

浅析中国传统元素在平面设计中的应用

谢 凯

(黔南民族幼儿师范高等专科学校)

551300)

摘要: 传统元素是我国传统文化的象征,在平面设计中合理运用传统元素,不仅能够丰富平面设计的内涵和形式,而且有助于传承我国传统文化。我国传统元素内涵丰富,比如中国结、京剧脸谱、皮影戏、国画、书法等。当今社会,这些中国传统元素已经逐渐受到世界各国人民的关注和喜爱。因此,在平面设计中应当根据设计主题有机融入中国传统元素。本文首先分析了传统元素在平面设计中应用的意义,有指出其应用原则,并从传统图案、传统文字、书法等方面,探究了中国传统元素在平面设计中的具体应用。以求增强我国平面设计的艺术价值,促使其在世界平面设计领域脱颖而出。

关键词: 中国传统元素;平面设计;应用

随着经济全球化的不断深入,平面设计理念也逐渐发生改变,一部分设计者崇尚西方设计理念,在审美情趣方面存在西方化倾向。在设计中甚少涉及传统民族元素。这不仅容易导致平面设计出现同质化现象,缺乏个性特点,而且不利于我国传统文化的弘扬。还有部分平面设计者盲目排外,拒绝吸收和借鉴外来理念与设计技法,这显然不符合当前的时代发展形势,不利于我国平面设计艺术的国际化发展。所以,在平面设计中既要借鉴西方现代化设计理念,又要重视传统元素,进而逐步形成富有民族个性的设计风格。使我国平面设计在世界设计领域独树一帜,以民族文化视觉语言增添设计作品的艺术价值。同时,还可以弘扬我国传统文化,促进我国传统文化取得有效利用和长远发展。

一、中国传统元素在平面设计中的应用意义

平面设计是我国文化的重要组成部分,而若要在平面设计中树立中国品牌形象,在世界平面设计中脱颖而出,就必须重视传统元素,并在设计过程中合理利用传统元素。在平面设计中合理运用中国传统元素有助于继承和弘扬我国传统文化。传统文化是我国劳动人民智慧的结晶,同时也是现代社会发展的基础和前提。将传统元素运用到平面设计中,以平面设计作品为载体,渗透到人们生活的各个层面,无疑可以促使我国人民全面了解传统文化的丰富内涵,进而自觉传承传统文化。此外,在平面设计中运用传统元素也有助于丰富平面设计的资源和内涵,目前,我国平面设计还属于新兴产业,相较于发达国家,设计水平还有待提升,因此,若要在世界平面设计领域取得成绩,就必须走个性化发展道路,而合理运用传统元素,则能够为平面设计提供更为广阔的创作空间,提升作品的新颖性和民族性。

二、中国传统元素在平面设计中的应用原则

首先,要将中国传统元素与现代设计表现手法有机融合。合理运用传统元素能够增强平面设计作品的民族性,但同时也不能完全抛弃现代设计理念,否则将与世界、时代脱轨,应当运用现代表现手法处理传统元素,只有将二者完美结合在一起才能够提升平面设计作品的价值。比如中国联通的标志就是运用现代表现手法,巧妙处理中国结中的盘长结。这使得整个标志简洁形象,不仅提高了企业的认知度,而且显示出浓重的民族气息,更有助于在世界范围内发展和推广。其次,在运用我国传统元素时还应当弘扬民族精神。我国传统文化是人民在生产实践中不断积累的财富,具有鲜明的民族特色。所以,在平面设计中运用传统元素应当遵循其原本意图。不能肆意改变甚至曲解传统元素的内涵,否则将会导致受众产生错误认知,同时,也不利于树立品牌形象。总之,在当前的平面设计发展中,既要运用传统元素,形成本土设计,又要结合时代发展,合理借鉴外来设计理念。

三、中国传统元素在平面设计中的具体应用

1. 传统文字元素在平面设计中的应用

文字是重要的平面设计视觉语言符号,从某种程度上看,汉字是一种本土化符号,是传统文化中最具代表性的元素。因

此,平面设计者若要在设计过程中构建个性化的视觉语言体系,就应当从富有本土化色彩的汉字入手,利用我国汉字拓展平面设计思路。我国文字具有悠久的发展历史,陶文、甲骨文、金文、篆书都具有别样的审美内涵。例如出现在清代的平面设计“黄金万两”寓意吉祥,就是利用汉字的结构特点,将这四个字连成一个整体图形,形成独特的美学元素。在现代平面设计中时常用到文字的会意、图形化和象形特点。比如2010年的世博会会徽设计,就是以汉字“世”为基础,采用三仍合臂相拥的图形,以“你、他”象征全人类,诠释了世博会合作、理解、欢聚、沟通的理念,展现了中华民族聚合、和谐的精神。再如,中国银行的标志设计造型简单大方,寓意深刻丰富,运用了我国传统哲学中“天圆地方”的宇宙理念,在造型方面借用古代钱币的形状与汉字演化的构成手法,中间的方孔用线贯穿象征着联系、流通,外面的圆则表示面向世界的全球化发展形势,既展现了银行的行业特征,也彰显了浓厚的文化意蕴。通过以上分析可以发现,平面设计中对传统元素的运用往往采用多元化手法,例如2010年世博会、中国银行的标志设计都是将理念和形式、意象和具象有机结合在一起。这种设计方法不仅有助于增强视觉感染力,拓展设计理念,而且增强了设计的厚重感,提升设计作品的审美品位。

2. 书法在平面设计中的应用

书法同样是我国传统元素的重要组成部分,是中华民族的精粹,也是一种文字表现形式,具有独特的艺术意蕴。当前,世界各国人民对书法都颇为喜爱。许多国内外平面设计者也在设计过程中有机融入书法元素,这使得设计作品更富意蕴,具有更为显著的艺术魅力。平面设计要求用少量图画或语言传达作品主题,增强作品感染力。书法是我国先辈在书写过程中反复思考、研究形成的文字艺术,它既有文字的意蕴,又具备一定的美学因素,在平面设计中加以运用不仅能够增强作品的视觉感染力,而且可以增加民族特色,形成独具中国特色的设计艺术。

3. 传统图案元素在平面设计中的应用

传统中国图案元素主要是指民间艺术中的吉祥图案,这些吉祥图案是我国劳动人民在生产生活中积累的文化财富。表现了我国人民对吉祥、幸福的憧憬。吉祥图案时常运用象征、谐音的手法,比如梅花鹿、蝙蝠和桃子象征“福禄寿”,青蛙则象征多子多孙。如果将这些吉祥图案合理引入平面设计中,能够增强作品的民族特色,丰富作品寓意。上海老凤祥经典的标志设计就采用了吉祥图案凤凰,并运用一定的现代化设计手法将其适度变形,寓意飞黄腾达、好运连连。这不仅增强了老凤祥的品牌标示度,而且也在一定程度上拉近了其与消费者的距离,增强了品牌的历史感和民族感,吸引消费者注意力,进而实现设计目的。

参考文献:

- [1]李晓燕. 民间剪纸艺术——门笺与窗花 [J] 大众文艺(学术版), 2011.
- [2]张巍巍. 中国传统元素在现代平面设计中的运用 [J] 中国新技术新产品, 2014.
- [3]韩宇. 中国传统元素在当代海报设计中的应用研究 [J] 南京林业大学, 2013.
- [4]谢强, 蔡华立. 中国传统文化元素在平面设计中的应用 [J] 艺术百家, 2010.
- [5]徐稳, 曹宏. 论中国传统文化安全 [J] 观察与思考, 2014.

作者简介:

谢凯,男,本科,副教授,贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校,研究方向,平面艺术设计,幼儿艺术教育。