

传统书法艺术与现代平面设计的兼容性

李波

(南阳理工学院, 南阳 473004)

摘要:介绍了传统书法艺术在平面设计中的作用,以及平面设计与传统书法艺术的关系,表明了平面设计中运用传统书法艺术的可行性,即二者具有的兼容性。进一步阐释了二者是可以相互借鉴和协调发展的,并提出了这对于提升我国的平面设计水平和发扬我国传统文化走向世界都发挥着相互促进的作用。

关键词:书法艺术;平面设计;兼容性

中图分类号: J511; J292.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)02-0144-03

Compatibility of Traditional Calligraphy Art and Modern Graphic Design

LI Bo

(Nanyang Institute of Technology, Nanyang 473004, China)

Abstract: It introduced the role of traditional calligraphy art in the graphic design, and the relationship between graphic design and the traditional calligraphy art, demonstrated the feasibility of the use of the traditional calligraphy art in graphic design, that they have compatibility. Further interpretation both can learn from each other and coordinated development, and proposed to play a mutually reinforcing role for enhancing the level of graphic design and carry forward traditional Chinese culture to the world.

Key words: calligraphy art; graphic design; compatibility

传统书法艺术不仅是我国的一种传统书写艺术,更是一门有着深厚文化积淀的艺术形式。将传统书法艺术运用到现代平面设计中,让二者的相通之处兼容并蓄地发挥出来,增强平面设计的中国风格,体现平面设计中的民族特色,这样不仅能够提升中国文化发扬光大还能够提升平面设计的品位。

1 传统书法艺术在平面设计中的作用

1.1 提升平面设计的艺术欣赏水平

在书法艺术中,汉字除了能够表达其自身的基本意义外,还代表了某些特定的意蕴,能将精、气、神,凝聚到书法作品中去。书法艺术是带有象征意义的一门艺术,在平面设计的过程中,增添汉字的书法在其中,不仅能够增强平面设计作品的文化品位,更能将民族气息浓郁的汉文化通过平面设计表现出来,达到平面设计的宣传作用和效果。在对文化元素的追求更加强烈的今天,在平面设计被越来越重

视的时代,书法艺术中不同的字体代表着不同的用意,可以给平面设计带来新的灵感和新的取向。现在很多设计作品应用电脑美术字体,它方便、规范,有其优越性,但与中国传统书法相比,则显得缺少艺术性,缺乏精神和活力。运用书法艺术代替一般的电脑美术字体能大大丰富设计作品的字体造型,增强平面设计作品的艺术性和审美性,提升平面设计的艺术欣赏水平^[1]。

1.2 加强平面设计的民族特色

平面设计是西方文化传播到东方来的一门艺术,是当前世界上主流艺术的走向。当把这门艺术引进来的时候,既要吸收它优秀的地方,同时也要改进它不适合中国的地方。在平面设计过程中如果一味地去追求西方的设计风格,那么就会让我们的设计陷入被动的境地,这样做的结果虽然能够使设计看上去国际化,但是却不能够使本国的设计在国际上真正占据一席之地,只有民族的,才是世界的。平面设计应该本土化才能够得到中国受众的接受和认同,只有将

收稿日期: 2012-08-19

作者简介: 李波(1965—),河南人,硕士,南阳理工学院副教授,主要从事艺术设计史论研究。

自己民族的特色融入到平面设计中去,才能体现自身的价值和文化。这就需要在平面设计过程中融入中华民族优秀的传统文化,而书法艺术是我国文化的核心内容,最能体现出自己民族的传统文化特色^[9],所以在平面设计过程中应用书法艺术,既能起到增强设计作品艺术性的效果,同时又能够将本民族的特色发扬光大,可谓是一举多得的事情。

2 平面设计与传统书法艺术的关系

2.1 都是对美的艺术的追求

平面设计是现代艺术的一种表现形式,它在完成本身设计要求的宣传任务的时候,同时还肩负着使其以美的方式呈现在观众面前,让观众能够在美的环境下享受设计的美感。平面设计最基本的构成要素是点、线、面,设计者通过点、线、面的结合,使想要表达的作品能够更加表面化,能够带有更加意味深长的意义所在。书法艺术同样也是通过点与线的联系进行美感的表达,尽管其中有运用方式不一样的地方,但是无论是书法家还是平面设计工作者,都想通过自己的作品,在观众面前呈现出所要表达的具体的美感,让观众在美的欣赏过程中接受作品。

2.2 都是设计的一种表现形式

书法艺术尽管是用笔进行的美学创造,但是和平面设计一样都是艺术设计的一种表现形式。在进行书法的写作之前,书写者肯定要通过自己的构思,在心中勾勒出想要表达的预期的效果,想要传达给观众一个什么样的内心世界,这个是书法艺术和平面设计所具有的共同特点之一。在平面设计过程中,设计者是带有一定的任务在进行设计和创作的,但是书法艺术却是书写者带着自己的主观臆断进行创作的。同时,书法艺术在进行装裱的过程也是一种艺术的设计,这样做不仅可以保护书法作品、延长作品的保存时间,而且还具有更重要的装潢和美化书法艺术的作用,这种装裱行为相当于现代平面设计中的一种商品包装行为。

3 传统书法艺术与平面设计的相互借鉴和协调发展

从某种意义上来说平面设计是需要进行本土化

和民族化的过程,将传统书法艺术应用到平面设计领域,一方面能够增强平面设计作品的艺术效果;另一方面也能够使平面设计具备本土文化的特质,使平面设计作品更加具备传统的中华文化特色。目前,在国内很多的平面设计作品上都可以找到中国书法艺术的影子,经常可以看到各种书法字体,如:草书、行书、隶书等,特别是在设计一些具有民族浓郁色彩的作品中^[9]。书法艺术不仅仅使平面设计中单调的图片更加艺术化,提升了平面设计作品的民族气息,同时还能够在商品的宣传过程中起到良好的协调作用。在商品的平面设计中,大家还可以看到一些书法大家的作品,如经典的书籍、权威的学术期刊的封面都有他们的题字。

通过将书法艺术融入到平面设计中,有助于企业的商品与其他企业的同类商品进行区分,从而促进商品的销售,增加企业的市场占有率,提高企业经济效益。同时平面设计也给书法艺术提供了生存的价值空间,书法的书写者可以通过商品的平面设计得到自己应得到的尊重,使自身的劳动成果更加商品化,提升了自身的价值,完善了书法艺术本该拥有的地位和作用^[9]。这样的结果也更为促进书法艺术的良性发展奠定物质基础,使越来越多的人能够充分认识到书法艺术的价值所在,将中华文化的传统书法艺术继承和发展下去,所以说书法艺术和平面设计艺术是两门相互依存、相互借鉴与相互发展的艺术。

4 结语

在当前国际平面设计高速发展的今天,我国的平面设计艺术要想占据一席之地,只有不断地完善自身的发展,强调民族特色内容的介入,通过利用我国民族文化的精髓,使现代艺术设计中的平面设计更加本土化,这样才能使我国的现代平面设计走在国际的前列,成为国际平面艺术设计界的一朵奇葩。另外,中国传统书法艺术在平面设计中发挥重要作用的同时,也能够更好地促进我国书法艺术的发展和民族特色艺术的传承,让带有民族特色的艺术获得重生的机会。传统书法艺术和平面设计是一对相互依存和相互协调发展的艺术,通过书法艺术对平面设计进行画龙点睛,而平面设计对书法艺术的利用,使书法艺术获得了进一步发展的机会^[9]。

参考文献:

- [1] 肖本建.我国传统书法在现代艺术设计中的运用[J].河北职业技术学院学报,2007(6):76—77.
XIAO Ben-jian.To Use the Traditional Handwriting in the Designing of Modern Art[J].Journal of Hebei Polytechnic College,2007(6):76—77.
- [2] 纪铖.书法艺术元素在现代设计中的审美意象[J].科技创新与应用,2012(7):251.
JI Cheng.Calligraphy Art Elements in Modern Design Aesthetic Images[J].Science Technology Innovations and Application,2012(7):251.
- [3] 罗元.浅议书法艺术在平面设计中的应用[J].太原城市职业技术学院学报,2012(4):140—141.
LUO Yuan.On the Calligraphy Art in Graphic Design[J].Journal of Taiyuan Urban Vocational College,2012(4):140—141.
- [4] 薛冰,景海河.平面设计中的字体与书法艺术表现风格之融合[J].吉林艺术学院学报,2006(2):332—334.
XUE Bing, JING Hai-he.The Amalgamation of Font and Calligraphic Art in Graphic Design[J].Journal of Jilin College of the Arts,2006(2):332—334.
- [5] 史启新.汉字解构设计[M].合肥:安徽美术出版社,2002.
SHI Qi-xin.Deconstruction of Chinese Characters Design[M].Heifei:Anhui Fine Arts Press,2002.

(上接第 143 页)

参考文献:

- [1] 百度百科.民俗文化[EB/OL].(2012-07-06)[2012-07-11].
<http://baike.baidu.com/view/556712.htm>.
Baidu Baike.Folk Culture[EB/OL].(2012-07-06)[2012-07-11].
<http://baike.baidu.com/view/556712.htm>.
- [2] 百度百科.节气[EB/OL].(2011-11-09)[2012-07-11].
<http://baike.baidu.com/view/23765.htm>.
Baidu Baike.Solar Terms[EB/OL].(2011-11-09)[2012-07-11].
<http://baike.baidu.com/view/23765.htm>.
- [3] 孟元老.东京梦华录[M].贵州:贵州人民出版社,1997.
MENG Yuan-lao.Tokyo Menghualu[M].Guizhou:Guizhou People's Publishing House,1997.

欢迎订阅 欢迎投稿

优先评审、发表与包装相关设计论文及基金论文