

水彩画在现代艺术设计中的应用探究

王祥清

(贺州学院, 贺州 542899)

摘要: **目的** 探究水彩画在现代艺术设计中的应用策略。**方法** 从水彩画的特点及其对现代艺术设计的影响出发, 总结水彩画在现代艺术设计中的应用优势, 然后分服装设计、包装设计、工业设计3方面详细论述水彩画在现代艺术设计中的具体应用方式, 并结合实例进行辅助论证。**结论** 水彩画有着丰富的形式和表现手法, 其强烈的艺术感染力, 不仅能够缩短现代艺术设计的创作周期, 而且还能提升现代艺术设计的整体美感, 大大增强设计效果。

关键词: 水彩画; 艺术设计; 优势

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)20-0283-03

Application of Water Color Painting in Modern Art Design

WANG Xiang-qing

(Hezhou University, Hezhou 542899, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application strategy of water color painting in modern art design. From the characteristics of watercolor painting and its influence on the design of modern art, it summarizes the application advantages of watercolor painting in the modern art design, and fashion design, packaging design, industrial design three aspects in detail application of watercolor painting in the modern art design, and combined with case reasoning. The watercolor painting is rich in forms and techniques of expression, its strong artistic appeal, which can not only shorten the period of modern art design creation, but also enhance the overall aesthetic of modern art design, greatly enhance the design effect.

KEY WORDS: Water color painting; art design; advantage

与其他艺术种类一样, 艺术设计是人类文化系统中的一个重要组成部分, 是一定历史时期人类社会文化的重要体现。具体到我国的设计领域, 其所包含的各个民族的文化和吸收的外来文化在发展过程中逐渐融为一体, 形成了一个丰富的设计体系^[1]。然而, 受西方文化和计算机逼真的三维空间效果图的影响, 我国的艺术设计多带有着强烈的西方属性, 同时淡化了传统的手绘方式, 很多设计作品多流于形式和表面, 缺乏美感和应用价值。那么, 怎样打造与时代接轨同时兼顾本民族文化特点的艺术设计作品呢? 水彩画潇洒、帅气、豪放、洒脱的笔触, 水色交融的偶然效果给了当前的设计师一个漂亮的答案, 为艺术设计领域注入了一股清泉。

1 水彩艺术的概述

水彩的基本媒介是水、彩、纸等物质, 其本身的

物理特性尤其光影与色感有着强烈的艺术感染力, 再配合水彩的特殊技法更突出了酣畅淋漓的水色和淡雅清新的意境^[2]。诚然, 水彩画是舶来品, 但在进入中国后, 与中国画产生了不可避免的碰撞与融合, 逐渐形成了渗透着多种艺术表现形式且具有特殊表现力的绘画艺术。虽然绘画形式多取自西方, 但其水与色的巧妙配合, 干湿浓淡的不同笔法, 以及意境的创构处处以情动人, 以意境感人, 既状物造型又抒情达意, 完全是中国绘画精神的典型代表。不止于此, 水彩画还不断从其他艺术门类中吸取一些适合自身的养分, 扩展语言外延^[3]。比如, 水彩画与油画相互借鉴, 使得自身在轻薄透明的基调上增加了几分沉稳与厚重; 水彩画与版画的完美结合, 平添了光怪陆离的肌理特效; 水彩画与民间传统绘画方式的相互渗透, 丰富了自身的民族特色。这样一种独特的绘画样式应该且必须与其他姐妹艺术相互借鉴, 共同成长, 从而以更加多样的形式与更加丰富的内涵获得更好的传承与发展。

收稿日期: 2017-06-14

作者简介: 王祥清 (1969—), 男, 广西人, 硕士, 贺州学院讲师, 主要研究方向为油画与水彩画创作。

2 水彩画对现代艺术设计的影响

在当今社会,艺术设计发展迅猛。受此影响,水彩画与各种艺术形式之间的融合越来越多,范围也越来越广。渐渐地,水彩画凭借自身独特的表现形式和强大的可塑性,实现了水与色的交融,尤其强烈的随机性与抒情性,更是形成了酣畅淋漓、清新奇妙的视觉效果,对现代艺术设计产生了巨大的影响^[4]。

2.1 缩短了艺术设计的创作周期

竞争激烈的现代产品市场,给艺术设计领域带来了机遇的同时也带来了挑战。要想别出心裁,站稳脚跟,艺术设计必须要依靠好的创意和发明,借助某种途径在缩短产品开发周期的同时完美展现设计目的^[5],因此,快速的描绘技巧至关重要。水彩层次丰富的色彩和快干的特点,不仅能够充分地表达产品的形态、结构、色彩、质感、量感等,还能将韵律、形态、个性、美感等无形的内容完美表现。可以说,水彩具有高度的说明性,能够将独立的设计抑或客户推销的设计创意快速记录和描绘出来。有了这一技术支持,整个艺术设计创作周期必然会大大缩短。

2.2 提升了艺术设计的整体美感

在快节奏的现实生活中,各种产品包装图、影视海报宣传图、广告设计图、房屋设计规划图等不断充斥大众的眼球,而这也在无形中提升了人们对艺术设计的美感要求^[6]。为了吸引大众的注意力,设计师需要一个好的构想,使作品具备美感。因为在相同的条件下,具有美感的设计作品往往能够给大众带来不一样的视觉体验,这样所产生的说服力比详细的文字讲解优越太多。而水彩无论在表现技法上还是材质美感上,都能够通过简洁、悦目、切题、干净、有力的特点提升艺术设计作品的美感,打动观众,进一步引导大众审美,展现独特的艺术魅力。

2.3 增强了艺术设计的实际效用

水彩具备极强的表现力,水彩画透明性特点使得艺术设计能够准确传达设计者的创意,同时客观地对作品的造型、结构、色彩、工艺进行展现。若将水彩颜料作为设计图表现的传统材料,便能对设计表现的内容进行真实反映,特别对玻璃、金属、反光面等透明物体的质感表现更加直观,从而搭建设计者与观者之间的桥梁,增强艺术设计的实际效用^[7]。

3 水彩画在现代艺术设计中的应用

不可否认,水彩画与艺术设计的结合不可阻挡,且人们已经在有意无意中逐渐将水彩画的表现形式、特殊技法和艺术语言应用于各种现代艺术设计之中。

环境艺术、动漫设计、园林设计、插画设计、服装设计、工业产品设计等领域已经或多或少地与水彩画产生了融合,形成了独特的表现形式,其整体的艺术效果也得到了大众的一致认可。这里即从服装设计、包装设计和工业设计3方面就其应用方式展开探究。

3.1 水彩画在服装设计中的应用

服装设计主要包含款式、色彩和面料3大基本要素,综合性强。要想将设计思想完整表达,必须借助设计效果图,将设计构思用直接明了的方式表现出来。水彩画概括性、随意性的表现,能够将服装的色彩、轻重、强弱、冷暖和软硬之感完美表现,为服装设计提供有力的支持^[8]。首先,丰富的表现力。在服装设计中采用水彩颜料进行效果图的制作,能够很好地体现各类面料质感。例如,粗呢面料的男装设计,就可以采用粗纹理水彩纸张。先将纸用大底纹笔刷湿,铺上第一遍色,干后再对画上的颜色进行冲洗,去掉浮色,最后画上服装所需的色彩,便能与第一遍上色冲洗后的粗纹理共同展现粗呢面料的特点。其次,鲜明的情感。水彩画工具材料有着一定的局限性,常常需要依据创作意图和画面意境,选用恰当的笔触和一些特殊技法来表现,形成或轻柔飘逸,或古朴苍劲、或富有节奏变化的不同情感基调。例如,对纱这种面料进行表现时,设计师可采用纹理较细、吸水较慢的水彩纸,用清水将纸刷湿,充分渗透后再开始上色,如此便能展现出纱的飘逸、蓬松和透明效果。如果想更进一步地展现薄纱上的小花纹,设计师只需用喷雾器在未干的颜色上喷一下水即可,灵动的效果能够完整地将服装设计者的思想情感生动展现出来。

3.2 水彩画在包装设计中的应用

当前的包装设计已经不仅仅局限于使用功能上,而更加看重包装传递给消费者的人文关怀和情感体验,在无形中刺激消费者的购买热情。为了直观、准确地展现商品形象,很多包装设计都依赖于摄影图像,但为了追求唯美,摄影图像总会进行过度处理,再配以“图片仅供参考,请以实物为准”的字样。这样的包装形式已经让消费者有了麻木、厌倦之感,不仅不会让消费者产生购买欲望,还会在一定程度上降低消费者对商品及商家的信任度。这就为水彩在包装设计中的应用提供了契机。水彩画的清新趣味、明丽色调和轻柔感觉具备强大的情绪感染力,而这正是包装设计所需要的^[9]。首先,利用具象图形创造逼真的视觉效果。当所要呈现的商品形象缺失或不易表现时,包装设计师大多会选用白色或纯净的浅色,甚至完全透明作为底色,配合明晰具体的造型和绚烂多彩的色彩,创造精妙唯美的水彩画具象图形,营造曼妙逼真的视觉效果。例如,农夫山泉茶饮料中的“东方树叶”系列包装设计就采用纯白色的瓶贴,搭配细腻瑰丽的

插画风格的水彩绘画图形,提升了整体的识别性,增强了包装个性,从而在同质商品中脱颖而出。其次,利用特殊技法表达丰富的情感。水彩画的湿画法、干画法等特殊技法能够根据不同的设计需求表现不同的情感。湿画法以平涂、渲染等技法为主,表现的情感多倾向甜美、平静。在包装设计中,水彩湿画法能够将女性用品的浪漫唯美与健康生动展现,因此多见于化妆品、药品包装。干画法则以枯笔、拓印、肌理等技法为主,展现文质彬彬的书卷气息或风流倜傥的潇洒个性,多用于书籍、文具和酒品的包装设计。需要指出的是,水彩画在我国包装设计中的应用还处于初级阶段,很多现有的包装设计虽然应用了水彩元素,却不能准确把握水彩的特殊技法和特殊肌理,设计效果无法达到预期。未来,将水彩与包装的深度融合还有很长的一段路要走。

3.3 水彩画在工业设计中的应用

与服装设计一样,工业设计效果的好坏很大程度上取决于设计效果图的优劣。这一方面需要设计师具备很好的绘画基础功,对设计的细节进行良好的表达,另一方面还要选择恰当的表现形式。水彩画在这一点上有着得天独厚的优势,其易干的色彩、丰富的层次有着宽广的表现领域,同时还能与钢笔、铅笔、麦克笔等联合应用,最大限度地满足设计效果图的多样化需求,将设计师的设计构思化为可视形态,让人一目了然^[10]。一般情况下,设计师在进行效果图的绘制时会根据物体的材质选择一些特殊的水彩画技法或者借助辅助材料来实现,但无论哪种方式都需要利用水的相溶性与抗溶性实现色彩鲜艳、肌理丰富的效果。此外,水彩画相互融合的水色、省略得当的虚实、较易控制的节奏,配合不同的纸张能够产生更多意想不到的效果和趣味。设计师应在日常的设计过程中不断强化专业知识,提升设计表现能力,最大限度地提升工业设计效果图的展示效果。

4 结语

水彩作为一种艺术形式,本身并不具有时尚性,只是随着时代的进步,水彩画不断吸收一切有益的观念,引进新的技法,逐渐扩大了表现功能,拓宽了应用领域,不仅借助具象、意象、抽象等多种方法表现情感世界,更在哲学和美学思想上注入了民族的魂魄,最终凭借强烈的现代气息和浓郁的中国气魄得到了大众的一致喜爱。在现代艺术设计中,无论建筑设计、园林设计还是包装设计、动漫设计,只要有能够和谐共存的契合点,就可以将水彩画的表现形式应用其中,进一步扩大水彩画在现代艺术设计中的应用空

间,实现二者的共同进步与发展。

参考文献:

- [1] 刘永健. 水彩画表现形式在现代设计艺术中的作用[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版), 2009, 14(2): 107—108.
LIU Yong-jian. The Role of Water Color Painting in Modern Design Art[J]. Journal of Hunan University of Technology(Social Science Edition), 2009, 14(2): 107—108.
- [2] 蔡麟雪. 水彩画在服装设计中的运用[J]. 企业导报, 2010(12): 269—270.
CAI Lin-xue. Watercolor Painting in the Clothing Design by[J]. Business Herald, 2010(12): 269—270.
- [3] 谭忠乙. 中国水彩艺术语言形式发展浅析[J]. 美术学报, 2003(4): 42.
TAN Zhong-yi. The Development of Chinese Watercolor Art Language Form[J]. Chinese Journal of Arts and Science, 2003(4): 42.
- [4] 任雯. 水彩艺术在包装设计中的跨界应用[J]. 包装工程, 2013, 34(18): 5—8.
REN Wen. Watercolor Art in the Packaging Design of Cross-border Application of[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(18): 5—8.
- [5] 黄永成, 陈锦芳. 探索传统水彩画技法与应用设计的融合[J]. 美术界, 2014(6): 99.
HUANG Yong-cheng, CHEN Jin-fang. Study on the Integration of Traditional Watercolor Painting Techniques and Application Design[J]. Art Circle, 2014(6): 99.
- [6] 夏林峰. 水彩画技法在工业设计中的表现与应用[J]. 安徽文学月刊, 2011(3): 293.
XIA Lin-feng. Performance and Application of Water Color Painting Techniques in Industrial Design[J]. Anhui Literary Monthly, 2011(3): 293.
- [7] 赖家令. 工业设计中表现技法的运用和探究[D]. 重庆: 重庆大学, 2008.
LAI Jia-ling. Mild use of Industrial Design and Performance Techniques and Research[D]. Chongqing: Chongqing University, 2008.
- [8] 魏张燕. 水彩画在现代设计艺术中的表现与应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012.
WEI Zhang-yan. Study on the Performance and Application of Water Color Painting in Modern Design Art [D]. Changsha: Hunan Normal University, 2012.
- [9] 李宁. 当代艺术设计中水彩运用研究[J]. 艺术教育, 2010(3): 115.
LI Ning. Study on the Application of Watercolor in Contemporary Art Design[J]. Art Education, 2010(3): 115.
- [10] 胡柳. 设计元素在当代水彩画创作中的体现[J]. 艺术百家, 2011(1): 103—108.
HU Liu. Embodiment of Design Elements in Contemporary Watercolor Painting[J]. Hundred Schools in Art, 2011(1): 103—108.