

水墨元素在当代平面设计中的应用

张洪亮

(赤峰学院 美术学院, 内蒙古 赤峰 024000)

摘要: **目的** 探讨中国传统绘画中的水墨元素在当代平面设计中的应用, 继而使平面设计作品的形式得到扩展, 内涵得到升华, 获得更多中国观众的认可。**方法** 对水墨元素的特点进行总结, 分析其对当代平面设计的价值和意义。从水墨形态、水墨意蕴、水墨色彩等多个方面, 探讨水墨元素在招贴、广告、标志等多类平面设计中的应用。**结论** 水墨是中国传统绘画中特有的视觉元素, 集中代表着中华民族审美志趣、文化追求和精神风貌, 可以给当代平面设计以素材、理念和技法等多方面的启示和借鉴, 在使作品质量得到本质提升的同时, 彰显出鲜明的民族风格, 并为传统文化的当代传承开辟出一条新的渠道。

关键词: 水墨元素; 平面设计; 运用方式

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)14-0403-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.14.050

Application of Ink Elements in Contemporary Graphic Design

ZHANG Hong-liang

(School of Arts, Chifeng University, Inner Mongolia Chifeng 024000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the application of ink elements of Chinese traditional painting in contemporary graphic design, expand the form, deepen the connotation of graphic design works, and gain more recognition from Chinese. Firstly, the characteristics of ink and wash elements were summarized, and its value and significance for contemporary graphic design were analyzed. Then, the application in poster, advertisement, logo and other graphic design is discussed from the aspects of ink form, ink implication and ink color. Ink and wash is a unique visual element in Chinese traditional painting, which represents the unique aesthetic interest, cultural pursuit and spiritual outlook of the Chinese nation. It can provide inspiration and reference for contemporary graphic design in terms of materials, concepts and techniques. While improving the quality of creation, it can highlight the distinctive national style and open up a new path for the contemporary inheritance of traditional culture channels.

KEY WORDS: ink elements; graphic design; application mode

进入新世纪后, 伴随着文化多元化发展, 民族文化的重要性和价值得到了凸显和重视, “越是民族的, 越是世界的”已经成为了普遍的共识。因此在当代艺术设计中, 很多民族文化元素得到了前所未有的挖掘和运用, 作品也呈现出鲜明的民族风格, 继而在激烈的竞争中脱颖而出。水墨作为中国传统绘画特有的视觉元素, 在提升平面设计功能作用和文化内涵等方面, 具有得天独厚的优势, 对水墨元素运用的探索, 是当代平面设计发展的重要方向之一。

1 水墨元素的特点与内涵

中国传统绘画作为东方艺术的代表, 最重要的标志就是对水墨的运用^[1]。传统中国画家通过对水与墨不同比例的调和, 在画面中营造出万千变化, 又通过积墨、泼墨、罩染、平涂等技法, 使画面呈现出独有的特色和风格。水与墨是最简单的绘画材料, 却代表着中国传统审美精神, “展示了中华民族独有的天人合一、气韵生动、虚实相生等审美追求”, 对水墨的偏爱根治在中国人的审美基因中, 形成了一种审美本能。

收稿日期: 2022-02-06

作者简介: 张洪亮(1974—), 男, 副教授, 主要研究方向为水彩画创作、专业基础教学。

2 水墨元素在当代平面设计中的运用价值

将水墨元素应用于当代平面设计,并不是突发奇想,而是时代发展的要求。一是提升设计作品质量的需要。“21世纪后,人类社会已经进入了视觉图像时代,每天都被各类视觉信息所包围,并形成了麻木和无视的接受心理”^[3]。只有在形式和内容上创新且有特色的作品,才能引起受众的兴趣,愿意亲近作品,了解作品。水墨元素作为中国传统文化的代表,不仅有着多样化的外在形式,还有着深刻的文化内涵,将它运用于作品中,可以有效提升作品的视觉效果和审美内涵,展示民族风格,彰显民族精神,并在竞争中脱颖而出,给作品质量带来质的飞跃。二是传承优秀传统文化的需要。优秀传统文化是中华民族的基因和血脉。近年来,受多方面的影响,很多优秀传统文化在当代传承中遇到了不同程度的困难,而造成这种现象的一个重要原因就在于它没有全面融入当代人的生活中。“平面设计作为与人们生活、工作息息相关的视觉传达艺术,是传承优秀传统文化的最佳载体”^[4]。因此在当代平面设计中运用水墨元素,从客观上为优秀传统文化开辟新的传承渠道,推动优秀传统文化在当代的普及和发展,使作品彰显中国魅力,获得更多观众的认可。

3 水墨元素在当代平面设计中的应用方式

3.1 水墨色彩的运用

色彩是观众感知平面设计作品的第一要素,这是由人类的心理特点所决定的。水墨从表面上看,似乎

只有黑白二色,但是在中国传统绘画中却有着“墨分五彩”的说法。通过水和墨的有机搭配,可以呈现出浓、淡、重、清、焦5种色彩效果,在色彩表现方面是十分丰富的。另一方面,“在当今这个视觉图像时代下,各种缤纷的色彩早已让观众应接不暇,甚至产生了压迫感和厌倦感^[5]”,而水墨却通过黑白二色呈现出了简约而不简单的色彩效果,可谓是当代平面设计中色彩表现的一股清流,引起了观众的极大共鸣。

如2022年北京冬奥会的宣传海报,见图1。在这部作品中,包含北京城市建设、冬奥会比赛项目、比赛场地的周边环境,全部采用水墨画的形式进行展现。在以往的宣传中,多数宣传海报都是从全面、震撼的角度入手,观众早已习以为常。而当最简单的黑白二色呈现在观众面前时,反而激发了观众的兴趣。如在北京冬奥会高山滑雪中心的宣传海报中,延庆赛区的小海坨山南麓,虽然是大雪过后,但并非一片苍茫,漫山遍野的白桦树依然挺拔,那7条雪道依次排开,蜿蜒静卧其中。整个画面没有缤纷的色彩,却给人以动静相宜之感,可谓是“色不周而意周”。又如雪佛兰汽车品牌的一则广告设计中,画面同样是黑白二色。画面的左上方恰有一辆汽车驶来,除此之外全部是空白。这种设计理念和风格与当下纷杂炫目的汽车广告设计形成了鲜明的对比。通过水墨中“计白当黑”手法的运用,引发了观众对有和无、虚与实的思考。作品强调的不是车辆的外观与性能,而是强调这部车给人们心境、眼界方面带来的变化。这就是黑白二色呈现出了简约而不简单的效果,设计者若能够恰如其分地运用,一定可以给作品带来质的提升。

图1 北京冬奥会的宣传海报
Fig.1 Poster of Beijing Winter Olympics

3.2 水墨形态的运用

水墨形态包含点、线、墨 3 种，它们以大小、长短、浓淡、疏密、虚实、粗细、干湿、枯润等视觉呈现效果，作用于人们的视觉感知。“当观众看惯了横平竖直的点、线、面之后，水墨形成各种丰富的视觉形象，则给人们带来全新的审美体验”^[6]。

如香港著名设计师靳埭强为香港舞蹈大赛设计的一则海报，把舞者与蝴蝶相结合，见图 2。“给人的第一感觉是一幅水墨画，仔细观看后可以分辨出其主体是一只振翅欲飞的蝴蝶，同时又像是一位翩翩起舞的舞者”^[7]，显然是使用了“化茧成蝶舞翩翩”的寓意。这种亦蝶亦人的表现手法，正是作者刻意追求的效果。同样是靳埭强的作品，在《汉字》系列中

更是将水墨形态变化运用到了极致。众所周知，中国汉字具有象形性特点，通过对汉字的观察，能够对汉字的语义进行复现。而靳埭强为了使这种象形和寓意色彩更加鲜明，全部采用了水墨形态进行刻画。在对“山”字的表现中，为了表现出山势的高低起伏，采用了泼墨中的“注水”效果，利用水墨在宣纸上的自然晕染以达到浑然天成的视觉效果，见图 3。在对“云”字的表现中，为了表现出云朵的变化万千，则采用了泼墨中的“引墨”效果，将云彩的灵动和飘逸体现得淋漓尽致，见图 4。可见通过对水墨形态的变化运用，可以让画面中的造型呈现出全新的效果。先抓住观众的眼球，然后再引导观众体味和思考，这种效果显然是普通的造型手法所难以企及的。

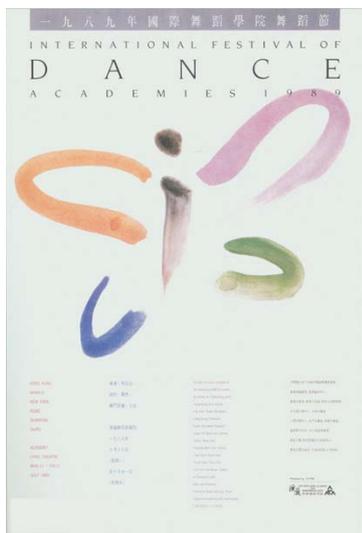

图 2 香港舞蹈大赛设计海报
Fig.2 Design poster of Hong Kong Dance Competition

图 3 《汉字》系列“山”
Fig.3 "Chinese character" series "mountain"

图 4 《汉字》系列“云”
Fig.4 "Chinese character" series "cloud"

3.3 水墨构图的运用

构图即“经营位置”，是创作者对画面诸多物象的有机安排，是视觉传达艺术的要素之一。“古往今来，在中西方的各类绘画、设计艺术中，都形成了独具特色的构图方法”^[8]。而在中国传统水墨画中，最具特色的当属留白，即创作者在画面中有意留出一部分空白，但是它并非真的空白，而是代表着天空、水面、云雾等。这种处理方法要比用色彩表现更加含蓄，并营造出唯美的意境。在当代平面设计中，也有很多创作者对这种留白构图手法进行了有机借鉴。

以 2012 年中国最美的书《坐观》为例，该书的封面设计便是十分独特的，画面中只有一把用水墨线条勾勒出的椅子，其余部分都是空白，且椅子上也空无一人，见图 5。这就不禁激起了人们的想象。这本书叫作“坐观”，那么这把椅子是由谁来坐呢，是作者还是“我”，又要坐下来观看什么呢。换言之，就是画面中大面积的留白，能启发并引导人们对书中

内容的想象，使人们迫不及待地想了解该书，这正是封面设计应起到的作用和效果。又如中国著名体育品牌“李宁”，曾专门推出过名为《墨球篇》的系列广告设计。“与以往的设计不同，这个系列都是以单个墨球、墨块为主体的”^[9]。其中的一幅作品，画面正中间是一个墨块，从墨色向四周的流淌痕迹可以看出，这个墨块是作者采用了泼墨技法形成。以该墨块为中心，墨色向上下左右延展，大小、长短、粗细不一。正当观众对创作者意图感到不解时，右下角则展示出了“李宁”品牌的广告词——“一切皆有可能”。创作者通过泼墨技法先形成墨块，然后让墨色不规则地向四周蔓延，形成了各式各样的造型和视觉效果，这大面积的留白代表着未来，正是对“一切皆有可能”最形象和生动的诠释，等待着李宁品牌的使用者去探索。可见，通过对留白的巧妙运用，不仅可以引导视线，突出主题，更能充分激发起观众的想象，带给观众美妙的意境美感体验。

图5 《坐观》
Fig.5 "Sit By and Watch"

图6 水墨版变形金刚海报
Fig.6 Ink version of Transformers poster

3.4 水墨意蕴的运用

“中国绘画与西方绘画相比,最大的不同之处在于中国绘画有着独特的意蕴美感”^[10]。作为萦绕或隐藏在画面中的哲思、情致和韵味,能够让观众沉浸其中,回味无穷。水墨正是营造意蕴的最佳形式之一。

“简单的黑白二色,草草的几笔勾勒,却能够表现出素朴恬淡和虚实相生的审美追求”^[11]。这是西方绘画难以呈现的审美效果,也是当代平面设计重要的借鉴形式。

以著名文具品牌“得力”推出的一款同学录为例。这款同学录的封面设计十分有创意。画面上并没有标注“同学录”的字样,而是借用了中学语文教材中古诗《送孟浩然之广陵》一课中的插图。画面中诗仙李白站在长江岸边的高山上极目远眺,望着远去的朋友,心中思绪万千,两边是起伏的群山,中间是浩浩汤汤的长江水。作为中学语文的必学内容,人们对这幅插图有着或浅或深的印象,因此设计者的用意不难理解。同学们之间的情谊,就如李白和孟浩然之间的情谊,都像这长江水一样滔滔不绝。面对同学情谊这个丰富的主题,千言万语都难以描述清楚,但是此处仅用一幅水墨画,就获得了一句顶万句的效果。使用者很有可能从这幅画中联想到自己的某一位同学或一段过往,并获得与作品之间的情感共鸣,给使用者留下了深刻的印象。“美国著名系列电影《变形金刚3》在中国上映时,中国的影院宣传方曾推出了水墨版变形金刚海报”^[12]。众所周知,电影中的变形金刚都是金属制作的,联想到擎天柱、大黄蜂等多数观众都会产生一种冰冷的感觉。但是水墨版的变形金刚则不同,以擎天柱为例,创作者先用精细的线条勾出了轮廓,表明了对象的身份,然后又用淡墨进行了罩染,使画面呈现出了一种朦胧感。而擎天柱背后则是郁郁葱葱和高低起伏的群山。这不仅是一种成功的中西合璧,更改变了人们的传统认识和体验,获得了良好的宣传效果,见图6。

4 结语

近年来,伴随着时代发展,平面设计已经成为了当代人生活、工作中不可或缺的重要组成部分。“但是各类广告、招贴、海报设计的丰富,也客观上形成了一个视觉图像世界,给人们带来了一定的视觉审美疲劳”^[13]。在这种状况下,只有通过平面设计本体的创新,才能获得人们的关注,继而接受作品中传递的信息。水墨作为中国特有的传统文化元素,不仅有着独特的外在形式,更有着丰厚的文化内涵,正是当代平面设计重要的素材、技法和风格借鉴,理应得到广大设计者的充分重视,这不仅是设计质量提升的需要,更是当代中国设计者的责任和义务所在。

参考文献:

- [1] 胡安苹. 越是民族的越是世界的——解读靳埭强作品中的水墨艺术情结[J]. 美术大观, 2016(12): 154.
HU An-ping. The more National it Is, the more Global it Is-Interpretation of the Ink and Wash Complex in Jin Daiqiang's Works[J]. Art Panorama, 2016(12): 154.
- [2] 和一星. 新形势下平面美术设计中水墨艺术的运用分析[J]. 现代装饰(理论), 2016(1): 122.
HE Yi-xing. Analysis on the Application of Ink Art in Graphic Art Design under the New Situation[J]. Modern Decoration (Theory), 2016(1): 122.
- [3] 金德光. 平面设计中水墨艺术特征分析[J]. 大舞台, 2013(2): 162-163.
JIN De-guang. Analysis of the Artistic Characteristics of Ink Painting in Graphic Design[J]. Grand stage, 2013(2): 162-163.
- [4] 魏华琳. 浅析中国水墨艺术在现代招贴设计中的运用[J]. 艺术与设计(理论), 2013, 2(5): 57-58.
WEI Hua-lin. Application of Chinese Ink Painting in Modern Poster Design[J]. Art and Design, 2013, 2(5): 57-58.
- [5] 于洋. 新世纪以来水墨艺术的都市情境与时代走向[J]. 艺术评论, 2019(1): 93-99.

- YU Yang. The Urban Situation and Times Trend of Chinese Ink since the New Century[J]. Arts Criticism, 2019(1): 93-99.
- [6] 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. Interpreting the Aesthetic Image of Ink Elements in Graphic Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2016(5): 101-102.
- [7] 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]. Home Drama, 2016(2): 150-151.
- [8] 汤春燕. 水墨元素在招贴设计中的应用[J]. 教育, 2015(34): 60-61.
- TANG Chun-yan. Application of Ink Elements in Poster Design[J]. Education, 2015(34): 60-61.
- [9] 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 Implication in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 144-145.
- [10] 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.
- [11] 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 Elements in Graphic Design[J]. The Silk Road, 2010(6): 79-80.
- [12] 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(高教版), 2010(S1): 166-170.
- YUAN Zheng-bo. On the Application of Chinese Ink Elements in Graphic Design[J]. Shaanxi Education, 2010(S1): 166-170.
- [13] 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 and Wash Elements in Graphic Design[J]. Writer Magazine, 2009(12): 257.

责任编辑: 陈作

(上接第 387 页)

- [9] 西格蒙德·弗洛伊德. 论创造力与无意识[M]. 北京: 中国展望出版社, 1987.
- FREUD S. On Creativity and the Unconscious[M]. Beijing: China Prospect Press, 1987.
- [10] 凯文·韦巴赫, 丹·亨特. 游戏化思维[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.
- WERBACH K, HUNTER D. For the Win[M]. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House, 2014.
- [11] ZICHERMANN G. Game-Based Marketing[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010.
- [12] DETERDING S, DIXON D, KHALED R, et al. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification[C]. New York: ACM, 2011.
- [13] JOHAN Huizinga. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture[M]. Boston: The Beacon Press, 1971.
- [14] 弗里德里希·席勒. 美育书简[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016.
- FRIEDRICH Schiller. On the Aesthetic Education of Man[M]. Beijing: Social Sciences Literature Publishing House, 2016.
- [15] 赫伯特·乔治·威尔斯. 时间机器[M]. 天津: 天津人民出版社, 2018.
- WELLS G H. The Time Machine[M]. Tianjin: Tianjin People's Publishing House, 2018.
- [16] Ark 方舟设计. Time Machine 时光机收藏纸牌扑克套装礼盒设计[EB/OL]. (2022-03-25)[2022-03-27]. <https://www.zcool.com.cn/work/ZNTg3ODMwOTY=.html>

责任编辑: 陈作