

基于书法在现代艺术设计中的融入策略分析

邢传国

(广州工商学院, 广东 广州 510800)

摘要: 在中华民族长达五千年的历史长河当中, 有很多宝贵的传统文化流传下来, 其中书法便是最具代表性的传统文化艺术之一。汉字是诞生于中华大地上的智慧结晶, 传统书法从汉字被书写时便开始了。随着文字的不断成熟, 传统书法也得到了长足的发展, 无论是技巧还是类别都得到丰富, 甚至由此还衍生出了一套独特的文化系统。对于现代艺术设计而言, 在设计时难免会遇到一些关于字体的设计, 若是在这些字体设计或者是画面设计时融入传统书法元素, 不仅能够令艺术设计作品焕然一新, 还能够起到弘扬和继承传统文化的作用。现代艺术的包容性很强, 书法受众面也较为广, 故而可以让两者实现有机结合, 形成相辅相成的关系。在具体的运用当中, 可以从多个方面入手进行有效融入, 建设出专属于我国的现代艺术设计体系, 进一步推动我国现代艺术设计的可持续发展。

关键词: 书法; 现代艺术设计; 传统文化; 融入策略

近年来, 随着国内社会环境的不断进步, 我国现代艺术领域也得到了空前的发展, 渐渐开始从小众文化渗透入普罗大众的生活当中。由于现代艺术的起源是在国外, 一些设计软件也是由国外研发, 所以导致我国部分艺术设计偏向于西化, 被西方设计思想限制了拓展空间。因此, 中国的现代艺术应当将自身的“根”扎在民族土壤当中, 广大设计师应当从我们中华优秀传统文化当中汲取养分, 赋予现代艺术设计独特民族风格和时代特色。其中, 书法作为辨识度极高的传统艺术形式, 其文化底蕴深厚, 表现手法丰富, 艺术价值极高, 与现代艺术有着异曲同工之妙。设计师在进行艺术设计时, 可以将书法元素融入在作品当中, 为作品创造出具备文化特色的属性, 使传统文化得到创新与发展。

一、书法艺术的简介

(一) 传统书法概述

书法艺术延续至今, 历经了数千年的历史, 散发着古老的东方神秘韵味。追溯书法历史, 从殷商时期的甲骨文、金文到东汉、魏、晋时期行书、楷书以及行书基本定型, 书法在悠久的历史岁月当中, 形成了独具特色的艺术美感, 拥有着极高的历史价值, 起到了传承与思想交流的作用。从艺术性而言, 书法借助书写形式的特点, 通过字体的结构、书写的布局以及掌握用笔技巧、用墨技巧等表达出作者心灵深处的思想。传统书法是中华文化中的璀璨明珠, 从某种意义上而言, 书法已成为东方文化的典型代表, 在国际上具有较为深远的影响力。书法也是继承和弘扬传统文化的重要媒介, 经过发展, 书法所代表的意义已经不再仅仅局限于对内容的简单书写, 而是具备了抽象的语言表达、思想表达以及拥有了审美功能。书法能够借助笔锋的墨迹勾勒以及书写技巧, 将作者心中的“意”宣泄而出, 营造出多层次的审美意境, 通过或笔走龙蛇, 或俊逸洒脱, 或快意洒脱, 或庄严肃穆等“气质”, 表达出超越汉字本身的内容。

(二) 传统书法的审美特征

从艺术性的角度看待传统书法, 其构成运用了多种图形元素, 具备显著的符号性, 在造型方面独具造诣, 将多种艺术形式杂糅

在书写技巧当中, 形成一种似字非字、似画非画的东方之美, 韵味隽永。经过悠久的发展历史, 书法的字体种类十分丰富, 有内敛含蓄的篆书、飘逸随性的草书、动静结合的隶书、行云流水的行书、质朴方正的楷书等, 每种字体都是一个完整的书写系统, 且都各成一派, 具有深厚的文化底蕴。因为字体的书写技巧与整体结构的不同, 所以也为书法带来了不同形式的美感。首先, 书法讲究天人合一, 追求内容和形式之间的协调统一, 书法家通过笔尖的勾勒, 利用多变的字体表达内心丰沛的情感, 营造出超越文字内容的意境。这种所谓的“意境”, 也是书法内涵与精神的重要体现。例如, 王羲之书法当中的洒脱灵动、柳公权书法中的内敛外拓等。其次, 书法具备线条美, 因此也被人称之为“徒手线艺术”。书法当中的笔划不循规蹈矩, 而是拥有灵动的变化性, 且下笔的轻重缓急都有深刻的讲究, 能够给予人鲜活生命力的感觉。

二、书法融入现代艺术中的必要性

(一) 提升艺术表现力

书法所具有的艺术性极高, 不仅能够传递出语言内容, 还能够展现出独特的文化气韵, 艺术造诣高的书法家甚至能够在书法作品当中倾注自身的内涵、气度以及精神。将书法中的艺术元素融入在现代艺术当中, 能够提升现代艺术的文化内涵, 让现代艺术更具备民族特色, 创造出独属于中华民族的独有设计体系, 扩大国际影响力, 为世界展现出不一样的东方韵味, 让现代艺术更上一层楼。近年来, 在现代艺术领域当中, 以传统文化作为设计理念的作品越来越多, 广大设计师也越来越注重传统文化在现代艺术当中的融入。在书法当中, 不同的字体和书写方法有着不同的寓意, 因此在现代艺术的设计当中可以利用这一特点, 根据自身作品的特性, 主动挖掘与传统书法中的链接点, 为艺术设计增添灵感。此外, 在现代艺术当中, 对书法的应用大多数都是基于其字体, 这在艺术设计方面仍然属于表面功夫, 真正将书法融入在艺术设计当中, 是将书法元素进行拆解, 利用现代化思维对其重新塑造, 形成创新性的设计作品, 通过书法展现出作品的表达内容, 通过作品透露出书法的内涵。总之, 在现代艺术中融入书法元素, 不仅能够提升其艺术表现力, 还能够促进艺术的创新与发展。

(二) 开阔现代艺术创作空间

相较于书法艺术, 现代艺术设计是一个相对新潮的领域, 我国的现代艺术领域虽然经过了多年的发展, 拥有了一定的基础, 形成了体系, 但仍然不太成熟, 还仍然需要不断完善和探究, 同时因为国外的艺术发展过年, 相对而言较为先进, 很多设计思想及作品对国内现代艺术领域影响甚大, 这也导致了设计师在设计时会用西方成熟的作品进行参考, 秉承西方的设计理念, 甚至是引用西方的文化符号和标志进行作品的设计, 挤占了本土文化发展的空间, 最终让设计师的创作空间越来越狭小。而通过书法元素的引入, 能够为设计师们开辟出一条全新的设计之路, 拓宽其艺术设计空间, 让设计师重新思考设计与传统文化之间的关系, 在提升艺术设计能力的同时也深入探究传统文化精髓,

见两者合二为一,建设出具备中华民族特色的现代艺术设计体系,推动我国现代艺术设计领域的有序健康发展。

(三) 增强现代艺术民族特色

尽管现代艺术设计是源自于西方,无论是设计水平还是设计思维都受到了西方的极大影响,但是我们不能存粹采用“拿来主义”的思想,将对方精华的部分取之自用,将对方糟粕的部分果断舍弃,集百家之长,结合本身民族文化,创造出具有民族特色的现代艺术作品。若是在设计方面一直沿用西方的思维和理念,总是将西方的艺术设计当作我国艺术发展的方向和标杆,那么我国的现代艺术设计发展将会陷入被动,无法弥补中间断代的艺术设计发展历史所带来的影响。所以,我们一方面要迎合艺术设计国际化,一方面要将艺术设计民族化落在实处,因为“民族的就是世界的”,只有具备鲜明特色的民族艺术设计,才具备与其他国家交流的旺盛生命力,让人耳目一新,心灵震撼,充分彰显出我国民族文化的魅力。

三、书法融入现代艺术设计的策略

(一) 书法在平面设计“标志”中的应用

平面设计包括很多方面,其中标志(logo)的设计是该领域的重要组成部分。标志本身便是城市、地区、家族、企业等的代表性符号,其中代表的意义非凡,也是给人们印象最深的设计。在传统标志的设计当中,设计师总是喜欢用一些英文字母元素,让标志显现出一定的西方化样态,但随着传统文化越来越受重视,传统文化在标志设计当中也开始崭露头角,越来越多的标志设计应用了传统书法艺术元素,完成了标志设计的革新,形成了独特的设计风格。这种设计方式相较于传统设计方法更为新颖,也更贴近国人审美,并从一定程度上弘扬了民族文化,传承了文化精髓,对书法艺术的发展具有重要意义。传统书法应用于标志设计,其文化内涵和笔墨神韵是一般的标志设计无法超越的。标志与其他设计不同,它具有广泛的传播性,能够超越语言的界限传达出更深层次的内涵与思想,是交流信息的桥梁。书法不仅在国内出名,在国际上也有较强的影响力,已经成为中国的代表性符号。标志当中若对书法元素合理运用,将更会激起民众的民族自信感,将具有魅力的东方文化为全世界展示。

例如,《2008年北京冬奥会的标志》便是传统书法与标志设计的一次经典融合。冬奥会的标志主要是以书法的表现手法为主,通过艺术性的融合,使书法当中的笔墨感跃然纸上,将奥运五环以一种新颖的独具艺术性的方式展现了出来,还利用书法当中的意境美,使该标志形似五角星又形似中国结,整个标志又形似打太极的动作,向世界展示了中国古老的体育文化精神,通过一个小小的标志,利用书法层次丰富的展现意境,使人浮想联翩,以一个小小标志实现了对传统文化的一次深刻表达,堪称书法与标志设计的完美融合。

(二) 书法在现代包装设计中的实际应用

随着艺术设计的不断进步,人们的审美水平也日益提升,很多商品包装在设计上为了更好地展现出品牌形象,树立鲜明的艺术特色,纷纷采用了书法艺术。对于传统书法在现代包装设计中的应用,主要由以下两种表现途径。第一,根据产品的特点进行设计。在现代包装设计当中,在融入书法元素时要考虑到商品的特性,要让设计出来的效果能够实现产品潜在价值的提升,塑造出独特的品牌形象。以江西名酒七宝山白酒系列的包装设计为例,设计人员为响应国家关于弘扬井冈山精神的号召,引入启功先生的书法字体对“七宝山”这一产品名称进行了设计处理,同时采

用了趋于整体化的配色,以此不仅实现了对产品品牌精神的有效传达,还提升了品牌价值,进而显著提升了产品的市场竞争力。同样,在传统食品包装上,也可以结合产品的特点,选择合适的字体传达出品牌的价值。例如,端午节的粽子、中秋节的月饼、正月十五的元宵等,可以采用相应的书法元素进行设计,而根据节日食品的特性,可以考虑选择使用更加庄重、质朴、更具文化品位的篆书,为产品赋予深厚的文化内涵,让人们从包装当中看到一份传统的厚重感,产生由内而外的信任感,赢得消费者的心理认同。二是依据消费者实际需求进行实际应用。不同消费群体在认知及需求上存在一定差异,因而在包装设计中应尽可能引入适宜的字体开展不同针对性的设计。比如,老年人性格沉稳、人生阅历丰富,为此,在一些老年产品包装设计中,可选用与老年消费者性格特征相符的隶书或颜体作为设计元素。

(三) 书法在现代室内设计中的实际应用

由于现代社会发展太快,导致“快餐式”文化盛行,人们的生活节奏也在无形中被加快,对于一些高科技的产品和设计早已司空见惯,尤其是一些没有文化内涵的设计元素,无法让人满足心灵上的需求。在这样的背景下,人们的精神家园需要精心打理,能够拥有专属于自身的一片静谧空间。如此,室内设计便被寄予了厚望。在室内设计当中合理融入书法元素,能够让人们浮躁的心安静下来,中国传统文化当中的智慧将会抚平人们的忙碌与焦虑,满足人们对于空间的大部分需求。首先,要通过书法元素体现出居住者的文化修养。可以借助书法当中的线条结构,表达出丰富的情感,营造出多元化的中国风氛围和意境。比如,王羲之的旷世之作《兰亭序》飘若鸿云,惊若游龙,让人叹服的同时,可显著提升室内空间的人文气氛,并展现主人的文化修养。其次,通过传统书法的应用,赋予室内空间以鲜活的生命力。在现代室内设计中,为营造出一个舒适、沁人心脾的室内环境,赋予其以鲜活的生命力,可通过对传统书法的有效应用,让其实现与其他室内装饰元素的有机融合,为室内空间增添光彩。比如,有高校在其图书馆阅览室设计中,通过将传统书法与古朴的腾翼、半通透的屏风进行有效融合,进而营造出“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的文化氛围,形成了静谧、博学的人文气息。

综上所述,在经济发达的当前,书法与现代艺术设计的结合也越来越广泛,越来越密切。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。

这一方面体现了书法的价值与魅力,另一方面也暴露出中国的艺术设计还有很长的路要走。作为新时期的设计师,必须着眼于当下,将书法等优秀的传统文化融入艺术设计中去,创造出具有中国民族特色的艺术设计作品,进一步增强作品的文化内涵、生命力和艺术感。

参考文献:

- [1] 迟哲. 在现代艺术设计中融入中国传统元素的思考[J]. 天工, 2022(06): 30-32.
- [2] 周文静. 中国传统文化元素在现代艺术设计中的应用分析[J]. 中国包装工业, 2014(20): 38+40.
- [3] 尹贝贝. 浅析传统汉字书法在现代艺术设计中的应用[J]. 决策探索(下半月), 2014(06): 77.
- [4] 王凯宏. 设计理念与文化自信[J]. 艺术评论, 2019(08).