

中国画元素在用户界面创新设计中的应用研究

魏华蕊^{1,2}, 李世国^{1,2}

(1. 江南大学, 无锡 214122; 2. 江南大学 产品创意与文化研究中心, 无锡 214122)

摘要: 从分析中国画元素应用到用户界面设计中的价值和意义出发, 在理解中国画的构成元素的基础上, 提出其墨法、构图章法、意境、线条、书印等元素可以应用到界面设计中, 并且进一步研究将这些中国画元素应用到界面设计中的策略和成功案例, 从而为用户界面设计提供一种新的思路和方法。

关键词: 中国画元素; 界面设计; 创新设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)10-0063-04

Research of Chinese Painting Elements Applied in Modern Interface Design

WEI Hua-rui^{1,2}, LI Shi-guo^{1,2}

(1. Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Jiangnan University Culture and Creative Products Research Center, Wuxi 214122, China)

Abstract: From analyzing the value of Chinese painting applied in user interface design, this paper proposes that painting elements such as composition, mood, lines and seal can be used in the interface design based on the understanding of Chinese painting elements. It further studies the strategies and successful cases of these Chinese painting elements applied in interface design so that it provides a new idea and method for user interface design.

Key words: Chinese painting elements; interface design; innovative design

在国际信息交流频繁的今天, 设计发展为追求多元化与个性化^[1]。随着民族的就是世界的呼声越来越高, 当代设计理念开始注重民族文化的创新应用。作为中华民族文化精髓的中国画, 经过历史的发展与积淀, 其文化内涵与美学意蕴超越了时代的界限, 体现中华民族传统的哲学观和审美观, 对现代设计有极其重要的影响。用户界面设计作为现代设计的一个分支, 同样需要探寻其设计的创新点, 形成本土化的独特风格。因此, 如何借鉴中国画元素, 将其应用到用户界面的创新设计中, 使用户界面设计形成本土化、民族化的风格是很有价值和意义的。

1 中国画元素应用到用户界面设计中的价值和意义

1.1 中国画元素的艺术特性和民族特性

中国画历史悠久, 它用毛笔、墨和中国画颜料, 在

特制的宣纸或绢上作画, 是一种特殊的艺术表现形式, 有着中华民族独特的审美品格, 在东方艺术中占有重要的地位。由于中国画的构成元素、表现形式和美学价值都值得现代设计借鉴和吸收, 所以中国画元素已经成功运用到现代设计的广告、动画、包装、服饰、海报、招贴、版式等设计领域中, 热衷于运用中国画元素的现代设计师, 有靳埭强、陈幼坚等, 创造了将中国化元素与现代设计成功结合的许多案例, 使传统中国画元素的艺术特性和民族特性得以延续。既然设计是相通的, 那么, 同样可以将中国画元素的应用扩展到用户界面设计中, 为用户界面的创新设计注入新鲜血液。

1.2 用户界面设计要求风格上的独创性

用户界面的变化经历了从单一的字符用户界面、图形用户界面、多媒体用户界面到多通道用户界面的变化与提升^[2], 日新月异的界面让用户应接不暇, 界面

收稿日期: 2012-11-29

基金项目: 2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目阶段性成果(11YJA760037); 江南大学产品创意与设计文化研究中心专项研究资助项目

作者简介: 魏华蕊(1989—), 女, 河南人, 江南大学硕士生, 主攻交互设计和产品设计。

设计除了要满足用户需求、实现界面基本功能和可用性原则外,它的好坏很大部分取决于界面给用户的第一印象,而这第一印象来自界面整体风格的视觉效果。由此可见,界面设计风格的独创性是多么重要,将中国画元素融入界面是界面设计的一种创新思路,通过对中国画元素进行合理应用,使用户界面风格更加独特,保持自己特有的本土文化内涵、意识和趣味。

2 界面设计中适用的中国画元素

中国画是中国特有的传统艺术形式,见图1,其构

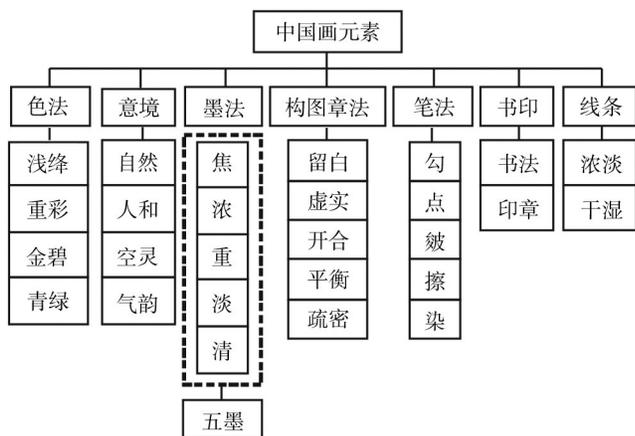

图1 中国画元素

Fig.1 Chinese painting elements

成元素包括墨法、笔法、色法、构图章法、线条、书印以及其所要传达的意境等。由于中国画艺术形式的特殊性,并且考虑到用户界面的可用性,不能将所有中国画元素应用到界面设计中。在界面设计中应用中国画元素,一方面,界面设计师要对设计作品的思想内容有深刻地思考;另一方面,必须深刻理解和熟练掌握笔墨变化所带来的不同的笔墨韵味^[3],这样才能将中国画的不同元素应用到界面上的恰当位置。因此,从中国画元素特点和界面设计2个方面出发,分析以下几个中国画元素在界面设计中的应用。

2.1 墨法在用户界面中的应用

墨在中国画中占有重要地位,根据墨调和水的多少分为焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨,即“五墨”,体现出从浓到淡的色彩层次^[4]。根据墨色不同这一特点,可以将墨用在界面上的不同方面。比如,淡墨清新飘逸,可以用在界面的大面积背景上;浓墨饱满凝重,可

以用在界面某个选项被选择后的背景上,或者可以用来强调界面上所要传达的重要信息。

图2a的欢迎界面中,“掌中影音”这几个字,应用

图2 中国画风格手机界面

Fig.2 Mobile phone interface with Chinese painting style

了墨法的神韵,加之浓墨晕染的底衬,突出主题,强调用户与界面交互的重要信息。图2b的列表界面中基于浓墨的特点,被选中的列表以浓墨色块显示,给用户以反馈,便于界面交互的识别性和记忆性,使该界面设计不仅实现了中国画的视觉美,而且还遵循了用户界面的设计准则。

2.2 构图章法在用户界面中的应用

中国画讲究构图上的开合、疏密、虚实、平衡、留白等^[5],通过构图突出主体物,同时营造空间关系。在设计用户界面的时候应用中国画构图章法,可以适当考虑留白,合理安排界面上各个元素的适当位置,使其疏密适当,给用户提供一个视觉休息的空间。图2a的欢迎界面,整体背景是一幅山水画,右上角伸出的一只红梅点缀整张构图,“掌中影音”4个字放在中上方易于吸引用户的注意力,下面的大量空白,留足了视觉空间,让用户第一时间捕捉到重要信息。

2.3 意境在用户界面中的应用

意境源于中国画画面的自然、空灵、气韵等,能在有限的画面中呈现出无限的空间,给观者一种精神和思想上的冥想。现在的用户界面设计大同小异,容易造成用户的视觉疲劳,但是,营造出意境的界面“形尽而意无尽”,能给用户不一样的视觉体验。

用户界面中意境的营造,需要界面上各个元素的巧妙搭配,通过构建意象来传达意境,实现从“有形”到“无形”。图2b界面上方的4个灯笼,代表4个功能的同时装饰了整个界面,用户点击任意一支灯笼,灯笼变亮了,就像现实中人们点亮了灯笼一样,给用户

以想象,这就是通过塑造灯笼这一有形的意象来传达无形的意境体验。

2.4 线条在用户界面中的应用

中国画的线条富有韵律和节奏感,是表现造型的重要元素。根据笔法的不同,线条呈现出粗、细、曲、直、刚、柔、轻、重等姿态。将中国画线条应用到界面设计中,不能直接照搬线条,需要将线条进行适当的抽象、归纳、整理,使其符号化,以更好地与用户界面设计相结合。

用户界面中对于线条的应用大部分在塑造界面的图标和功能按键上,不同姿态的线条塑造不同的界面视觉元素。水墨风格手机界面见图3,图3b的每个

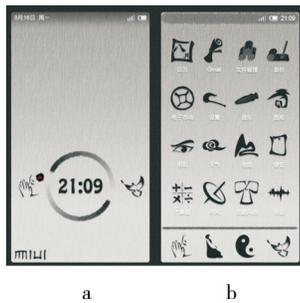

图3 水墨风格手机界面

Fig.3 Mobile phone interface with ink style

图标都是用线条来塑造,在保留其特征的基础上进行合理的符号化,而且是参照“九宫格”菜单的排列方式进行设计,将其特征跟界面图标的功能相统一,以便于识别。比如其中的文件管理图标,以古代的竹筒为主体,用简单的笔划描绘出来,不仅有中国画线条的抑扬顿挫的美感,而且还符号化地传达了界面的可达性语言,便于用户跟手机的交流,让用户耳目一新。

2.5 书印在用户界面中的应用

诗书画印是中国画必不可少的4个方面。书,主要体现在中国画的落款上;印,即印章,诗书画印构成了一幅完整的中国画。书法在界面设计中的应用已经屡见不鲜,印章的应用也在个别水墨风格的网页界面和游戏界面设计中有所体现。

3 中国画元素在用户界面中的应用案例

3.1 中国画元素静态造型的应用

用户界面从最初的文字变化到今天的图形界面,

可见界面的开发对大众用户来说更有吸引力^[6],而中国画元素的融入为界面的开发者提供了契机。现在大部分界面应用的中国画元素多为造型上的静态应用,北大资源集团网站见图4,该网页的设计主要应用

图4 中国画风格网站

Fig.4 Website with Chinese painting style

墨法这一中国画元素,以淡墨为整体背景,右上角的导航栏目用较深的墨色色块铺底,以突出色块上的文字信息,体现一级栏目的重要性。右下角的几只枫叶,点缀了整个网页界面,并且跟站点ID的红色交相辉映。“仙缘”游戏的首页见图5,该界面上同时用到了

图5 中国画风格游戏网页

Fig.5 Game webpage with Chinese painting style

书法、墨法、构图章法、印章等多种中国画元素,以中国画中的山水画为背景,山水造型营造了一种宏大的游戏场景的空间关系。其中,“登陆游戏”按钮采用了中国画元素中印章的造型,比较醒目,提醒用户点击进入游戏。

用户界面对中国画静态的应用已经很成熟,只要在设计的时候注意将中国画元素特征和用户界面元素功能相结合,基于界面设计可用性原则将中国画元素进行界面视觉符号化,同一界面上的多个中

国画元素保持整体风格的统一,就能将中国画元素成功应用。

3.2 中国画元素动态体验的应用

除了对中国画元素静态造型的应用之外,也有一些界面开始尝试对中国画元素的动态应用。如游戏类的APP界面见图6,该游戏的整个操作界面都是中

图6 十二生肖APP界面
Fig.6 Zodiac APP interface

国画的风格,将十二生肖以中国画的表现手法呈献给用户,用户自拍之后可以更换十二生肖动物形象,查看自己的头像跟不同生肖搭配起来的样子,还可以发给自己的朋友进行分享。通过这种互动,不仅丰富了用户在整个游戏的趣味体验,提高了用户的参与性,而且也实现了对中国画元素由静态应用到动态应用的转变。

用户界面设计对中国画元素静态造型的应用大多停留在视觉表现方面,带给用户较多的视觉感受,而对中国画元素动态的应用,则给用户带来更多精神上的体验,这样不仅继承了中国画元素物质层面的应用,也延续了中国画精神层面的生命力,实现了由物质到精神的升华。

4 结语

中国画元素应用到用户界面设计中是可行的、创新的,打破了现有界面条条框框的束缚,带给用户中国画风格的界面美感,拓宽了中国画元素在现代设计

中的应用领域,使中国画这一传统的艺术在现代设计中得到延伸。要做到这种“古”和“今”的很好结合,就要求现代界面设计师在设计用户界面时,辩证的应用中国画元素,不要不经过思考直接挪用和模仿,而是要赋予它以新的形象,让其用户在用户界面设计中实现由传统艺术到现代设计的转变,这样设计出的界面不仅以创新的艺术形式呈现出来,坚守民族性和本土文化特色,而且还会在世界设计中独树一帜。

参考文献:

- [1] 高妍玫.中国画元素在现代设计中的可借鉴性[J].北京印刷学院学报,2011,19(1):76—79.
GAO Yan-mei.Chinese Painting Elements of Modern Design in Referential[J].Journal of Beijing Institute of Graphic Communication,2011,19(1):76—79.
- [2] 李世国,顾振宇.交互设计[M].北京:中国水利水电出版社,2012.
LI Shi-guo, GU Zhen-yu.Interaction Design[M].Beijing: China Water Power Press,2012.
- [3] 张芸芸.中国传统水墨元素在网页设计中的运用和研究[J].大众文艺,2011(3):112—113.
ZHANG Yun-yun.Application Research of Traditional Chinese Ink Elements in Web Design[J].Art and Literature for the Masses,2011(3):112—113.
- [4] 陈慧,过宏雷.传统水墨元素在现代广告设计中的应用[J].包装工程,2010,31(14):84—86.
CHEN Hui, GUO Hong-lei.Application of Traditional Chinese Ink Elements in Modern Advertisement Design[J].Packaging Engineering,2010,31(14):84—86.
- [5] 余勤,代青全.从中国画的笔墨、结构、透视看现代设计[J].美术大观,2007(12):87.
YU Meng, DAI Qing-quan.Modern Design and Chinese Painting's Technique, Composition and Perspective[J].Art Panorama,2007(12):87.
- [6] 石梦云.视觉文化角度下的用户界面设计研究[J].现代装饰(理论),2012(4):32.
SHI Meng-yun.User Interface Design Research under the View of Visual Culture[J].Modern Decoration (Theory),2012(4):32.