

当代工笔画与视觉传达设计元素的融合

——以徐累作品为例

吕廷婷

南京信息工程大学艺术学院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年7月4日; 录用日期: 2023年9月6日; 发布日期: 2023年9月14日

摘要

随着多元化氛围日益浓厚, 学科内部研究趋于饱和的状况下, 固步自封的创作已经难行其道, 在中国传统艺术中也能探寻到想要积极吸纳融入现代文化的尝试。当代新工笔画是对中国传统艺术向现代文化转型的回应, 与视觉传达设计的追求殊途同归。不仅对中国的艺术创作者来说是一种不断更新与蜕变的状态, 更进一步说明中国的艺术也能顺应时代的脚步逐渐多元化, 使中国画艺术在当代乃至未来展现出一幅幅为人惊叹的崭新画卷。被誉为当代水墨在中国最具说服力的代言人——徐累, 从他的作品能感受到强烈的现代主义色彩, 体现了当代工笔画与设计元素的交融、视觉传达元素“共生”, 给我们带来耳目一新的视觉观感, 觉察其中澎湃感情意义的传达。本文主要以徐累作品为例, 探析转变后的当代工笔画与视觉传达设计的相融。

关键词

当代工笔画, 视觉传达设计, 创新, 融合

The Fusion of Contemporary Fine Brushwork and Visual Communication Design Elements

—Taking Xu Lei's Works as an Example

Tingting Lyu

College of Arts, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: Jul. 4th, 2023; accepted: Sep. 6th, 2023; published: Sep. 14th, 2023

Abstract

As the atmosphere of diversity grows stronger, and disciplinary research tends to saturate, the

文章引用: 吕廷婷. 当代工笔画与视觉传达设计元素的融合[J]. 设计, 2023, 8(3): 1592-1596.

DOI: 10.12677/design.2023.83192

stagnant and closed-minded approach to artistic creation is no longer viable. In traditional Chinese art, there have been attempts to actively absorb and integrate into modern culture. Contemporary New Gongbi painting is a response to the transformation of traditional Chinese art into modern culture and shares a common pursuit with visual communication design. This constant process of renewal and transformation is not only applicable to Chinese artists but also allows Chinese art to gradually diversify and present astonishing new scenes in contemporary and future contexts. Xu Lei, hailed as one of the most persuasive representatives of contemporary ink painting in China, embodies strong modernist elements in his work. It reflects the fusion of contemporary Gongbi painting with design elements and the mutual influence of visual communication, offering a refreshing visual experience and conveying profound emotional significance. This article primarily uses Xu Lei's work as an example to explore the integration of contemporary Gongbi painting and visual communication design after the transition.

Keywords

Contemporary Fine Brushwork, Visual Communication Design, Innovation, Integration

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

如今专业以外的人群仍对中国工笔画有较为陈旧的刻板印象，事实上现今的新工笔画家也在不断深入的研究与探索中积极尝试相邻学科的一些相关内容，他们也在吸取着视觉传达设计领域中关于色彩、构成等视觉元素的研究成果与相关技法应用于中国画的创作。前辈的研究主要集中于国画与视觉传达设计的可能性及必要性，国画中又包含写意性与工笔性两种。本文主要寻求减少人们对工笔的古板印象的改善方法，一方面工笔画线描的精细入微能体现中国人严谨的“匠人精神”，另一方面工笔画多运用天然传统的媒材去赋色，具有典雅的东方之美，考虑到工笔画在秉承传统之美的同时又可以能动地融合视觉传达设计相关研究成果，并能利用其传播方式与媒介对外界单一的看法进行有效的改观。而我国的视觉传达设计也能更多挖掘民族传统文化的内涵底蕴，使得相关作品由本土不断发展走向世界。被誉为当代水墨在中国最具说服力的代言人——徐累[1]，从他的作品能感受到强烈的现代主义色彩，从令人耳目一新的视觉观感觉察其中澎湃感情意义的传达。本文通过徐累作品为探讨当代工笔画作与视觉传达设计可持续的融合是否由可能到可行。

2. 关于当代工笔画与视觉传达设计融合的内涵

2.1. 当代工笔画与视觉传达设计的联系

在设计中，表达语言不可避免地使用基本的绘画语言和表达方式。同样，在绘画中，亦有对设计中构成要素的展现。在学科侧重点上，二者侧重有所不同，中国画又分为写意画、工笔画，其中工笔画主要以线造型，然后以赋色的方式进行整幅画面的处理，讲究气韵生动，并注重细节。而视觉传达设计学科则是随着时代的发展与人类社会的物质与精神需求的提升，逐渐应运而生的一门学科。包含插画设计、字体设计、品牌设计、包装设计等[2]。除了对画面效果有所追求，设计学科与商业和生活的关系更为密切，并为其服务，因而其作品常被要求具备实用性；不仅局限于二维，也

融入三维运用。设计作品很重要的一点是，创意占据作品较大的比重。当代工笔画的创作，除了力求在技法上达到一定高度，也可以将目光集中于画面效果与思想意义的趣味性，创意如今在当代工笔画中也是被重视的因素，能让作品在引人入胜的基础上，给人新鲜感、趣味感，甚至给观者一定深入思考的空间。

无论是工笔画艺术作品还是视觉传达设计艺术作品，他们最终都会以一个直观的形式面向观者，并作用于人们的视觉感官，二者画面都需要按照一定的审美法则置陈布势，各种基本构成要素都要经过一定思考进而相互协调处理。虽然视觉传达设计师会思考商业领域的问题，但其艺术修养、主观审美也势必会在其作品中得到流露。并且优秀的设计师和中国画艺术家不仅会顺应观者的审美需要，也一定会走在大众的前面去引领一些风尚，其个人特色也就得以体现。归根到底这两种艺术作品相通的是它们必然会作用于人们的视觉审美，它们都在一定程度上会包含顺应时代、社会、民族的内容，以满足大众的精神需求。

2.2. 工笔画与视觉传达设计融合的意义

工笔画，在不同的时代具有不同的美学特点，当下工笔画在吸收借鉴古人的基础上，包含一定的时代性。笔者认为，画面的构图、元素的组合也可以有更为多元、能动地尝试。当代工笔画在着眼于技法的同时也应当更为注重文化内涵及精神意义的传达。因为无论是设计作品或是绘画作品，一方面创作者注重画面元素更为和谐地去表现，另一方面寻求与大众心灵、情感的共鸣。因为我们对美的感受，除了有感性的层面，有时我们常常将美的作品赋予更具有内涵的意义，即理性层面的美。

当代工笔画与视觉传达设计二者相互影响，一方面工笔画为视觉传达设计提供了传统文化元素；另一方面，视觉传达设计可满足当代工笔画具备创意性思维的需要。归根结底，这两种艺术都是与人的视觉发生联系，换言之，除了运用的媒材、表现工具有所不同，二者在创作中要思考的问题具有一定相似性。视觉艺术的组成元素整体观感和谐与否，表现的情感是否具有一定的现实意义，是工笔画作品与视觉传达设计作品共通之处。

3. 徐累工笔画与视觉传达设计的融合

3.1. 徐累——继承与创新的实践者

徐累的作品具有强烈的个人色彩，尽管用传统的材料媒介，却营造出了全新的画面效果，这种作品既融合中国人传统的精神意涵，表达一种诗意、宁静的画面氛围，同时交融着大胆、革新的尝试，并带有一定的超现实主义色彩。他的作品具有一定的构成感，含蓄中带有对于传统工笔画的革新。其以新观念阐释传统美学的追求也恰巧与当下视觉传达设计的趋势有异曲同工之妙。

3.2. 2008年木桐酒庄酒标——工笔画与设计元素的交融

工笔画与设计元素交融的经典案例，如徐累在2008年担任木桐酒标的设计师，如图1。酒标解读：在2008年的木桐酒标中，徐累保持了她的空间构成手法，恰到好处地表现了“天、地、人”的关系^[3]，整个作品以蓝色为基调，半开的屏风透露神秘的氛围，山石层层推进，真假莫辨，几种明度与饱和度不一的蓝色加强气氛。同时羊与半开的屏风等元素组合具有一定的视觉陌生感、构成感。法语中的“Mouton”是羊的意思，而中国的传统文化里，羊象征“三羊开泰”，寓意生活平安顺利。画面中，徐累以开启的中国园林的洞门契合这样的寓意，在“Mouton”酒庄的发布词中如此说到：这代表着“连接两个半球人民和文化的纽带”。这便是徐累独具中外文化特色的思考能够成功地应用在包装设计上的例子。

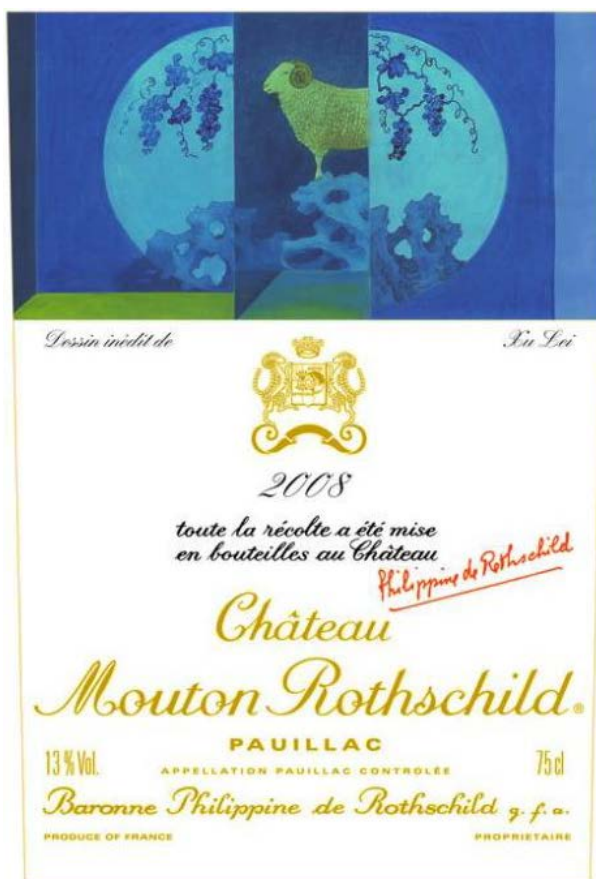

Figure 1. Mouton wine label designed by Xu Lei in 2008
图 1. 徐累设计的木桐酒标 2008 年^①

4. 徐累《岛石》——视觉传达元素“共生”

视觉传达设计恰好与当代工笔画有极大的“共生”可能与可行性。尽管工笔画注重线条，但它也同

Figure 2. Xu Lei, island stone
图 2. 徐累《岛石》^②

样注重笔墨趣味，且传统的工笔画往往是三矾九染，这样每一层色彩都呈现半透明的效果，这种上色的技法也是工笔画较为独特之处，在视觉传达设计学科中运用到 photoshop 等软件中的透明度可以模仿这种质感，另外工笔画的分染、积色、冲胶等技法也能产生不同的笔墨感，制作过程中有时会出现漏矾的现象，如果恰当地运用，也会使得画面产生意想不到的独有肌理感，这些都可以在视觉传达设计中通过选取并设置不同的笔刷进行模仿。艺术家在构思画面时常会有一些取舍，想绘制一个场景却又受到囿限，如图 2 这幅《岛石》也是将画面分为几块分别布置画面以突出主题，但他并不自囿于一般认为的“当代水墨”范畴，而是受到玛格利特、杜尚等影响，在视觉元素上予以自我审视和检讨。

5. 思考与总结

无论是在当代工笔画中的新颖构图还是视觉传达设计作品中的布局方式，一切都是为了画面总体的视觉效果，因此运用共通的方法去经营画面也就不足为奇。视觉传达设计与当代工笔画虽然细究归属于两个领域，但二者都是作用于视觉的形式。艺术本来就是灵动鲜活的东西，在不断吸纳其它领域扩展自身的同时，发扬本领域的优势。通过探究不同学科的交融，不仅能够提升自身的眼界，还能开阔思维，使自身更具创造力。对于个体而言，多元化的思维让我们将更多事物融会贯通成为了可能[4]。当代工笔画与视觉传达设计在转变中不断相互借鉴融合，尤其对于工笔画创作而言，对于设计领域的借鉴为其注入了新的活力。本文以艺术家徐累的作品为例，思考当代工笔画与视觉传达设计的融合不仅对两个学科都有更多的价值与意义，更是为相关学科的创作者提供创作的新思路。进一步而言，是对传统文化进行转型与创新，通过能动而有机的将传统文化与时代融合，古中探新，新中蕴悠，能让我们民族的艺术更加强大，从民族走向世界，让世界的长河中留下更多中国的艺术瑰宝，也能进一步增加我国的民族认同感。

这种学科之间的融合或许可能依然面临一些问题，但在互相借鉴探索中不断发扬学科各自的优势，优秀的艺术作品也总会不约而同地体现人心深处的真、善、美，艺术的各个学科领域都能够在不断发展中找到更深的文化意蕴和价值追求。

注 释

①图 1 来源：网页引用，<https://www.winesinfo.com/CompanySite/ArticleShow.aspx?c=72579&id=19302>

②图 2 来源：网页引用，<http://www.hiart.cn/news/detail/63deuvo.html>

参考文献

- [1] 李佳慧, 兰超. 当代工笔画创作语言探索实践——以徐累作品为例[J]. 艺术市场, 2023(5): 87-89.
- [2] 纪怀晨. 新媒体时代视觉传达艺术设计与传统文化融合研究[J]. 中国民族博览, 2021(13): 163-165.
- [3] 李童. 徐累和木桐酒庄[J]. 艺术界, 2011(1): 58.
- [4] 龚铃惠, 苏云龙. 新工笔画价值结构研究——以徐累新工笔作品为例[J]. 美与时代(中), 2021(8): 44-45.
<https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysdz.2021.08.021>