

浅谈中国传统绘画元素在现代艺术设计中的应用

文/崔翊升 杨絮飞 (浙江农林大学)

摘要: 中国是世界四大文明古国之一,拥有五千年的文明历史。仅仅是造纸术、印刷术、指南针、火药四大发明,就为世界文明的发展做出了不可估量的贡献,也使中国在世界文明历史中留下了光辉灿烂的一笔。中国的传统绘画更是堪称一绝,与中国传统医学和京剧并称国粹。工笔,则精致美观,令人赏心悦目;写意,则自如潇洒,别有一番韵味……

关键词: 中国传统绘画、平面设计、景观设计

DOI: 10.13337/j.cnki.packaging.world.2017.01.002

引文

鸦片战争打开中国大门,打破了清朝闭关锁国的状态,使中国沦为半殖民地半封建社会,国人也逐渐从天朝上国的迷梦中惊醒,中国从此步入近代社会。东西方文明相互碰撞,许许多多的新思想、新观念,以及绘画和设计理念在中华大地上不断涌现,对中国传统文化造成了严重冲击,更有甚者对西方文化崇拜过度,却不曾想起中华民族也曾有光辉灿烂的历史,甚至开始怀疑自己老祖宗留下来的智慧。对于中国传统绘画和西方绘画而言,理应如徐悲鸿先生在《中国画改良论》中所说的那样:“古法之佳者守之,垂绝者继之,西画之可才者融之。”坚持具体问题具体分析的原则,对于中西方绘画则应取其精华,弃其糟粕,进行批判式的继承和发展。中国传统绘画有着悠久的历史,其中不乏一些经典元素,在现代平面设计、景观设计中也能起到非常广泛的应用。

一、中国传统绘画元素在平面设计中的应用

中国传统绘画主要以水墨、宣纸、毛笔为绘画素材,画面效果充满灵气,韵味十足,将其运用到平面海报设计中,传统韵味十足,并且能起到很不错的效果。中国著名平面设计大师靳埭强认为设计不仅仅要发挥商业功能,达到其本身应有的市场效应,还应该关注设计作品本身所应该具有的深厚的文化底蕴,从而使经典与时尚相结合,做出既能够传承中国传统文化,又能够适应时代时尚潮流的新颖的设计作品。靳埭强的海报艺术作品,就是集时尚、典雅、中国艺术于一身的完美典范。

例如靳埭强的海报艺术作品《美术设计课程》中就采用了一些经典的中国传统文化的元素,海报左边为非常现代的电脑打印版的“美术设计课程”几个大字,十分规整有序,这几个字下面又有两支笔尖朝上的笔,一支为历史悠久的毛笔,一支为做设计经常用的鸭嘴笔,经典与时尚完美结合,饶有趣味。海报右侧有一个朱红色的米字格和一个颜色形同的九宫格,两个格子上下相

接,共用一条边界线,占据了整张海报的大部分空间,米字格中有一个形态十分饱满的酷似宋体字的“集”,像是手工书写的美术字,轮廓画好后,却没有填充完整,在最后的那一笔划末端,又一次运用了中国传统绘画技法中的留白,十分有新意,与众不同,给人感觉十分新奇,很能吸引人的眼球。下方的九宫格中的字则是一个十分写意的“一”字,仿佛是漫不经心的随手一笔,与其上方规整严谨的“集”字形成了十分鲜明、强烈的对比,极具视觉冲击力。整幅海报底色为白色,好似一张洁白的宣纸,上面只有黑、红两种颜色,却并不显得单调,反而十分素雅,给人很好的视觉效果,并十分明朗地传达出其所要表达的思想内容,即设计既要时尚,适应时代潮流,又要具有中国传统文化的特征,做设计时既要思维缜密、认真严谨,又要轻松随意,善于捕捉脑海中一闪而过的灵感。

中国传统绘画中的元素,在服装设计中的应用也十分普遍。例如中国第一夫人、国母彭丽媛在出席各种国际会议时所穿着的服装,就十分具有中国韵味,突出高贵大方、雍容华贵的东方女性之美。中国人做设计总要做出自己的风格,做出自己的特色,不能一味跟风,向一些西方现代国家看齐,不能总是崇洋媚外,对中国传统绘画中的元素置之不理。

二、中国传统绘画元素在现代景观艺术设计中的运用

中国传统绘画中的元素很早就应用于中国的景观设计中,力求每一处景观都能像是一幅完整的画作。苏州园林就很好地运用了中国传统绘画中的一些经典元素,亭台楼阁、花草树木,处处是一幅美丽的画卷,置身其中仿佛是在画中行走一般。然而在经济、文明都高度发达的现代社会,中国传统绘画中的元素,仍然可以在一些公共空间,例如广场和公园中看到,品行高洁的梅兰竹菊,意志坚定的青松翠柏,经历寒冬而不凋谢的紫苏,古香古色的石凳石桌,盛放于荷塘之中的一朵洁白莲花,悠游于池塘中的成群结队的小鱼儿,铺满了石子的精致的小路,在夕阳中随

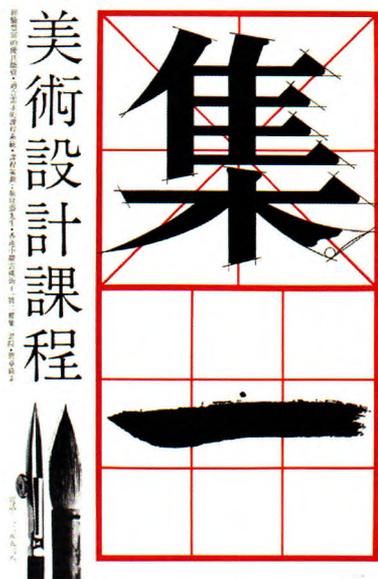

图1 靳埭强海报设计

图2 靳埭强海报设计

图3 彭丽媛

微风摇曳的池塘边上的如娇羞的新娘般的垂柳，千娇百媚、雍容华贵的牡丹花……哪一处不是美不胜收，让人置身其中就留恋忘返了呢？

试想一下在天气晴朗的早晨，坐于池塘边垂柳树下的石凳上，沏一杯香茗，捧一卷书，微风拂面、荷花香远而溢清香，是何等的舒心悦意。就不难知道中国传统绘画中的元素在景观艺术设计中的作用有多么的重要。

孔子研究学院的园林设计，就采用了许多中国传统文化中的元素，采用古代的书院方式，构思精巧，布局严谨，在建筑的北面进行堆土，以此来表示坐山，南面堆土则用来表示案山，同时建筑左面岸边引水成渠，用来表示青龙，前面的小沂河正对应风水中的“金带环抱”，整个布局体现了巧妙地融入了中国的传统文化，也遵循了传统的风水说的要求，建筑选址负阴抱阳，前面有案山，背面有坐山。整个设计还运用提炼的传统元素，充分使用隐喻的手法，将多种古代建筑元素作为设计的原型，并按照现代的审美观加以变换，使传统得到了更新一层的演绎。

然而从认知心理学的角度来解读传统文化的视觉形态在现代景观艺术设计当中的运用是一个全新的视角。设计的过程即是一个全新认知的过程，同理，观赏者欣赏设计作品的过程也是一个认知的过程。了解认知过程的发生，不管是对于创作还是审美欣赏都具有重要的意义。我们记忆系统中都存在文化背景和经验，中国传统绘画元素也在我们每个中国人身上打下了深深的烙印，这就是促使我们运用传统文化进行设计的原因。我们所处社会的文化语境充分地激活了记忆系统中的传统绘画元素，通过创造性思维，我们将中国传统绘画元素与现代设计语言相结合，进行重组和重建，使我们设计出来的作品既具有中国传统文化的特色，同时又不失现代感，还能最大限度地满足国人的审美需求。

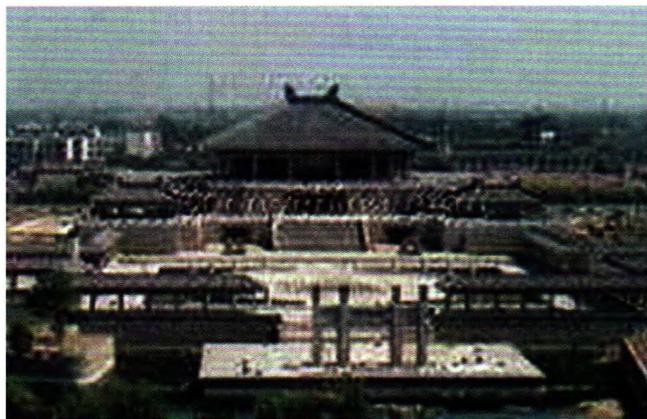

图4 孔子研究学院

三、结语

文化是一个民族的脊梁，一个民族想要长盛不衰，屹立于世界民族之林，就必须拥有并且坚守本民族独特的文化底蕴，因为只有民族的才是世界的。中国是一个历史悠久的文明古国，历经风雨沧桑，已经形成了华夏民族别具一格的文化传统，且这些文化中不乏精髓。若能将之加以吸收利用，并运用在设计方面，而不是一味跟风仰人鼻息，也必能做出独具中国特色的符合当今社会潮流的优秀设计。因此说，中国传统绘画元素在现代设计应用十分必要。

参考文献：

- [1]高毅清,李新华.著,中国美术史,北京:人民美术出版社,2011:10
- [2]邢庆华.平面设计.南京:江苏美术出版社,2001:4
- [3]李梦玲,贾银镯,任康丽.景观艺术设计.武汉:华中科技大学出版社,2005:9

作者简介:崔翊升,浙江农林大学研究生。杨絮飞,浙江农林大学副教授。