

传统绘画“白描”在环境设计中的应用研究

赵日京 覃国明 贾丹丹 孙天帅 王洪让

桂林理工大学 广西桂林 541000

摘要: 传统绘画“白描”是我国最原始的绘画手法之一,是中国美学和文化艺术的重要组成部分。对于环境设计来说,“白描”文化是重要的设计创作和灵感来源之一。传统绘画“白描”与环境设计相融合是时代发展的重要因素,也是中国环境设计在创新模式的发展方向。传统绘画“白描”与现代环境设计相结合,有利促进中国环境设计的发展,形成有中国文化特色的环境设计新理念,也有利于传统绘画“白描”的弘扬与发展。

关键词: 环境设计; 传统文化; 白描; 环境

进入二十一世纪,我国在科技、文化艺术等领域取得重大进步,设计领域日新月异。人民开始过上美好生活,对物质的需求随之提高,在这一趋势的推动下,我国设计行业逐渐发展起来,设计队伍规范化,设计产业标准化、设计观念先进化、艺术水准全球化等突出表现。社会在向前发展,传统的设计观念必将无法满足人们的心理和生理需求,设计师需要不断找到新的设计思路。近年来我国出现国学热浪潮,传统文化元素融入设计创作中随处可见,这些带有中国文化特色的设计创作深受国人青睐。这些创作的出现,在向人们展示新视觉的同时,也开创出一个弘扬民族传统文化的新模式,也形成了具有中国文化特色的设计创新思路。传统绘画“白描”是中国民族优秀绘画艺术的体现,白描手法在环境设计中应用,将形成以环境设计为载体,弘扬和发展白描文化的新模式,也为现代环境设计创作增添新活力。

一、环境设计的内涵

“环境”是指人们生存和活动周围的空间以及有关事物,包括室内、室外空间,又分有自然环境和社会环境,环境设计是指为满足人类活动的心理及生理需求而对周围空间和事物进行的改造设计,将科技与美观结合为一体,是为了满足新时代下人们对高品质生活的心理和生理需求而形成的设计学科,是人居环境改造的一种形式。环境设计包含的范围广泛,包括城市规划、建筑设计、公共空间艺术、室内空间装饰、风景园林设计等。环境设计的目标是利用科学技术结合美学文化创造出人类活动所需的物质空间,并使人与自然和谐相处。

二、中国环境设计发展面临的问题

中国的现代环境设计起步较晚,但纵观中国历史,古人在建筑和园林景观等方面都有巨大的成就,在古代

都城规划中,通常采用以主宫殿为中心轴线向外扩张的一种空间艺术,可以说古代中国有一套中国特色环境设计路线。然而近代战争的洗礼使我们站在新的起点上。如今我们生活水平越来越好,人们生活空间环境也得到很大的改善,但是中国环境设计仍存在不少问题,一方面受到传统观念的影响,认为房屋就是房屋,可以住就行,不注重直观形象,而是注重人的位置顺序安排,导致在创作美观方面一直难以突破;另一方面是西方文化的入侵,一些作品抛掉中国传统建筑文化思路,盲目抄袭西方设计路线,导致自己的设计出现问题,而最终直接影响了国人的生活习惯和审美标准。如此看来,中国传统文化元素融入环境改造是现代中国环境设计的未来发展路径。

三、传统绘画“白描”的探索

1. 白描的概述

白描也称为线描,是中国最早的绘画形式之一,是国画一门基本技法和工笔基础。白描主要是以线的形式直接表现事物,根据线条不同变化表现出事物纹理具体特征,造型不着色,或以淡墨渲染,有些手法类似于西方的水墨素描,是国画造型的基础。

2. 白描的发展历史

以线为主的绘画最早出现在石器时代的岩画和陶瓷装饰上,线的构造要比白描出现得早,就目前出土的文物中我们了解到真正意义上的第一幅白描作品,为战国时期的帛画《龙凤人物画》,这幅画面线条流畅,表现的人物面容清晰、神情自然。到魏晋南北朝时期,绘画的主流基本逐渐以人物活动为主。西晋著名画家卫协,其白描作品中用线细如蛛网,而画面又不显得乏穷尽笔力,把白描绘画表现得入神入化,也让我们感受到白描独特的语言表达魅力。六朝时期,不仅在人物画中立下下一个里程碑,山水花鸟画也能够从此时的绘画中找

说明: 文章中所用图片均来源于互联网。

到脉络,同时也开始在白描设色渲染上找到了方向。而唐朝的绘画艺术,则是承袭了五代六朝时期的绘画艺术成果,唐朝中期的吴道子是中国古代唯一被冠名“画圣”的画家,被历代民间画家尊为画艺祖师,其作品设色较浅,有时完全采用白描的方法,其白描画面不使用任何敷色,却拥有不凡的渲染效果。吴道子通过对线条粗细、方圆、转折、顿挫、收纵等处理方法,将人物活动通过衣饰的变化而展现得淋漓尽致,其作品可谓是白描技法巅峰的代表,他的绘画风格也为后人争相效仿,影响深远。

历史的演变使白描在中国绘画艺术中占据重要位置,从古至今,白描绘画涌现出多种不同的流派,每一种流派都有独特的用线风格和表现技法,使得线条出现了多种多样的表现方法,后人根据这些线条的力度、节奏、形态、气势等特点,归纳出十八种不同线条的使用技法,称之为“白描十八描”。

3.白描与艺术设计的关联性

白描在设计领域中的应用早在几千年前的仰韶文化及马家窑文化中就已经形成,马家窑彩陶的文饰结合了白描魅力的应用,在陶身勾勒精美绝伦的文饰图案,让后人感受到当代先民先进的思想及社会文明程度。唐朝时期,白描结合家具设计的应用,创作出很多著名的家具,目前被收藏于日本正仓院的唐朝时期的《鸟毛立女屏风》最为经典,其屏风画引人注目,六张屏风上分别画有不同姿势的美女与树,前三扇为仕女站姿站立在树下,后三扇仕女坐在树下石上,姿态各异,蛾眉细目,体态丰腴,画面人物栩栩如生,使屏风拥有了精美的装饰效果。

四、“白描”在环境设计中发展现状

全球化的发展加快了世界文化的交流,使得传统文化的传播范围和速度得到进一步提升,也为传统文化的应用提供了很多平台。然而人们对美好事物的追求使得艺术设计向着大众需求发展,很多作品在出现时虽得到人们的喜欢,但它们的出现并不高雅,更缺乏文化内涵,随着人们审美的改变它们将逐渐被市场淘汰。受西方文化的影响,国人的审美观点越来越偏向西方,对民族文化的认知逐渐减弱,给中华民族传统美学文化埋下隐患。近年来国家加大投入为民族传统文化的保护提供了坚实的基础,同时大力鼓励民族文化产业的发展,但是很多民族优秀文化因为前期没有及时得到保护与传承,导致现在保护起来更加困难。

在国家宣扬文化自信的主导下,各地方各民族开始对民族传统文化的传承与发展越来越重视,出现了很多

保护和发展传统文化的新模式。而以环境设计为载体推广民族文化也是当下一一种创新模式,社会的发展离不开艺术设计,而民族文化元素作为中华美学的重要部分,也不断出现在设计创作中,收到大众的喜爱。近年来,“国学热”带动了传统文化的复兴,很多设计领域都尝试将传统文化元素融入到设计创作当中,传统文化与现代设计想融合,创作出了许多既富有文化内涵、又符合现代设计理念的经典作品。“白描”作为民族传统绘画技法,其以线条为主的绘画技法和特征深受国人的热爱,而环境艺术设计作为对人类居住环境的设计,早已融入人们的日常生活中,能在现代环境艺术设计中添加白描元素,将为人们的生活环境添加精美的装饰效果,提高生活环境的文化氛围,让人居环境焕发出新的活力。

五、白描在环境艺术设计中的应用分析

进入21世纪,人类对生活动空间环境越来越重视,环境设计也因此逐渐为世人所知,欧式、美式、现代等各式各样的设计风格在人们生活中层出不穷,客户可以通过自己的需求,选择自己的喜好对设计师提出要求,从而得到自己舒适的空间环境。而对于设计师来说,除了满足客户的需求外,对自己设计作品进行创新也很重要,提高自己的设计水平,才能给顾客提供更多选择的方案。

1.白描在环境设计创作初稿中的应用

对于环境设计的创作,虽说如今计算机技术发达,计算机绘图、3D模型制作、数字展示平台等技术对环境设计的创作起到如虎添翼的作用,但是对于设计师而言,这些技术仅限于在设计创作的中后期阶段使用,而设计创作的初步阶段仍然离不开传统的手绘表达,设计师的设计灵感往往突如其来,在灵感形成的瞬间需要设计师通过手绘方式表现出来,通过灵感的堆积组合逐步形成完整的环境设计创作。“白描”作为中华民族传统的绘画形式,其表现手法与技法都具有独特的语言魅力,就白描的绘画技法在环境设计初稿手绘的应用而言,白描绘画具有简洁明了、大方直观等特点,同时又不缺乏画面的层次感。在我国的国宝级作品《清明上河图》中,其以线为基础的形式对人物、建筑物、田园景观等物体深入刻画,通过线的松紧、长短、转折等关系将建筑物以及景观等物体描绘得淋漓尽致。想要在较短的时间内对设计灵感进行绘画表现,需要设计师对白描手法的表达原理及线条规律进行深入研究,这对于环境设计初稿的手绘具有化繁为简的作用,又能将想要表达的效果表现出来。熟练掌握白描的绘画技法及其线条特征,对于环境设计工作者而言不仅能有效的提高设计创作的手绘效

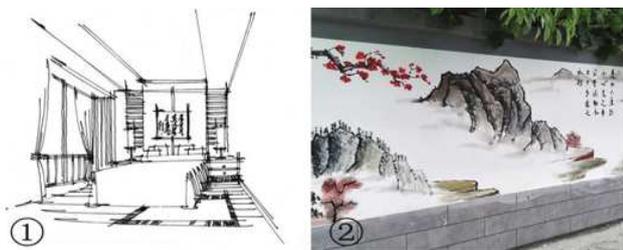
果图，也能更加深入了解白描的文化内涵。

2. 白描对环境的装饰效果研究

而早在几千年前，古人就已经开始将白描绘画应用到环境设计中，主要表现在壁画和建筑物中绘制的吉祥图案，以加强环境的美观度。

秦汉时期，人们开始迷信人死后灵魂还留在世间永生，因此一些高官富贵之家出现厚葬的习俗，除了将各种贵重物品作陪葬用外，还在墓室内进行壁画的绘制，壁画内容丰富多彩，多以表现墓室主人在世间的生活习惯、日常活动等为主要内容，以表达对墓主人思念情怀，而这种形式也对墓室环境形成了一种装饰效果，使得墓室更为精美。

如今在室内环境设计中，对室内合理的应用白描进行墙绘，且在装修过程中可融入白描元素对原产品进行点缀，与墙绘映衬，不仅得到了富有文化内涵的环境设计作品，形成具有白描文化特色的设计风格，更能表现出房间主人高贵素雅的品质。而墙绘的发展不仅仅是在室内中得到利用，在景观设计方面，以乡村墙绘为例，随着我国乡村振兴战略的推进，墙绘艺术开始在农村中广泛流行，但是在乡村墙绘的发展过程中，“千村一面”问题的出现反应出墙绘设计方案不足的缺点，一个好的墙绘项目，在于它的设计方案是否得当，将传统文化元素与乡村墙绘相结合，是乡村墙绘发展的必经之路，传统绘画白描对墙绘起到独特的装饰美化效果，让乡村的整体环境变得更有特色。

注：①设计手稿常用的白描手法。

②绘画对墙面的装饰效果。

3. 环境设计对白描元素的应用

传统绘画白描注重线与留白的结合，通常会以夸张的造型来突出想要表达的内容和重点，而黑白结合的效果更能提高作品的视觉冲击力，这些白描元素能为从事

设计行业的设计师带来很多灵感。在进行环境设计创作时，将白描的传统元素作为参考方向，结合现代建筑的结构空间、光影、造型等要素，通过分割、镂空、涂鸦等手法对建筑结构进行装饰改造，形成具有白描元素的环境设计创作，提高建筑物的文化内涵。例如，坐落于苏州市姑苏区的“绿都·姑苏雅集”建筑群，其在设计过程中注重结合国画的点线面透视关系、留白等特点，融入了大量的中国传统绘画元素。如今已建成的“绿都·姑苏雅集”，连绵的白墙上黛瓦错落，湖水映衬着绿化使环境充满了温暖闲适的气氛，建筑整体选色淡雅，构造清晰，墙与墙、墙与瓦之间线条转折明显，视觉冲击强，整体看起来仿佛就是一幅优美的中国画，有人拿它比作吴冠中的《江南小镇》。“绿都·姑苏雅集”是中国特色的现代环境设计的代表之一，蕴含丰富的传统绘画元素，是中国传统绘画元素融入环境设计理念的成果，在视觉与舒适方面均能满足人们对生存空间的心理和生理需求，更给予了使用者身临画中的感受。

六、结束语

中华民族文化五千年川流不息，已经成为当代中国珍贵的财富。白描作为中华民族传统绘画形式，是中国最早的绘画手法之一，代表着古中国的美学和绘画艺术水平。传统绘画“白描”与现代环境设计结合发展，是以环境设计为载体，促进传统绘画“白描”的发展，是如今我们对民族文化保护与传承的创新模式，也是中国环境设计发展趋势，向世界展示出具有中国文化特色的环境设计新理念。

参考文献：

- [1] 杨海燕，现代环境艺术设计中中国传统文化元素的应用研究[J].西部皮革,2021,43(19):88-89.
- [2] 徐冰，谈当代室内设计的发展趋向[J].山西建筑,2009,35(2):43-44.
- [3] 李欣洋，传统文化元素在现代艺术设计中的应用[J].山西建筑,2009,35(2):43-44.
- [4] 夏璞，中国传统文化与艺术设计的融合策略探究[J].参花(下),2021,(09):131-132.
- [5] 薛正，刘昱成，论中国传统绘画元素在环境设计中的应用[J].中国包装,2021,41(06):72-74.