

传统图案元素在视觉传达设计中的应用研究

韩萍萍 纪斐斐

(德州科技职业学院, 山东 即墨 266200)

摘要: 中国传统图案是历史的艺术传承与发展, 其艺术价值与精神内涵在现代社会也应用广泛。在视觉传达设计领域中应用传统图案元素, 对于视觉传达艺术发展具有重要推动作用。本文首先概括传统图案元素广义概念和狭义概念, 解析传统图案元素在视觉传达设计中的应用含义, 再从视觉效果和情感表达以及传统图案元素在视觉传达设计中的应用入手, 对传统图案元素在视觉传达设计中的应用拓展研究, 从而对视觉传达教学中产生更积极的影响。

关键词: 传统图案; 视觉传达设计; 图案元素

在全球经济文化不断交互融合发展的前提下, 各国之间的交流越来越密切, 中国传统文化已融入到世界文化交流的长河之中。在现代视觉传达设计领域中加强传统图案元素的发掘和利用, 不仅是对传统文化的继承, 更是对未来的期许和展望。

一、传统图案元素

近年来, 中国设计和中国制造的影响力愈发重要, 传统文化同时又是中国宝贵的文化遗产, 中国传统图案取材历史传承悠久, 领域较为广阔, 形式深远, 具有独特的风格优势, 所以在现代视觉传达设计领域需要加强对传统图案元素的发掘和利用, 加大创新力度。

而对于图案的概念有广义和狭义两种概念之分, 在广义上, 认为被运用在生活美学和建筑美学领域的装饰都可以叫作图案, 而狭义的图案指的是装饰花纹, 也就是人们口中所说的纹样。不同的人对于图案的表现形式有不一样的审美倾向, 所以图案也衍生出了不同类型的材料以及经济用途。图案是根据当时的当地人民的生活习惯演变而来的, 它表现出的是人们对世界的认知和对自然界朴素的智慧情感。

在艺术设计不断的发展过程中人们展开了图案创作, 早在青铜器和陶器时代, 人们就通过创作图案设计来展现自己的情感语言, 传统图案在远古时期的人民生活中占据着非常重要的地位, 在出土的许多文物中, 无论是服饰还是家居用品还是建筑物, 图案的运用都随处可见。

传统图案凝聚着中国古代传统民族文化是人民的智慧, 拥有着丰厚的文化乡土气息, 现代视觉传达设计使用传统图案能够提高审美品位和档次, 在视觉传达设计工作领域, 设计师更应当积极地借鉴中国传统图案的元素, 将它们传承发扬、改良运用到视觉传达设计的大领域中。

二、传统图案元素在视觉传达设计中的应用意义

伴随经济社会物质生活水平的不断提高, 人们对视觉艺术审美有了更高的需求。视觉传达设计不再单纯地停留在表面视觉上, 还加强了与传统的结合, 科技与民族的结合。以事实证明, 具有民族特色的传统图案在视觉传达设计中运用, 能够吸引民众的眼球, 引起观者的视觉共鸣。

传统图案元素历经数千年的融合与发展, 承载了优秀传统文化的精髓, 在与现代视觉传达设计领域相互融合时, 能够促进视觉传达设计实现丰富多样且有深刻内涵的艺术化创造, 具有极高的借鉴意义和发展价值, 主要体现在三个方面:

(1) 文化意义。传统图案元素来源于优秀的民族传统符号, 把传统图案元素融入到视觉传达设计, 能够提高视觉传达作品的文化品质内涵, 并由作品进行宣传, 从而营造良好的文化氛围, 使民众获得文化认同感和归属感, 加速对传统文化的传承。

(2) 社会价值。对传统图案, 于我国数千年历史文化源远流

长的艺术形式进行汲取与借鉴, 能够实现传统文化与现代设计的互促与共生。尤其是传统图案蕴含丰富的题材和形式, 可以为视觉传达设计提供充足的素材和灵感, 从而让设计从业人员设计出更有艺术含量的作品, 满足现代人的审美需求和精神追求。

(3) 经济价值。传统图案作为一种独特的设计元素, 应用到视觉传达设计能够展现出独特的东方韵味与美感, 给世界人民带来耳目一新的视觉体验。随着艺术作品的流传, 受众范围的扩大, 企业能同时获得发展空间, 能够创造巨大的经济价值。

综合来看, 无论是在文化方面, 还是在社会方面, 或者是在经济方面, 加强传统图案元素在视觉传达设计中的应用都具有现实意义。现代人只有深刻把传统图案元素有机融入到视觉传达设计中的重要性和必要性, 才能在未来的借鉴与融合中创造更大的价值。

三、传统图案在视觉传达设计中的视觉效果

传统图案在视觉传达设计中, 其视觉效果对于视觉传达设计有着很大的影响。利用视觉心理学中的“视觉权衡理论”, 不同传统图案在不同情境下的表现效果也是不一样的。传统图案应用于不同的视觉传达设计中, 其视觉效果的表现形式也有所不同。

在设计过程中合理运用传统图案元素, 可以更佳地表现设计主题, 激发观众的各种情感与体验的交融, 同时可以增强文化特性的表达, 提升设计作品的价值和传播量。

四、传统图案在视觉传达设计中的情感表达

传统图案在视觉传达设计中具有独特的情感表达作用, 能够充分发挥设计作品中的情感内涵表现。传统图案不仅具备表达情感的能力, 而且其情感表达作用还随着不同风格的设计作品呈现出不同的表现形式。

传统图案可以将视觉传达设计元素与情感有机融合, 充分体现视觉传达表现的多样性和个性, 实现设计的优势。在具体设计过程中, 可以通过情感体验与情境相互映衬、传统符号与现代意义相互呼应的方式, 将传统图案巧妙地融入到设计中, 创造出更具情感共鸣的作品。

在视觉传达设计中, 从传统图案中汲取元素符号, 为设计作品注入个性化与情感化的元素, 是提高设计水平和设计效果的有效途径。

在当今, 文化多元化已成为普遍现象。在视觉传达设计中, 不同的文化前提和地域特色也对设计风格和元素产生了深远影响。而传统图案作为一种独特的视觉元素, 蕴含着丰富的文化内涵, 所以在视觉传达设计中具有独特的融合价值和应用潜力。

五、传统图案元素在视觉传达设计中的应用

(一) 对图形的运用

对中国传统图案中 - 图形的运用是视觉传达设计中非常重要的一个环节。图形设计通常灵感较为丰富, 造型独特, 可以带来强烈的视觉冲击和感受。和现代图案相互比较, 中国传统图案具

有较强的民族性、地域感、文化属性,一般来说,中国传统图案在设计的时候对称性比较强,系统性和综合性较好,普遍有吉祥如意的意思。

在现代视觉传达设计中,设计者需要用心对图案元素加以总结利用,同时采用抽象的形式对其加强提炼创新,让图案画面具有丰富的艺术表征。中国传统图案的设计大多遵循抽象化表达的原则,多数为具象化的题材,却能用抽象的形式表达出来,在构图上较为对称均衡,讲究动静结合。

大多数中国传统图案都来自当代地域文化和对自然界的取材,图形形式却不会局限在事物原型,而是要在精神上更加强调美感和享受感,因此中国传统图案的设计相对于具象美更偏向于一种抽象式的艺术再造。

传统图案在设计时一般会采用均衡的构图,体现组织性和装饰感。此外,中国传统图案的设计结构相对复杂,主要体现在疏密程度、大小次序、繁复多变、整体又统一。在现代视觉传达设计中,设计师在运用传统图案的时候,需要对概括、抽象、夸张等不同的手法进行活学活用,使图形的设计更加简洁有序。目前阶段在视觉传达设计中,中国传统图案的使用非常广泛,常见的例子是在包装设计上体现出云纹和饕餮纹的样式。

(二) 对色彩的运用

中国传统图案第一是在形态上构思精巧,第二是在色彩上搭配得宜。受不同因素的影响,不同性格人群对于某些色彩在心理上有一些特殊的偏好,例如红色、黑色、白色,红色在中国传统文化中代表经典颜色,有着吉祥如意和祝福的意思。自古以来人们会将红色的图案和装饰用于重要的庆典和节日中,中国古代服装设计和建筑设计也经常采用红色为装饰;达官显贵把自家的大门叫作朱门,官员的朝服叫作朱衣,彰显设计语言的同时也能彰显出红色本身的文化内涵。2008年,设计在中国北京举办的奥运会火炬时,也采用了红色作为底色,整体设计彰显了中国美,向世界传递了中国文化的艺术感,把中国传统图案的色彩设计与现代视觉传达相互结合,进一步丰富了视觉传达的艺术美感和文化精神价值。

(三) 对传统绘画的运用

中国传统的绘画艺术自成体系,主要分为工笔画和写意画。写意画比较浓墨重彩,形神兼备,而工笔画讲究对仗工整,其精妙之处在于其细节。水墨画是中国传统绘画的标志性艺术形式,通过水和墨汁的结合,营造出了具有个性化的视觉效果。将这种艺术形式运用在现代视觉传达设计中能够形成独特的视觉冲击感,展现出作品的内容和艺术美,刚柔并济,强弱相当;也可以把中国传统的绘画元素和其他的视觉元素相互结合,提高作品整体的艺术魅力。

在水墨画线条和留白技巧的运用上,设计师可以结合视觉传达设计的艺术诉求,对画面进行改造和添加,构造水墨元素美妙的构图氛围,进行艺术化的画面创作与表达。以色彩和线条的利用为例,设计师在运用这两个元素的时候可以赋予其更多的创新意味,把不同的设计元素和设计作品的主题完美结合,呈现我国传统图案元素的多变之美,彰显传统文化特质以及不同地域的民族特点。

在和其他文化元素相互交融的前提之下,设计师需把现代视觉传达元素和传统的水墨画元素相互结合,对整体设计展开重构,让布局构图显得更加美观合理,同时要注意对规律的协调运用和对矛盾的有效处理,用合适的空间排布和视觉错落表现更加流畅的艺术效果。比如在视觉传达作品中可以把水墨画元素、书法、印章元素结合在一起,让中国画的书卷气味更加浓厚,也让传统和现代碰撞在一起,产生独树一帜的艺术效果。

(四) 传统图案在展示设计中的应用

在展示设计中,传统图案作为一种文化符号和艺术表现形式

可以在不同的场合得到广泛的应用,可以从多个方面为注入新的思想和创意,能够为展示设计注入独特的美学效果。传统图案在展示设计中的应用可以通过扩大视觉空间的方式来提高视觉效果。以历史建筑文化展示为例,在其室内设计中,传统图案的应用形式可以通过扩大细节,增加构图的丰富性,让空间变得更为宽敞、舒适,并且使人们对于历史文化的认知在视觉上得到了加强。

传统图案在展示设计中的应用还可以通过增强展示内容的独特性和个性化来营造更好的视觉体验。如艺术品展示、时装秀等,传统图案可以作为一种独特的装饰手段来为展示内容注入新的艺术元素和文化内涵,从而营造更为舒适、自然的展示环境。传统图案在展示设计中的应用还可以通过强化观众与展品之间的互动性来提高参观体验。在博物馆或者展览中,传统图案可以被运用为一种引导方式或者是一种观众互动环节,加深展品与观众之间的交流与互动,为参观者提供更加丰富、有趣的体验。传统图案在展示设计中的应用是一种充满创意和表现力的方式,通过各种手段来提高展览以及视觉传达的效果,为参观者提供更加丰富、有趣的观赏和感受体验。

(五) 传统图案在国际视觉传达设计中的应用

传统图案作为一种独特的文化符号,在视觉传达设计中的应用越来越广。在国际视觉传达设计领域,传统图案当作是一种具有丰富文化内涵的造型元素,被广泛运用于品牌标识、包装设计、广告宣传、标志设计、企业形象设计等多个方面。例如,在德国,传统图案被大量运用于产品包装中,表现产品的本土特色和文化底蕴。而在泰国,则经常运用传统图案来表现出该地区特有的浓郁地方文化气息。

国际品牌也经常将传统图案融入到其品牌标识中。比如,法国奢侈品品牌香奈儿的标志就是两个传统图案玫瑰交织而成。这种将传统元素与现代设计相结合的做法,既能让品牌形象更加生动形象化,并且也能沟通品牌方所要表达的文化内涵。

传统图案在国际视觉传达设计中的应用,不仅仅是将传统元素融入现代设计中,它还能够为设计者提供无限的灵感创意。不断挖掘和发现传统元素的内在价值,能够创造出更多的独特视觉效果。在国际设计作品中,可以看到许多将传统图案与现代设计融合的作品,这些作品蕴含了对于文化遗产的尊重与珍视。

六、结语

视觉传达设计的发展如雨后春笋,其表达形式、表现内容、传达风格等方面也更加多样化与丰富化。传统图案在视觉传达设计中的应用已经成为一种新趋势和新潮流。在继承传统图案的基础上,吸收现代的审美理念,将传统图案进行创新与改良,从而更好地表达时代特色。未来,传统图案在视觉传达设计中将会有更广泛和深入的应用和发展。这一领域将会成为设计师们不断追求和挑战的新的天地。

参考文献:

- [1] 马绥莉. 基于视觉传达的皮革废旧材料再设计实践研究 [J]. 中国皮革, 2022, 51(08): 106-109.
- [2] 丁艺. 传统图案元素在视觉传达设计中的应用 [J]. 包装工程, 2021, 42(06): 356-358+362.
- [3] 何源蕊. 中国传统图案在视觉传达设计中的应用实践探析 [J]. 中国民族博览, 2020, No.180(08): 141-142.
- [4] 孙文栋. 视觉传达设计中图案元素的应用探究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2022(18): 39-41.
- [5] 王英花. 新商业时代下传统文化元素在视觉传达设计中的应用 [J]. 商展经济, 2022(16): 76-78.