

书法在现代艺术设计中的应用

韩浩

(宿迁学院, 宿迁 223800)

摘要: **目的** 探究书法艺术在现代艺术设计中的应用与发展。**方法** 从书法艺术的主要特点及其在现代艺术设计中的具体作用入手, 深入分析书法艺术在平面广告设计、包装设计、室内设计3方面的具体应用方式及实例。**结论** 在现代艺术设计中恰当运用中国书法元素, 能够提升艺术作品的文化内涵, 凸显时代性与民族特色, 让现代艺术设计作品快速、有效地获得大众认可。

关键词: 书法艺术; 现代艺术设计; 作用

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)20-0277-03

The Application of Calligraphy in Modern Art Design

HAN Hao

(Suqian College, Suqian 223800, China)

ABSTRACT: To explore the application and development of calligraphy art in modern art design. From the main characteristics of the art of calligraphy and its specific role in modern art design with the in-depth analysis of the calligraphy art design application three aspects and examples in graphic design, packaging design, interior. In the modern art design, the proper use of Chinese calligraphy elements, can enhance the art culture, highlighting the times and national characteristics, so that modern art design works quickly and effectively to obtain public recognition.

KEY WORDS: Calligraphy art; modern art design; function

近年来, 我国的艺术设计领域迅猛发展, 逐渐渗透到人们生活的方方面面。为了摆脱初期西方设计思想的束缚, 广大设计师将中国的传统文化融入其中, 赋予了现代艺术设计独特的民族风格和时代特色。其中, 书法艺术的应用尤为突出。作为中华民族对文字的一种特有表现形式, 书法个性的形体、优美的旋律和深远的意境与现代艺术设计有着异曲同工之妙^[1]。在进行艺术设计过程中, 将不同字体的书法艺术引入其中能够创造不同的气氛, 使人们产生不同的感觉。从一定意义上说, 书法拓宽了现代艺术设计的创作思路, 而现代艺术设计又促进了书法艺术的繁荣与发展。

1 书法艺术的简介

千百年来, 书法艺术一直散发着古老而神秘的魅

力。从殷商时期的甲骨文、金文到东汉、魏、晋时期草书、楷书、行书基本定型, 书法在漫长的历史长河中, 形成了独一无二的艺术之美, 起着重要的文化继承、思想交流作用^[2]。具体而言, 书法是一种书写艺术, 主要通过书写的布局、字体的结构、用笔轻缓、用墨浓淡及点画运动来抒发书写者的情感和意志。首先, 多样的字体。在漫长的历史发展进程中, 书法的字体不断演变, 不仅拥有甲骨文、金文、大篆、小篆、草书、隶书、行书、楷书等多种字体, 字形也开始逐渐由繁到简、从形象到逐步概括和抽象, 配合具有一定力度且有不同质感的线条, 形成了鲜明的艺术特征与独特的视觉艺术效果^[3]。比如, 草书与行书结构简省, 奔放流畅, 给人以意动神飞的感觉; 篆书雄强凝重, 极富装饰性, 给人以古朴高雅的感觉; 楷书规矩整齐, 横平竖直, 给人以严谨端庄的感觉。其次, 独特的章法。章法, 是作品中的字与字、行与行乃至通

收稿日期: 2017-06-11

基金项目: 2017 江苏高校哲社基金项目“当代书法标准评价体系模型构建初探”成果之一

作者简介: 韩浩(1982—), 男, 江苏人, 硕士, 宿迁学院讲师, 主要研究方向为书法篆刻。

篇的相互关系法则,主要用来表达和增强书法艺术的美感和艺术感染力。一幅成功的书法作品,其行与行、字与字之间,并不是机械、呆板的排版与组合,而是遵循一定的章法进行构成布局,通过疏密有致、藏露互见、主次分明、巧妙留白的整体统筹安排,展现气息流贯、充满生机的艺术魅力^[4]。再次,深厚的意蕴。书法的表现有“虚”有“实”,“实”的是有形的字体结构、用笔、章法等;“虚”的则是无形的气韵、意蕴。书法艺术讲求含蓄朦胧、似有若无的玄妙境界,所以在创作时,书写者会在展现个性气质和情感意趣的基础上,升华其中的审美意象,引发人们的共鸣,给人们带来一种审美感受。

2 书法艺术在现代艺术设计中的作用

深厚又强大的历史价值、文化价值和审美价值,让书法具有了丰富的文化内涵。在今天设计走向全球化的语境下,书法给艺术设计带来了巨大的创意空间^[5]。无论是突出主题、增加文化内涵,还是传递信息、表达情感,书法都有着其他艺术形式所没有的优势。

2.1 增强了艺术设计作品的视觉冲击力

与普通的印刷字体不同,书法艺术除了能够传递信息之外,还可以凭借灵活的结构、多变的线条、夸张的造型、丰富的情感以及独特的个性,迅速吸引观者的注意力。这在当前这个铺天盖地使用印刷体的时代,是一种有感情存在,其对艺术作品的品牌形象的生动诠释和信息快速传达都是普通纸质传媒和电子传媒难以实现的。

2.2 丰富了艺术设计作品的文化内涵

书法艺术并不是凭空产生的,其发展的历程正是中国几千年来文化的积淀和浓缩^[6],因此,在书法作品的经营位置、用笔技法、疏密关系中,总是渗透着中国人的道德观念、哲学思想、审美情怀。将书法艺术应用于现代艺术设计,可以让观者从中感受到儒家所崇尚的天人合一、道家的取法自然等思想,有效增强艺术作品的文化内涵。

2.3 扩大了艺术设计作品的创作空间

艺术设计是一个新兴的领域,加上我国的艺术设计行业起步较晚,很多设计师在创作时常常会依赖于西方发达国家的设计思想,或者偏向模仿,或者照搬照抄,创作空间有限^[7]。书法艺术的介入,给当前的艺术设计师提供了更多的图形元素和文字元素,为艺术设计创造了更加广阔的创作空间,是艺术设计发展壮大不可或缺的重要组成部分。

3 书法艺术在现代艺术设计中的应用

书法运用到艺术设计中的价值是巨大的。虽然书法与现代艺术设计分属于两个不同的艺术范畴,但却能够彼此相生相长,互为依托,实现共同的进步。下面就从平面广告设计、包装设计、室内设计等方面对书法艺术的应用展开具体论述。

3.1 书法艺术在平面广告设计中的应用

平面广告设计是一种独特的艺术方式,需要有更加适合的元素,发挥震撼的力量,创造出独特的视觉表达效果。书法艺术中的字体不但具有文字传达情意与信息的基本特征,同时还具有重要的审美特点,蕴含着人们的行为、意识与观念,通过作品情感之间的相互沟通与交流,尤其适合现代化的平面广告设计,因此,在平面设计中受到广大设计者的青睐,并被广泛应用^[8]。具体来讲,平面广告设计对书法字体的应用主要包括两方面。首先,字体转换。广告商品自身不同的类型有着不同的品质特点,受众也各不相同。因此,在进行平面广告设计时,设计师对于字体的择取要根据实际情况实际分析,通过选择合适的字体表现广告设计的具体内容,吸引广大受众的视线。比如,茶品烟酒类商品的平面广告设计,主要的受众群是具有一定的经济能力、品位以及年龄相对较高的人群,在字体的选择上可优先选用汉鼎类的篆、简行书、古印等意蕴厚重的字体,提升整个商品的层次;化妆品类的平面设计广告,主要受众是女性群体,在字体选用上应倾向于时尚与活力气息比较浓厚的;花饰、巧克力等一系列传达爱慕之情的广告设计,可以使用创意性比较强的字体,突出商品的特征。其次,字体异化。很多时候,平面广告作品中的字体形态并不是非常清晰,这是因为设计师对字体进行了异化,这种异化是充分运用图形和汉字的同质原理,将汉字的形状与部分结构笔画蕴藏于一些图形中,使二者相互融合,互为补充,从而揭示广告设计所要突出的主体。经这种手段设计出的广告标识不但具备汉字的形态特点,而且具有传达文化寓意的功能,赋予广告深刻的文化意蕴,使作品的整体视觉成效大大增加,扩展了受众群体的想象空间。

3.2 书法艺术在包装设计中的应用

当前,很多的包装设计为了更好地塑造品牌形象,体现商品的个性特征和文化底蕴,对书法艺术进行了有效的借鉴与利用^[9]。综合来看,其应用方式主要有两种。首先,配合商品属性。在现代包装设计中,根据商品属性恰当使用适合的书法字体,有助于商品的宣传与品牌的塑造。比如,江西名酒——七宝山白酒系列的包装设计,设计师为了“弘扬井冈山精神”,将

“七宝山”这三个字选用了启功先生的书法字体,在配合更加整体化的颜色,既完美传达了品牌精神,又提升了自身的品位,市场份额增长迅速。同样,传统食品包装上的字体也要根据自身特点具体分析和选用。以传统的中秋月饼和地方名茶的包装设计为例,这些食品包装在设计时多选用古朴、庄重、高贵,更显文化品位的篆书,以增强商品的传统意味,让消费者从内心感觉到这是原汁原味的中国传统食品,增加心理认同感。其次,配合消费群体。不同年龄层的消费群体在认知与需求方面各不相同,所以在包装设计中应尽量选用适合的字体进行分别对待。比如,儿童群体大多天真无邪、活泼可爱,字体的选择就要以可爱、笨拙、跳跃为标准。一款果肉多饮料的包装设计就将“果肉多”三个字通过粗粗胖胖的书法字体进行呈现,十分符合儿童的心理需求。但这样的字体选择如果用在针对老年人群体的商品包装上便不合时宜了。老年人阅历丰富、性格稳重,这一群体需要的商品包装应与其性格特点相符,沉稳、大方的颜体和隶书便是不错的选择。

3.3 书法艺术在室内设计中的应用

在当前这个快节奏时代,人们看惯了钢筋混凝土和高科技产品,内心对传统事物的向往之情愈加明显。在诸多的外在形式中,人们渴望寻找一种属于自己的空间、领域及归属。受此因素影响,室内设计成为了首当其冲的一个重要方面。而在中国民族风格中,书法艺术在室内设计中的应用更是不容小觑。首先,反映文化修养。室内设计中点、线、面、体是整个空间布局的关键要素,而这恰恰是与书法艺术的共通点,因此,在室内设计中利用书法中线条可以表达丰富的情感和不同的意境^[10]。例如书法家王羲之写的《兰亭序》,便是现代室内设计中很多文人的首选。作品中意境、趣味、情感的表达,增添了室内的人文气氛,同时也反映了主人较高的文化修养与道德涵养。其次,赋予灵魂。在室内设计中,想要营造出一个合理、舒适、赏心悦目的室内环境,赋予其生命和情感,可以从书法艺术入手,让书法艺术配合其他装饰元素一起构筑“灵魂”。例如,某高校的图书馆阅览室就以墙上的书法字体配合古朴的藤椅、半通透的屏风塑造“学海无涯苦作舟”的氛围,增添了安静、博学的人文气息。再次,满足心理需求。书法艺术的美不仅在于富有生命暗示和表现力量,还在于其所承载的感情寄托。例如,2010年上海世博会中国展馆大厅顶棚设计的中国结造型将书法流动的线条融入其中,既给空间氛围增添了浓厚的文化意味,又给人以视觉上的张力和心理上的震撼力,从而给每一位游客留下了深刻的印象。

4 结语

中国的传统艺术强调神似,但也不忽视形似。书

法和其他艺术形式一样,都要经过一个由表及里、由形及神的过程。在经济发达的当前,书法与现代艺术设计的结合也越来越广泛,越来越密切。这一方面体现了书法的价值与魅力,另一方面也暴露出中国的艺术设计还有很长的路要走。作为新时期的设计师,必须着眼于当下,将书法等优秀的传统文化融入艺术设计中去,创造出具有中国民族特色的艺术设计作品,进一步增强作品的文化内涵、生命力和艺术感。

参考文献:

- [1] 迟志鸿. 论传统书法艺术与现代平面设计的兼容性[J]. 课程教育研究, 2013(28): 10.
CHI Zhi-hong. On the Compatibility of Traditional Chinese Calligraphy and Modern Graphic Design[J]. Curriculum Education Research, 2013(28): 10.
- [2] 丁健. 书法艺术在当代平面设计中的应用意义[J]. 电影评介, 2012(20): 96—97.
DING Jian. The Art of Calligraphy in Modern Graphic Design Application[J]. Film Review, 2012(20): 96—97.
- [3] 高聪蕊. 论书法艺术的美学特征对标志设计的影响[J]. 现代装饰, 2013(3): 71—72.
GAO Cong-rui. Aesthetic Characteristics of Calligraphy Art Influence on Logo Design Modern Decoration[J]. Modern Decoration, 2013(3): 71—72.
- [4] 孙立伟. 汉字在平面广告设计中的应用研究[J]. 内蒙古教育, 2016(5): 76.
SUN Li-wei. Research on the Application of Chinese Characters in Print Advertising Design[J]. Inner Mongolia Education, 2016(5): 76.
- [5] 赖姝. 浅谈中国书法字体在包装设计中的运用[J]. 时代教育, 2014(19): 111.
LAI Shu. China Education of Calligraphy in Packaging Design Using the[J]. Era Education, 2014 (19): 111.
- [6] 王倩倩. 书法元素在现代包装设计中的应用[J]. 大众文艺, 2011(9): 88.
WANG Qian-qian. Application of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design[J]. Popular Literature and Art, 2011(9): 88.
- [7] 张静. 包装设计中的书法运用[J]. 大众文艺, 2010(18): 38.
ZHANG Jing. The Application of Calligraphy in Packaging Design[J]. Popular Literature and Art, 2010 (18): 38.
- [8] 江建龙, 王燕, 韩春明. 书法元素在现代包装设计中的作用[J]. 北极光, 2015(11): 88—89.
JIANG Jian-long, WANG Yan, HAN Chun-ming. Effect of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design[J]. Borealis, 2015(11): 88—89.
- [9] 聂丹, 孟凡琳. 书法艺术在室内设计中的应用[J]. 大众文艺, 2012(3): 71.
NIE Dan, MENG Fan-lin. Application of Calligraphy Art in Interior Design[J]. Public Literature, 2012(3): 71.
- [10] 韩勇, 王珊珊. 浅析室内设计中书法艺术的功能[J]. 美与时代, 2011(4): 55—57.
HAN Yong, WANG Shan-shan. An Analysis of the Functions of Calligraphy and Art in Interior Design[J]. America and the Times, 2011(4): 55—57.