

中国水墨肌理语言与平面的融合赏析

罗亚军

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830000)

[摘要]随着时代的进步发展,人们审美与思想也不断在变化。水墨是我们国家传统的文化,也是可以作为传统文化的特有的语言。作为一种具有地方特色的文化视觉符号,水墨元素在平面设计上的运用得到很多设计大师的钟爱,并得到广大民众的喜爱和广泛赞誉,同时也是为平面设计提供了更多的表达形式。现如今,人们对平面设计的要求越来越高,不仅仅是现代电脑设计还想将水墨艺术运用于现有平面设计,传达出具有含有中国文化内容的设计。设计者就要充分掌握水墨与肌理的内涵,从而将东方文化审美展现出来。结合而设计,发掘水墨肌理的元素,把的印象义和后现代绘画与中国传统水艺术相结合,使得东方和的精神境界融会通。在现代平面设计中使用水墨元素的作品越来越多,风格独特,用法创新,思路新颖,能够很好地展现中国传统文化内涵和底蕴的作品有很多。通过对作品的分析,了解水墨艺有属于自己独特的审美体系,而且具有深刻的语言内涵。只有通过深入挖掘这些深层次的元素才能设计出出色并带有独特风格的本地平面设计。

[关键词]传统中国水墨;肌理;平面设计;古为今用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1889

水墨艺术的发展源于中国水墨画,水墨画有着悠久的历史,水墨语言代表着中国传统文化精髓。水墨绘画属于中国传统绘画的其中一支,始于唐代,兴于五代,盛于宋元,明清传承发展。何谓水墨画,水墨画就是以水和墨完成的画作,寇元勋在对中国水墨画进行注解时写道:“中国传统水墨画是特指以水为调和剂,以墨为主要原料,以毛笔为主要工具,以线条为主要造型手段,这便是从作画的材质出发,对中国传统水墨画做出的定义。而“墨”作为传统水墨画特有的材料之一,并不是只代表黑色,它与清水的不同配比能呈现出不同深浅的丰富层次,干墨、湿墨、浓墨、焦墨的变化运用都带来传统中国水墨艺术自身就具有肌理的不同格调和韵味。“郑板桥说过眼中之竹不同子胸中之竹,胸中之竹不同于手中之竹”。保持传统是对历史与文化的一种尊重与传承,平面设计中水墨艺术元素推陈出新的速度不是以人的意志为转移的,急功近利的思想是不可取的。通过水与墨的相互融合,留下深浅不一,随机触感的笔触墨迹。水墨肌理语言在设计上的体现是创新的具有本民族的传统文化内涵。

一、什么是水墨肌理

何谓肌理,在中国代的文献中就有述,唐代的杜甫《丽人行》说道:态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。这里的肌理指:肌肤,另一方面,肌理被用来指代指器物表面的纹理。从上面我们不难看出,肌理在中国的文字记载中历来就有其字面和潜在在字面中的意思。肌理不为艺术而左右,确是被后来的艺术所利用了。而在视觉艺术中,肌理也是质地、形式相互统一的一体,是相互渗透,相互统一的不可分割的概念。中国水墨一种区别于西方水塑的一种艺术表现形式,是一种以追求墨色变化和艺术经验为主的一种黑白艺术表现的形式。中国水墨肌理呈现出一种中式的艺术品位,有别于西方的视觉艺术。同时,当代艺术有普遍回归的倾向,水墨也不例外。追溯历史,早先的艺术形式都是以朴素黑白表现的。而并非色彩艳丽的表现形式,可能这也更能表现出

中国古人文人的低调。黑白水墨是中国文化的组成部分。水墨也恰在其位,供人赏析,品其味,水墨可以祛除浮躁不安的心态使人们安静,专注。崇尚单纯,现在在这种快节奏的社会生活中,缺少的那份宁静这些是水墨能带给我们心理的丝丝抚慰和无尽的关照。

二、中国水墨肌理在平面设计中的运用

水墨是传统文化的精髓之一,历经千年,一直流传到现在,历史悠久,是祖辈们的智慧精华。作为中国传统文化的精髓之一,在其发展过程中具有丰富的民族文化内涵。在平面设计中,对传统元素的运用随处可见,中国现代平面设计应充分运用水墨元素展现出我们不同的文化精神,从而传达独具特色的文化。在水墨画发展的过程中,传承了传统水墨的艺术造型手法,其独特的视觉符号也被赋予了深刻的语言内涵,并且融入了儒家、道家和佛家的哲学思想水墨语言和平面设计有着良好的结合点,如今,水墨艺术与平面设计已被广泛地结合和运用,这既是水墨符号的延展和蜕变,也是水墨文化运用在当代设计中自身文化性和情趣性的优势体现。

三、水墨肌理语言与平面设计上的融合

中国现代平面设计领域中,设计大师靳埭强、陈幼坚先生,为水墨艺术与现代平面设计的表现风格相结故出了不朽的贡献,他们把东西方文化设计理念融入到自己的作品之中。他们的作品不仅仅是对于传统文化的继承,更是有自己的思考,如何将中国水墨肌理运用在平面设计上,这是创新的表达,是独具艺术魅力的情趣形式。中西合并的表达方式并不是简简单单的对中国元素和设计相结合,怎样表达出水墨肌理独具的东方韵味和画面的意境美,是值得不断探索和学习。

(一) 水墨肌理平面上的简练意象表现

“简”是中国的水墨艺术表现出的一种审美理想,多用较为凝练的笔法描绘事物,这个“简”不等同于简单,笔墨

是简单的，但是涵盖了丰富的含义，贵在以简胜繁，追求的是用最最少最精炼的元素表达出最多的涵义，并在表现作品内容时与内容其相适合的表现形式相结合。另外，水墨的深浅颜色的变化、会在纸上形成不同层次的视觉感受，笔墨明暗虚实富有节奏，画面抽象简洁却又丰富，这种变换的画面会使人在视觉上感到一种力量感，起到先声夺人的直观效果。靳埭强先生的作品《勇破成规》就在构图形式上借鉴了水墨艺术的特色，画面大量留白，整个画面静却不空，画面充满了气的流动画面中的虚实对比关系处理的恰到好处，半圆的形状也和主题相吻合同时也把水墨形成的肌理所表达的深浅不一的墨色展示出来，半圆的绘制是具有瞬时性的定格的是独一无二的，整体的塑造是即自然又生动的。画面中水墨和尺子，英文字体的虚实对比也形成了很好的结合点。1999年靳埭强为宁波海报展设计多以服饰与文化为主题的海报，通过一把有漆绘的竹尺与水墨元素来表现服饰与文化的密切关系。这个海报作品主题就是一个衣架的形状，主要是运用了水墨画技法中的焦墨枯笔的手法，营造出随机性的笔触感这种水墨肌理的自由随机性在平面设计中的体现是十分珍贵和具有吸引力的，这种随意性和独特性所体现出作品的神韵是不可复制的，也更易于设计师传递自己的思考想法。设计师就是用水墨的肌理效果与符号价值来体现海报作品文化特性的。人们通过水墨元素之间的虚实变化，简练意象营造物我合一的境界。观者在观看时也可以产生更多的体会和想法。音乐节所做的海报设计，没有复制其他音乐节海报的组成方式，而是独具创意的将简练的音乐元素和水墨肌理相结合，新鲜的表现方式让人耳目一新，画面中水墨肌理或喷溅或拖曳或点洒的水墨肌理自然的结合在了一起，整体多尔不乱，每一笔一点的出现都有其意义。隐约构成了吹奏萨克斯风和小号的乐手形象，整个画面生动、单纯，在众多相似的音乐节中独树一帜。

（二）水墨肌理平面上的笔法表现

水墨笔法的运用上来看，笔在画中是骨，笔立而骨生。笔除用之于书的用法之外，还有擦、拖、擢、渲、染、泼等等。每法有每法的用处，每法也有每法的效果，不可替代。水墨线条的变化能反应出情感的变化。而这种特点同样适合运用在平面设计上。如广州亚运会的图形设计，寥寥几笔生动地表现出了各个体育项目类型，笔法运用上的擦、拖、挑准确而简练的捕捉到了运动造型的特点，而笔法的不同亦给画面注入了情感，强调了对力量感、速度感以及张力的表现，此设计表达形式也十分符合现代审美的需要。

（三）水墨肌理平面上的几何表现

在传统的水墨画中，主流的图形都是取自于山、水、

人、物这些都是自然形，水墨肌理语言也是随机变化的，由此看来，几何化的图像似乎和水墨语言的诉求背道而驰，但正是因为这样，两者的设计结合才会产生反差的美感，既体现了出水墨的传统文化气息，又展现出现代设计的时尚感。袁由敏为中国国际海报双年展设计的海报同样体现了强烈的视觉感，作品由圆点这一几何图构成，借助水墨晕染的效果展现出纸张的质感，水墨图形氤氲出的墨迹肌理和数码圆形干净光洁的边缘产生了强烈的对比，产生强烈的视觉感受，现代与传统的交融很容易，让观众产生共鸣，非常具有趣味性。水墨肌理语言与现代数码技术结合既是挖掘了传统文化，又将新时代的审美融入作品中，带来新鲜多元的表达方式。

（四）水墨肌理语言在现代设计上的运用

张艺谋的《影》海报表现了中国水墨肌理的唯美。海报采用的是黑白色调，运用水墨肌理的表达方式，更能传达出一种光影感。视觉上给人很强烈的视觉体验，很符合影片的调性。淋漓尽致的传达出了“影”的真谛，也表达出一种古典诗意的浪漫和韵味。

设计师抽离出中国水墨语言的现代美学理念，结合国际流行趋势，借助服装的面料、造型、色彩、细节、形态等物质载体将其融合、交汇于一体，对着装者与观者造成一种强烈的肤觉、触觉与视觉上的冲击，营造空灵、飘渺的气韵、意境之美。

四、结语

中国传统水墨肌理艺术已成为当代艺术的全新探索模式。而在中国水墨肌理艺术不断创造与感悟的同时，设计师应将其与人的自身感受相结合，以实现琴瑟和谐的设计目标。中国传统水墨肌理艺术在平面设计领域中的有效运用，不仅对我国的艺术发展具有深远影响，还会给平面设计领域提供更为广阔的发展平台，促使其产生蓬勃的生机和活力。要想将水墨艺术运用于现有平面设计，设计者就要充分掌握水墨与肌理的内涵，从而将东方文化审美展现出来。要使传统的水墨语言融合于现代的表现方式就要让画面的形式要素遵循一定的美学规律，以当代的眼光，建构具有当代时代特征的视觉表达。

参考文献

- [1] 陈晨, 黄信初. 实验水墨的表现手法及其在平面设计中的运用[J]. 湖南包装, 2018(02).
- [2] 彭璐琼. 浅谈色彩肌理在平面视觉设计中的应用分析[J]. 大众文艺, 2019(01).
- [3] 秦媛媛. 中国水墨画元素在平面广告设计中的应用研究[J]. 艺术科技, 2019(05).