

以墨育美靳埭强水墨设计的美育启示

鲍昱蓉*, 师艳佳

西安工业大学, 陕西西安, 中国

【摘要】靳埭强是东西方的国际平面设计大师,其作品运用中国传统纹样以及东方水墨为根基,同时融合现代化的视觉特色形成了独特的设计风格。本文认为,靳埭强的设计实践是一种深具效力的“美育实践”。本文聚焦其作品中的“留白”风格、“墨分五色”的色彩体系以及技术演进,进行跨学科探讨。运用格式塔心理学分析“留白”如何激活观者的完形心理;从美育理论视角阐释其色彩哲学对公众视觉素养的塑造;结合水墨技术美学,探讨其创作手段如何成为美育传播的桥梁。本研究旨在揭示靳埭强设计内在的技术美学,为当代设计教育与公共美育提供重要的理论和实践参考。

【关键词】设计美学;美育;格式塔心理学;技术美学;留白

1. 绪论: 作为美育文本的靳埭强设计

在当代设计领域,公众的视觉素养面临着巨大挑战。如何理解并欣赏高品质视觉文化审美的能力,已成为美育的核心议题。在此背景下,靳埭强的设计作品,超越了其商业与艺术价值,展现出作为“美育文本”的深刻意义。靳埭强先生其作品具有独特的“水墨设计语言”,作品以传统文化为底蕴,进行艺术作品创作,完美融合了中国传统美学精神与现代设计理念[1]。本文将论证靳埭强的设计是一种“浸润式”的美育实践,通过极具感染力的视觉形式,潜移默化地提升观者的审美能力与文化自信。

为此,本文核心研究问题是:靳埭强先生的作品如何通过作品风格、色彩与“留白”特征,实现美育功能,因此本文将依次从心理艺术、美育理论与技术美学展开深入剖析。

2. “留白”的视觉心理学与美育启发

“留白”是靳埭强设计风格中尤为突出体现,“留白”这一概念它绝非简单的空白,在中国古典美学中源于道家与禅宗的哲学思想。[1]在设计中运用这一概念是一种充满能动性的设计语言,充分体现了设计中形式美的原则,其背后蕴含着深刻的格式塔心理学原理,直接作用于观者的认知与审美训练。

2.1 “完形”训练: 激活观者的参与感

格式塔心理学认为,人类知觉具有一种将不完整图形补充为完整整体的“完形倾向”。靳埭强将其精妙地运用于设计之中。其中经典的中国银行标志便是典范,如图一所示。设计并未勾勒出完整的古钱币形状,而是通过中间一个“中”字与巧妙的负空间,暗示出圆形方

孔的意象,体现了中国传统天方地圆的思想[2]。这种设计迫使观者的大脑视觉系统主动工作,将中断的信息连接起来,形成一个完整而深刻的“完形”。

图1. 中国银行标志设计

这一认知过程,不仅使标志极具记忆点,更完成了一次对观者观察力与逻辑推理能力的绝佳训练。观者在此从被动的信息接收者,转变为主动的意义建构者。它极大地提升了观者的审美参与度与思维活跃度。

2.2 “意境”营造: 培养审美的想象力

在其文化海报,如图二《自在》系列中,以自然意象为核心元素,通过水墨、留白等手法展现心灵与自然的和谐之美,体现了中国传统哲学思想与现代设计语言的融合[2]。画面中仅以简练的线条勾勒出僧衣、鱼形或莲枝,而大面积的留白则自然而然地被观者解读为浩渺的水面、空灵的云气或无垠的禅思空间。让观者思考到以“天人合一”为哲学基础,强调人与自然、心灵与物象的交融。这实质上是在教育观者:中国美学的高级之处在于“计白当黑”,在于对“虚”的体悟远重于对“实”的描摹[1]。

这种风格持续地训练着观者的联想能力

与意境领悟能力。简化线条与几何化处理结合，如用点、线、面重构山石形态，既保留传统水墨韵味，又符合现代视觉传达需求。它将审美活动从对物质形式的浅层欣赏，引向对精神性与无限性的深层探寻。长期欣赏这样的作品，审美想象力会变得更为丰富，能够从有限的形象中读出无限的情怀与哲思。

图 2.《自在》系列海报

2.3 “情感”共鸣：深化文化的认同感

在新隽强先生的设计中，文字无论是书法，还是规整的印刷字体，都超越了单纯的信息符号功能，画面中的“留白”是营造情感张力、引导观者从审美体验走向文化认同的无声催化剂。使得文字与图像所承载的文化内涵冲击着观者心扉。

这一特质在其汉字主体系列海报如图三《文字的感情》中展现得尤为深刻。画面中，书法笔墨与大片宁静的留白形成强烈对比。正是这“留白”的“空”，容纳并凸显了笔墨的“有”，使得“山”、“水”、“风”、“云”等汉字不再仅是符号，而是仿佛在无垠的天地间呼吸、生长[1]。观者的视线在笔墨与留白之间徘徊，情感也随之在对母语文化的直观感悟与对自然宇宙的无限遐想中自由穿梭。这片留白，成为了观者与自身文化基因进行沉默对话的场域，激发起一种超越言语的、深沉的文化

自豪感与归属感。

图 3.《文字的感情》系列海报

新隽强先生通过文字与视觉语言的精妙融合，让观者在审美过程中，不仅锻炼了思维、拓展了想象，更在情感的深度共鸣中，确认并深化了对自身文化的归属感与认同感，实现了美育最高层次的目标。

本章小结而言，新隽强通过其“留白”风格，示范了“少即是多”这一永恒的美学法则[3]。这是一种对视觉思维与审美想象力的深度启发，是其美育价值的核心体现之一。

3.色彩之哲：“墨分五色”中的美育内涵

在色彩运用上，新隽强先生专注于黑白世界。他主动剥离了纷繁的色彩，选择回归到最本质的黑、白、灰体系。这一选择，在视觉信息爆炸的时代，本身就是一次强有力的美育行为。它并非色彩的贫乏，而是对色彩表现力与精神性的深度挖掘，其核心正是中国画论中“墨分五色”的古老智慧，即通过墨色的浓、淡、干、湿、焦，来表现世间万物的丰富层次与内在气韵。

3.1 色彩的“减法”与“纯度”教育

面对当代社会常以高饱和度、强对比色彩来抓取眼球的视觉策略，新隽强先生的作品反其道而行之，回归到最本质的黑、白、灰。它清晰地告诉观者：色彩的表现力与情感张力，并非取决于种类的多寡。通过精妙的对比与布局，同样可以构筑一个丰富、深邃且充满张力

的视觉宇宙。这培养了观者对色彩本质的理解，以及对纯粹之美的鉴赏力。

图 4.《爱护自然》1991

他的作品例如图四《爱护自然》主题海报充分体现了这一特征。在这幅以环保为主题的海报中，黑色石头代表大自然，宣纸包裹一石头，上面的红点变成大自然流的血，保护它不让他流血，置于大片纯净的白色背景之上。它迫使观者直面墨点所象征的意义，去思考其背后的含义[3]。它教育观者，最强烈的视觉冲击与情感张力，未必源于五彩斑斓，而是源于纯粹对比所引发的深刻反思。

3.2 “墨分五色”的层次感教育

中国画论有“墨分五色”之说，意指通过墨色的浓、淡、干、湿、焦，可以表现出缤纷的色彩感与丰富的层次。靳埭强将这一理念完美融入设计。他善于运用水墨的不同墨韵，在黑白之间创造出无限丰富的灰度层次与细腻的质感变化[4]。欣赏他的作品，需要观者摒弃对艳丽的追逐，转而细腻地辨别一笔之中蕴含的浓淡过渡，一片水墨渲染中气韵的流动。

在他的作品如图三《文字的感情》中充分体现，在这一系列中，他并非简单地用平涂的黑色书写汉字[5]。这些作品教导观者，一个汉字就是一个完整的宇宙。通过墨色的丰富层次，静止的文字被赋予了动态、质感和空间感。

他的标志设计如图五重庆城市形象标志“双人成庆”中也体现了这一特征，该标志以两个重叠的“庆”字为主体，巧妙融合了“人”形与“巴山渝水”的意象。[6]仔细观察标志了解其意蕴后，也可以看出水墨笔触加上几何图形圆形巧妙构成了重庆特色美食火锅的形象。同时也采用了正负形的设计手法，充分体现了画面中的层次感美学。靳埭强先生在此并未使用平涂的黑色，而是运用了具有丰富浓淡变化的水墨笔触来塑造图形。墨色从中心向外，由浓至淡，自然晕散，仿佛山间缭绕的云雾，在水墨的浓淡中展现出山城的立体感与空间感。

图 5.重庆城市形象标志“双人成庆”

这个标志是“墨分五色”在现代城市标识中的完美演绎。观者需要细细品味其中墨色的灰度层次，它训练了观者对微差的敏感度，让人们认识到，在单一色调中，通过精妙的浓淡控制，完全可以构建出一个层次丰富、气韵生动的视觉世界，这是对公众视觉精细辨别能力的绝佳训练。这无疑是对现代人习惯于接受强烈视觉刺激的一种“审美纠偏”，训练了观者静观细察的能力[7]。

3.3 东方哲学的色彩观教育

其黑白色彩选择承载着深厚的东方哲学观。黑与白，在中国传统文化中对应着阴阳、虚实、有无相生的宇宙观[8]。这不仅仅是一种视觉风格，更是一种世界观和文化身份的视觉表达。

图 6.《九九归一》主题海报

如图六所示，在《九九归一》主题海报中是以欢喜的心情表达对祖国统一的庆祝。这个景象涵盖了中国传统思想里的落叶归根又用莲花象征着洁白，出淤泥而不染，与禅宗哲学的意境相结合[2]。淡墨的“九九”象征着回归前的历程，它们并非消失，而是作为历史记忆融入了这片莲花之中。这里的黑白、浓淡，不再是简单的色彩，而是“本体”与“表象”、“统一”与“历程”的哲学符号。它让观者在视觉层面直观地感悟到东方哲学中关于对立统一的辩证思想，完成了一次深刻的文化哲学与世界观的美育[9]。

通过作品，靳埭强先生在不言不语中完成

了一次文化美育，让观者在纯粹的视觉感受中，潜移默化地接近并理解东方美学的哲学内核，从而增强文化认同与自信。这三个案例分别从社会议题、城市形象、国家历史三个不同维度，有力地支撑了“色彩之哲”章节的论点，展现了靳埭强黑白色彩体系广泛而深刻的美育价值。

4.水墨技能美学：美育的实践与传播

靳埭强先生的设计成就，不仅在于其作品的最终呈现，更在于他将一种源自东方的、传统的水墨技能，成功地转化为一种现代美育的活态载体。[3]他通过将水墨技能美学融入城市公共空间、大众传播媒介与体系化教育，使其设计实践成为一场持续进行的、面向社会的审美教育活动。是其美育理念得以大规模、高效传播的关键桥梁，充分体现了“技术美学”中功能与形式的统一。

4.1 公共空间中的“可感知”美学

在靳埭强将水墨技能的美学特征，使其成为市民可感、可知的“立体教材”。例如图七所示，《中国精神：靳埭强创意六十年》展览中靳埭强先生以水墨为剑：“中国精神是根植传统的叛逆”。六十年笔锋，让世界看见东方设计的磅礴与慈悲，设计必须有中国式的设计风格 and 语言[10]。

体现了东方意境：热烈的红色墙面呼应“中国精神”，巨幅《水墨的年代》海报、笔砚造型展示牌，把水墨的含蓄晕染满整个空间，设计走进日常打破“设计只在展厅”的刻板印象；还有印着传统纹样的邮票、钱币图案背景墙。泛黄的设计稿有着年代感，墨线弯弯曲曲像设计师的思绪，每一笔都在回答“传统怎么活在当下”，瞬间读懂设计背后的文化用心。

作品展览让不了解设计作品的普通市民，也能直观地感受到水墨笔法的力量感、速度感与节奏感[7]。这完成了一次对传统技艺的“祛魅”，潜移默化地提升了市民对本土美学的感知能力。

4.2 大众传播中的“可阅读”美学

在商业海报、品牌形象等大众传播设计中，靳埭强巧妙地将水墨技能的美学法则作为核心视觉语法，使每一次传播都成为一次微型的美学授课。例如品牌形象系统中国银行、重庆形象标识设计的体现[5]。如前文所述，中国银行标志中的“计白当黑”，重庆形象标志中的“墨色层次”，都是其水墨技能美学的精髓体现。这些标志通过广泛应用，出现在招牌、

信纸、宣传品等每一个角落。

这些设计成为了渗透在日常生活中的“美学切片”。公众在无数次无意识的观看中，反复接受着关于简练、虚实、层次等高级审美原则的熏陶。培养了整个社会对一种凝练、含蓄且富有哲思的视觉风格的接受度与欣赏力，实现了美育的规模化与生活化。

图 7. 《中国精神：靳埭强创意六十年》展

4.3 体系化中的“可学习”美学

超越个人创作，靳埭强先生通过教学、著书和工作坊，将其水墨技能美学体系化、方法论化，使其成为可供传承的公共知识。有许多著作与教学案例，例如《品牌设计 100+1》、《画字我心》、《视觉传达设计实践》等。

在他的著作如图八所示，《视觉传达设计实践》中，通过解析大量亲历的经典设计实例，以“意念”“形象”“构成”“非规律构成”“肌理”“空间”六部分，全方位讲述视觉传达设计实践方法的一系列重要问题，引导设计者将意念变成平面形象进行视觉传达，同时书中的多幅设计作品，都是结合了中国的传统文化，如算盘、五行、永字八法等，加以利用设计出有创造性的作品。设计并不是凭空而造，而是从思考、从传统文化冲突以及对生活当中细小的点思考而来。书中的形象、构成等章节在介绍元素时都附上了一些生活中能够看得见摸得着的原型。

图 8. 《视觉传达设计实践》

这标志着其美育实践从“感化”层面深入到“赋能”层面。他不仅让公众欣赏美，更教会下一代设计师“如何创造”这种美。通过知识共享，他将个人技能转化为社会性的美学资本，确保了这种根植于东方文化的设计语言得以延续和演化。

5. 结论：靳埭强设计的美育范式与当代启示

综上所述，靳埭强先生的设计为我们构建了一种新型的美育范式。而美育在“五育”教育体系中占有重要地位，它以美育人，融合多种教育理念。其作品通过创造充满魅力的视觉现场，让观者在凝视与品味其作品风格、色彩与留白的瞬间，完成了一次高质量的审美体验。美育理论明确了其社会价值，而技术美学则勾勒了其实现的路径。

其对当代的启示是深刻而双重的：对于设计教育界而言，应着力培养设计师的“美育自觉”。每一位设计师都应意识到，自己的作品不仅是解决商业问题的工具，更是在参与塑造社会的视觉环境与审美品位，理应承载引导和提升公众视觉素养的责任。

对于公共美育实践而言，靳埭强的模式提示我们，充分利用现代媒体，将传统的文化内核，以创新的、国际化的视觉形式进行创造性转化，包括数字技术与美育的结合、数字技术与美育教学的实践结合等。

本研究的局限在于侧重于理论构建与文本分析。未来的研究可以进一步通过问卷调查、深度访谈、眼动实验等实证方法，直接验证靳埭强作品对不同受众群体美育效果的具体数据，使本研究结论得到更科学的支撑与深化，从而更有效地推动中国当代美育事业的发

展。

参考文献

- [1] 张爽, 张钊玮, 向云波. “虚实相生”理念在平面设计中的应用探究——以靳埭强作品为例[J]. 设计, 2024, 37(11): 152-154.
- [2] 刘清. “寻迹·归根”——靳埭强平面设计中书法水墨元素的表现[J]. 美与时代(上), 2022, (12): 86-88.
- [3] 罗宝雨. 传统水墨元素在招贴中的应用——以靳埭强作品为例[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(11): 36-38.
- [4] 刘慧. 中国传统元素在平面设计中的运用研究——以靳埭强设计作品为例[J]. 大观, 2022, (04): 9-11.
- [5] 中国精神：靳埭强创意六十年展[J]. 包装与设计, 2025, (04): 6-25.
- [6] 张秀敏. 浅析“人人重庆”标志中的中国文化元素[J]. 现代妇女(下旬), 2013, (09): 177.
- [7] 任晓明, 郑梦. 笔墨氤氲中西合璧——靳埭强的平面设计与书画线条[J]. 文艺生活(艺术中国), 2022, (04): 10-14.
- [8] 王贝怡, 李美琦. 靳埭强海报设计作品的中国元素渗透[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(07): 110-112.
- [9] 臧春铭, 杨泽, 庞玲. 新文科背景下美育融入展示设计“双创”教育探索与实践[J]. 美术教育研究, 2025, (15): 92-94.
- [10] 冀靖轩, 靳埭强. 薪火相传：靳埭强与中国设计的精神传承[J]. 艺术与设计, 2025, 1(07): 76-91.