

水彩画表现形式在现代设计艺术中的作用

刘永健^①

(湖南师范大学 美术学院, 长沙 410006)

摘要: 水彩画的表现方式与审美被广泛应用于现代设计艺术中。它作为一个传统性的绘画学科为现代设计艺术提供了丰富的表现空间,使设计艺术除去功能之外带有思想、观念与人文关怀的美学特色,提升了现代设计艺术表现的精神品格。同时也为水彩画本体语言的拓展和完善带来了新的发展机缘,使水彩画美学价值有了新的阐释,并带来了设计艺术基础教学的一些变革与融合。

关键词: 水彩画;设计艺术;表现

水彩画传入中国,已有百年的历史。作为一种艺术表现形式,水彩画被越来越多的人接受,已成为中国主流美术之一。水彩画发展到今天呈现两种趋势,一方面以独立创作艺术作品的传统方式存在,另一方面水彩画的表现形态、技法与艺术语言被广泛应用于现代艺术设计、建筑设计表现、动漫表现等设计领域中。对水彩画在设计领域的应用进行归纳和研究,有利于水彩画艺术向现代转型,拓展水彩画的研究层面,有利于水彩画的学科建设和设计基础教学课程的调整。

一 水彩画表现形式在现代设计艺术中的作用与意义

水彩画在现代设计艺术中的表现作用研究的范畴,是基于中国现代先进文化建设与市场经济建设的客观需求,以及中国水彩画在新时期发展的自身要求。最大范围地整合与水彩画相关的,受水彩艺术影响的一切艺术门类和边缘学科的学术能量,实现水彩画艺术审美创造范畴的延伸与扩展,有利于促进中国水彩画的社会影响力。同时,水彩画在现代设计艺术中的发展,具有巨大的经济学价值,有助于水彩画艺术市场的建立与完善。水彩画艺术风格轻快、适应性强、具有现代性,在现代艺术设计应用领域里充分显现人文关怀的美学特色。总结水彩画在设计领域发展的历史轨迹,有利于中国水彩画沿着正确的道路发展壮大,是构建中国水彩画体系的基本前提。

二 水彩画表现形式在现代设计艺术中的广泛应用

水彩画作为现代设计的一种表现方式,其应用的范围越来越广,已涉足一切与设计相关的领域,如平面设计、建筑设计、工业造型、环境艺术、动漫设计、园林设计、媒体传播、商

业插画、书籍装帧、规划设计、舞台美术等,并在广泛的应用当中形成了水彩画表现语言的丰富性、可塑性与实效性,水彩画应用的功能性得到了显著提高,为现代艺术设计表现提升了精神品格。

1. 水彩画表现形式使现代设计表现达到“真实”

水彩是具有表现力的设计工具。水彩颜料作为设计表现的传统材料,一直沿用至今。水彩画透明性特点使设计表现形成一种独特美感的视觉表达,并使设计表现的内容反应真实,能够准确地传达设计者的创意,客观地表现出产品设计的完整造型、结构、色彩、工艺精度,从视觉的感受上,建立起设计者与观者之间的桥梁。常用的表现方式如铅笔淡彩、钢笔淡彩、水彩画直接表现、水彩综合材料表现等,特别是对玻璃、金属、反光面等透明物体的质感表现具有独特作用。

2. 水彩画表现形式是现代设计中便捷的传达工具

现代产品市场竞争非常激烈,有好的创意和发明,必须借助某种途径表达出来,缩短产品开发周期。无论是独立的设计,还是面对客户推销设计创意,必须在互相交流中把客户的建议立刻记录下来或以图形表示出来。快速的描绘技巧便会成为非常重要的手段。而水彩正是具有这样便捷的传达性,它通过其快干与色彩层次丰富的特点达到快速表达产品形象的目的。

3. 水彩画表现形式使现代设计产生“美”

设计效果图虽不是纯艺术产品,但必须有一定的艺术魅力。便于同行和生产部门理解其意图。优秀的设计图本身是一件好的艺术品,它融艺术与技术为一体。表现图是一种观念,是形状、色彩、质感、比例、大小、光影的综合表现。设计师为使构想实现,被接受,除了一个好的构想,还须有说服力。在相同的条件下,具有美感的作品往往胜算在握。设计

^① 收稿日期: 2008-12-31

基金项目: 湖南师范大学研究生教改课题资助项目

作者简介: 刘永健,男,湖南新化人,湖南师范大学美术学院副教授,硕士生导师,主要从事水彩画创作与理论研究。

师想说服各种不同意见的人,利用美观的表现图能轻而易举达到目的。设计作品要成功就不能疏忽美感,具有美感的表现图简洁、悦目、切题、干净、有力。而水彩在表达“美”的方式上,无论从表现技法与材质美感上来说都有其独特的艺术魅力。

4 水彩画表现形式使现代设计具有说明性

最简单的图形比单纯的语言文字更富有直观的说明性。设计者要表达设计意图,必须通过各种方式提示说明,如草图、透视图、表现图等。水彩表现图更可以充分地表达产品的形态、结构、色彩、质感、量感等,还能表现无形的韵律、形态、个性、美感等抽象的内容。水彩表现图具有高度的说明性。

三 水彩画在现代设计艺术中表现作用的主要观点

第一,对水彩画美学价值的新的阐释。按照传统的理解,水彩画的美学价值往往只能由水彩画作品来体现,但事实上水彩画的美学价值已经渗透到了各种现代艺术设计活动之中,人们已经在有意无意地运用水彩画的某些美学标准和美学元素进行相关的艺术设计活动。^[1]对这些相关联的艺术设计现象进行系统的应用性的研究,无疑能对水彩画美学价值做出新的阐释,构建一种新的水彩画美学价值观念。第二,对水彩画本体语言的丰富和补充。水彩画在影响现代艺术设计门类时,现代艺术设计门类也会反过来对水彩画产生影响,那些积极因素就会被吸纳并内化成本体语言,使其语言体系得以日益丰富。第三,开发满足不同层面审美需求的市场功能。尽管水彩画平易近人,易被接受,但作为纯粹的美术作品,在功能上仍具有很大的局限性,无法满足更多观众的审美需求。通过对水彩画在现代设计艺术中表现作用研究,将水彩画的美学理念贯彻到各类应用性艺术门类中去,最大限度与审美需求相合拍,在水彩艺术推广中营造经济市场,产生经济效应。第四,对文化内涵的全面把握。文化是一个大的背景,对待不同文化尤其需要冷静客观的关照态度。水彩画应用研究强调结合日常生活的具体设计性艺术,为全面把握文化提供了广泛的实践机会。第五,对创作主体艺术观点的提升和完善。水彩画的审美情趣,创作理念,艺术观念导入到设计性艺术中,在更广阔的平台上,从根本上影响着其他艺术门类的创作思路和审美取向,也在客观上对创作主体的艺术观念产生了提升和完善作用

四 水彩画表现形式在现代设计艺术基础教学中的渗透

从现代艺术设计专业基础教学的现状分析,作为艺术设计基础的色彩课程教学,主要是以水彩画教学的方式完成(水粉画从概念上属于不透明水彩,归于水彩画范畴),并以

色彩归纳写生的理念,通过水彩画的表现方式增强艺术设计专业对色彩学知识的了解,尤其对色彩构成、分析、对比、冷暖和象征意寓的理解和掌握。对色彩理论的认知,有利于明确把握和积累色彩经验,但不主观灵活地运用往往会使设计作品显得呆板、程式化,缺乏新意,同时也会大大降低学习和掌握色彩的主动性,无助于对色彩学知识的理解,更束缚了艺术设计能力与审美的自我提高。“物在灵府,不在其目,故得于心、应于手”。^[2]要真正提高色彩的审美能力与表现方式,重在用心去理解和思考,不在于技巧的重复和堆砌,否则一旦表达的工具、对象变了,就会陷入无所适从的境地。在艺术设计色彩基础教学领域中,对水彩画表现方式的理解和掌握能够丰富设计思维、提高审美的判断能力和倡导创新的变革精神,水彩画表现方式的学习和掌握直接关系到今后设计作品中色彩修养和创意水平的高低。无论是水彩画作品还是设计艺术作品,我们用水彩画的表现方式与审美来传达个性、情感与观念,无疑显现出人文关怀的美学特色,使艺术设计作品除去功能外,将带有思想和灵魂。

水彩画作为一种独具魅力的艺术表现形式,早已被推广到世界各地,地球村的概念使水彩画具有世界语的认同性,得到世界人们的喜爱。从美学的角度看,水彩画作品具有视觉上的美感享受、文化熏陶、教育启迪和艺术家自身的精神追求等功能。这些因素,构成了水彩画作品的价值。而与商业结合的“商业水彩画”即水彩设计表现图丢弃了传统艺术作品中过多的文化负重,注重审美功能上的直接视觉享受。^[3]水彩作为一种传统艺术,本身不具有时尚性,但是随着现代设计发展其表现功能不断扩大,所涉入的领域越来越宽广,水彩在现代设计艺术表现等应用性学科上具有很大的发展空间,它作为一种新的思维方式给现代设计艺术创作带来无限的灵感。在现代水彩画教学体系中,把水彩画教育导入现代艺术设计、建筑设计、园林设计、动漫设计等设计专业基础教学与专业教学,为水彩的发展注入了新鲜的血液,也丰富和完善了现代水彩画教学体系。

参考文献:

- [1] 罗 萍. 水彩艺术的传播效应[J]. 中国水彩, 2003(19): 50
- [2] 周 刚. 水彩画创作中的审美变异[J]. 中国水彩, 2004(24): 19
- [3] 陈鸿俊. 道是无情却有情—设计人性化探微[J]. 艺术与设计, 2006(6): 8

(责任编辑:李珂)