

中国传统元素在平面设计的应用分析

◎王祥旭

摘要:在我国多年的发展当中,岁月长河里各类优秀的传统文化被洗涤孕育、成为了我们无法割舍的一部分,而当今社会的发展正以突飞猛进的形式进行着,我国和其他国家的文化交流频率也变得更高起来,在我们吸收外来文化的同时也不应当割舍中国传统文化,而是应该继续发扬和传承我国传统文化。提出以中国传统元素来完成平面设计则是传承传统文化的有力途径之一,本文就针对此问题进行深入分析,谈谈中国传统文化在平面设计中的应用策略。

关键词:中国传统元素 平面设计 应用策略

中国的传统文化是古人智慧的最佳载体,其中包含着十分丰富的文化艺术内涵,而提出将中国传统元素与平面设计进行融合则能够进一步增加平面设计作品的文化内涵和艺术魅力,从而丰富人们的思想和情感,进一步提升人们视觉上的享受,有利于升华艺术形式,将古人传承下来的宝贵文化继续发扬光大。因此,在进行平面设计的过程中设计师可以合理地运用好中国传统艺术元素,以便能进一步凸显出传统元素的特色、提升平面设计作品的艺术水平。

一、中国传统元素和平面设计的概念意义分析

(一) 中国传统元素和平面设计的概念

在我国,传统文化元素是古人智慧的结晶,传统文化涵括的范围非常广,包括艺术、文学、情感、生活等多个方面,在传统文化体系当中一切有价值的、可以获得灵感的元素都会被称为文化元素,其可以是任意的部分。比方说,一本古籍,再或是精美的雕刻品,我们都能从中获得传统文化元素。而平面设计则是当前时期独有的一种视觉传达艺术设计,在进行平面设计的过程中通过运用手工绘图、电脑软件、字体排版等多种形式完成一幅作品,在我们的生活当中所能接触到的平面设计有包装设计、广告设计、logo设计、产品设计等,独特的风格、五彩的颜色、不同的形状都是在进行平面设计时所应当必备的元素,将这些元素合理地运用在生活各个方面是非常重要的。

(二) 中国传统元素在平面设计中的应用意义

当前时期,传统文化在当代平面设计

中的应用能够进一步凸显出整体设计过程的灵活性,在融合的过程中可以逐步形成一个完整的整体。可以说,中国传统文化元素能够为平面设计师提供更多的灵感。比方说,在中华传统文化元素中的京剧、脸谱、陶瓷等这类极具中国特色的艺术作品都可以被运用在平面设计的过程中,现代和古代文化的充分融合是离不开设计师的灵感以及点线面的排列组合的,平面设计师的设计思路也将进一步凸显出我国传统文化元素的价值,对古代文化进行深入的发掘和传承,假如缺乏文化价值那么设计师所设计出的作品便仅仅是一件普通的作品,而并不是具有文化价值和真正的艺术品。将传统文化融入到平面设计当中则可以向世界展示属于我们中国的传统魅力,充分地发扬出中国的艺术特点和传统美德。在一些设计作品当中融入文化内涵、民族精神更容易打动人们的内心,以此来充分地展现出古典的艺术魅力。比方说,在国际时尚界我们的中国传统服饰是非常知名的,在旗袍上的绣花都凸显出了我国民族独特的魅力,因此,在平面设计中不缺的是灵感缺的是创新。尽管我国的平面设计水平还处于逐步发展的阶段,但是我国的传统文化却足够璀璨,通过适当将传统元素融入到平面设计当中并且以平面设计的形式完整地将传统文化展现出来,能够进一步实现创新艺术、传承民族文化的效果。

二、中国传统元素在平面设计中的应用价值分析

(一) 利于凸显我国文化特色

在平面设计当中,通过融入我国传统文化元素不仅是对传统文化的一种传承,也能进一步彰显我国传统文化的特色,增

强我国传统文化在世界舞台上的影响力。直至今今天文化的竞争依旧存在,无论是在国际之间还是在民间都能感受到文化的竞争力度。因此,将中国传统文化应用于平面设计当中能够保证中国传统文化被世界所熟知,进一步增强我国传统文化的竞争力,提升我国传统文化对世界的影响力,充分地凸显出我国独具一格的文化特色。

(二) 利于促进平面设计的创新

在艺术界中艺术的种类多种多样,而视觉艺术则是平面设计的最终追求,因此,保证以高效的创新工作进行平面设计是非常重要的。基于我国平面设计水平比较低、起步较晚,平面设计的发展程度和一些发达国家相比还是存在着一定差距的,因此,很多平面设计工作人员的技术水平也极易到达瓶颈,出现这样的情况因为平面设计工作者缺乏足够的创新意识和创新能力。近年来,我国传统文化元素备受关注,在平面设计领域当中也得到了广泛的应用,对于平面设计来讲这无疑是一种创新,很多客户都表现出了对我国传统特色的喜爱,并且要求设计者能够将中国传统元素纳入到平面设计作品当中,而创新便是设计者的灵魂,其随着我国传统文化元素在平面设计中的融入进一步凸显了平面设计的创新,很多平面设计也让人眼前一亮、为平面设计提供了更多参考方案。

三、中国传统元素在平面设计中的应用策略分析

(一) 应用传统色彩元素进行平面设计

在平面设计当中色彩是不可或缺的一项重要元素,而在我国传统文化元素里色彩也占据着非常重要的地位,每一种色彩都有着不同的含义。比方说,在传统文

化元素当中红色代表着喜庆,在春节这样的传统节日当中便会运用到红色来进行装饰,一切值得庆贺的场合、如婚嫁也会由红色来布置环境。与此同时,红色也是我国的代表颜色,五星红旗的主要颜色便是红色。并且,不同的颜色有着不一样的历史定义,比方说,紫色代表着非凡的地位、蕴含着高贵典雅的气息;绿色则是希望的颜色,代表着清新和健康。除此之外,因为含义的不同平面设计师也可以结合实际场合以及自己设计产品的理念来对传统文化中的颜色进行合理筛选,以此更能够凸显出作品的魅力、展现出作品的艺术内涵,促使人们能够关注和了解到我国传统文化的色彩艺术。

(二) 代入书法文化进行平面设计

在我国的艺术文化领域当中书法有着十分宝贵的意义,书法中蕴含着书法作者思想和情感,而在我国的历史长河当中,从甲骨文到隶书、楷书,历史的变化也促使书法的特点在不断的变化,在书法中一笔一画中都彰显着东方的魅力。因此,在设计平面作品教学时便可以将书法文化代入到平面设计当中,以此来获得更加奇妙的设计效果。比方说,在涉及企业的 logo、高校的校徽时都能凸显出书法和艺术文化的价值,促使其具有更强的艺术性。

(三) 依托传统图案进行平面设计

在我国传统文化元素当中传统图案是流传非常广泛的一种传统艺术元素,传统图案中具有各种各样的意义,而最为重要的便是吉祥与和平,这是我国人民对美好生活的一种向往、对和平社会发展的一种期待,多数灵感都来源于生活,而不同的传统文化再发展延续到今天都有着其自身的意义。在平面设计中可以将中国传统文化更好地融入到作品当中,平面设计师也可以将传统图案应用在平面设计中,以此来促使人们在观赏平面设计作品的同时能够对图案的含义产生更为深入的认知,通过以这样的形式将传统文化元素和现代设计完美的融合在一起,以此也能创造出独具一格的中国特色艺术作品,对提升艺术作品的艺术性是有着极大辅助作用的。

(四) 运用现代水墨画进行平面设计

可以说,平面设计工作者的创新能力水平将直接影响到平面设计作品的整体质量,因此,在平面设计当中要切实地代入中国传统文化元素,这样不仅能够促使平面设计作品放射出更为夺目的光彩,也能充分地凸显出平面设计师在创新方面的造诣。和书法艺术一样,我国水墨画在传统文化艺术当中也占据着非常重要的地位,当前时期,多数平面设计公司都对水墨画进行了深入的研究,并且在进行平面设计时广泛地应用了水墨画传统元素。作为我国传统文化的艺术瑰宝之一,水墨画的出现不仅促使我国古代传统气息得到了更好的释放,与此同时,水墨画也有着与众不同的柔和感以及兼容性,因此,将水墨画与现代艺术作品融合在一起时并未出现任何的不适应,此举也能更好地发掘出现代艺术的美感、充分地体现出传统平面设计中没有的层次感。在进行平面设计工作时尽管平面设计的构造看起来较为简单,但是平面设计所展现的内容并不次于今天的3D影视,与此同时,水墨画所给出的影像和意境也与平面设计基本保持吻合,进一步升华了平面设计的美感,对我国传统文化元素的传承、平面设计作品质量的提升都有着极大的作用。因此,将现代水墨画应用在平面设计中也应当是平面设计师所应该重点探究了一个创作方向。

(五) 深度融合剪纸文化和平面设计

在我国传统文化元素当中,各种各样的文化形式都是传统文化的重要组成部分,并且,传统文化也充分映射出了劳动人民的日常生活和工作,作为一种比较基层的文化形式,传统文化更像是我国古代劳动人民的一种智慧结晶的载体,同时也符合了今天我们对传统文化追寻向往的过程。因此,作为极具代表性的艺术之一,我们更应该深度融合传统文化元素和平面设计、发掘出传统文化元素当中可以应用的文化元素。例如,剪纸艺术能够将我国传统文化体现得淋漓尽致,将剪纸艺术融入到平面设计当中能够进一步提升平面设计的民俗气息;再或者对剪纸艺术的颜色进行甄选,选用中国红能够达到更强的视觉冲击,并且最大程度地保留民族特色。

四、结语

综上所述,在平面设计当中应用我国传统文化元素是非常重要的,传统文化元素中蕴含的诸多特点也能够进一步增强平面设计的艺术性和审美性,促使平面设计达到更为理想的效果。因此,在进行平面设计的过程中要切实地发挥出我国传统文化元素的实际魅力,结合平面设计的主题代入传统文化元素,从传统文化中的图案、色彩和书法等艺术类别中获取到更多的艺术元素,以此来帮助平面设计作品找到发展的重心、进一步推动我国艺术文化的进步,在国际舞台上保证传统文化元素和平面设计都能占据非常重要的地位。

参考文献:

- [1] 汪琛. 中国传统元素在当代平面设计中的应用[J]. 明日风尚, 2017(21).
- [2] 杨琴. 中国传统文化要素在当代平面设计中的应用[J]. 艺术科技, 2017(04).
- [3] 曾婷. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用[J]. 大众文艺, 2016(03).

作者简介: 王祥旭, 1994年8月出生, 女, 天津人, 四川传媒学院有声艺术学院讲师。硕士, 研究方向: 文化产业与艺术设计。