

书法在现代平面艺术设计中的应用

邢传国

(广州工商学院, 广东 广州 510800)

摘要: 书法艺术是一种传统书写形式,在我国已经历经几千年的文化发展,是我国不可缺少的文化瑰宝,有着极强的文化底蕴。将传统抒发艺术和现代平面设计相融合,不仅能提升平面设计的内涵,还能深化艺术设计的效果,在设计中展现浓郁的民族特征,创造现代平面艺术设计的新局面。

关键词: 书法; 现代平面艺术设计; 实践应用

20世纪80年代以来,现代平面设计理念逐渐涌入我国,经过多年的演变发展,已经获得明显的进步,由于我国平面设计发展较晚,当前对作品创作的形式仍保留部分西方特色,个性化特征不明显,和国外发达国家设计水平相比,仍存在一定差距。因此,我国现代平面设计要想获得突破性进展,需要和外国设计领域平等对话,在设计中融入独具民族特色的元素,书法艺术是我国传统文化中的重要存在,将这一内容应用于现代平面设计,对我国平面设计倾向国家化趋势有推动作用。

一、书法艺术在审美方面的特性

我国传统艺术中,书法是其中最高形式,游离于绘画和哲学之间,相较于哲学,书法内容更加丰富,且展现形式更多元化;相较于绘画,书法展现形式更加优美,展现内容也变得抽象化。书法的组成是不同的图形,有较强的符号性,造型价值更高,更独具中国特色美韵。书法中包含多种字体样式,风格迥异,如篆书稳重端庄;隶书稳健深远;草书飘逸绵长;楷书方正坚毅;魏书朴素舒缓,不同类型的字体构造不同,在审美方面也存在差异性。

书法的魅力在于其线条,线条的浸染使这一内容变成艺术,在普通人眼中,书法是文字符号的一种体现形式,其组成是不同类型的线条,也会将其称之为“徒手线艺术”。线条的美感在于其节奏丰富,动态变化强烈,如长线条和短线条在平面的曲直变化,在密集和浓淡方面的更替,虚虚实实,展示出更具艺术气息的生命力。

书法更加注重内容和形式相统一,两者融合可以展示构思和情感,彰显书法艺术的持久魅力。书法艺术家在情感方面跌宕起伏,心理层面的变化都借助书法的造型和运笔展示,并在书法作品中保留,多样化的内容和展现形式相融合,创造出深远意境。也是书法艺术家自然流露的情感、艺术精神和气质,如王羲之的作品突出飘逸疏散;颜真卿的作品彰显刚正坚毅;欧阳询的作品肃穆庄严等等

二、书法艺术在平面设计中的作用

(一) 提高平面设计的艺术鉴赏能力

在传统墨宝的文化中,汉字可表现出自己的价值和内容,并表现出一定的文化含义,使中国书法作品可凝聚精、气、神。由于中国书法艺术作品具有着浓厚的文化象征意义,在平面设计的过程中,加入了中国书法艺术作品,就可以提升中国艺术方面的文化内涵,在平面设计中表达文化气息的精神,起到了宣传的效果,使产品设计达到了显著的视觉效果。也与文化、艺术、审美理念的设计因素密切相关,已成为决定设计能否被接受和是否能够广泛传播应用的主要因素,这也将设计理念提升至前所未有的重要位置。目前在设计领域人们迫切的渴望着中国文化特色元素,所以越来越关注于平面设计,在中国书法艺术作品中,由于文字不同,其意思也产生了一定的不同,并可以书法艺术作品给平面设计所

带来的启发。虽然现阶段许多的产品都使用了美术字,规范而简单,文艺优势也很明显,但是相比于中国的传统墨宝,文化艺术性不足,也没有相应的文化活力。采用了书法艺术把传统美术字的取而代之,并使汉字的文艺形式获得了多样化,使平面设计的艺术化提升,具有现代美感。

(二) 加强平面设计的民族特色

平面设计领域传统从西方传递至东方,标志着世界主流美学的发展大方向。在引进其美学传统时,必须要汲取精髓,并修正中国的不适宜之处。在平面设计时,假如仅仅单纯地追随西洋风尚,则将使国内的设计文化变得更加被动,尽管貌似做到了“国际化”,但是也无法让其设计在全球中获得自己的地位。民族的文化也是世界的,为了让平面设计实现本地化,并最终得到受众人群的普遍接受,必须在平面设计中融入国家与民族特色,以体现自己的文化传统和价值。在平面设计的过程中,要融入中华民族传统文化:在中国传统文化艺术作品中,书法作品是重要的核心环节,体现了中华民族传统文化的艺术特点,所以通过在平面设计时广泛地使用书法艺术,就可以将设计作品的艺术性进一步提升,体现民族特色。

三、传统书法艺术在现代平面设计中的应用现状

我国的现代设计艺术,是在半个世纪以前就发展起来的。艺术总是要创新的,而现代设计艺术就是中国几千年的传统设计面貌的创新延续,而我国书法艺术正是以它特有的美学形态、特有的美学意蕴,在中国现代平面设计艺术中,呈现出了它特有的魅力。

千百年来,中国书法艺术汇集了不可胜数的书法家的丰富审美精神与不懈探求,千淘万漉,前仆后继,构成了国际上独特的书法艺术体系。在现代产品设计中,设计者除汲取了国外的有效元素之外,也应充分考虑设计对象的社会人文因素,从而认识到其所创作的不仅是某一种物品,是一种艺术形式,也是一种新的文化艺术。并通过其民族的审美特点和风貌,将其应用于不同的产品设计过程之中,使产品更加具有与众不同的美学意义。在这一方面,中国设计者们不但重视对中华民族底蕴的挖掘与本土意识的建立,同时也将西方优秀的设计思想很好地融合在了我国的传统文化之中,已经触接到了中国设计的最深处,是一次情感的沟通,是一次精神的传递。

中国的文字艺术作品不同于其他文学艺术类型,它既不直接表达客观事物,不直接表达客体内容,更不直接表达主体意识,而只是采用了统一规范的艺术手法,在不违背传统语言形式的情况下构成了抽象出的艺术形象和构成对象。而墨宝则是由书法艺术家以美术的角度去完成美术过程的,因为它可以直接和间接地表达书法艺术家的美感意识和文化审美趣味,所以将文字艺术作品的美感意识和中国的传统思想、文化、美术精神融合在一起,从而构成了这一独特的美感意识和审美趣味。如汉文学家扬雄就

在他的《法言问神》中,给出了这样一条经典的说法:“书,心画也。”其中的“书”虽并非专指文字,但它已经阐明了关于我国文字哲学的基本命题——文字思维同书家文化情感之间的联系,以及文字的表现个性的特点等内容问题。文字美术虽然是单一的抽象美术,但它却是在人类日常生活中的可视美术,而且是借助书体来表现人类思维与表现思想感情的一门美术。行书因其在融入了中国古老的思想、文化、工艺、审美理想的内容之后而产生了强烈的思想、鲜活的意象,从而产生了震撼人心的审美魅力,实现了具象的符号文字之“法”与审美理想的“意”的高度和谐统一。

其实,中国原有文字也已经渗透到现代设计美学当中。在中国的胡氏宗祠“敬爱堂”当中高悬着一块巨幅的“孝”字古匾,相传是宋哲学家朱熹所书。汉字的前半部分,从右看似于一位躬身仰首作揖敬奉神的孝后生的艺术形象,但向左看,却活现一头尖嘴的小猴子,其中寓含“孝为人,不孝为畜生”之意而发人深省。这幅字为了发挥汉字形体特色,颇具匠心。

在美学上,艺术思想与其表现形式历来属于二个不同的艺术类型。“审美理想”是艺术家主观意念和情趣的表达,而形式,则注重客观的法度构成和技巧的表现。“审美理想”与“形式”都有着各自特殊的艺术内涵与表现方式,但同时,这两者又不是截然对立的。不论是“美学理念”或是“表现形式”,都是着眼于大体或主导因素而论的,是宏大的。但从微观来看,各个设计者的创造,又绝非清一色的。“法”“意”相兼,或“意”重“法”轻,或“法”重“意”轻,都是合乎天然的。鲁迅先生曾非常精确地总结了汉字的美学特点:“我国汉字有三美:意美以感心,一也;声美以感耳,二也;形美以感目,三也。”在建筑设计中,现代文字设计已逐渐成为平面设计中的主体组成元素。现代文字设计的结构形态一般都具有强烈的情感表达含义。

四、书法艺术在现代平面设计中的实践应用

(一) 书法艺术在标识上的实践运用

书法艺术是平面设计构成中的主要成分之一,是一个带有相对普遍性的信息传播媒介。现阶段,中国不少公司已经把现代“书艺”作为标识品牌的重要创作内容,创造了许多著名的标识艺术作品。比如中国在2008年奥运会上的标志,就以印章为创意核心,并采用篆书的文字构画起来,体现了中国传统的装饰艺术特色,既是对中国传统文化的体现,又是对体育文化的积极宣传。“京”的汉字向世界展现了北京市承办本次奥运会所具备的独特人文精神内涵。再如在由上海举办的世博会中,也在中国书法艺术字“世”的基石上设置会徽,构成了三人合抱的平面形状,代表着全球各地中的“你我他”,也体现了世博会联合、欢聚、交流、互相理解的主要精神内涵。二者在使用上有异曲同工之处,不仅是书法艺术在图案设计上的实际运用,更借助这一应用展示了本民族的古老工艺文化内容。

(二) 书法艺术在产品包装艺术设计中的具体使用

把中国传统的书法艺术正式运用于产品包装艺术设计上不但可以提高产品的民族文化内涵,还可以提升产品包装设计的诗性气韵,使产品包装设计更具有浓厚的中国传统古典人文建设色彩,也因此区别于其他的美术设计专业形式而富有个人魅力特色。将书法艺术运用于产品包装设计上主要在产品包装形式中扮演着重要的品牌形象,或担负着广告等文字传播任务。也因此,在许多茶叶的外包装上都会在绿色的茶图案上构建一种草书或行书的茶字体,飘逸潇洒,具有不错的文艺效果。再如在“喜之郎”牌子的包装设计中将“喜之郎”几个字用自然潇洒的小草书完成了造

型设计,给产品的目标受众人群传达出了一个自由、活泼、快乐的精神意识导向,因此受到了许多小朋友的青睐。

(三) 书法艺术在书籍装帧中的具体应用

书籍已成为了图像和文本等讯息传递的主要载体,是人类文明发展到了一定阶段后的必然产物。当原始社会人们为保存信息而开始在陶片、石头等上刻写文字之时,图书也就已经开始产生。图书的封面设计师书籍装帧中的主要部分,它最初的使用目的是为了对图书内容进行保存,不过随着人类文明的进一步发展,封面的功能与含义也被赋予了更多的内涵:美化图书内容和向受众群体传递图书的主要信息内容。而当图书作为一项重要产品展开销售后,人们最先看到的便是图书的封面装帧风格,而拥有很强视觉魅力的封面设计能够提升图书对用户的魅力,提升图书的竞争力。图书封面的装帧设计是一个比较典型的现代平面设计,以语言为主体展示信息,以其体现图书的人文含义。

(四) 书法艺术在标语牌广告设计中的具体运用

标语牌作为广告宣传的主要表现形式之一,俗称为海报设计或大众招贴画,是目前人类社会使用最早和较为普遍的媒介表现形式。虽然由于信息科技的发达与提高,广告宣传活动的现代化发展也呈现了多样化的趋势,表现形式新颖,受众范围广大,但是标语牌广告还是以其自身的个性发展优势,在现代社会的广告宣传活动中仍然维持了经久不衰的势头。但是,由于信息化社会的建立和国际市场竞争的日趋激烈,在世界多元文明的发展建设背景下,标语牌广告的发展趋势也遭遇着对国外设计思维与理念的巨大冲击。所以,中国标语牌广告设计水平要想实现阶段性的提高,就必须在汲取海外先进文化经验的同时,进一步发展中国文化的性格特点,把中国传统文化建筑中最具有时代性的东西融合在版面设计当中,以突出招贴广告设计的民族特色。

当今社会,我国招贴广告的设计方式上开始出现了很大的改变,表现手法开始具备多元化的设计特点,在设计上逐步和我国的文化底蕴相互交融,进行着富有自己特色的设计理念创造。现阶段,中国标语牌广告设计将中国书法作品的应用中的产品已经比较多,受到招贴宣传工作者和社会消费者的欢迎。

五、结束语

综上所述,针对不同审美特性的统一化,需要艺术独立和传统文化的共通,因此直接决定艺术在应用技巧的难度和对艺术掌握的熟练度,同时,有利于对我国传统文化和民族审美的理解、把握,也是设计专业学生必备的专业素养。随着经济社会的日益发达,现代人的审美观念的日益变化,美学要求也越来越多样化,书法艺术和平面设计朝着多元化趋势发展。

参考文献:

- [1] 张恒.传统书法与篆刻艺术在平面设计中的应用研究[J].艺术科技, 2019, 32(18): 2.
- [2] 赵蓉.书法艺术在现代平面设计中的应用[J].文存阅刊, 2019(3): 132.
- [3] 林灿, 宋军.书法艺术语言在现代设计中的应用——以平面设计为例[J].艺术品鉴, 2019(12): 2.
- [4] 李文文, 李纳璽.中国传统文化在平面设计中的应用[J].美术教育研究, 2019(3): 2.
- [5] 旷翥予, 黄信初.水墨元素在包装设计中的应用探析[J].湖南造纸, 2022.
- [6] 王凯宏.设计理念与文化自信[J].艺术评论, 2019(08).