

绘画元素在艺术设计中的应用研究

黄起才

(太原学院, 太原 030032)

摘要: **目的** 探索绘画元素在艺术设计各个领域中的应用价值及具体方式。**方法** 先对绘画的发展轨迹进行阐述,引出绘画在艺术设计领域的融入可能,并指出绘画元素和现代艺术设计及其设计元素之间存在着相互影响、相互渗透、相互作用的关系,接着就现阶段我国艺术设计中绘画的应用思路与方向展开论述,指明了打破固态思维和逻辑、突出艺术性、开放性和结构效果的具体方式,并结合代表性绘画元素及形式在包装设计、服装设计领域的具体应用思路与方法进行探究。**结论** 绘画元素与设计元素之间有着紧密的联系,而不同的绘画形式中也有着不同的联系,这些都是艺术设计的宝贵财富,借助绘画与艺术设计的融合,创造出更加个性且深富内涵的艺术设计作品,可以有效提高艺术设计水平,并促进艺术设计的发展。

关键词: 绘画元素; 艺术设计; 艺术性

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)10-0311-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.10.051

Application of Painting Elements in Art Design

HUANG Qi-cai

(Taiyuan University, Taiyuan 030032, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the value and specific ways of painting elements applied in various fields of art design. First, the developing track of painting was elaborated, which led to the possible integration of paintings in the field of art design, and pointed out that there was a mutual influence, infiltration and interaction between painting elements and modern art design and its design elements. Then, the ideas for and direction of application of paintings in the art design in China at the present stage were discussed, pointing out the specific ways of breaking solid thinking and logic and highlighting the artistic quality, openness and structural effect. Moreover, the ideas and methods for the specific application of typical painting elements and the form in the field of packaging design and costume design were combined for the exploration thereof. Painting elements and design elements are closely linked, while different forms of painting have different relationship, all of which are the treasures of the art design. Through the fusion of painting and art design, the more personalized and profound art design works created can effectively improve the level of art design and promote its development.

KEY WORDS: painting elements; art design; artistic quality

在现代文化快速发展、中西方文化不断融合的趋势下,艺术行业逐渐展现出市场化的倾向,绘画的多样化形式与内容也因此开始向纵深方向发展并逐步延伸到了艺术设计领域。艺术设计讲究面向大众,强调将各形式元素根据需要进行再组合,同时考虑各种新的因素,最终以巧妙、简练、达意的特征拓展出更

加宽广的层面,并且能够根据国家、地域、民族的变化而自我更新,促进多样性文化信息的传达^[1]。这样一种艺术设计形式借助普泛性、世界性的形式语言和多样化的设计风格,已经逐渐渗透到人们生活中的方方面面,并对视觉语言符号有了更高的要求。绘画艺术的快速发展引起了众多设计师的注意,同时发现其

收稿日期: 2020-02-09

作者简介: 黄起才(1976—),男,山东人,硕士,太原学院讲师,主要研究方向为美术。

与现代艺术设计及其设计元素之间存在着相互影响的联系,彼此渗透又相互作用,若将两者进行联系与发展必将实现更多意想不到的艺术设计效果^[2]。因此,越来越多的设计师开始了这种尝试,通过两者在观念和形式上的撞击、交替、融合,大大提升了艺术设计的品位,起到了积极的助推效果。

1 绘画应用于艺术设计的注意事项

作为一种艺术化语言,绘画艺术并不受国界的限制,且在不同民族的创作者手中表现出内容与手法的差异,但也存在共同的标准^[3]。将这种世界性的艺术形式与现代艺术设计相结合,可以有效拓宽设计师的设计思路,丰富艺术设计的形式与内容,展现出艺术设计作品更大的魅力。

1.1 突破逻辑性,提升艺术价值

在绘画艺术创作中,创作者的思路经常表现出强烈的自我逻辑性。这一点与艺术设计并不相符。对于艺术设计而言,其更多的是在一种抽象艺术效果的渲染过程中实现艺术价值的提升,同时强调一种实用效果^[4]。因此,设计过程中不能只是考虑设计师的艺术创作能力与凸显艺术价值,而应从艺术的角度,以实用性、适用性为前提对绘画素材进行有效利用,适时进行图形、结构甚至是空间的转换,在变化组合中凸显设计的艺术价值。

1.2 重新设计空间,突出结构效果

线条和色彩是绘画艺术在视觉传达中所表现出来的两种语言,它们彼此配合让绘画作品呈现出一种立体的效果。将这些元素浓缩到艺术设计中时,如果过于重视色彩及线条效果的组合或者看重艺术效果的渲染,便会忽视艺术设计在应用上的基本价值,更多的是一种发散式的视觉传达信号,并不会固定在某一个空间范围内^[5]。想要获得理想的设计效果,设计师必须打乱空间效果,以不同的层次组合或者在空间环境中对画面图案进行全新排列,使其处于艺术设计的核心地位,最大化地突出结构效果。

1.3 建立开放式思维,扩大创作空间

艺术设计的内容和形式大多是为了引起更多人的关注,因此拒绝僵化的基本设计思路,提倡主动打破原有的设计思路限制,实现更大的艺术创作空间。这样的思路对设计师提出了更高的要求,其设计必须在满足外部基本需求的同时强调艺术性价值。具体到绘画艺术元素的借鉴上,艺术设计师要对其图案中的色彩效果与形象价值效果进行合理使用,进一步强化视觉传达效应,从而使艺术设计作品表现出极强的传统与现代相融合的艺术效果。

2 绘画元素在艺术设计中的应用

从我国绘画艺术的发展情况看,文化的渗透十分明显,绘画作品大多富有东方韵味,带动了中国艺术品市场的发展,也让国际市场对中国绘画艺术有了极大的认可^[6]。伴随着中国绘画艺术的成熟与发展,我国的艺术设计领域逐渐开始了新的尝试。本文主要就绘画艺术元素在艺术设计中的具体应用领域和方法进行深入分析与探究。

2.1 绘画元素在包装设计中的应用

绘画艺术有独具特色的艺术表达形式,其不仅美化了生活环境,而且在一定程度上具备陶冶情操的作用^[7]。随着现代艺术的发展,不同的艺术门类之间已经形成了一种融合的趋势,且广泛应用于各个行业。其中,绘画元素在包装设计中的应用就很有代表性。绘画艺术在发展过程中逐渐表现出了个性化、专业化和大众化的应用趋势,且这种趋势就是建立在现阶段我国社会经济水平的基础之上,迎合了人们对艺术设计的高要求,突出体现在包装设计领域。总的来看,我国绘画艺术在包装设计中的应用情况较好,不仅有着形式多样的主题表达,而且在展现主题的同时给了包装设计更多的灵感和更加完美的艺术效果,丰富了包装设计的内容与形式^[8]。以绘画方式进行设计与表达可以使包装更具吸引力,从而更好地提高艺术设计作品的视觉设计效果。然而,在实际的包装设计中应用绘画元素仍存在一些不足与问题,必须深入研究两者的契合点和艺术设计技巧,以实现更大的艺术设计效果。

以中国风景绘画在茶叶包装中的应用为例,其包装设计既要精致美观、大方简约,又要凸显茶文化以及中国文化中的深厚内涵,使绘画艺术与茶叶包装在审美价值和文化内涵上有机融合,借助绘画作品的色彩元素和语言形式,提升茶叶包装的文化价值、欣赏价值和商业价值。鉴于茶叶包装看似简单,内在却有着深厚的设计学、心理学知识,一般消费者都会选择那些包装更有品位、更具设计感的产品,因此绘画艺术元素的应用必须有着独特之处。一方面,借助绘画作品强大的艺术表现力和高超技艺,赋予茶叶包装以文化冲击力和感染力,使茶叶包装带给人们更多的审美享受;另一方面,要借鉴中国绘画艺术对立体化、真实化的表达形式和留白等技巧,将之融入茶叶包装设计,增加茶叶包装的想象空间,实现深远意境的营造。有了这样的细节处理和深化,便能使绘画艺术与茶叶包装相得益彰,给消费者带来审美与精神的双向享受,从而成功提升茶叶产品的文化品位和审美价值。

2.2 绘画元素在服装设计中的应用

绘画元素在服装设计中的应用也十分具有参考

价值。从现代服装设计中的艺术性表达上看,在消费市场把握时尚元素,及时掌握和了解前端市场,让服装的色彩、图案等元素形成一种大众化艺术,直击消费者内心^[9]。同时,由于存在生产成本与应用价值不匹配的情况,小众化的消费模式一直存在,这种模式与大众化艺术的应用截然不同。究其原因,主要是因为大众在艺术认知的方式上逐渐发生了转变。在绘画艺术被引入服装设计后,设计师逐渐开始将绘画作品的意境“转嫁”到服装设计上,而为了达到画面统一、协调,保持大众化与小众化的和谐,他们开始尝试以更加朴实和沉稳的模式进行应用与创造,由此绘画艺术创作理念逐渐被服装设计师认同,并将对细节的严谨处理和亲民的设计思路作为设计的基本原则和标准,以期获得消费者以及市场的肯定。从写实性的艺术创作来看,其灵感多来自生活,侧重于颜色的运用,既要尽可能地丰富绘画作品的色彩基调,又要借此占据整个作品的主导地位,以独特的语言形式实现更加具有渲染力和影响力的作品^[10]。这一点在服装设计中表现得十分突出,且已经出现了许多成功案例。

在晚礼服的设计中,设计师就可以将绘画艺术的典型元素与技法等应用其中,获得消费市场的认同。例如,从写实性绘画创作的细节处理上获得设计灵感,将女性服装的裙摆设计成一种透视效果;借鉴绘画作品中线条结构的方式,对男性套装的领口或者袖口设计进行收紧或敞口的立体式表达,实现更加具有艺术价值的设计效果。

除了这种基础化的设计应用外,服装设计还可以对绘画艺术元素进行更加深入的应用,在写实的基础上进行创新性表达^[11]。例如,将绘画艺术的线条处理方式放大,使其与服装设计相融合,在全新组合形式的作用下达达到一种更具有延伸性的艺术效果;或者将绘画艺术作品中的色彩或者图形进行局部截取,也可以将其中的色彩搭配形式应用其中,丰富服装设计的色彩,从而营造一种“局部大于整体”的效果。这些创作的融合都给服装设计提供了良好的设计思路,让服装在整体的造型上更富艺术美感,也更加立体^[12]。然而,这并不是应用的终点,在未来的发展和应用过程中仍有待设计师进一步创新与实践,为服装设计提供更多的灵感来源和技术支撑。

3 结语

从当前的社会发展实际看,各种新事物层出不穷,各种艺术形式和文化的融合也日益紧密,大量的设计元素被应用于各种方面,给人们的生活带来了缤纷的色彩和多样化的选择^[13]。在这样的时代背景下,艺术设计领域面临着极大的机遇与挑战,既要实现基本的设计诉求的表达,又要强调艺术化的创造,实现更高层次的艺术创造和更加丰满的艺术效果。绘画给了艺术设计以创新的机遇,同时借助先进的设计理念

和设计手段,使艺术设计作品有了多样化的可能。本文以绘画艺术为基本点,探索该艺术形式在中国的发展及其与艺术设计领域的融合,并以包装设计和服装设计为例展开了深入的应用探究,可以发现艺术设计有了绘画艺术元素的加持,其形式和效果更加完美。这既是艺术融合的大趋势,又是时代发展的必然选择,值得人们进一步去挖掘与探索。

参考文献:

- [1] 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. Performance of Traditional Chinese Painting Elements in Modern Design[J]. Science and Technology Information, 2010(26): 273.
- [2] 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. Inheritance and Application of Chinese Folk Art Elements in Modern Display Design[J]. Literature(Theoretical Edition), 2010(5): 228-229.
- [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. 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] 牛潇靓. 装饰性色彩和形式构成在油画中的表现探讨[J]. 现代装饰(理论), 2016(11): 274.
NIU Xiao-liang. Expression of Decorative Color and Form Composition in Oil Painting[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(11): 274.
- [7] 罗佳. 传统油画图案在平面艺术设计中的重要性及应用[J]. 染整技术, 2018(6): 90-92.
LUO Jia. The Importance and Application of Traditional Oil Painting Patterns in Graphic Art Design[J]. Dyeing & Finishing Technology, 2018(6): 90-92.
- [8] 侯路. 油画艺术在茶叶包装中的应用与设计[J]. 福建茶叶, 2018(7): 157-158.
HOU Lu. Application and Design of Oil Painting Art in Tea Packaging[J]. Fujian Tea, 2018(7): 157-158.
- [9] 魏巍峰. 油画图案在服装平面艺术设计中的应用及研

- 究[J]. 染整技术, 2018, 40(7): 94-95.
- WEI Wei-feng. Application and Research of Oil Painting Patterns in Graphic Art Design of Clothing[J]. Dyeing & Finishing Technology, 2018, 40(7): 94-95.
- [10] 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.
- [11] 侯柳云. 传统文化元素在当前平面艺术设计中的运用实践[J]. 建筑与装饰, 2017(7): 1-3.
- HOU Liu-yun. Application of Traditional Cultural Elements in Current Graphic Art Design[J]. Architecture & Decoration, 2017(7): 1-3.
- [12] 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. Traditional Painting Art and Modern Art Design[J]. Metropolitan Education Monthly, 2013(10): 284.
- [13] 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.
-
- (上接第 293 页)
- [9] 王沛. 基于地域文化特点的城市标识设计研究[J]. 城市地理, 2014(14): 166.
- WANG Pei. Urban Logo Design Based on Regional Cultural Characteristics[J]. City Geography, 2014(14): 166.
- [10] 尚慧琳. 浅谈中国传统文化在标志设计中的体现[J]. 商场现代化, 2007(9X): 331-332.
- SHANG Hui-lin. Embodiment of Chinese Traditional Culture in Logo Design[J]. Modernization of Shopping Mall, 2007(9X): 331-332.
- [11] 陆晶. 中国传统文化元素在现代标志设计中的应用[J]. 科技资讯, 2014(2): 221.
- LU Jing. Application of Chinese Traditional Culture Elements in Modern Logo Design[J]. Science & Technology Information, 2014(2): 221.
- [12] 陈雪影. 标志设计中地域文化的开发应用[J]. 宿州学院学报, 2013, 28(2): 49-52.
- CHEN Xue-ying. Development and Application of Regional Culture in Logo Design[J]. Journal of Suzhou University, 2013, 28(2): 49-52.
- [13] 叶俊东. 现代标志设计中地域文化元素的应用[J]. 包装工程, 2017, 38(8): 210-213.
- YE Jun-dong. Application of Regional Cultural Elements in Modern Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(8): 210-213.