

传统书画元素在视觉传达设计中的应用研究

文 | 宋 扬

摘要：对于当代的视觉传达设计而言，中国传统书画艺术可谓是取之不尽用之不竭的宝藏。在当代的视觉传达设计中有效的融入传统书画元素能够让视觉传达设计更具灵活性和感染力，也能够更多的唤起人们心灵深处对于传统文化的认同和共鸣。本文笔者结合自身多年的实践研究经验，在本文中重点谈一谈传统书画元素在视觉传达设计中的具体应用。

关键词：传统书画元素；视觉传达设计；应用研究

正所谓“只有民族的才是世界的”，任何一项艺术创作只有在坚持本民族特点的基础之上才能够获得更多的认同和赞赏。视觉传达设计作为当下较为流行的一种艺术创作形式，其更应该充分的挖掘我国传统文化中的书画元素，加以合理的应用，让我过传统书画艺术在当代的视觉传达艺术之中重新绽放出夺目的光彩。

我国传统书画艺术包括吉祥图案、水墨、书法以及剪纸艺术等等，无论是在艺术的外在表现方面，还是在精神内涵方面都有着很深厚的文化底蕴作为基础，让观赏和品鉴者无时无刻不感受到历史的厚重和中华民族传统文化的精深和广博。视觉传达设计具有较强的目的性，强调的是传播的效果，是一种具有强大冲击力的艺术传播形式。而在当代的视觉传达设计中有效的融入中华传统书画元素必定能够让视觉传达的效果更为显著，在强烈的感官触动之下品位出更多的历史的厚重和文化的甘美。这样也会让我过的视觉传达设计更具民族特色，能够在世界舞台上占据着不容忽视的重要地位。

一、在视觉传达设计中体现传统书画艺术的含蓄之美

我国传统书画艺术强调的含蓄之美主要包括两个方面，其一是朴素之美，另一个就是意境之美。不论含蓄之美的任何一个方面都能够让视觉传达设计更富有内涵和优美的气息。朴素之美强调在构图和构思过程中简约而绝不简单，以精炼的色彩和线条来引发观赏品鉴者的强烈的视觉感受，看似不经意的描写和表达，实则寓意深刻而不繁荣拖沓。

而意境之美则更加强调引发观赏品鉴者思想上的共鸣，以强烈的视觉符号来让观赏品鉴者脑海之中产生一幅生动的画面，让人产生一种沉浸其中的感觉。这种触动心灵的视觉传达方式必然会有着无与伦比的强烈效果。例如著名的平面设计师靳埭强先生在他的大量作品之中都运用了我国传统书画艺术，包括水墨山水、书法以及印

章等等，这些传统书画元素的加入让靳埭强先生的作品兼具现代艺术的直白和强烈，又不失传统艺术的含蓄和高远，可谓是当代视觉传达设计当中稍有的上乘之作。

靳埭强先生更加强调来自于西方的视觉传达艺术与中国传统文化的完美结合，尤其是对于中华传统书画艺术的钟爱，在其《自在》这部作品中，传统书画的技法运用的可谓是炉火纯青，在强调现代技术的肌理处理效果的基础之上，巧妙的加以水墨榜字，让整部作品无处不体现出作者对于人生的感悟和对于艺术的超凡理解。

二、中国传统书画元素在视觉传达设计中的应用

实现视觉传达艺术的民族化是我国视觉传达设计领域的最终发展方向，只有有效的借鉴传统，才能够让中国的视觉传达设计走的更远、更广。在当代视觉传达设计中对于传统书画元素的应用要建立在设计者对于传统书画艺术的深刻理解和感悟的基础之上，否则生硬的罗列书画元素只能能够让视觉传达作品显得不伦不类，让观赏和品鉴者感到不知所云。

传统书画艺术中中国画占据着很重要的地位，国画主要以黑色的墨和白色的纸构成黑与白的艺术体系，水与墨的比例、摩擦力的强弱、宣纸吸水性的不同构成了国画层次鲜明和块面变化的全部奥秘。我国古代很多书画大师都在此方面有着很高的造诣，如王铎在书画的过程中喜欢用涨墨，强调的是酣畅淋漓的艺术效果，而虚谷则在作书时喜欢用焦墨，将浓遂枯，而董其昌则偏好于淡墨，追求的是古淡的高远意境和韵味，而吴昌硕作书则喜用糊墨，笔势奔腾、苍劲雄浑。

鉴于水墨的特性，许多视觉传达设计者有意的运用现代技术来重现不同水墨所达到的艺术效果，并且在传统书画艺术的基础之上更多的融入现代元素风格，让我国传统书画艺术在视觉设计领域达到了一个新的高度。例如沈浩鹏先生的作品“上海平面设计师专业委员会标志”，其在这部作品中运用了浓墨手法，追求浓墨在宣纸上自由渗散的效果，并以此为背景在其间点缀点明主题的美术字，自由挥洒的墨迹与严谨的美术字形成了强烈的视觉对比，让二者在相互映衬之中又相互包容，整部作品极具传统书画的悠远之美，又不是当代视觉传达艺术的简洁和直白，让所有观赏和品鉴者都能够从中品咂出强烈的民族韵味。该部作品也荣膺 1998 年的“北京国际商标标志双年奖”，是当代视觉传达设计有效融入传统书画元素的里程碑式的作品，也自此许多设

计者开始更加青睐在自己的作品之中更多的融入传统书画艺术，让自己的作品能够更具有传统文化的厚重和悠远。

传统书画元素在海报的设计当中同样也有着不俗的表现，当代许多优秀的视觉传达设计师都在自己的海报作品之中有效的融入了书画元素，不仅海报作品中传统书画的艺术魅力得以彰显，而且海报的艺术效果也得到了极大的增强。如靳埭强先生的海报作品就对此给予了十分完美的诠释，靳先生惯用气贯长虹的灵韵水墨，取其蛟龙出水、跃然纸上之势，又取其意守静笃和袅袅亭立之意。

三、结语

中国视觉传达设计的发展应该秉承“民族的才是世界的”宗旨，讲更多的传统书画元素融入到设计作品之中，既能够通过传统文化厚重的底蕴来增添作品创作的灵感，同时也让富有东方神秘色彩的中国传统书画艺术赋予作品以更多的灵性和韵味，让我国的视觉传达设计能够在深厚的文化积淀的带动之下达到一个崭新的高度。

(作者单位：吉首大学张家界学院)

本文为 2011 年吉首大学张家界学院院级科研项目。项目编号：zyyb201103

参考文献

- [1] 宗白华·美从何处寻 [M]，南京：江苏教育出版社，2005。
- [2] 丁馨育·论中国传统元素在视觉传达设计中的应用 [J]，文艺生活·文海艺苑，2014(10)：185。