

中国水墨元素在文创产品设计中的应用研究

范瑞芳

(内蒙古集宁师范学院, 乌兰察布 012000)

摘要: **目的** 探索文创产品设计中的水墨元素特点及应用策略。**方法** 以水墨元素的概念为中心, 围绕其中的突出特点展开多样化的分析。运用水墨元素从提升文创产品的设计质量, 到继承和发展优秀传统文化, 总结水墨元素在文创产品设计应用方面的必要性。接着从四个方面, 选取更加具体的水墨色彩、造型、构图和意蕴, 通过深入分析, 总结各个方面所表现出的代表性设计思路与方向。并辅以部分有着极强应用效果的设计案例, 对论点展开更加深入的论证和探讨。**结论** 水墨色彩的简约、造型的写实与写意兼具、构图的留白和特有的意蕴被不断重视并融入文创产品设计中, 创作出了众多带有水墨色彩和风格的佳作, 既实现了设计质量的提升和传统文化的传承, 又在当代文创设计中打造了一道亮丽的风景线, 应用价值极强。

关键词: 水墨元素; 文创设计; 应用方式; 文化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)08-0280-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.08.038

Application of Chinese Ink Wash Elements in Cultural and Creative Product Design

FAN Rui-fang

(Inner Mongolia Jining Normal University, Ulanqab 012000, China)

ABSTRACT: This paper is to explore the characteristics and application strategies of ink wash elements in the design of cultural and creative products. This paper develops diversified Analysis by the means of centring around the concept of ink wash element and its prominent characteristics summarizes the necessity of ink wash element application in cultural and creative product design, from the application of the ink wash element for creating the quality of the product design to its application for the inheritance and development of excellent traditional culture, then selecting more specific ink wash color, modeling, composition and meaning from four aspects, summarizes the various aspects of representative design ideas and direction with in part design case that has a strong application effect of auxiliary, and discuss the argument for more in-depth in the end. The simple ink wash color, modelling of the realistic and freehand brushwork in traditional Chinese painting, the composition of white space and the unique connotation are valued continuously and are integrated into the product design to create numerous excellent work with ink wash color and style, which already achieves the design quality of ascension and the inheritance of traditional culture, and creates a beautiful scenery line in the contemporary design. The ink wash element has extremely strong application value.

KEY WORDS: ink wash element; cultural and creative design; applications; culture

水墨元素泛指与水墨画相关的一切, 既包含水色、墨色、构图、造型等外在元素, 也包含意境、气韵、风格、情思等内在元素。其本身是十分丰富的, 主要借助水色、墨色的融合与变化表现客观物象, 抒发

主体情感, 堪称民族艺术宝库中的一颗奇珍。这样的一种传统艺术形式能够传承至今, 除了以上的诸多特点外, 还在于其在当前的时代有着极为广泛的应用范围和十分灵活的应用方式。这一点可以参考文创产品

收稿日期: 2021-01-05

基金项目: 集宁师范学院美术学校级一流专业建设项目

作者简介: 范瑞芳(1978—), 女, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古集宁师范学院副教授, 主要研究方向为艺术学。

设计对水墨元素的借鉴和应用^[1]。作为一种独特的艺术设计形式,文创产品设计需要传统元素的丰富和深化,也需要现代理念的加持,而水墨元素有着文化内涵与审美属性的双重优点,这恰恰给予了文创产品更高的可能性。

1 水墨元素应用于文创产品设计的必要性分析

1.1 提升文创产品设计质量

与一般的产品设计不同,文创产品设计显然对文化和创意有着更高的要求,如何使设计集审美、功能和内涵于一身,既是设计者首要思考的问题,也是决定作品效果的关键。就水墨元素来说,其不仅有着多样的表现形式,更有着深刻的文化内涵,正是提升作品文化品位和审美旨趣的重要资源。特别是在国际化的竞争中,水墨元素的运用可以以最直观的形表现出作品的民族化风格,给世界观众以耳目一新之感^[2],因此水墨元素的运用,可以给作品的形式和内容都带来质的飞跃和提升。

1.2 传承优秀传统文化

传承和弘扬中华优秀传统文化,是当代艺术工作者的重要责任^[3]。其中的一个关键点在于,如何将传统文化以喜闻乐见的形式呈现在当代人的面前,并获得当代人的认可和喜爱。文化创意产品设计是当代艺术设计的新产物,具有贯通古今、沟通雅俗的特点,代表着产品设计发展的新方向。将水墨元素融入到文创产品设计中,可以从本质上拉近人与水墨之间的距离,让观者不再认为传统文化是古老、遥不可及的,也从客观上为水墨文化、传统文化开辟出了一条新的传承路径。

2 中国水墨元素在文创产品设计中的应用方式

2.1 水墨色彩的运用

色彩是人们感知外界事物的第一要素^[4]。从表面上看,水墨色彩似乎是十分单调的,只有黑白两色。然而中国画艺术素有“墨粉五彩”的说法,水色和墨色搭配及各种笔法的运用,都能使原本的黑与白呈现出无穷无尽的变化。这对于当代产品设计来说无疑是重要的启示和借鉴。在当下这个视觉图像时代,很多产品为了在第一时间抓住观众的眼球,往往在色彩上大做文章、大费周折,试图形成强烈的视觉冲击力,殊不知纷杂的色彩其实给观众带来了审美疲劳。水墨色彩的运用,则更像一缕清风,还人们的视觉以一方净土。

例如云南古树滇红茶的伴手礼设计,只运用了黑白两色。白色既是产品的主色调,又是水墨画的留白。

在产品的左下方,则是多座起伏的群山。其创意之处在于将整个设计当成了一幅水墨画,营造出了一种宁静致远的韵味,不仅让人们联想到了古代隐士们在高山云海间抚琴品茗,观山则情满于山,观海则情溢于海的情境。美国派拉蒙影业公司曾专门针对中国市场推出了一套水墨版的变形金刚的模型。电影中的变形金刚人物众多,色彩各不相同,但是在这套模型中,却全部采用了水墨色彩。以最著名擎天柱为例,在保证造型精准的前提下,设计者将人物的肢体和装备采用了墨色表现,并利用墨色的浓淡进行区分,与以往的印象相比,水墨擎天柱少了几分钢铁的冰冷和坚硬,多了几分水墨的温润和柔美,受到了中国爱好者的普遍欢迎。可以看出,在当代文创产品设计中,通过对水墨色彩的巧妙运用,往往可以起到四两拨千斤的功效。由此也对设计者提出了两个方面的要求,一是要对水墨的色彩法则有全面的了解;二是要真正结合设计实际,如果脱离实际、牵强附会,只会适得其反^[5]。黑白两色,既是色彩使用的限制,又是一片广阔的创造空间,若运用得当,则必将获得简约而不简单的理想效果。

2.2 水墨造型的运用

与西方绘画相比,中国水墨画的造型是独树一帜的。元倪瓒有云:“逸笔草草,不求形似。”齐白石也曾说:“作画妙在似与不似间,太似为媚俗,不似为欺世。”这正是对水墨画造型特点的精准概括。在中国水墨画中,创作者并不单纯追求对客观物象的精准再现,而是注入了更多主体情感,即写实和写意。写实可以保证对物象的基本描绘,写意则寄托了作者独有的情趣与哲思^[6]。两者之间的融合与平衡,给观众留下了广阔的想象空间。这种造型特点也得到了当代文创设计者的充分重视,他们继承了这种写实和写意相结合的传统,在保留基本造型的基础上,进行了一系列灵活创新。

例如中国台湾故宫博物院推出的一款办公用品。创作者直接利用3D打印技术,将元代画家曹知白的纸本水墨画作《群峰雪霁图》做成了一款山水画模型。模型的主体是白色的,一座座小山有序地排列在一起,山势起伏变化,山石纹理的表现也十分精准。在此基础上,设计者将创意再次注入到山峰上的一棵棵大树上,这些树木本是插入在山体上的,取下之后,则分别隐藏着小刻刀、胶棒、LED灯等,并且不同造型的树木可以随意插在不同的山体上,每使用一次都是一次艺术创造,都可以呈现出不同的视觉效果,让人叹为观止。另一部作品《时间的山水》,灵感源自元代画家黄公望的《富春山居图》。该产品是个可以摆放的镜框,黑色铁丝勾勒出了富春山的基本轮廓,并加入了大量磁粉。然后附带一个微小的磁铁模块,可以双面胶粘贴在鼠标上。这样一来,磁粉就成为了

笔墨,使用者在操纵鼠标时,会让磁粉自由地汇集和分散,让使用者可以随时感受到由水墨画创造出的乐趣和快意。通过以上两部成功的作品可以看出,当代设计者在设计中,并没有拘泥于对水墨画造型本身和造型法则,而是真正领会了造型的精神追求,因此才能设计出美感、内涵和功能兼具的佳作。

2.3 水墨构图的运用

在中国水墨画中,构图又被称为“置陈布势”和“经营位置”,是指创作者对画面所有表现对象在位置呈现、关系呼应等方面的处理与安排。在漫长的发展历史上,水墨画也逐渐形成了丰富的构图技法体系,其中最具特色的当属留白^[7]。留白也被称为“计白当黑”,是指在画面中留有大面积的空白,然而其并非真正的空白,而是通过与已有物象发生联系后自然充当了其它物象。例如马远的《寒江独钓图》中,除了右下方垂钓的老翁外,画面是一片空白的,但正因有了孤舟和老翁,所以观众自然就会认为这片空白是浩渺的江水,达到了以无衬有、以有衬无、虚实相生的效果。这种构图方式和理念对当代文创产品设计的启示也是十分深刻的,既有对方式的继承,也有对理念的扩展,使作品呈现出特有的东方美学气质。

例如著名文具品牌得力推出的一款名为“古韵”的水墨风格笔记本。其特色在于每一页的上下左右四个角落,都配上了梅兰竹菊、山川风月等水墨意象,页面的剩余部分自然成为了留白。使用者如果有兴趣,就可以添上几笔组合为一幅新的水墨画。即使使用者不会画画,仅仅是文字,也可以与原来的画面相得益彰,古色古韵跃然纸上。国内的新兴设计团队三生万物设计的一款系列花瓶,彻底颠覆了人们对花瓶的认知。产品以水泥基座保持稳定,而瓶身则是用黑铁丝组合而成的架子,人们将花束插入架子中,使整束花得到最完整的呈现,避免了传统花瓶样式带给人们的隔离感。除了这种技法的直接借鉴外,还有一些设计者领悟到了留白背后的简约,形成了以简驭繁的全新设计风格^[8]。例如著名设计师吕永中,就将自己的品牌命名为“半木”,一个“半”字,彰显出了其对简约的追求。其代表作是一款名为《笛》的插香座,整体造型十分简单,12个圆孔依次排开,檀香会依次从每一个孔中飘出青烟,而时间则是这支笛子的吹奏者。通过一点留白,让使用者自己思考和感受,使其获得了更好的接受效果^[9]。可以看出,水墨中的留白,蕴含着东方美学智慧的方法和理念,可以使当代产品设计的文化品位和审美情趣得到有效提升,理应得到当代设计者的充分重视和灵活运用,甚至成为毕生的设计追求。

2.4 水墨意蕴的应用

意蕴是中国水墨画的灵魂,即透过表象阐发出的

韵味、情趣和哲思^[10]。例如郑板桥笔下的墨竹,多是扎根于一堆乱石之上,竹干挺拔,竹叶茂盛。然而郑板桥之所以“举世爱栽花,老夫只栽竹”,则是因为他赞赏竹子“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的品质和风骨,并将此作为自己的精神追求,这便是其笔下墨竹的意蕴。更不用说历朝历代的水墨山水名作,简单的黑白两色,寥寥的几笔勾勒,表现出的却是虚空净明的审美意趣和素朴恬淡的逸品追求^[11]。

在当代文创产品设计中水墨意蕴的运用,主要表现为对其固有意蕴的延展,使之满足当代人的审美需要和精神追求。例如晨光文具推出的一款同学录,其封面设计极具创意,并没有直接表明“同学录”的字样,而是选用了中学语文教材中《送孟浩然之广陵》一诗的水墨画插图,并配上了这首诗。画中的诗人李白正站在黄鹤楼之上向着长江极目远眺。李白与孟浩然之间的情谊,也正是同学们之间的情谊,都像长江之水一样绵延不绝。一幅水墨画的运用,既给人以古色古香之感,又将产品的主题予以了艺术化的深化,给人们留下了深刻的印象。又如苏州工艺美术职业技术学院学生设计的一款名为《烟雨江南》的花洒。一提到江南,人们的脑海中都会冒出青瓦、白墙、油纸伞等意象,像是有诉不尽的柔情氤氲在江南烟雨中。这款花洒正是一幅立体、可动的江南水墨画。花洒的淋浴头部分采用了纯黑色设计,共分三层,由大到小,由上而下依次排列,打开开关后,水流带着水雾倾洒而出,透明色的水瀑与黑色的淋浴头相互映衬,像极了一幅水墨画,一种朦胧美感油然而生,更带给了人们天人合一、自然和谐的感受,因此在当代设计中,对于水墨意蕴的运用,要注意对其本意的转化和丰富^[12]。既不能生搬硬套,也不能故弄玄虚,而是让人们在愉悦状态下自然地接受,达到潜移默化、润物无声的效果。

3 结语

历史悠久、内涵丰富的水墨文化是祖先给当代设计者留下的一笔宝贵财富,通过水墨元素的运用,可以使设计的形式和内容均得到有效的丰富和深化^[13]。对此水墨元素应该得到广大设计者的充分重视,也希望看到有更多带有水墨色彩和风格的佳作问世,成为当代文创设计中一道亮丽的风景线。

参考文献:

- [1] 张宁. 水墨画元素在平面设计中的应用研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2019(8): 46.
ZHANG Ning. Application of Ink Painting Elements in Graphic Design[J]. Journal of China Multimedia and Network Education, 2019(8): 46.
- [2] 饶旭. 浅谈水墨元素在平面设计中的运用[J]. 美术教

- 育研究, 2018(14): 69.
- RAO Xu. On the Application of Ink Elements in Graphic Design[J]. Art Education Research, 2018(14): 69.
- [3] 杨自绍. 水墨元素在平面设计中的应用[J]. 中国文艺家, 2017(12): 10-11.
- YANG Zi-shao. Application of Ink and Wash Elements in Graphic Design[J]. Chinese Scholars, 2017(12): 10-11.
- [4] 王琳. 中国画色彩的运用及特色[J]. 湖北函授大学学报, 2011(12): 50.
- WANG Lin. The Application and Characteristics of Colors in Chinese Paintings[J]. Journal of Hubei Correspondence University, 2011(12): 50.
- [5] 张丽. 水墨元素在包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2018, 29(10): 100.
- ZHANG Li. Application of Ink Elements in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 29(10): 100.
- [6] 薛云祥. 试论水墨艺术的意象造型表现性[J]. 艺术家, 2017(6): 45-46.
- XUE Yun-xiang. On the Expressiveness of Imagery in Ink and Wash Art[J]. Artists, 2017(6): 45-46.
- [7] 王雅微, 史启新. 水墨元素在商品包装设计中的创新与应用[J]. 中国包装, 2018(1): 38.
- WANG Ya-wei, SHI Qi-xin. Innovation and Application of Ink Elements in Product Packaging Design[J]. China Packaging, 2018(1): 38.
- [8] 李国庆. 水墨艺术元素在我国茶叶包装设计中的体现[J]. 福建茶叶, 2016(12): 12.
- LI Guo-qing. Ink Art Elements in Chinese Tea Packaging Design[J]. Fujian Tea, 2016(12): 12.
- [9] 吕智强, 牛路遥. 基于感质体验的文创产品设计[J]. 包装工程, 2018, 29(10): 12.
- GUO Zhi-qiang, NIU Lu-yao. Cultural and Creative Product Design Based on Sensitive Experience[J]. Packaging Engineering, 2018, 29(10): 12.
- [10] 邢廷伟. 浅析传统水墨画中的审美特质[J]. 美术教育研究, 2017(12): 7-8.
- XING Ting-wei. A Brief Analysis of Aesthetic Characteristics in Traditional Ink Paintings[J]. Studies in Art Education, 2017(12): 7-8.
- [11] 姚媛. 意境表现手法在国画艺术中的运用[J]. 大众文艺, 2019(14): 45.
- YAO Yuan. The Application of Artistic Conception in Chinese Painting Art[J]. Popular Literature, 2019(14): 45.
- [12] 胡子骄. 中国元素在工业设计中的应用[J]. 科技与创新, 2018(5): 80.
- HUO Zi-jiao. Application of Chinese Elements in Industrial Design[J]. Science and Technology and Innovation, 2018(5): 80.
- [13] 施佳露, 郁舒兰. 参与式设计理念下的文创产品设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2018(9): 25.
- SHI Jia-lu, YU Shu-lan. Cultural and Creative Product Design under Participatory Design Concept[J]. Furniture and Interior Decoration, 2018(9): 25.