

中国传统纹样在现代平面设计中应用的探讨

刘明

(安顺市民族中等职业学校 561000)

摘要: 中国传统纹样是中国传统文化的一部分,是中华民族瑰宝。由于中国传统纹样在现代平面中应用广泛,且其独特的审美价值和内涵都深受国内外人士喜爱,已成为当今国际平面设计师竞相表现艺术形式和审美趣味的重要元素。它与现代平面设计相结合,可以使设计师们以创新的思维、更广阔的视野来看待和理解平面设计。文章从传统纹样和现代视觉设计等方面入手,对中国传统纹样在当代平面设计中的应用进行了探讨。

关键词: 中国传统纹样; 平面设计; 应用

Discussion on the application of Chinese traditional patterns in modern graphic design

Liu Ming

(Anshun National Secondary vocational school 561000)

Abstract: Chinese traditional patterns are a part of Chinese traditional culture and a treasure of the Chinese nation. Because Chinese traditional patterns are widely used in modern planes, and their unique aesthetic value and cultural connotation are deeply loved by people at home and abroad, they have become an important element for international graphic designers to express art forms and aesthetic tastes. Its combination with modern graphic design can enable designers to view and understand graphic design with innovative thinking and broader vision. This paper discusses the application of Chinese traditional patterns in contemporary graphic design from the aspects of traditional patterns and modern visual design.

key word: Chinese traditional patterns; Graphic Artist Designer; application

中国传统纹样是中国历史文明发展到一定阶段产生出来的独特艺术形式,它承载着中国几千年历史和文化遗产。它反映了特定时代政治、经济、文化状况及人们生活状况。近几年随着现代科技发展水平日益提高,我国现代平面设计水平也取得显著进步,但也面临着一些新问题,如在追求创新时产生了一些消极、片面、不合理等现象;一些对传统纹样过度或不恰当的创新改变了其艺术形式的原味;传统纹样融入现代设计的作品越来越多,各类设计水平参差不齐的作品进入人们的视野,也容易让人出现审美疲劳,甚至出现了一些人片面评价中国风设计比较“土”,不够时尚现代的观点。

一、中国传统纹样的来源与历史演变

纹样是一种传统的、具有民族风格的艺术表现形式,也是中华文明的重要组成部分。它从产生至今,已有 5000 多年历史。在长期的历史演变过程中,我国纹样以其独特的表现形式,丰富了中华民族传统文化内涵。纵观纹样的发展脉络与进程,我们不难发现,其从最初产生到如今逐渐形成具有民族特色的纹样文化体系是经过漫长而又曲折的演变过程而成的。在原始时期,人们把一种自然现象(包括动植物、人和其他生物)与另一种自然现象(如日月星辰)相结合而产生了各种纹饰、纹样。到了西周时期,人们开始从自然中提取出各种纹饰、纹样来作为生活装饰,如《诗经》中就有“古之君子必佩玉,君子无故,玉不离身。言念君子,其温如玉”等有关纹饰的描述。因当时生产力发展水平不高,所以这些传统纹样纹式很少出现变化。

二、中国传统纹样的基本特征

中国传统纹样的表现形式包括文字、符号、图案、纹饰等。在长期发展过程中,形成了自己的审美特点,也产生了丰富多样的审美情趣。中国传统纹样与西方纹样的主要区别是:一是纹样多型;二是造型简练美观。中国传统纹样的造型与西方纹样相比,具有以下特点:①造型方面:中国传统纹样主要以圆形、方形、椭圆形等抽象几何图形的构成形式为主;而西方纹样则多以装饰性具象图案

为主,其构图饱满、色彩丰富、形象生动。②形态方面:中国传统文化认为万物皆有其阴阳变化规律,这与西方文化认为世界万物都具有绝对性是不同的;两者最大的区别在于中国传统纹样是一种抽象的美,而西方则是一种具象美。

三、传统纹样的造型表现方式

在中国传统纹样中,纹样造型具有鲜明的民族风格和民族特色,同时具有较高的艺术性和鲜明的时代特征。从我国传统纹样造型手法来看,一般采用几何造型、意象性造型、装饰性造型三种形式。从几何形意方面来看,有“象形”之说,如古代的几何纹样一般是指一种图形如山、水或动物形象。从寓意方面来看,有“象形”和“意象”之分:比如龙代表权力和尊贵;鱼代表富贵长寿;龟象征长寿延年。从装饰性方面来看,多用线构成各种几何图形或装饰纹样。从中国传统纹样造型中,既有抽象又有具象,抽象与具象是相互结合的一种形式之一。抽象艺术即在抽象图案中加入一些具象表现元素并使之成为具有装饰性的平面图案、花纹等。如:现代设计中常见的“祥云”、“梅花”、“牡丹花开”等纹样就是一种抽象艺术,但由于它具有很强的装饰性特征而受到大众喜爱。

四、中国传统纹样的艺术特点

传统纹样具有浓郁的民族特色,在设计时,往往有独特的内涵和寓意,也具有深厚的文化底蕴,在历史发展中与社会各阶层、各地区形成了一种独特的艺术形式和风格。比如:在众多的历史文物中,都可以看到古代人们用动物、植物等形象作为装饰纹样,并用来装点居室和庭院。古代装饰纹样主要有两个方面:(1)自然形态纹样。古代装饰纹样所表现的自然美与其形成的造型特点密切相关,如几何形、线描画等等。(2)对称造型纹样。以对称结构为基础来表现图案的美感。这些艺术形象通过图案设计而进行了组合、变化与统一,并在一定程度上赋予了各种不同的文化内涵和精神含义。

五、当代平面设计所面临的问题

目前,我国现代平面设计行业正处于蓬勃发展阶段,也正经历

着一场前所未有的变革,而这种变革是以牺牲中国传统文化为代价的。我们在设计作品时缺乏对传统纹样的认识,导致很多平面设计缺乏历史深度、广度和文化内涵,缺少文化底蕴。因此,我们要对中国传统纹样有正确认知,继承发扬中华传统纹样文化艺术精髓的同时,并与现代设计相结合,在设计中注入自己的艺术灵魂。中国传统纹样是我国古代的劳动人民经过长期历史发展实践所创造的宝贵艺术财富,是中华民族几千年文明史与文化史发展的产物,是人类文明发展到一定阶段孕育而生的瑰宝。中国传统纹样所包含文化内涵极其丰富,它包含了人与自然和谐共生、天人合一、以和为贵等思想理念与原则。它是一个民族凝聚力的象征;对中华民族精神和民族品格进行丰富与补充;是文化艺术宝库中珍贵、永恒而美丽的艺术宝藏;它可以使我们以一种更宽广、博大视角来看待平面设计;通过我们对我国传统纹样文化进行深入学习和研究并加以运用,可以为现代生活带来新理念、新创意和新感觉。

六、现代美术视觉设计中传统纹样的应用

在现代美术视觉设计中,也有很多人将传统纹样与现代艺术元素相结合,形成新的设计风格。在20世纪80年代以前,由于受西方文化艺术影响较大,中国的设计主要以实用功能为主。随着时代的发展,现代艺术逐步进入人们的视野。随着人们审美观念不断提高以及生活水平不断提高,追求个性和时尚也成为越来越多人所追求的一种生活方式。然而这种新形式使很多人都产生了审美疲劳感,因此设计师们也在寻找更加新颖、独特的设计形式来改变这一现象。在20世纪80年代时一些艺术家开始对中国古典纹样进行了深入研究及开发应用,受到国内外广泛关注,并得到许多国际设计大师认可。

(一) 传统纹样在现代平面设计中应用的意义

传统纹样在中国历史上起到了重要的作用,是我们中华文化中的一部分,我们可以从中学习到丰富的文化内涵和知识,从中体会到中国几千年来来的文化底蕴。而当今社会的平面设计师们,应该在进行现代平面设计时充分考虑我国传统纹样的意义及艺术价值。应努力将现代平面设计与传统纹样结合起来,用独特的方式来呈现我们华夏民族优秀文化。设计师们就应该不断地创新自己独特的纹样纹意,以此来丰富自己在平面设计上的美感。这是一个不断发展并与时俱进所产生出的新事物,总是具有新价值。而对于传统纹样来说也是一样。在进行现代平面设计时可以借鉴传统纹样中所蕴含着文化魅力,来结合现代元素为作品注入更多活力。

(二) 关于纹样应用在现代平面设计中的问题与思考

随着社会的发展,在科技日新月异的今天,平面设计技术已经得到了快速的进步。而传统纹样作为一种古老的传统文化艺术,也应该与时俱进,适应现代科技发展和人们的审美需要。然而在当今时代背景下对其进行创新和发展却不是那么容易,其中存在着许多困难和问题。例如,一些古老传统纹样随着历史的变迁或在不同水准的工匠手里发生变形,呈现在我们眼里的样式不是那么规范,很多抽象的图案,现代设计师已经很难揣摩和理解其含义,即便电脑制图的技术有了,但在纹样的应用或创新上出现理解层面的困难;我国平面设计行业起步很晚,如今平面设计相关专业所接触的设计课程多是国际上主流趋同现代设计理论和电脑绘图软件技术的学习,对于中国传统纹样的深入学习和研究非常少;受西方文化影响,后辈青年对中国传统文化的了解越来越少,年青设计师追求时尚、现代、潮的设计风格,主动思考传统纹样创新设计的人越来越少。

(三) 现代平面设计对传统纹样的继承与发展

中国传统纹样的形成和发展有其深刻的历史背景。随着中国社会从农耕社会向工业文明发展,中国传统纹样作为一种典型的物质

文化遗存,逐渐退出了人们的生活。其存在环境遭到了破坏,生存空间被压缩,其生存环境也受到了影响。传统纹样作为物质文化遗产具有很强的文化积淀和历史传承,其不仅具有极高的审美价值和极高的艺术价值,而且还具有独特内涵和丰富寓意。传统纹样作为一种典型物质文化遗产在现代平面艺术设计中能够对其进行合理应用能够有效地丰富当代平面视觉设计语言,提升传统纹样内涵价值和美感意义。现代社会人们对传统纹样认识不足、忽视传统经典纹样文化底蕴、过分追求商业利益而忽视其自身精神内涵表达等现象严重阻碍了传统纹样在现代平面设计中合理运用。

(四) 传统纹样与现代平面设计的结合

传统纹样在现代平面设计中的应用,首先要结合现代平面设计和传统纹样特点。二者都是在传承发展中创新,而其区别主要体现在现代平面设计对传统纹样的继承与创新上。由于我国传统艺术中有着许多优秀元素,因此要将其运用到现代平面设计当中很容易使其风格和内容出现脱节。所以在现代平面设计当中,应用传统纹样时最好结合中国传统艺术的精髓,使两者有机融合起来。创新不是颠覆,对传统纹样深层的内涵没有足够了解,歪曲其含义,随意修改纹样原貌或颠覆性重造,是对中华优秀传统文化的的恶意的破坏。然而近几年屯堡地区出现一批创新款大袖服饰,色彩艳丽,图案更现代,颇受年轻一代妇女所喜爱,但这样的创新或许赢得了一定市场,背后却是对传统纹样的一种毁灭性的破坏。其次,要将传统纹样运用到现代平面设计当中时应注意其实用性和艺术性的统一。

(五) 当代图案纹样设计中的审美意识

传统纹样是中国传统文化艺术的重要组成部分,在其应用过程中,设计师会结合社会经济、文化生活以及审美情趣等,进行有目的的、有意识地选择和应用。在我国古代纹样的演变过程中,其形态不断丰富,同时它的内涵也在不断变化。古代纹样是一种具有高度概括性的艺术形式,其蕴含着丰富的历史内涵与精神价值。当代平面设计作品以“新时代、新生活”为主题,它对传统纹样元素进行提炼,结合当下人们的审美意识选择设计内容和风格。总之,通过对中国传统纹样进行现代平面视觉艺术创作能够充分展示其背后蕴含的艺术内涵与审美价值及意义。

七、结语

当代中国,经济文化日益发展,人们对生活的要求也越来越高,中国传统纹样在当代平面视觉设计中的应用是一种新形式、新领域的探索与实践,更具有时代特色。随着经济全球化趋势和现代社会多元文化的发展,国际交流合作与国际环境的不断变化使得中国传统纹样作为一种重要文化元素在当代平面设计中日益受到重视。中国传统纹样已成为构成我国现代化发展与改革开放的重要艺术语言之一。中国传统纹样在现代平面视觉设计艺术创作中有着非常重要的意义和价值,其在当代艺术的发展中也是必不可少。但在目前情况下对中国传统纹样进行提取、加工和重新运用并不是一件容易的事情,我们需要从文化传承、民族特性、设计风格和用手法等多个方面入手,对其进行创造性、丰富性和独特性分析与研究,并不断探索应用中国传统纹样对现代平面视觉设计的发展具有重要价值和意义。

参考文献:

- [1]谷会敏,魏荣.中国传统纹样在现代平面设计中的应用[J].西部皮革,2021.
- [2]苏鑫.中国传统纹样在平面设计中的应用[J].人物画报:中旬刊,2022(2):72-73.
- [3]董胜男.浅析中国传统纹样在平面设计中的应用[J].花溪:文艺教育,2020.