传统文化元素在艺术设计中的创新应用[D]. 吉林: 吉林大学, 2006.
SUN Xiao-yi. On the Innovative Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Art Design[D]. Jilin: Jilin University, 2006.
- [11] 蔡尚亮, 苗延荣. 浅谈中国民族传统文化元素在现代设计中的应用[J]. 艺术与设计(理论), 2010(2): 32-34.
CAI Shang-liang, MIAO Yan-rong. On the Application of Chinese Traditional Culture Elements in Modern Design[J]. Art and Design(Theory), 2010(2): 32-34.
- [12] 徐军. 浅谈传统中国绘画元素在现代设计中的表现[J]. 科技信息, 2010(26): 273.
XU Jun. On the Performance of Traditional Chinese Painting Elements in Modern Design[J]. Science and Technology Information, 2010(26): 273.
- [13] 刘杨, 郑楠. 浅谈中国民间美术元素在现代展示设计中的沿袭与应用[J]. 文学界(理论版), 2010(5): 228-229.
LIU Yang, ZHENG Nan. On the Inheritance and Application of Chinese Folk Art Elements in Modern Display Design[J]. Literature(Theoretical Edition), 2010(5): 228-229.