

论中国水墨元素与现代招贴设计的协同融合

产婵, 赵克理

(扬州工业职业技术学院, 扬州 225127)

摘要: **目的** 通过使用协同融合法, 探索水墨元素在现代招贴设计中的应用途径。**方法** 分析协同融合法的特点和技术路线, 提出水墨元素“融”入招贴设计的两种创新思路, 即“物理融合”和“化学融合”的概念, 并通过相关案例论证两种思路在中国水墨元素与现代招贴设计融合中的作用。**结论** 水墨元素作为招贴设计的设计语言, 是对现代招贴设计的再创新。通过对《舌尖上的中国——花生酥》、《污水》系列、“自然的奇迹”、“太极水墨龙”、“亚运五色系列”几个案例的分析可以看出, 协同融合法适用于现代招贴设计, 以创意想法作为“溶”合的切入点, 再结合“物理融合”或“化学融合”的思路, 可以很好地将以水墨元素为代表的中国传统文化与现代招贴设计相互融合。

关键词: 水墨元素; 招贴设计; 协同融合; 创新

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)06-0271-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.06.053

Discussion on the Cooperative Integration of Chinese Ink and Wash Elements and Modern Poster Design

CHAN Chan, ZHAO Ke-li

(Yangzhou Polytechnic Institute, Yangzhou 225127, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application approaches of Chinese ink and wash elements in modern poster design by cooperative integration. It analyzes the characteristics and technical route of cooperative integration, and propose two innovative methods for integration of Chinese ink and wash elements into poster design, the concepts of "physical integration" and "chemical integration", meanwhile proving effects of the two ideas in integration of Chinese ink wash elements and modern poster design through relevant cases. As the designing language of poster design, ink and wash elements are re-innovation for modern poster design. Via analysis of the cases that "A Bite of China-Peanut Crisp" "Sewage" series, "Miracle of Nature", "Tai Chi Ink and Wash Dragon" and "The Asian Games Five Colors Series", it is showed that cooperative integration is suitable for modern poster design, using innovative ideas as breakthrough point, and combining thoughts that "physical integration" and "chemical integration" can integrate Chinese ink and wash which is an example of Chinese traditional cultures into modern poster design well.

KEY WORDS: ink and wash; poster design; cooperative integration; innovation

如今, 世界各国和地区之间的艺术交流日渐频繁, 作为艺术表现形式之一的招贴设计, 也是亮点纷呈, 呈多元化发展态势, 这当中各民族特色的艺术表达是承托这一趋势的重要因素。中华民族 5000 年传统文化悠久绵长, 在民族文化长期的积淀、传承中, 孕育了许多不同形式、类别的艺术, 形成了博大精深的中华艺术, 而在这中间, 水墨艺术可谓独树一帜,

为中华民族所独有。将其与现代设计进行有机融合, 已成为人们研究和关注的热门话题。

目前, 关于水墨元素或招贴设计的理论成果较多, 而水墨元素在招贴设计中传承运用的系统文献资料较少。美国学者米歇尔指出, 招贴设计除了能引起人们的关注和理解外, 它本身更是一种很美的语言, 折射了一个国家和民族的传统和社会文化^[1]。尼古

收稿日期: 2017-11-20

作者简介: 产婵 (1980—), 女, 安徽人, 硕士, 扬州工业职业技术学院讲师, 主要研究方向为艺术设计和工业设计。

拉·米尔佐夫从总体上探讨了视觉文化运用到平面设计中的重要性^[2]。国内学者钟家骥论述了中西方传统绘画语言的视觉成因、中国水墨画的逻辑定位和内涵界定、中国水墨画的语言特征和创作的有关问题^[3]。匡伟光提出了拓宽水墨艺术现代维度的观念,认为艺术的价值和生命力在于创造,艺术家就是要不断为大众创造新的审美品格^[4]。靳埭强通过大量剖析具有典型代表性的实际案例,全面、生动地阐述了水墨元素的设计原理和实践等重要问题,并就不同风格的设计以及不同设计的形式和法则进行了专门论述^[5]。另一位大师鲍兴达专门针对水墨元素运用到招贴设计进行了深入探讨,试图寻求传统文化与现代艺术之间的桥梁和纽带^[6]。以上大多数文献探索较分散,对水墨元素在现代招贴设计中的运用、承续情况缺乏系统的研究,仅流于表面形式。国内目前大多数的招贴设计作品或多或少存在缺陷,比如有的设计师盲目效仿西方的设计风格,导致具有本土民族特色的设计缺失;有的对我国传统文化元素深度挖掘不够,饱含民族特色的设计不太给力。基于以上分析,这里试图从具体的个案实例角度出发,深入分析中国水墨元素如何应用到现代招贴设计中,对水墨元素在现代应该起到怎样的作用进行了探讨,其目的在于为现代招贴更好地融入水墨元素提供新的途径,旨在继承传统文化和推动招贴设计的再发展问题上提供理论支撑。

1 协同融合法

学界认为,中国传统水墨艺术不仅是一种有形的

物质载体,而且是一种无形的精神载体,是两者的完美结合。这种观点是从学理层面提出来的^[7],但是从学科层面出发,从鼓励水墨元素融入现代招贴设计从而实现不断创新的角度出发,认为应该将其定位在水墨元素兼具形象可视性和精神的传承性上。本研究所采用的协同融合法是将多种融合算法通过不同形式的合作、竞争,然后反馈信息和调整参数,最终实现融合图像的最佳化,这一方法的基础是先根据物理或化学相关理论与艺术的关系得到多个融合图像,再结合现代艺术中的解构、同构等设计手段,将儒道禅等中华文化进行有效移植与嫁接。作为招贴设计的一种新设计思路,这一方法实现了传统水墨元素和现代招贴设计的有机融合,在文化全球化的环境下找到了一个合理的契合点。

同时,结合电脑设计软件,促使现代招贴设计更加方便快捷地融入了传统水墨元素。运用电脑软件能够将特色的传统文化和现代艺术实现无缝对接与融合,很好地起到了桥梁和纽带作用,并能带给现代艺术全新的审美感受。借助纸张材料(如宣纸、试笔纸、毛毡)和画笔工具(如毛笔、颜料、墨汁)绘制传统水墨图形,然后扫描到电脑中,根据招贴主题的需要,运用图像处理软件对水墨交融的细节进行恰当地处理,再辅以现代图形和文字,实现图像视觉效果上的层次分明和错落有致,最终制作出逼真的水墨元素,并使水墨元素、摄影图片和印刷文字都能完美揭示招贴设计作品的主题思想^[8]。协同融合法的技术路线见图1。

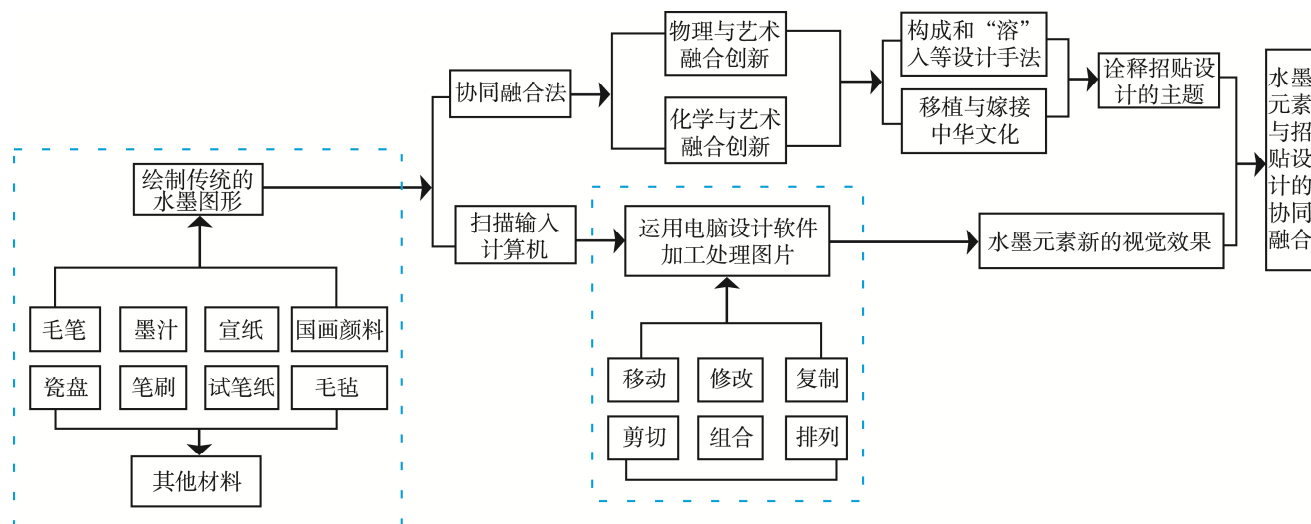


图1 协同融合法的技术路线

Fig.1 Technical route diagram of cooperative integration method

2 水墨元素融入招贴设计的创新思路

“融入”即“化入”，指看得到的物质，溶解而不分你我，如将食盐溶于水。那么，如何在现代招贴设计

中融入传统的水墨元素使之别具一格呢？一般来说有以下方式：创意思法决定水墨元素溶合招贴设计的切入点；物理与艺术融合中的设计创新；化学与艺术融合中的设计创新。

2.1 创意想法决定融合的切入点

传统水墨元素应用到现代招贴设计，应坚持深度挖掘与招贴设计密切相关的文化寓意要素来进行创意构思，可根据实际需要大量繁杂细腻的水墨元素采取手法、观念等方式简化形式，保留原来图形的意蕴，让水墨元素成为招贴设计的新启示点和创意点，确保传统水墨元素圆满地溶入现代招贴设计。可以说，没有好的创意想法，就不能很好地将水墨元素和现代招贴融合起来，就没有优秀的招贴设计作品，因为它能为传统水墨元素内在精神与外在特征寻求到合理的载体。

2.2 物理与艺术融合中的设计创新

物理和艺术各自有其专门的研究领域，各自从不同的途径、不同的角度、不同的方法帮助人类去认识世界和改造世界。然而，物理与艺术之间存在着交叉、渗透和融合，它们有相通之处，有内在的统一性。物理与艺术融合的设计创新是指根据传统文化寓意，结合经形式简化后的原创构思，在设计时从传统水墨元素中提取色

彩、意象元素、文字等要素，通过运用同构、结构等形式构成手段和现代招贴设计语言，并移植与嫁接儒道禅等中华文化，把水墨元素融入到现代招贴设计中，使现代招贴成为一种新的艺术形象^[9]。这一做法解构手段与其他方式不同，主要侧重水墨元素和现代招贴设计的差异，创作过程中将互不相干的各类元素组合在一起，有点类似家庭装饰中中西不同的风格混合搭配使用。例如中央电视台纪录片频道的《舌尖上的中国——花生酥》系列招贴设计见图 2，其创作手法主要是招贴设计的主题图形借助传统水墨韵迹来构造，招贴设计的外在表现形式给人感觉既新颖又深刻，作品设计的效果达到了“似与不似之间”的高级意境，让人觉得韵味无穷。再例如刘江平的《污水》系列见图 3，所示为深圳市第三届公益广告大赛获奖作品，《污水》系列招贴的当代解构是用水墨的喷溅、扩散视觉效果表现出青蛙、螃蟹、鱼 3 种动物的瞬间动态，形神兼备、活灵活现，表现形式独特新颖而深刻。由此可以看到：恰如其分地利用传统水墨元素的长处可以让招贴设计作品的主题更加突出、自然、新颖。



图 2 《舌尖上的中国——花生酥》系列招贴设计
Fig.2 "A Bite of China: Peanut Crisp" series poster design

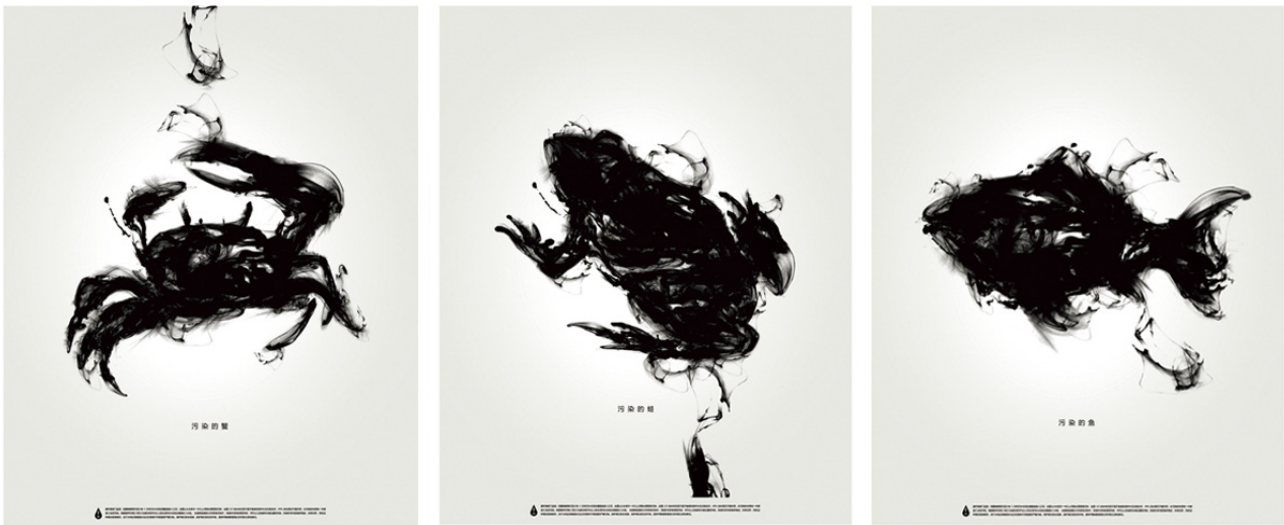


图 3 《污水》系列
Fig.3 "Sewage" series

2.3 化学与艺术融合中的设计创新

法国化学家贝赛罗说过：化学创造它所研究的对象，这一点与艺术十分相似。元素是万物自然界中基本的物质组成要素。在人文哲学领域所说的元素更显抽象，是意识领域的表现形式。化学方程式中就蕴涵着艺术的元素，尤其是对称。各种各样的化学方程式都必须遵守的原则就是守恒，它包括原子种类和数目的守恒，得失电子守恒等。就像在艺术作品中表现出来的前后照应、左右对称一样。例如，经典的希腊艺术流派都严格遵守欧几里德的几何学透视原理，讲究作品的整体效果，要求作品的各个部分之间都可以找到一定的联系，各个部分都是整体的有机组成部分。正如同化学方程式中的每个分子都是整个化学方程式的有机组成部分，是这样的每个部分才组成了千千万万的化学反应。这里就是试图运用化学的观点来分析、思考和有效解决传统水墨元素融入现代招贴设计的创新问题。通常所说的化学反应主要分为以下 4 类。

2.3.1 化合反应

即两种或两种以上元素或化合物合成一种新的物质，可表示为： $A+B=C$ 。韩国设计师 Cooky Yoon 创作的“自然的奇迹”招贴所使用的技巧就是运用汉字与水墨艺术肌理相通的原理，创作时在墨汁中加入特殊成分，借助水墨可以自由流动的特点，表现出招贴设计自然的美感，直接表现要表达的主题，《自然的奇迹》招贴设计见图 4（图片摘自“PADMAG 视觉杂志”网站）。



图 4 《自然的奇迹》
Fig.4 "Miracle of Nature"

2.3.2 分解反应

即一种化合物分解成两种以上的构成元素或小分子，可表示为 $A=B+C$ 。

例如宣传武当山的招贴设计《太极水墨龙》见图 5，设计师将水墨表现的香炉和酷似太极八卦的飘渺



图 5 《太极水墨龙》
Fig.5 "Tai Chi Ink and Wash Dragon"

炉烟生动地融入到象形的理念中，运用中国传统书画的手法、技巧，浑然天成地将武当山清秀静雅的风景、名胜古迹、秀丽山水、民俗风情等元素融入到招贴设计中，并辅以造型、空间转换等多元组合。整幅招贴作品表现力强，专属性、独特性突出，是集艺术、大气、时尚、文化于一身的大设计，给人的感觉既直观明了又寓意深刻，是展示武当山形象的佳作。由此可见：从不同的视角去分解审视和解读中国水墨元素，只要善于思考、分析，学会脑筋急转弯再转弯，就一定会有新的发现。

2.3.3 复分解反应

两个化合物交换元素或离子形成不同的化合物，可表示为 $AB+CD=AD+BC$ 。例如中国广州亚运会第二届海报征集十佳作品之《亚运五色系列》见图 6，所运用的方法就是复分解反应手法的妙用。今天，大多招贴设计师运用水墨元素融入招贴作品时，玫红、草绿、大红等鲜艳明亮的色彩受到普遍青睐，因为相对传统淡雅含蓄的墨色而言，这些色彩更能凸显招贴设计作品的主题，引起人们关注。亚运海报的设计师们独辟蹊径，在招贴设计中大量使用红、黄、绿、黑、蓝等彩墨，用鲜艳的色彩凸显亚运会举办城市人民热情好客，开放、兼容并蓄的心胸，并体现出亚运会举办地的风土特色，通过色彩对比，视觉冲击力非常抢眼。鲁道夫·阿恩海姆在《艺术视知觉》中提出：将鲜艳的色彩和奇特的形状运用于作品能充分发挥视觉效果，强化感官刺激，并能传递出丰富的设计表情，通过色彩和形状让各种物体和事件在作品中加以区分，从而让观众能迅速捕捉到有关这些物体和事件的有效信息^[10]。至于在具体使用色彩时，设计师们则要思考作品想要达到怎样的效果，坚持从实际需要出发，做到色彩的使用与招贴设计的类别相吻合，要依主题情境而定，不应不加分析、乱用一气^[11]。

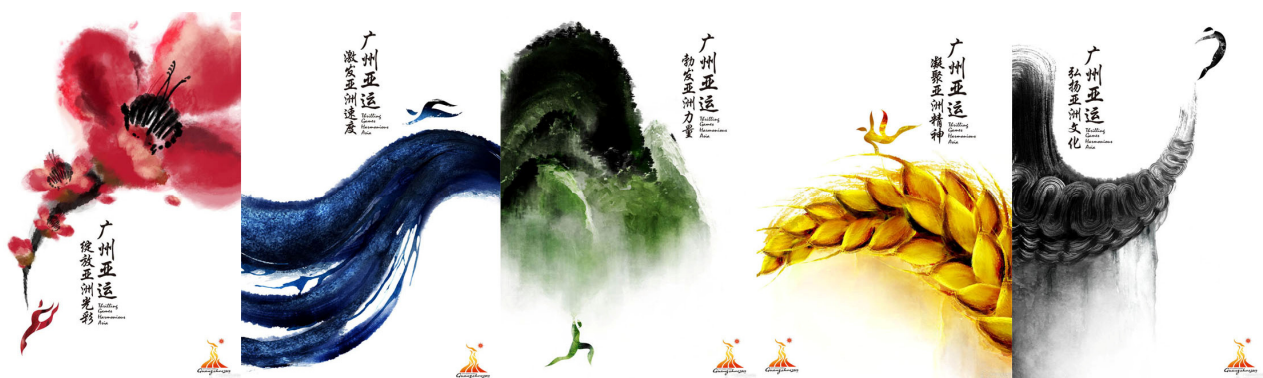


图6 《亚运五色系列》

Fig.6 "The Asian Games Five Colors Series"

3 结语

水墨元素作为招贴设计的设计语言,是对现代招贴设计的再创新。这里以传承中国传统文化为立足点,以中国水墨元素与招贴设计相融合为切入点,将小而具体的招贴作品作为研究对象,进而总结出水墨元素运用到招贴设计中的协同融合法^[12]。该方法所提出的创新思路是以创意想法作为融合的切入点,再结合物理或化学与艺术融合中的设计创新,这有利中国传统文化与现代设计相互融合。总之,通过运用水墨这种独特的艺术元素,对现代招贴设计进行大胆创新,已逐渐成为当代中国发展的主流,这些研究成果将为现代招贴设计传承运用传统水墨艺术提供一种新思路和新选择。

参考文献:

- [1] 刘丽. 著名平面设计师皮尔·门德尔[J]. 装饰, 2000(2): 49—52.
LIU Li. Famous Graphic Designer Pierre Mendell[J]. Zhuangshi, 2000(2): 49—52.
- [2] 尼古拉·米尔佐夫. 什么是视觉文化[M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2002.
NICHOLAS M. What is Visual Culture[M]. Tianjin: Tianjin Academy of Social Science Press, 2002.
- [3] 钟家骥. 水墨画新论[M]. 北京: 人民美术出版社, 2002.
ZHONG Jia-ji. New Theory of Ink and Wash Painting [M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2002.
- [4] 匡伟光. 拓展水墨艺术的现代维度[N]. 生活报, 2013-07-19(13).
KUANG Wei-guang. Expanding Modern Dimension of Ink Art[N]. Daily Life, 2013-07-19(13).
- [5] 靳埭强. 视觉传达设计实践[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2005.
JIN Dai-qiang. Practice of Visual Communication Design[M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2005.
- [6] 鲍兴达, 胡永涛, 杜雪梅. 水墨元素在招贴设计中的运用[J]. 艺术与设计, 2011(4): 44—46.
BAO Xing-da, HU Yong-tao, DU Xue-mei. Application of Ink and Wash Elements in Poster Design[J]. Art and Design, 2011(4): 44—46.
- [7] 成阳. 中国元素论[J]. 文艺争鸣, 2010(12): 61—64.
CHENG Yang. Discussion of Chinese Elements[J]. Literature Contend, 2010(12): 61—64.
- [8] 张晓芳. 论中国水墨元素在招贴设计中的运用[D]. 济南: 山东大学, 2012.
ZHANG Xiao-fang. Discussion of Application of Chinese Ink and Wash Elements in Poster Design[D]. Jinan: Shandong University, 2012.
- [9] 袁剑侠. 用现代设计演绎传统文化之方法探析[J]. 包装工程, 2013, 34(2): 99—100.
YUAN Jian-xia. On the Promotion of Traditional Culture by Way of Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(2): 99—100.
- [10] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
RUDOLF A. Art and Visual Perception[M]. Chengdu: Sichuan People Press, 1998.
- [11] 申冰. 基于波兰招贴设计成功原因探析研究[J]. 设计, 2016, 29(11): 134—135.
SHEN Bing. Research on the Reasons of Successful Poster Design in Poland[J]. Design, 2016, 29(11): 134—135.
- [12] 任杰. 探析形式美在招贴设计中的运用[J]. 设计, 2016, 29(17): 66—67.
REN Jie. Exploration of the Application of Form Beauty in Poster Design[J]. Design, 2016, 29(17): 66—67.