

水墨元素在平面设计中的应用

石慧青

(山西职业技术学院, 太原 030006)

摘要: **目的** 探索平面设计领域对传统文化元素的突破性借鉴与应用。**方法** 平面设计领域对传统文化元素的借鉴是值得肯定的, 只是整个应用过程与方法并不能随意而为, 必须结合实际需要进行大胆创新。详细分析水墨艺术形式与平面设计领域的各种艺术碰撞。先从整体的时代趋势与平面设计的需求出发, 分析原因, 得出有效的应用方向, 然后具体而明确地从视觉效果、文化内涵和审美意境 3 个层面进行挖掘, 尝试以包装设计、广告设计、海报设计为突破口, 进行理论论述和实践探索。**结论** 水墨元素对平面设计的相关影响与渗透, 促使平面设计领域进行了大胆地尝试和创新, 这促使现代与传统在一定程度上相互交织, 以完美的作品形式呈现出来, 成功地走上了宽广的创新之路。

关键词: 视觉效果; 审美意境; 民族特性

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)06-0355-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.06.048

Application of Ink Elements in Graphic Design

SHI Hui-qing

(Shanxi Polytechnic College, Taiyuan 030006, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the breakthrough reference and application of traditional cultural elements in the field of graphic design. The reference of traditional cultural elements in the field of method graphic design is worthy of affirmation. However, the whole application process and method cannot be done randomly, and bold innovation must be carried out in combination with actual needs. This paper analyzes in detail various artistic collisions between ink art forms and graphic design. First, from an era of whole trend and the demand of the plane design, the reason is analyzed, effective application direction are concluded, and then more specific and clear from visual, cultural connotation and aesthetic artistic conception mining in three dimensions, try to packaging design, advertising design, poster design as the breakthrough point, to explore in theory and practice. The influence and penetration of ink and wash elements on graphic design have prompted bold attempts and innovations in the field of graphic design, which has promoted the interweaving of modernity and tradition to a certain extent to present a more perfect work and successfully embarked on a broader road of innovation and development.

KEY WORDS: visual effect; aesthetic conception; national identity

对中国的平面设计领域发展趋势而言, 目前已经突破了传统设计思维的藩篱, 开始了多种多样的尝试与突破, 不断借鉴我国传统文化元素与艺术形式, 甚至是国外的设计技巧和手段也或多或少地被应用进来, 不仅在国内影响颇大, 在国际上也有着不小的影响力。文中所探究的是传统文化艺术形式中的水墨文化。作为一种高雅艺术, 水墨在焦、浓、重、淡、清

的墨色中呈现出强大的表现力和丰富的变化, 艺术性极强, 其中蕴含着浓浓的民族特色和文化内涵, 有着别样的中国式审美, 能够为平面设计作品带来与众不同的设计思路和形式展现。因此, 水墨元素被设计师越来越多地应用于设计实践, 并借助水墨元素所赋予的现实意义和艺术价值, 实现了现代中透露着一丝古韵的艺术审美效果。

收稿日期: 2021-12-03

作者简介: 石慧青 (1981—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为美术学国画。

1 促成平面设计水墨艺术交融的现实原因

水墨艺术的形式与内容有着鲜明的东方特色,审美情调和文化意蕴也很有个性和突出,这些特点与当前的社会发展主题“和谐”十分契合,于是,水墨与当前的许多艺术形式便有了融合的契机,尤其与平面设计的融合更是水到渠成^[1]。之所以如此说,不外乎以下几方面。

1.1 环境因素

一段时期以来,国外的流行趋势深深地影响着我国设计作品的形式与手段,导致我国的设计作品表现出趋同性、模仿性强的特点,不仅没有自己的风格,还难以在世界市场上立足。当前随着我国与国外的各种交流和贸易开始增多^[2],中国文化的影响力日益增大,文化的本土化成为设计师所追捧的一大潮流,于是,赋予艺术作品中国特色,便成了一种必然和时尚。水墨元素在平面设计中的艺术化结合,就表现出了强大的艺术张力,不仅很好地增强了作品展示出的一种美与表现力,还促进了民族文化的复兴与传承,有着十分重要的应用价值。

1.2 主体因素

平面设计的主体对象包括设计者和受众。从设计者的层面看,设计者大多希望自己的作品与众不同,能够以个性和特点取胜,所以创新成为了普遍的追求。但是,一味模仿西方元素,这对设计的受众而言,理解起来难以迅速实现共鸣^[3]。而水墨艺术这种传统文化形式是有着独特的中国审美特征的,其对设计者而言是得心应手的存在,只要能够合理应用,便极易实现效果的升华。从受众主体层面分析,即便他们处于不同的国家和地域,文化氛围和审美情感有多不同,但对中国古老文化都有向往和期待。水墨这种中国式审美艺术的东方美感恰好与这一需求相适应,能够与受众更好地实现情感交流,满足受众的审美和情感需求。

2 水墨与平面设计的融合发展路径分析

水墨艺术在历史与时代的发展过程中并不是静止的,更没有走向消亡,而是不断进行改良和发展,让自己的艺术语言和风格更加独特和凸显,不仅在绘画方面占有重要地位,还对我国的艺术领域有着深远的影响,为艺术设计的发展开拓了新路径。具体到平面设计领域,水墨元素的视觉表现力、文化的厚重感和审美的张力都十分突出,可用性极强,平面设计也因此实现了更加深层次的内涵与审美的表达,走上了长远发展的道路。

2.1 视觉张力

水墨画有着很强的视觉张力,其外在的视觉元素

若能在设计师的设计思路和设计手段支持下与平面设计融合,如对水墨元素的图形重构,对水墨笔法的应用,对水墨色彩的使用,这些都可以给平面设计领域带来艺术化的冲击,从视觉层面开始创新探索^[4]。香港设计师靳埭强善于将东西方设计思维相结合,尤其对水墨元素的应用恰到好处,其作品中的水墨元素彰显出透彻、丰富、醇厚的特点,且用笔有力,这正得益于其对水墨文化的深刻理解和良好把握。但是,在具体应用过程中不能盲目随意,而要结合实际,从设计的内容和内涵层面把握两者的关联,找到最佳的契合点^[5]。从这一层面看,水墨元素的视觉张力首当其冲,有着极大的应用价值。色彩的审美意识于水墨艺术中体现色调和谐,这里的色彩与平时的颜色并不相同,它是一种墨汁在遇到水后晕染稀释出现万千变化的颜色,其代表色为黑、灰、白三色,虽然简单却变化无穷,有着一和谐统一的画面感,尤其是利用色调和虚空所创造出的留白,更是将这种视觉效果做到了极致,不仅将水墨作品的景物与人的情感联系起来,还让作品的格调和情趣得以提升,在虚实与墨色的交融中达到了品位格调的升华。这在平面设计中有着极高的应用价值和重要的应用意义。

以海报设计为例,其对水墨元素的视觉表现有着深入且独具代表性的应用,无论是公益海报还是商业海报,视觉张力的好坏显得至关重要,尤其是在水墨元素的催化下,这种视觉效果得以更好地呈现^[6]。在节约环保公益海报的设计中,设计师不必执着于对破坏环境和浪费资源的最终结果进行罗列,可以转换视角,运用水墨元素的视觉张力进行氛围和效果的营造与展现,在海报的垂直黄金分割点处放上“节约”二字,而整个画面中的大多数被留白占据,这样的设计效果更能在视觉上让人震惊,从初看的不经意到看后的深思,再到更高层次的情感升华,引发情感共鸣,这远比简单的展示更让人惊觉环保刻不容缓,否则必将一无所有^[7]。

2.2 文化诠释

水墨艺术中突出的文化内涵也是值得肯定和借鉴应用的,既是一种民族文化的展现,也是一种精神的追求;它与平面艺术设计有着诸多的交叉点,能够体现一种民族文化情怀,在展现气韵的同时,提升作品的艺术性。设计者在设计过程中需找到作品与水墨元素的创新结合点,将两者进行有机融合,以视觉化的形象和深层内蕴的双重艺术张力造就全新的艺术语言。

在茶叶包装设计中,因水墨艺术的文化内蕴与其有着多层面的契合而得到了设计者的重视和肯定,于是不断有创意独特的水墨元素风格包装设计作品出现,将茶文化与水墨文化交相辉映,促成了艺术设计效果的升华,也在市场上形成了一种超强的竞争力^[8]。

比如,为了突出一种人文色彩,设计师将水墨元素进行提炼,高度概括其经典符号,并借助这一特点去构筑不同的书法字体,将“清高”的茶韵氛围进行了塑造。为了凸显绿色理念,提倡环保意识,茶叶包装设计就利用水墨元素来体现人文关怀的设计,在其中融入含蓄美,让水墨承担这样一种文化的展示和继承,从而体现出对人和自然的尊重^[9]。由此看来,茶叶包装的这种设计手法完美地将水墨文化的古拙与奔放融入其中,让人们面对这样的包装,不再浮于表面的认知,而是开启了思维的活跃和精神的远航,感受到了茶文化的艺术特质,进而深化其对生活的认知。

2.3 审美意象

审美意象是水墨艺术的精髓,其是高于水墨形式的一个层面,能够表现出丰富的寓意和文化内涵,是人文情怀和文化品位的一种展现,给人以诗一般的意境。这种审美特性较独特,给予了平面设计作品更好的灵感支撑,能够有效增强设计画面的艺术效果,从而造就简洁、明快而又意境深远的平面设计作品,体现了人们对美和美学的极致追求。这一点在广告设计中表现突出,它的有效融入让广告设计突破了方法的局限,在广告主题与水墨元素的契合与创新中实现审美意境的升华^[10]。从几何化的创新层面看,设计者可以将水墨造型中的树、房屋和山、水等造型结合时代的审美特质进行全新的改造,以此造就一种空灵、深渊的意境,让广告设计的视觉效果不再单调,而是引导观者跟随这样的审美意境去探寻和思考^[11]。另外,水墨元素的抽象化应用也可以与现代人追求时尚、新颖的审美需求相结合,现代中透出一种深意,实现广告作品创意的出新与效果的升华。为了使塑造的意境更加有感染力,设计师将现代科技与水墨元素相结合,更加完美地展现水墨元素特有的审美意境,并将其与广告作品所要表达的文化内涵相结合,这是让广告作品的艺术表现力更强,也让观者的审美体验更加真切的有效做法^[12]。

3 结语

中国风的设计成为设计领域的一大趋势,尤其是中国元素在全球的影响力逐渐增大的当下,水墨元素符号正在不知不觉间渗透到各个艺术领域^[13]。平面设计就是其中的一个重要方面,无论是平面设计的思想还是手段,水墨元素总是能够更多地实现与设计者的契合,且能够更好地被人们认同,轻松打破人们的传统认知局限。面对这样的时代背景和艺术发展现实,人们完全有理由相信,水墨的视觉符号、文化内涵和审美意境的艺术化创新与发展是必然的,也是与平面设计完成艺术升华的几个关键点。只有从时代背景下重新审视和挖掘其中的价值,找到合适的应用创新策略,才能让这种传统文化符号实现现代化的价值升

华,助力设计师创造更加理想的平面设计作品。也只有这样,才能给中国的优秀平面设计作品插上飞翔的翅膀,飞到世界的各个角落,与生活在那里的人们产生情感交流与文化互通,发挥出更大的价值效用,为世界艺术文化交流创造更多的机会。

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. The Application of Ink and Wash Elements in Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2014(7): 79.
- [2] 张国阳. 水墨元素视觉化表现探索与创新[J]. 艺术评鉴, 2019(8): 185-186.
ZHANG Guo-yang. Exploration and Innovation of Visual Expression of Ink and Wash Elements[J]. Art Criticism, 2019(8): 185-186.
- [3] 王菁菁. 留白在平面设计的作用[J]. 牡丹, 2019(3X): 132-133.
WANG Jing-jing. The Role of White Space in Graphic Design[J]. Peony, 2019(3X): 132-133.
- [4] 金君. 中国传统水墨元素在动画中的运用研究[J]. 声屏世界, 2020(1): 58-59.
JIN Jun. Application of Chinese Traditional Ink and Wash Elements in Animation[J]. Sound Screen World, 2020(1): 58-59.
- [5] 周莹. 传统水墨元素在茶叶包装设计中的融合[J]. 湖北开放职业学院学报, 2019, 32(5): 199-201.
ZHOU Ying. The Integration of Traditional Ink and Wash Elements in Tea Packaging Design[J]. Journal of Hubei Open Vocational College, 2019, 32(5): 199-201.
- [6] 姚烨. 平面设计的审美研究[J]. 文艺生活·文艺理论, 2019(6): 44.
YAO Ye. Aesthetic Research on Graphic Design[J]. Literary Life · Literary Theory, 2019(6): 44.
- [7] 庄微, 黄晶石. 水墨动态表现技法的视觉表达特点[J]. 艺海, 2019(5): 91-92.
ZHUANG Wei, HUANG Jing-shi. The Visual Expression Characteristics of Ink and Wash Dynamic Expression Techniques[J]. Yihai, 2019(5): 91-92.
- [8] 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 and Wash Elements in Modern Graphic Design[J]. House of Drama, 2016(2): 150-151.
- [9] 王上. 论现代平面设计中水墨元素的应用[J]. 大众文艺, 2017(2): 138.
WANG Shang. On the Application of Ink and Wash Elements in Modern Graphic Design[J]. Popular Literature, 2017(2): 138.
- [10] 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 Decoration (Theory), 2016(5): 101-102.
- [11] 张奇, 聂涛. 简述水墨元素在广告设计中的应用[J]. 大观(论坛), 2019(4): 77-78.
- ZHANG Qi, NIE Tao. Briefly Describe the Application of Ink and Wash Elements in Advertising Design[J]. Daguan(Forum), 2019(4): 77-78.
- [12] 蔡日祥. 传统水墨元素在现代广告设计中的应用[J]. 大众文艺, 2017(12): 128.
- CAI Ri-xiang. The Application of Traditional Ink and Wash Elements in Modern Advertising Design[J]. Popular Literature and Art, 2017(12): 128.
- [13] 于飞. 浅谈传统水墨元素在现代平面设计中的应用[J]. 商业文化, 2011(3X): 296.
- YU Fei. On the Application of Traditional Ink and Wash Elements in Modern Graphic Design[J]. Commercial Culture, 2011(3X): 296.

(上接第 344 页)

- [10] 陆垚. 中国传统文化符号在现代包装设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2018(2): 164-165.
- LU Yao. The Application of Chinese Traditional Cultural Symbols in Modern Packaging Design[J]. China Nationalities Expo, 2018(2): 164-165.
- [11] 严燕. 中国传统文化元素在现代包装设计中的体现[J]. 现代装饰(理论), 2017(2): 128-129.
- YAN Yan. The Embodiment of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2017(2): 128-129.
- [12] 曹雪静. 中国传统文化理念对现代包装设计思维的影响分析[J]. 工业设计, 2018, 146(9): 77-78.
- CAO Xue-jing. Analysis of the Influence of Chinese Traditional Cultural Concepts on Modern Packaging Design Thinking[J]. Industrial Design, 2018, 146(9): 77-78.
- [13] 李晓宁. 浅谈传统文化在包装设计中的体现[J]. 青年与社会: 上, 2014(9): 316.
- LI Xiao-ning. On the Embodiment of Traditional Culture in Packaging Design[J]. Youth and Society: Shang, 2014(9): 316.

(上接第 347 页)

- [10] 韩静华, 李婧婧. 新媒体环境下的交互广告设计研究[J]. 包装工程, 2016(22): 56-60.
- HAN Jing-hua, LI Jing-jing. Research on Interactive Advertising Design under New Media Environment[J]. Packaging Engineering, 2016(22): 56-60.
- [11] 贾广元. 论新媒体艺术对视觉传达设计艺术的影响[J]. 试题与研究: 教学论坛, 2019(27): 33.
- JIA Guang-yuan. On the Influence of New Media Art on Visual Communication Design Art[J]. Test Questions and Research: Teaching Forum, 2019(27): 33.
- [12] 黄鹤群. 网络广告中的视觉传达设计[J]. 文艺生活·文艺苑, 2015(3): 194.
- HUANG He-qun. Visual Communication Design in Online Advertising[J]. Literary Life Wenhai Yiyuan, 2015(3): 194.
- [13] 刘雪峰. 探讨新媒体艺术与视觉传达设计[J]. 现代装饰: 理论, 2016, No.383(02): 121.
- LIU Xue-feng. Discussion on New Media Art and Visual Communication Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2016, 383(2): 121.