

浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用

马小媚

(韩国又石大学, 韩国 全州 55338)

摘要: 众所周知, 精神生活的追求是建立在物质生活得到满足之后。在我国经济飞速发展的今天, 人们在满足温饱之后, 开始追求更高的精神生活。为了满足人们的精神生活需要, 笔者注重从视觉传达的角度进行此部分内容的讲解, 真正以中国传统元素为切入点开展相应的视觉传达方面的介绍, 构建出集传统性与时代性相兼容的作品, 满足人们的精神需求。

关键词: 中国传统; 传统元素; 视觉传达; 应用策略

视觉传达是指设计者通过不同的媒介, 将设计者的思想以一定的艺术表现形式进行展现, 让受众者在赏析中获得思想、情感方面美好体验的一种形式。在具体的视觉传达过程中, 设计者借助多种具象元素, 比如造型、色彩、文字, 或是图像等, 让受众者更为直观地了解设计者的思想, 促进审美能力的提升, 让受众者赏心悦目。在本文的论述中, 笔者以中国传统文化元素为切入点, 讲授中国特有的视觉传达艺术, 旨在推动视觉设计艺术的良性发展。

一、中国传统元素在视觉设计中的分类

(一) 传统元素之服装

服装的变化一方面展示民族的发展变化, 另一方面展现各个民族的认知水平及文化。中国文化具有源远流长的特点, 而中华文化中的服装也存在此种特征。不同时期的服装展现每个时代和民族的特有风貌, 更能展现出那个时代的政治背景。这些均是艺术传达中的重要展示。比如, 旗袍在展示女性曲线美的同时, 也展现着国人学习外国文化的心理。

(二) 传统元素之建筑

建筑的特色既是时代的特色, 又展现着不同的时代内涵, 让观赏者欣赏建筑意境的同时, 还能使他们了解时代下的政治、文化等因素。最为具有代表性的是中国古代的“亭、台、楼、阁”。这些建筑在展示人们对于人文、自然以及天地认知的同时, 也为视觉传达艺术的设计提供了宝贵的设计思路。

(三) 传统元素之动植物

在中国的古诗词中常用的写作方法为托物言志, 即通过表象地描绘动植物的特征展现个人相应的情感及思想。在中国文人的作品中, 有很多的动植物融入其中, 起到展现作者思想的作用。比如, 梅花预彰显高洁、傲骨的品格; 竹子具有谦虚、向上的品质等。通过绘画各种动植物, 古代文人可让动植物达到良好的视觉传达效果, 这也为现代化的视觉设计提供了新可能。

二、中国传统元素在视觉设计中的渊源

(一) 图腾崇拜

在古代由于人们的生产力水平不高, 对于自然界的认知较浅, 他们为了解释相应的生活、自然现象, 往往选取某种生物, 以此作为精神寄托, 或是解释各种现象的依据, 由此产生相应的图腾

崇拜。比如, 在蒙古, 人们将狼作为图腾的对象。随着时代的发展, 图腾崇拜被打上深深的文化烙印, 也成为视觉传达的重要方式之一。

(二) 使用功能

使用功能基于满足基本的衣食住行需要。在中国传统元素中, 某些传统元素具有较强的实用性, 比如运用在保护某种物件, 或是制造生产中。在原始社会, 有些部落将纹饰涂抹在身上, 起到装饰的作用; 有些部落将甲骨文刻在龟壳上, 起到记录的作用。这些外在的实用性传统元素是一种视觉传达的方式。

(三) 装饰点缀

装饰点缀的目的是为了彰显某种精神品格, 比如勇敢、智慧等。装饰点缀主要是图腾中的纹饰、图画。随着人们生产力的提升, 人们对自然有了更为深刻的认识, 对自然的认知由原来的盲目想象转变为正确认知和把握规律, 并开始摆脱原有的图腾认识, 逐渐将图腾中的纹饰当做一种必要的装饰, 美化人们的外在形象, 或是生活场所, 满足人们更高的精神追求。

三、中国传统元素在视觉设计中的运用

(一) 花纹元素传达多种寓意

古典花纹具有较强的文化特色以及继承性, 一方面反应各个时代的变迁, 另一方面也展示了各个时代人们的生活场景、精神世界以及风土人情。我国花纹元素在各个时代具有不同的特色, 原始社会的纹样相对简单, 奴隶社会的纹样较为粗犷、简洁, 封建社会的纹样较为多样, 且具有精巧之美。

在古代有些纹样可以从视觉的角度给人以多种感受, 比如优雅之感、沉静之美等。以花纹为例, 花纹艺术可展现生活中的各个场景, 也能运用在各个物品之上, 彰显出不同的寓意。如代表瑞兽的麒麟、龙凤等。与此同时, 不同的花纹也彰显着不同的内涵。比如方格花纹代表智慧; 黑色花纹寓意着执着、稳重以及深层; 斜条花纹代表着洒脱; 红色花纹代表着关怀、热爱。花纹的形式以及寓意的多样性是中华文化的重要组成部分, 也具有深刻的精神内涵。

(二) 家具图案彰显生活情趣

家具是古人生产生活的重要组成部分, 也展现各个时代社会发展、人们生活方式及思想情感, 凸显出人们的生活情趣。在本

文的介绍中,笔者主要从具有显著性朝代的明清家具入手。

明朝家具的装饰手法多种多样,且具有不同的寓意。笔者从设计的思路、表现的技法以及内容三个角度论述。在明朝家具的设计思路上,工匠更为从整体的角度入手设计局部的家具设计,形成浑然一体的设计效果。在表现手法上,明朝的装饰以木雕为主,以五金装饰、镶嵌以及绘画为辅助,让整个家具从视觉上给与欣赏者大气之感。在表现内容上,明朝家具具有较强的统一性、和谐性,家具的设计内容多种多样,比如从图案设计而言,明朝图案有器物纹样、动物纹样、几何纹样、人物纹样以及植物纹样等。在纹样的选择上,设计者往往需要结合当地的习俗、政治、艺术等多种因素。总之,明朝家具不重视曲意雕饰,注重兼顾整体的前提下对局部进行重点设计,展现明朝独有的统一、和谐的生活情趣。

与明朝家具相比,清朝家具发生了明显的变化,尤其在家具装饰的内容,以及装饰的主题上。在装饰的主题上,清朝家具主要表现在龙纹、云纹家具的刻画上。在龙纹家具上,龙的头顶上出现了较为明显的七个大包,其中间的大包较为明显。龙的爪子并拢,眉毛朝下。整体的身姿较为优美,且呈现出苍劲有力的视觉之美。在云纹家具上,玉如意成为云纹家具的主要特征,并在玉如意云纹之下添加几个小漩涡。通过观察发现在清朝前期的云纹家具中并未出现云尾。在清朝中后期,云如意中发生明显变化,出现云纹的有序排列,增强图案在视觉上的立体感。在家具内容上,设计者开始运用多种形式的花纹,除了较为常见的龙纹、云如意花纹外,开始使用牡丹纹、花草纹、昆虫纹、飞鸟纹等。此外,在清朝后期,家具上开始展现出传统的图案,比如,菊花、梅花、竹子以及兰花等等。总之,明清时期的皇家家具在展现当时艺术水平的同时,也展示着当时皇家的生活情趣。

与明清家具相比,现代家具具有简洁明快、实用大方的特点。在保证家具质量的前提下,现代家具更为注重外观的设计、色彩的选取以及图案的搭配。随着改革开放的逐渐加深,中国家具设计者开始吸收外国家具的设计理念,注重简约化和层次化。比如,有些家具使用镂空技术,给与欣赏者以精致视觉之感。笔者认为我国家具需要深入汲取传统文化元素,并从新的时代出发,构建出集传统文化与时代性于一体的家具形式,让传统文化赋予现代生命力,在彰显古人智慧的同时,展现现代设计的简洁大气之美。

(三) 剪纸艺术美化家居环境

剪纸又称为剪画和刻纸。在纸的出现后,剪纸艺术随之产生。从时间而言,我国的剪纸主要运用在大型节庆上。比如,在正月十五的彩灯、戏曲中主人公的扇面以及新娘子的刺绣上。从空间而言,我国的剪纸运用在装饰家居中。设计者为了装饰门窗、房间等,剪纸剪出棚顶花、柜花、喜花等,给人以视觉上的精致之感。

在我国,不同地区的剪纸,呈现出不同的特点。南京剪纸已列为世界非物质文化遗产。这种剪纸兼顾视觉和空间的美,让人感受到镂空的精致。扬州是中国最早流行剪纸的区域,扬州剪纸

主要运用在迎春风俗。在立春之处,设计者剪出多种景物,比如春钱、花、春蝶等。在中国的扬州剪纸手艺人中,较为出名的是道光年间的包钧。他剪出的蝶、鱼、虫、鸟形神兼备,被称为“剪神”。在扬州最具代表性的作品有《百蝶恋花图》《百菊图》以及《百花齐放》。从上述代表作中,我们可以发现扬州剪纸以四时花卉见长。陇东剪纸主要是指平凉以及庆阳两个地区的剪纸,具有历史时间长和风格粗犷的特点。不同的区域呈现不同的剪纸风格,比如,一些地区的剪纸较为古朴拙雅,一些地区的剪纸具有工整秀丽的特色,还有一些地区的剪纸具有简洁明快特点。剪纸的题材多为花卉、戏曲人物、飞禽走兽。这些内容的剪纸多用于装饰家居,比如帘窗花、箱柜花、炕窗花以及门花等。

(四) 水墨画作传达作者情趣

水墨画作兼顾朴素之美与传情达意之用的特性。在画作的创作过程中,设计者注重从个人的情感和思想的角度设计相应的画作,采用多种形式,比如留白等,让欣赏者获得视觉以及心灵的双重美感,真正体现出古代书法深度内敛、藏而不漏的特性。与之相反的是,在现代的水墨画创作过程中,部分作家吸取水墨画中的优势,又结合个人的绘画特色以及时代的特点,构建出具有磅礴性、时代性的水墨画作品。

以《金色长城耀华夏》为例,这幅作品不仅沉雄、丰厚,而且具有较强的律动感,注重从结构布局以及风水元素角度绘画。在这个画面中绵延的长城像是一条巨龙,代表根基永固;冉冉升起的红日预示着视野如日中天;古树松柏具有万古长青以及招财挡灾之意;山脉则象征着家兴业旺。整个画作使用金黄暖色更为彰显中国梦由此开展,并有生生不息之意。现代化的水墨画在继承传统画作优点的基础上,又彰显出现代特色,为水墨画赋予新的生命。

总而言之,随着时代的发展,作为新时代设计者一方面需要汲取传统文化元素中的优势,有一方面需要适应现代的发展趋势,在传统文化元素中汲取灵感的来源,从现代社会的发展中寻找创作的目标,创作出反应时代特色,满足人们精神追求的艺术作品,让人们感受艺术在视觉以及心理双向的美感,促进中国传统文化的继承与发扬。

参考文献:

- [1] 苗玮. 探讨中国传统元素在现代包装设计中的应用 [J]. 戏剧之家, 2019 (10).
- [2] 雷雨甜. 中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用分析 [J]. 传播力研究, 2019 (06).
- [3] 柏乐. 浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用 [J]. 山东工业技术, 2019 (11).
- [4] 王白石. 试论中国传统文化元素在视觉传达设计的应用 [J]. 艺术科技, 2019 (04).