

中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用

曾 婷

(武汉交通职业学院

430065)

摘要: 中国作为世界文明古国之一,拥有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,传统的文化艺术也数不胜数,文房四宝书写着中国的传奇历史,印章技术见证了中国国实力的增强,中国结代表着中国人对生活的良好祝愿,剪纸剪出人们对幸福生活的追求,京剧脸谱唱出中国的特色。为了继承和发扬中国的传统元素,在现代的平面设计中,更多的将中国传统文化艺术元素融入其中,让人们对中国传统文化有更多的了解,使中国的传统文化艺术能够得到更好的发扬与传承。

关键词: 中国传统;文化艺术元素;现代平面设计

设计代表了设计者的思维,对世界不同视角的审视,而融入了中国传统文化艺术元素的设计则将中国的韵味与设计相结合,让设计的产品更富有韵味,饱含中国元素。随着中国实力的增强,越来越多的外国人来到中国工作、旅游,因此融入了中国传统文化艺术元素的设计可以促进中国文化的对外发展,本文将以首都北京市为例,对北京的平面设计进行研究,进而浅谈中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用。

一、中国的传统文化艺术元素

中国文化源远流长、博大精深,在黄河、长江的孕育下,华夏儿女拥有自己独特的文化特色。提到中国传统文化,最先想到的必数“文房四宝”,中国的汉字有着悠久的历史,书写汉字的方法也数不胜数,汉字见证了中国文化的传播与发展。如果汉字属于视觉范围内的文化艺术元素,我们还拥有视听相结合的传统文化,那就是京剧变脸,一张脸谱一个世界,每一张脸谱都书写着中国人的气脉。中国人从古至今都对生活充满着热情,我们喜欢用美好的事物预示美好的生活,中国对红色情有独钟,红色的国旗,红红的灯笼、中国结,多代表着中国人红红火火的生活。文武双全,既要有文更应有武,武术、永春拳,增强国民的实力,向人们展示我们抵御外来侵犯的决心。这些传统的文化艺术元素,和我们的现实生活息息相关,随处可见,这代表了中国人对中国传统文化继承发扬得好,使更多的人感受中国元素。

二、中国传统文化艺术元素在平面设计中的应用

设计技术不断的发展,展示人类思维的活跃,在思维活跃的现如今,更多的设计师回归本真,将传统的文化艺术元素与现代的设计进行很好的融合,使设计更富有中国韵味,下面将以几个平面设计为例,具体分析中国传统文化艺术元素在平面设计中的体现。

2008年,北京成功举办第29届夏季运动会,在北京奥运会上,处处体现出中国的文化特色,首先就是奥运会的会徽,红色底部分代表着中国的传统印章技术,在印章上面,看似是一个张开双臂奔跑的人,但是仔细看却能看出,那同时是一个京字,体现出29届运动会举办的城市为北京,其次灵动的“京”字也将中国的书法展示的淋漓尽致。中国书法艺术是将线的艺术达到最高纯度的艺术形式,而线条的应用也广泛体现在平面设计中,这就促进了书法与平面设计的结合。并且,在图案的下面标示出了举办奥运会的城市和时间,整体设计富有灵动感,并将中国元素完美无暇的融入到设计中,体现中国古老的传统文化精神。并且在举办奥运会的期间,北京的城市宣传规划也发生了改变,主要以奥运为主,并将传统的文化艺术元素结合其中,并且中国到处都洋溢着一片红色,突出中国人们的热情,以及能够举办奥运会的激动之情。其次就是火炬的设计,主题是古代的卷轴形象,代表着中国造纸术的发展,火炬身上的图案则为祥云,代表着吉祥、祥和的寓意,与中国传统文化结合密切。

2015年,北京又成功的举办了田径世锦赛,在本次世锦赛上,吉祥物变成了焦点,它的主题形象是一个燕子形状的风筝,并且还在其中融入了京剧脸谱的元素。风筝作为中国传统的娱乐元素,同样拥有悠久的历史,一只小小的风筝,在一根线的牵引下,向空中飞舞,越飞越高,也代表着中国的发展越来越好。脸谱是京剧中的重点,变脸的技术也一直受到各国人士的称赞。将吉祥物中融入脸谱元素,可以更好的向人们展示中国传统艺术的魅力。这些都是中国传统文化在平面设计中的应用,像这样的设计在现代设计中还有很多,都体现出两者之间结合的密切。

城市的夜景也是一个城市的代表,政府为了提高城市的形象,越来越注重城市的夜晚景色的装扮,而夜间景色的装扮则是以突出浓浓的中国传统文化艺术为主,譬如在街道边进行景观装饰的红灯笼,则表达出人们对生活的热切期盼。在高楼大厦外用霓虹灯进行装点,组成很多富有中国传统特色的图案,有中国结,中国的图腾龙,甚至还会将中国的国宝大熊猫作为装饰的素材,这些都充分的体现了中国传统文化艺术在现代设计上的应用。除此之外,很多的宣传海报上也会凸显浓郁的中国传统文化艺术特色,很多的海报上面引用中国的传统年画,两个淘气可爱的年画宝宝为人们的生活增添了无尽的欢乐,并且很多的宣传海报背景颜色都会首先考虑红色,因为红色是中国人公认的幸福的颜色,代表着红红火火。这样的设计不仅可以吸引民众的目光,还会突出中国的传统特色,达到一箭双雕的效果。

三、平面设计中融入中国传统文化艺术元素的优点

从上文两个事例我们可以发现,当平面设计中融入中国传统文化艺术元素后,会使得设计更加生动,充满新意。并且,这样的国际化大赛,融入了中国化的元素后,对促进中国文化的传播具有积极的作用,可以使更多国家的更多人们了解并学习中国的传统文化,使中国传统文化继续发挥重要的作用。中国传统色彩与现代平面设计相结合,发掘出了中国色彩文化底蕴和内涵,表达出丰富的民族情感,在人们的内心产生了强烈的共鸣,逐渐形成一种国际化的视觉语言,为现代平面设计提供了实质性的借鉴和启迪。

四、结语

在设计艺术不断发展的环境下,设计不仅仅需要创新,还需要把设计与传统的文化底蕴做良好的结合,为文化的传播与继承发扬做出自己的贡献,设计者应主动的意识到这一点,主动地将大量的中国元素融入到设计中,并且设计类的学校在设计者学习之初,就应当及时教授关于中国传统文化元素与平面设计的结合,使其能够及时感受到中国传统文化的魅力,并在其以后的作品中展现中国文化的博大精深,使欣赏者感受中国文化对世界文化发展的作用与影响。

参考文献:

- [1]从庆,徐金丹.浅谈现代平面设计中的中国传统文化艺术元素[J].艺术科技,2013(02).
- [2]谢强,蔡华立.中国传统文化艺术元素在平面设计中的应用[J].艺术百家,2010(12).

作者简介:

曾婷,武汉理工大学硕士,武汉交通职业学院,助教,研究方向:广告设计。