

中国传统图案在现代平面设计中的运用

The application of traditional Chinese patterns in modern graphic design

张琳珊 侯中杰 张智昊 闫英慧 霍治民

(绥化学院艺术设计学院 黑龙江绥化 152000)

摘要: 中华民族有着十分悠久的历史传统文化传统, 在传统文化中蕴藏着特别丰富和深厚的文化价值, 而在现代平面设计过程中, 有效运用中国传统图案, 能够使其更具中国特色, 并体现出深厚的文化内涵, 所呈现的应用效果十分显著, 并得到了广大设计者和消费者的热烈欢迎与广泛认同。针对这样的情况, 本文着重分析和研究中国传统图案在现代平面设计中的运用, 希望为相关人士和从业者提供有益的参考和借鉴。

关键词: 中国传统图案; 现代平面设计; 应用

Abstract: the Chinese nation has a very long history and cultural traditions, in the traditional culture there is a particularly rich and profound cultural value, and in the process of modern graphic design, effective use of traditional Chinese design, can make it more Chinese characteristics, and reflects the profound cultural connotation, present the application effect is very significant, and the majority of the designers and consumers receive a warm welcome and accepted. In view of this situation, this paper focuses on the analysis and research of the application of Chinese traditional patterns in modern graphic design, hoping to provide relevant people and practitioners with useful reference.

Keywords: Chinese traditional pattern; Modern graphic design; application

我国的传统图案和相应的文化元素都有着十分丰富的内涵, 在很大程度上具备着美好的寓意, 而且传统图案和文化元素从根本上有效承载着我国传统文化的内涵与价值。在现代生活中, 很多的建筑设计、广告设计等, 进一步继承发扬传统文化中的文化元素, 在相关方面的平面设计过程中, 有针对性的将此类元素与现代平面设计有机结合, 能够确保传统文化中的相关优秀元素被充分的传承和发扬, 使现代平面设计焕发全新的光彩, 让人们在继承和发展的过程中体现出全新的传统文化韵味。

一、中国传统图案和图形元素的主要特点

1 符号性

我国传统图案自身有着十分独特的特征和规律, 是一种十分典型的艺术形式, 其中, 最明显的特色主要体现在符号性上。针对传统图案而言, 通常情况下都有着比较典型的对称性符号, 其内涵十分丰富。这种符号性特征把不同特征和属性的图像进行充分的融合, 从根本上有效呈现出与之相对应的象征意义, 大多数都会有针对性的结合具体情况把整个图形的元素中心设为共用点或者共用线, 通过这样的方法让整个图形体现出均衡对称的布局。比如, 我们都知道太极图案就是一个典型的代表, 它呈现出经典的圆形, 有效象征着圆满、永恒、变化与统一的意味。此类符号特征十分典型的传统图案和现代平面设计进行充分的融合, 势必会呈现出全新的面貌。

2 简洁性

中国传统图案所涉及的相关元素, 其中绘画是最主要的来源, 在绘画中蕴含着特别丰富的信息, 在多数抽象图形中都有针对性的融合了自身的主观意识, 这样能够从根本上有效提高绘画的意蕴和内涵。中国传统图案蕴含着极其丰富的点线元素, 人们把这些元素进行充分的融合构成几何图案, 通过这样的方式, 可以更形象生动的体现间接性特征。结合具体情况, 把相关方面的特征有效融入到

现代平面设计中, 可以让人们感受到简洁清爽的风格, 同时也能体会到传统图案蕴含的深刻文化内涵, 从而呈现出更深层次的含义。

3 民族性

中国传统图案蕴含着极大的民族特色元素, 体现着具有中华民族特色的深刻内涵, 这些元素都源于中华民族祖先世代代的生活, 沉淀出悠久的韵味, 而在现代平面设计中, 融入传统的民族图形元素, 使平面设计有更深层次的意蕴, 体现出特色鲜明的民族性。

二、中国传统图案在现代平面设计中的应用

1. 中国文字图形元素在现代平面设计中的应用

我们都知道, 我国最古老的文字是象形文字, 它的辨识度特别高, 在造字的过程中, 利用特别简单的形象和图形构成文字的基本要素, 呈现出深刻的文化内涵, 在现代平面设计过程中, 相关的设计者要充分体会和理解中国传统图案中的这些文字图形元素, 并加以灵活有效的应用, 使平面设计的艺术性得到整体的提升。从根本上来讲, 我国传统图案所涉及的文字和图形元素在有着信息传递功能的同时, 更具备特别显著的装饰价值。我国传统文化中所包含的文字, 在字体方面多种多样, 其书法风格变化万千, 种类丰富, 而这些书法在文字特征方面差异巨大, 在现代平面设计中, 可以在很大程度上促进不同类型的文字元素和设计过程有效融合, 能够体现出让人耳目一新的寓意。通过不同的线条和元素进行有效的组合和优化, 形成文字, 而在针对文字线条进行设计和改造的过程中, 可以使不同的文字线条呈现出与之相对应的不同艺术美感, 这样能够让文字图形具备更富有特色的风格特征, 从而进一步加强人们对它的理解和把握, 同时也能够更深入的体会到现代平面设计的艺术魅力, 从而让人们对其有更深刻的印象。随着时代的发展, 汉字图形元素也进一步演化, 汉字符号蕴含着中华民族所独有的思想内涵和情感体验, 同时也有着特别丰富的文化价值。从对于汉字图形元素的结构进行深入分析和品味中可以很明显的看出, 要充分的结合其象

形性特征、表意性特征、表情性特征以及审美性特征等相关方面的内容,其体现的深刻内涵与我国民族精神从根本上来讲是统一的,与我国传统思维方式也有着一致性。因此,可以说在现代平面设计中有效应用传统图案中的文字图形元素,能够使我国传统文化价值和内涵得到更充分的诠释和体现。

然而值得注意的是,在针对文字进行有针对性使用的相关环节,要深刻认识到,尽管汉字本身有着特别浓厚的中国元素,然而从根本上来讲,它本身的普及度并不是特别高,如果把这种文字形式与现代平面设计生搬硬套结合在一起,一定会对于它的内涵表达造成负面影响。所以在具体的实践过程中,要深入细致的分析汉字的元素和内涵,着重了解它的构成模式,并进行科学合理的凝结、融合和提炼,以此充分体现出汉字设计特有的魅力和价值。

2.传统吉祥图案在现代平面设计中的应用

大多数情况下,我国传统图案都在某种程度上具备着象征性寓意,往往代表吉祥富贵等。吉祥图案可以从根本上有效体现出中华民族的观念和信仰,也从根本上代表着我国劳动人民更憧憬美好的生活和愿景,而中国传统的吉祥图案元素所代表的文化内涵也十分深厚,这种艺术形式来源于民间,在千百年来的演进和发展过程中,得到了深入持续的创新,它的内容和表现形式也逐步丰富和优化,从根本上体现出劳动人民的想象力和无穷创造力,在最大程度上有效凝结着我国传统文化的价值与内涵。

同时,中国传统吉祥图案作为中国传统文化中至关重要的组成部分,它本身是劳动人民约定俗成的一种有着显著大众化特征的文化符号,更深刻的体现出我国民众的审美情趣,也体现出民族性的心理,它本身有着特别丰富的造型,在色彩方面也特别绚烂缤纷。同时,它也从某种程度上概括和总结了中国传统文化的内蕴,有着特别强烈浓厚的民族特征,在现代

平面设计环节结合此类传统吉祥图案,能够更深刻的体现出其内在意蕴,同时更有效的融合传统的审美意识和现代化的审美意识,使得现代平面设计呈现出全新的面貌,更富有生机和活力。在现代平面设计过程中有效融合中国传统吉祥图案,概括起来,可以从以下几点着手:

第一,象征性价值。传统吉祥图案有着十分典型的象征性价值,象征寓意十分浓烈。在现代平面设计中应用传统吉祥图案,可以把抽象的概念变得更形象生动,更加具体,这样也可以使其深刻寓意更通俗易懂,与此同时,也可以结合具体情况使其得到不断的延伸和补充,这样能够有效构建出全新的意境,使人们的想象力和审美趣味得到充分的激发。

第二,装饰性价值。很多传统图案都有着特别独特的形式美感和人工美感,把各种美感进行充分的融合和优化,可以使吉祥图案的内在意蕴和装饰性特征得到更充分的体现,同时也呈现出特别丰富的历史文化积淀。现代平面设计过程中,对传统图形元素进行艺术化的创新和优化,能够使吉祥图案的寓意呈现出全新的价值,并进一步体现出民族化、本土化特征。与此同时,在高度融合的过程中也呈现出复杂性的情感,把相关图形元素进行叠加,其抽象性与

具象性进一步提高,把幻想和实际应用有效结合,让平面设计的质量和效果焕发出全新的生机。

3.透视图形元素在现代平面设计中的有效应用

透视图形元素在现代平面设计中得到越来越广泛的应用,它能够从根本上呈现出以真为美的价值观念,在现代平面设计过程中,通常情况下都会把关于幸福吉祥等主题有效融入到设计环节中,通过透视图形的元素,使人们有十分明显的视觉冲击,这样能够有效调动和激发人们的想象力和创造力,从而有焕然一新的视觉体验和深层感受。例如,在平面设计过程中,可以针对具体的情况有效应用恰当的年画元素,并通过童趣的表达方式让人有一种全新的视觉冲击力。

综上所述,有针对性的对于中国传统图案在现代平面设计中的运用等相关方面内容进行分析和研究,对于中国传统图案以及现在平面设计的可持续发展都有着至关重要的作用。在现代平面设计过程中,结合具体情况有效应用文字图形元素、吉祥图案图形元素以及透视图形元素等相关方面的传统图案元素,能够更有效的体现出中华民族传统文化的特征和民族特色,在实践的过程中与现代设计艺术充分结合,并进一步提升作品的整体性和协调性,可以让现代平面设计作品更有内在价值。

参考文献:

- [1]刘静.浅析中国传统图形元素在现代平面设计中的应用[J].美术教育研究,2015,8(19):62-63.
- [2]牛玉慧.中国传统茶文化在现代平面设计中的应用探索[J].福建茶叶,2016,8(01):220-221.
- [3]何荣.论中国传统图形在现代平面设计中的应用[J].包装工程,2016,8(14):185-188.
- [4]朱全飏.中国传统图案在现代设计中的应用[J].艺术科技,2017,8(14):185-188.
- [5]李红菊.关于中国传统图形元素在现代平面设计中的应用探讨[J].美术教育研究,2017,8(10):57.

作者简介:张琳珊(1982.9---)女,汉族,任职绥化学院,副教授,硕士,研究方向:视觉传达设计

侯中杰(1998.8---)男,汉族,绥化学院学生,视觉传达设计专业

张智昊,(1979.10-)女,汉,黑龙江省绥化市,硕士研究生,副教授。研究方向,特殊教育

闫英慧(1980.10---)女,汉族,任职绥化学院,副教授,硕士,研究方向:美术学

霍治民,(1985.1---)女,汉族,任职绥化学院,副教授,硕士,研究方向:视觉传达设计、

基金项目:1.2019年黑龙江省大学生创新创业训练计划项目“手作固态艺术的创意化表现”,编号:201910236016,

2.2018年黑龙江省省属高等学校基本科研业务费基础研究项目,“黑龙江省残疾人文化创业产业园模式构建研究”编号:KYWYWF10236180141