

现代招贴设计中水墨意蕴的融合运用

孙静

(电子科技大学中山学院, 中山 528402)

摘要: **目的** 研究水墨意蕴与招贴设计的融合运用。**方法** 查阅相关资料,列出水墨意蕴所包含的内容,阐述了水墨意蕴在招贴设计中的发展与得到的启示,并举例讨论水墨意蕴在招贴设计中的融合运用。**结论** 现代招贴设计中融合水墨意蕴时需注意色彩的融合、形式的融合与构图的融合,参考传统水墨画的运用,进行改进和创新,使得水墨意蕴与招贴设计完美融合,人们在情感上也能找到归属感。

关键词: 现代招贴设计; 水墨意蕴; 水墨元素; 融合

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)02-0123-04

Fusion of Ink Implication in Modern Poster Design

SUN Jing

(University of Electronic Science and Technology of China Zhongshan College, Zhongshan 528402, China)

ABSTRACT: Objective To study the fusion application of ink implication and poster design. Methods Checking the related data, it listed the content contained in ink implication, classified the and inspiration of ink implication in the poster design, discussed the fusion application of ink implication in the poster design by examples. Conclusion The fusion implication in the poster design should pay attention to the fusion of color, the fusion of form and composition, refer to the use of traditional ink painting, make improvement and innovation to let the ink implication and poster design perfect fusion, help people find the sense of belongings.

KEY WORDS: modern poster design; ink implication; ink elements; fusion

随着全球化的迅速发展,各国文化通过日常生活的各种事物不断进行交流欣赏。现代设计是彰显文化的主要平台之一,而现今这个注重文化根本的年代,设计师将本民族的传统文化融入设计中而产生的作品越来越受到世人的欣赏与认可。“越是民族的,越是世界的”,富有民族文化特色的设计作品能够创造出独特的设计风格,彰显设计师的自我个性,包含了传统文化在历史的风风雨雨中所沉淀下来的民族精神,在情感上更容易得到人们的认同。因此,传统文化在形式与内容上都给予设计者无限的想象和创造的空间^[1]。

传统文化的招贴设计就如同我国的发展,需要将中国文化精神融入其中,让招贴设计作品走中国特色的道路,在世界舞台上独树一帜。中国水墨画是中国传统文化中的代表,通过色彩、笔法等元素表现出一种洒脱、修身养性、天人合一的生活境界,追求一种人格上的高度之美,是其他传统文化艺术不可比拟的,因此,水墨元素在现代设计中大受中国设计师们的喜爱。目前,将水墨元素应用到招贴设计中的手法尚处于尝试阶段,还不能将招贴设计与水墨意蕴进行成熟的融合,多数设计者的设计作品相对稚嫩。水墨意蕴

收稿日期: 2014-08-30

作者简介: 孙静(1980—),女,天津人,硕士,电子科技大学中山学院讲师,主要从事平面设计方面的教学与研究。

与招贴设计相融合的设计必将是中国特色招贴设计的出路,因此,如何让现代招贴设计与传统水墨意蕴实现更好的融合是每一个中国设计师值得思考的问题。

1 水墨意蕴概述

水墨在传统的中国艺术中指的是用水与墨调出特定的比例,创造出焦、浓、重、淡、清等明暗不一的墨色,再绘制出富有变化、张力的图像^[2-3]。将水墨艺术灵活运用现代设计中去,与以往设计中规则的图形图像形成对比,表达出东方意蕴之美。水墨可分为水墨元素与水墨意蕴,水墨元素是水墨意蕴的基本组成单位,包括线条、笔法与色彩;水墨意蕴是水墨艺术的精髓所在,为水墨作品整体思想的核心,可分为色彩意蕴、形体意蕴与文化意蕴。

1.1 水墨元素

1.1.1 线条

水墨线条是构成水墨作品的基础,由点的连续运动所得。水墨线条变化灵动,根据毛笔的特性与行笔人所用的力道,水墨线条可以拥有不同的宽度、长度、折点等。线条柔美,走势灵活,笔直长短可以给人一种刚劲厚重之感,圆润细长可以给人一种灵动欢快之感,而富有折点的曲线则能表达出水墨作品特有的沧桑效果^[4]。不同的线条结合到一起,整体有了复杂的情感,带来独特的艺术效果,这就是水墨线条之趣。

1.1.2 笔法

笔法是线条的运用技巧,笔法不同则在行笔过程中带来的艺术效果不同,笔法可以体现出用笔之人的气力与节韵,可以让图像富有动感与趣味。笔法可分为起笔、运笔、收笔。无论是点、横、竖,不同方式的起笔、收笔会带来不同的效果。在表现“横”时,起笔、收笔可逆入藏锋,可做点状,也可由手腕一笔带下。逆入藏锋需有力度,体现出一种“力透纸背”、“气节为古”的韵味,点则有了节奏韵律和起伏之感,一笔带下则将笔势卸掉,在特定的设计中增加空间感。在运笔中的技巧则更多,如中锋、侧锋、逆锋、托笔等,在水墨作品中合理运用这些技巧可丰富其所要表达的内容与情感。

1.1.3 色彩

传统的水墨作品中运用的色彩有焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨。作品主要由黑白构成,颜色的对比体现出自然和谐之美。用墨干湿深浅的不同作图可以

形成一种独特的层次感,相比其他层次感的表达显得更加厚重平稳,可体现东方艺术内涵的广与深。现今的水墨招贴设计中,在传统五色的基础上,还添加了朱砂红、靛青、黛蓝等颜色,丰富了水墨作品中色彩所表达出来的情感。

1.2 水墨意蕴

水墨作品是一种性情与品格的表达,其用画的形式表现了一种物我合一、天人合一、人与自然和谐相处的理想境界,展现了人们向往的生活方式与情感归属,这就是水墨意蕴。水墨作品一般可以从3个方面来表达其意蕴,即色彩意蕴、形体意蕴、文化意蕴。

1.2.1 色彩意蕴

色彩意蕴在于和谐、统一。传统水墨作品中色彩为黑白灰三色,虽然单调却内藏无尽变化,生动且富有层次,可表达出物的神韵。现代水墨设计,见图1(摘自百度图库),由于更多的色彩加入其中,使得原本黑白守旧的画面有了中心点,在和谐统一的画面中多了一种变化,具有“黑白生万物”的动态效果,符合中国传统文化中的天人之道^[5]。新的水墨色彩作品是色彩意蕴的一种再创造,在黑白世界中衍生新的事物,反应出虚实、变幻莫测的中国艺术精髓。

1.2.2 形体意蕴

水墨元素的形体特点为简洁并富有神韵。形体的美感可以赋予事物整体灵感,达到“寓神于形”的艺术效果^[6]。例如作品《虾》,见图2(图片摘自昵图网),该作品虽由短短几笔构成,却将一个正在准备向前游动的虾活灵活现地展示出来。如果虾是采用画成直线的方式,而不是这种弯曲的,则会丧失灵气。水墨线条勾勒出的虾有粗的地方,也有细的地方,粗细的结合显得简洁而富有变化。简洁而又有灵气是对形体的最高评价,没有形则没有神。

1.2.3 文化意蕴

水墨艺术是中国传统艺术的精华,在中国艺术的发展中,将意境以水墨画或其他水墨作品的形式所表达出来的不胜枚举,其根本原因在于水墨艺术拥有独特的中国韵味。这种文化韵味是指人与笔、笔与墨、墨与色、色与形、形与人的高度统一,寄情于形,却又超脱于外,在黑白灰三色叠加的效果中透露出水墨特有的气与韵。在水墨作品的整体构图中,还包括中国知白守黑的传统观念,五行相生、道法自然的养生理念,令人在情感上产生共鸣,因此,水墨作品更容易得到人们的价值认同。

图1 现代水墨设计

Fig.1 Modern ink design

图2 虾

Fig.2 Shrimp

现出现代社会追求的生活方式——人与自然和谐相处,也能将设计者要表达的思想放大化、深刻化,富有美感。这种融入了文化的设计能够触发人们的主观情感,使人触景生情,联想翩翩,并回味无穷。中国水墨意蕴具有“从无形到有形,从有界到无疆”的一大艺术特点,通过寥寥几笔就能绘出设计者对生活的态度,对天地造化的理解,能够让观者只通过设计作品便能与设计者交流互动,弥补中国传统文化在国际招贴设计中的空白^[10]。

2 水墨意蕴对招贴设计的启示

2.1 水墨意蕴与招贴设计的起源

水墨是我国一种传统的绘画艺术形式,而招贴则是现代社会广泛使用的广告宣传形式,为了符合社会的需求,使中国传统艺术得以广泛的宣传和使用,因此将具有东方特色的水墨艺术融入到招贴设计中。最早将水墨应用在招贴设计中是在宋朝时期,是由雕刻印刷艺术进行大量印刷制得的,此后有越来越多的商人效仿,直到国外的招贴设计引入中国后,传统的水墨招贴渐渐落寞。随着技术越来越发达,人们也逐渐发现文化的重要性,因此,加入水墨意蕴的招贴设计再次吸引了人们的眼球,被广泛应用起来。

2.2 水墨意蕴与招贴设计的交融

20世纪初期,由于东西方思想开始发生碰撞,中国设计者开始将中国传统文化融入到招贴设计中^[7-8]。设计者并不再拘泥于古板的传统印刷文字与简单的图画,而是将水墨工笔人物画、水墨山水画应用到招贴设计中,甚至有些还添加了更多的颜色,使得画面更加丰富,这就是水墨意蕴与招贴交融的开端。随着近代民族工艺的崛起,对加入中国传统文化的招贴设计的需求量增大,因此设计者开始思考中国传统文化与招贴设计的融合。水墨是中国传统文化中最为宝贵的艺术资源,简单却不失内涵,意蕴悠远,与中国想向世界展现的形象不谋而合,备受设计者们的推崇^[9]。由此可见,将水墨意蕴融入招贴设计中是可行的,并有助于中国文化的推广。

2.3 水墨意蕴对招贴设计的启示

从水墨意蕴在招贴设计中的发展不难看出富有传统文化精髓的意蕴之美是人们所推崇的,因其能展

3 水墨意蕴与招贴设计的融合与运用

3.1 形式的融合与运用

艺术形式在于创新,此道理同样适用于水墨作品的招贴设计。将水墨意蕴融于招贴设计中并不一定要求其全部都是水墨作品,也可加入设计者自己的思想,或加入与主题中心不违背的事物。如作品《奔马》,见图3(图片摘自百度图库),将奔跑的马的剪辑图片放入到水墨设计中,色彩搭配上并不显得突兀,且保留了水墨作品的性质,整体效果十分雅致,富有东方艺术特色。

图3 奔马

Fig.3 Running horses

3.2 色彩的融合与运用

色彩是吸引人们关注的主要元素之一,传统水墨作品中的黑白灰三色在众多优秀的招贴设计中略显单调,因此,现代水墨作品设计中经常会添加胭脂红、玫红、葡萄紫、靛青等颜色,增强视觉冲击力,更加容易引起人们的关注。靓丽色彩在水墨作品中的运用要注意绘出过渡阶段,不能直接使用,否则易出现违和感。如作品《花朵》,见图4(图片摘自百度图库),不再以黑白灰为主题,而是以玫红为视觉中心,经典色作陪衬,花朵边界用灰色晕染,色与色之间得到融合,达到水墨艺术的无界美感,使得水墨招贴作品明亮却又有墨色的深沉,增强了成片的晕染之美^[1]。当然,在

同一幅水墨画中也可以添加更多的颜色,不必拘泥与一两种色彩,如作品《彩蝶》,见图5(图片摘自百度图库),用其他颜色替代了黑灰二色的作用,使得画面更加明亮。这样的作品如今大受欢迎。

图4 花朵
Fig.4 Flower

图5 彩蝶
Fig.5 Butterfly

3.3 构图的融合与运用

水墨意蕴在招贴设计融合的过程中,构图的运用是值得思考的。水墨作品中的构图非常有特点,是中国人根深蒂固的对于艺术作品结构的一种审美方式。因此,将水墨作品融入招贴设计时,需要对其画面的整体构图进行精心安排,要表现出虚实结合、无界深远的灵动效果。一般的水墨作品设计构图为主观构图,以自我为中心,自由安排事物位置,以表现出设计者想要表达的想法。构图不需要繁杂的花样,通过简单的水墨线条就可勾勒出大小错落的图形,在整体画面中留出主次分明的空白空间,使得观者拥有想象空间。水墨画中对空白的应用是招贴设计中非常值得借鉴的,看似空白的地方,却表现了更多不能表达出的事物,符合现代简约风格的设计。

4 结语

大多数中国设计者由于受到本土文化的熏陶,中国传统文化的内涵已深入骨髓,不经意间就会在设计中流露出传统文化的痕迹。这种情况对于设计者来说是一笔难能可贵的财富,传统艺术审美思想潜意识地为设计者提供了更多设计素材,让设计者不拘泥于现今社会已有的设计观念,创造出新的富有中国传统文化内涵的设计作品。水墨意蕴是中华传统艺术的代表,它蕴含了已积淀千年的东方文化内涵,能够更加形象生动地展现出设计者的主旨,值得设计者对水墨意蕴与招贴设计的融合进行更深入的思考。

参考文献:

[1] 吕杰.个性设计与大众审美——谈招贴设计的构成个性[J].

包装工程,2002,23(3):96—98.

LYU Jie.The Individuality Design and Mass Aesthetic: about Composition of Poster Design[J].Packaging Engineering,2002,23(3):96—98.

[2] 周文斌.浅谈董其昌的审美理想[J].阿坝师范高等专科学校学报,2005(1):96—98.

ZHOU Wen-bin.Shallowly Discussion on Dong Qichang's Aesthetic Ideal[J].Journal of Aha Teachers College,2005(1):96—98.

[3] 谢兴伟.韩拙《山水纯全集》绘画美学思想中的“理”论[C].中华美学学会第七届全国美学大会会议论文集,2009.

XIE Xing-wei.Han Zhuo "Complete Works of Pure Landscape Painting Aesthetics" in the "Physical" Theory[C].Chinese Aesthetics Academy of the 7th National Conference on Aesthetic Conference,2009.

[4] 冯素娟.服装平面广告图形的同构设计方法研究[D].杭州:浙江理工大学,2010.

FENG Su-juan.The Clothing Plane Advertisement Graph Isomorphism Design Method Research[D].Hangzhou: Zhejiang University of Technology,2010.

[5] 蒋璐璐.平面广告设计视觉创新研究[D].芜湖:安徽工程大学,2010年.

JIANG Lu-lu.Print Advertising Graphic Design Visual Innovation Research[D].Wuhu: Anhui University of Engineering,2010.

[6] 王世杰.招贴设计民族化的思考——论借鉴水墨画语言特色[J].美术大观,2006(11):122.

WANG Shi-jie.Poster Design Nationalization Thinking: Theory of Reference Ink Painting Language Characteristics[J].The Fine Arts,2006(11):122.

[7] 张永志.浅析招贴设计中的色彩运用[J].大众文艺,2009(23):147.

ZHANG Yong-zhi.Analyze the Poster Design Use of Color[J].Dazhong Wenyi,2009(23):147.

[8] 萧平.笔墨——美的符号[C].春华秋实——江苏省美学学会(1981—2001)纪念文集,2001.

XIAO Ping.Ink: The Symbol of Beauty[C].Fruitful Achievements: Jiangsu Province Aesthetics Festschrift (1981—2001),2001.

[9] 邵大箴.丘壑、笔墨与意境[N].中国艺术报,2011-09-04.

SHAO Da-zhen.Gully, Ink and Artistic Conception[N].Chinese Art Newspaper,2011-09-04.

[10] 马耕耘.传统水墨和当代水墨在广告招贴中视觉张力的研究[J].包装工程,2014,35(20):106—109.

MA Geng-yun.Traditional Ink Painting and Contemporary Ink Painting in the Study of the Visual Tension of the Poster[J].Packaging Engineering,2014,35(20):106—109.