

希腊神话对平面设计与丝网印刷的应用研究

王瑞宁 刘秀伟

(北京印刷学院, 北京 102627)

[摘要]该文探索希腊神话对于平面设计的影响以及其元素在丝网印刷技术上的应用及二者的未来发展。文章依托笔者对于希腊神话的相关平面创作,运用数字技术完成设计初稿,再借由丝网印刷技术完成设计。两者相辅相成,都将在新时代焕发出新的活力。

[关键词]希腊神话;平面设计;丝网印刷;发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.1643

希腊神话是欧洲最早的文学形式,构建了一个神、人相互影响,相互作用的理想社会,其蕴含的希腊美学深刻影响了欧洲乃至世界的艺术与文学。在文艺复兴时期,古希腊神话的影响则更为明显。文学家、艺术家们致力于研究古典文献,对其进行了重新学习,以此为启发,创作了许多经典的佳作,譬如莎士比亚创作的悲剧《特洛伊罗斯与克瑞西达》与波提切利的《维纳斯的诞生》。从我国的上世纪八九十年到今天,国内对于希腊神话的研究热潮依旧在持续,其在学术界的依然是一位魅力不减的明星,但也仅仅只局限于此。知名度颇高的以希腊神话为背景的动漫《圣斗士星矢》也已经是29年前的作品了。

丝网印刷技术起源于中国且距今已有了两千多年的历史,因受到各种不同承载物的影响,所能呈现出的效果也各不相同,呈现出了多彩多样的艺术感与视觉效果。时至今日,它同样影响了当时以及当今人们的所见、所穿与所感。但是信息时代的来临,使人们足不出户,就可以了解到世界各地发生大大小小的各种事件,纸类媒体收到了前所未有的冲击,并渐渐的淡出了人们的视野。

古希腊神话与丝网印刷的璀璨遗产虽然在潜移默化中影响了我们的文明、社会的发展,但在信息潮与文化冲击的今天,他们的身影显然不是那么亮眼、闪耀,甚至埋进了这潮流之中。

正如文艺复兴时期的文学家艺术家对于古希腊神话的再发掘,此次设计研究也是想向大家再次展现希腊神话与丝网印刷的魅力,在新时代继续的创新。

一、古希腊神话与古希腊文明设计美学

古希腊神话是欧洲最早的文学形式,一开始是在民间人们口述相传,后经《荷马史诗》汇总,形成了一个具有完整世界观的神话世界,经历了历史长河的洗礼,经过不断地删减、补充,才得到了我们现在所看到了庞大的神话体系。古希腊神话的体系世界是繁杂和混乱的,初代的诸神便诞生于混沌之中。希腊神话故事的缘起于神的诞生,混乱始于神与神、人与人、神与人的纷争,终结于夜空中闪耀的群星,而这些引人入胜的故事,都充满了人文主义和浪漫主义的色彩。

古希腊文明的艺术成就是极高的,对于黄金分割的应用,人体构造的深入了解,曲线的柔美应用,直至今日我们都无法完全对其进行完美的复刻。但是我们可以从其璀璨的遗产中,一窥到当时艺术的辉煌。从希腊神殿的柯林斯、爱奥尼亚、多立克柱式到古希腊遗留下来的陶罐的纹样图案再到当时士兵、将领所使用的盔甲盾剑,艺术的成就渗透在了方方面面。可以说,古希腊神话与文明,为艺术创作、设计创作提供了极为充足的元素宝库。

二、丝网印刷工艺

丝网印刷这项技术有着悠久的历史,早在两千多年前,在古老的中国就发现了它的起源。在隋代,人们就有应用绢网所绷的框子进行印花,而后在唐朝,就出现了用这样的方式所制作的多彩华美的服饰,而后传入了西方。流入西方后,这项技术开始应用在印刷与服饰行业,在20世纪初,西方的艺术类大学和综合类大学艺术系开始出现了传授这项技术的课程。在之后的实践中,这项技术被人们不断地进行改进、完善,已经可以完成多种套版的印刷和复制多种画种的作品。现如今,丝网印刷技术已经成为一种更具效率、实用性强的视觉呈现方式。

上世纪八十年代,丝网印刷技术作为一种西方技术引入到我国,至今,在各行各业都有着较为广泛的应用,且在平面与传播行业尤为突出。丝网印刷作为一种印刷技艺,与设计艺术在无形中绑定在了一起。一方面,其在商业上有着广泛的应用价值,在招贴、服饰、包装上均有应用;另一方面,其与艺术有着紧密的结合,它在画面表现上拥有着独特的肌理及质感表现,在画面表现力的探索上,丝网印刷拥有着常规印刷所无法比拟的优势,正因如此,它也成为了艺术设计创作者与艺术设计形式之间相互沟通的一座桥梁。

三、创作与融合

古希腊文明拥有着极高的艺术成就,从其遗留至今的遗迹及物品,可以一窥当时的设计水平之高。古希腊人对人物及图案的绘制应用有着多样化的表现方式,在二维的平面上,通过不同人物不同图案的不断变化,就可以展现出那复杂而又庞大的希腊神话史诗。而这样璀璨的历史遗产无疑为创作提供了无穷尽的素材与灵感源泉。

丝网印刷在设计中的应用无疑是有着巨大优势的。设计者可以通过对承载物、颜料、力度、颜色等各种不同变量的把控,得到视觉效果截然不同的设计产物。从这种角度来看,丝网印刷对于设计者本身来讲是自由的,不受色彩与承载体的限制,设计者可以将其的创意做尽情的展现。

以古希腊神话为灵感基础,以丝网印刷为表现手段,二者的结合拥有着广阔的发展空间。古希腊神话的所展现出的古希腊文明的艺术美感将借由丝网印刷的形式在此焕发其魅力;而丝网印刷则会借由古希腊神话,在这个电子信息爆炸的时代中,将会再次展现其旺盛的生命力。

(一) 对古希腊神话的创作分析

古希腊神话的丰富艺术设计元素可借由丝网印刷的技艺得到再次的体现,那么这二者就得到了互相的成就。透过对古希腊神话故事阅读与理解我们不难看出,故事的起点源自诸神的诞生,带来混乱往往是神与神、人与人、神与人的纷争,而故事的终点则归于了夜空中闪烁的繁星。基于此,此次研究的实际出发点会划分为三个部分:神、人、星座。

由于古希腊神话体系繁杂,故事众多,许多故事有很多存

在直接或间接的关系，此次的研究创作的目的在于探索古希腊神话的艺术元素与丝网印刷技术的融合和二者的未来发展，故此次的重点将着眼于一些相对来说独立且画面表现力强的神话故事。

“神”部分：

普罗米修斯、宙斯与欧罗巴、法厄同、雅典娜和阿拉喀涅；

“人”部分：

赫拉克勒斯、俄耳甫斯、安德洛墨达、伊娥；

“星座”部分：

白羊座、天马座、巨爵座、蛇夫座。

(二) 对于创作实践的融合探索

此次的创作设计基于对现实元素的归纳总结。古希腊时期，二维平面的创作已经具有了极高的水准，古希腊的陶器上多绘制了多样的符号化的图案，上面的人物、动物与三角纹、波形纹、环形纹等各种曲线元素一起，以二方连续的形式有秩序的排列分布着，形成了颇具美感的画面，且同时期的装饰物，例如古希腊时期的士兵盔甲武器、建筑上的花纹装饰雕刻（古希腊柱式例如柯林斯、多立克、爱奥尼亚）均可作为创作提供灵感与实际的落脚点。

使用丝网印刷与古希腊神话结合的一大因素就是这项技艺独特的“触摸感”。丝网印刷表现图形的方式是将颜色漏印到纸张上，这样的上色方式，会使颜色具有一定的厚度，虽然肉眼察觉不到，但是用手触摸上去，可以感觉到画面上的颜料或者称之为图画是存在起伏厚度的。这样独特的肌理展现，使印制出来的古希腊神话故事，在观赏之余，在触摸起来，给人一种浅浮雕、与古希腊文明呼应之触感。

若单单仅对神话故事进行装饰性的描绘，则缺乏了故事的说明性，文字的加入是必不可少的。但对于文字来说，是需要承载方式的，而对于这种承载方式的要求便是需要将图画与文字很好的结合起来。在这个问题上最终通过对比选择了可以将图文互相呼应的一种书籍装帧方式：经折装。这种装帧方式与古希腊神话、丝网印刷技术一样，同样拥有着悠久且古老的历史，最早出现在佛教典籍的装帧之中，这种方式便利了当时的僧侣高频率翻阅经文，其既继承了前者卷轴式装帧对于内容展示的一体完整性，又兼具开合的灵活性。经折装很符合希腊神话古朴典雅的特点，其折页的版面可以以一图一文的形式让图画与文字做到很好的结合，也能让丝网印刷最大限度发挥自身的优势。

(三) 电子图稿的创作

通过上述对故事的了解与选取，将整体的创作分为了三个章节：神-人-星座，并将三个章节分别以三册经折装书籍来进行具体的融合体现。

在前期图画部分的设计过程中，从草案到成稿的设计是在电脑上进行绘制的，现如今的电子技术已经可以很成熟的辅助人们进行图稿的设计，这样的选择也是为了在创作过程中对于图案更好的修改、完善。

为了对三册进行统一的设计规划，在图案部分加以框状的花纹进行区分，花纹的设计以橡树果与其枝条为原型，在古希腊神话中，宙斯常常会在神圣的橡树下聆听人们的言语，这样的隐喻元素设计，会使得整体的设计更具古希腊的神韵。封面的设计与三个章节分别呼应，神章节的主体图案为初生的太阳，太阳从地平线上缓缓升起，逐渐散发出光芒，寓意着开始与新生；人章节的主体图案为古希腊时期的士兵头盔，头盔上的花纹印记代表着其功绩也寓意着混乱；星座章节的主体图案为太阳与月亮，日月交替，群星闪烁，寓意着故事来到了尾声。

封底的设计元素则来源于古希腊字母。Α α 为希腊字母表第一个字母，寓意着初始、开始，与封面的图案相呼应，代表着整个故事的开始；Η η 为希腊字母表的第七个字母，在信息论中，其为“熵”的缩写字母，它代表着一个系统里的混乱程度，以此寓意着这个章节故事的混乱；Ω ω 为希腊字母表的最后一个字母，代表着终结、结束，在此寓意着系列与故事的完结。（图1）

在设计颜色选取上，神章节对应的是雅典蓝，象征着希腊蔚蓝的天空与沉静的地中海海洋；人章节对应的是草绿，象征着广阔的草地，人类旺盛的生命力如同芳草一般；星座章节对应的是星空紫，象征着无垠的星空，这种颜色带给人们的感受是神秘和无限的遐想。

各章节的开始都会有序章进行引导。在图画部分的设计上，在贴合古希腊元素的同时也兼顾了对于故事本身的形象体现并且尽量让画面充实，这样会与文字部分形成一个对比，整体观感会松弛有度；在文字部分的设计中，避免出现全部文字的情况，适当的加入了图案的设计用以贴合整体章节的风格，但为了增强章节与章节之间的统一感，这样的图案没有进行大幅度的变化。

(四) 印刷与制作、分析

丝网印刷这一印刷技术对纸张、丝网质量、印刷力度、颜料的颜色与湿度在不同使用环境下有着不同需求。在纸张的选择上用版画专用纸和卡纸进行了试印对比，在最终结果上，

图 1

图 2

版画纸因含有部分棉质，在颜色的呈现上会有晕开的效果，但卡纸在相比之下印制出的内容更加清楚，尤其是在需要精密度的文字部分呈现的效果观感颇佳，故最后选择了卡纸作为印制纸张；丝网的质量是影响印刷质量的关键因素之一，在印制的过程中，为了保证在纸张上丝网印刷特有的肌理质感，所使用的为丝网目数为200-250目，丝网的目数越高，印制的精度越高，但同时也会丧失丝网印刷独特的颜料厚度质感；丝网的印刷原理是漏印，网版经过曝光、冲洗过后需要印制的图案会显露出来，而其余部分则会被感光胶遮盖住，颜料在网版上被刮板挤压，从而在纸张上形成图案，在挤压印制的过程度，力度的改变也会造成最终效果的不同，力度过大会造成颜料溢出指定范围，因此在这个过程中需要适当的且果断的力度；颜料的干湿程度也是影响最后印刷质量的关键，在印制的时间正值夏秋，空气中缺乏一定湿度，故在颜料中加入了一定程度的稀释剂对颜料进行了湿润化的处理（需根据所处环境进行变量的调节）在调和颜料时要比电子稿上的颜色进行了一定程度的变化。

经过多次的实践，笔者对所有已经印制好的纸张进行了折叠、黏合的制作，并进行了展开的测试，以保证其确实的可以达到很好的展示效果，完成了三册一系列的经折装丝网印制品。古希腊神话的元素借由丝网印刷技术再次活跃了起来。

（图2）

四、创新与展望

此次的研究一直致力于发现、寻求古希腊神话、丝网印刷技术与现代艺术设计之间的桥梁。通过对于传统的古希腊文明的艺术文明的调研借鉴，找出能够转化为现代设计语言的且能借鉴的与设计相关的元素，力求设计符合时代特征。在视觉展现效果上，发掘出更具内涵的呈现效果，能使人们感受到新的视觉感受。在追求不同的视觉表现外，同时也要考虑的整体的一系列感受，在不同的色彩表现下，还应体现其整体性，据此，再通过丝网印刷的方式体现出来。

设计的创新点在于，通过对古希腊神话的研究，以古希腊文明的美术设计元素为出发点，挖掘这些图案、故事背后的文化底蕴，通过传承至今的丝网印刷技术，以现代的平面设计思维，将古希腊文明的设计元素进行再设计再构成，使其既符合古希腊时期的时代特征，又符合当代人们对于美的需求，以现代设计的力量，使古希腊神话与丝网印刷技艺的魅力进行再次的绽放。

丝网印刷作为艺术设计的一种具体的实施手段，一直都是

设计者们内在精神的展示方式。如同画布是画家们的发挥天马星空想法的自由天地，丝网印刷同样为设计者们提供了一个自由度高、组合度高且能够自己掌控的空间，借此发挥自己无尽的创想。丝网印刷区别于近几年势头很强的CG数字插画，它独特的肌理质感一直都是它最强的优势，且它的操作方法简单易学，技术的可选承载物很多，从最常用的纸张到光滑的玻璃，它都可以得到很好的应用，直至今日，虽然电子媒介的传播成为主流趋势，但是丝网印刷技术依旧有着顽强的生命力和广阔的发展空间。

五、结语

我们经常能在游戏、插画、电影中看到希腊神话的身影，但是现代人对于它的了解更多是一个年代久远且体系复杂的概念。在这个时代，它需要一个新的形式载体，能让人们看到，感受到那穿越了千年的充满了人文主义与浪漫情调的美学魅力。对于希腊神话，不应局限于画作、雕塑和遗迹，而打破这一局限的，或许正是同样拥有着悠久历史的丝网印刷技术。丝网印刷技术有着极高的自由度，可以印制在任何材质上，作品的尺幅与色彩也可根据不同需求进行配置，这样的高自由性，为希腊神话的多样传播提供了更多样的途径，同时在这个信息潮的时代，也能让人们再次认识二者的结合还有着更多的可能性、魅力等待被发现。

参考文献

- [1]《希腊古典神话》[德]古斯塔夫·施瓦布 著，曹乃云 译
- [2]古希腊罗马文明中的美好生活建构：神话、科学与宗教，白虎 著，2020年12月第20卷第4期，东华大学学报（社会科学版）
- [3]浅谈希腊瓶画的分期和装饰，腾云 著，《大舞台》2010，（05）
- [4]丝网印刷在插画设计中的应用研究，张姝、章承 著，美术教育研究 2020，（21）
- [5]丝网版画的综合运用研究，崔静远 著，美术大观-艺术理论

作者简介：

王瑞宁（1999年3月-），男，回族，河北人，研究生在读，研究方向：艺术设计。

项目名称：设计学类专业教学指导委员会，项目编号：22150121056。