

我国传统文化元素在艺术设计中的应用研究

◆程逸飞 王志恒 汪金葵 杜一杰

(大连工业大学 辽宁省大连市 116034)

摘要: 中国元素内蕴丰富,是艺术设计中一种不可或缺的重要元素。为此本文对中国元素在艺术设计中的定位和创新做了深入的分析研究。依据中国元素的三种基本形态,图形、声音、色彩对中国元素的文化内涵和创新方式做了相关论述。

关键词: 中国元素;艺术设计;应用

1 中国艺术设计现状

随着我国的发展和在世界舞台上的活跃,世界逐渐认识到中国经济和中国文化的重要性,中国制造和中国设计受到广泛关注。对我国艺术设计进行研究和分析后,发现我国现代艺术设计逐步进入到良好发展时期,设计过程中不仅重视技术和思想的创新,还开始关注对文化思想的引入和个性化设计风格的呈现。但是对我国当前艺术设计作品进行研究和分析后发现,虽然部分设计人员已经开始认识到设计风格和民族文化元素的重要性,并在这方面做出了一定的努力和探索,然而纵观发展现状,发现现存艺术设计作品的文化内涵仍然有所不足,无法突出设计工作的民族特色,而这也是导致我国艺术设计工作呈现出落后发展态势,无法与世界接轨的重要因素。

2 中国传统文化元素在现代艺术设计中的具体应用

2.1 在汉字和书法方面的应用

在人类文明的发展过程中,汉字扮演着较为重要的角色,并且汉字文化对现代艺术设计也产生着一定的影响。从汉字角度对现代艺术设计进行分析,在开展现代艺术设计工作的过程中可以尝试将汉字的造字方式与艺术设计进行有机整合,一方面突出艺术设计的艺术效果,一方面也保证艺术设计的思想内涵。如中国银行的标志,就将“中”和古钱币形式有机结合,突出了中国银行的性质和特点,具有一定的代表性。2008年奥运会的会徽设计也融合了传统文化思想,图像既是“京”字的变形,也能够看出是一个奔跑中的运动员,一目了然却又寓意深刻,是现代艺术设计中具有一定代表性的作品。书法是中国传统文化的重要组成部分,也是汉字在不断传承和发展过程中所形成的独特造型意识,在一撇一捺中蕴含着一定的艺术气息。书法艺术将汉字文化的艺术性提升到较高的层次上,成为我国具有代表性的传统文化形式。因此在现代艺术设计工作中,要想凸显设计的文化内涵,也应该探索将书法艺术融入现代艺术设计中,合理应用草书、行书、楷书和小篆、甲骨文等不同的书法形式,作为重要的现代装饰艺术,促使现代装饰艺术呈现出独特的艺术魅力。

2.2 传统图像在现代艺术设计中的应用

在中国传统文化中蕴含着丰富的图像元素,如水墨画、传统图案纹样和民间艺术品中都存在不同的图像元素,合理应用其加强现代艺术设计工作能够促进现代艺术设计的优化,并彰显出一定的艺术价值,为现代艺术设计的发展和优秀传统文化在现代社会的良好传承提供重要的保障。以水墨画中图案元素在艺术设计中的合理应用为例,水墨画艺术在创作过程中讲求“通意”,不会对透视比例问题斤斤计较,更加注重不可规范的形式美,实现了对自然主义和形式主义的全面突破,对意境表现出强烈的追求。水墨画艺术作品对空间的应用、在虚实层面的解析和考量以及对阴阳关系的处理等,都是现代设计师应该注意吸收和借鉴的内容。

2.3 在色彩方面的应用

在中国传统文化中,色彩艺术也具有一定的独特性,合理应用色彩文化元素能够促使现代艺术设计呈现出一定的中国特色,表现出独特的艺术价值。在汉族传统文化的长时间发展过程中逐渐形成了喜好红、黄、青、绿等颜色,忌讳白、黑色的传统,而蒙古族则更为喜欢橘黄、蓝色和绿色,同样对黑白较为抵触,藏族人则特别喜爱白色,认为白色是尊贵的象征,朝鲜族对白色、粉红色、粉绿色等情有独钟,可见不同民族传统文化中对色彩的喜好和解读存在一定的差异。所以在将传统文化中的色彩文化元

素应用到艺术设计的过程中,应该对不同民族的颜色风格进行系统的分析,并结合不同民族对色彩文化元素的理解和感悟对色彩文化元素进行合理应用,保证所设计的现代艺术设计作品能够与受众群体的审美需求相吻合,凸出现代艺术设计的价值。

色彩也是一种非常典型的中国元素。这一元素在艺术设计当中的应用更加广泛和普遍。中国人对色彩的喜好是经过几千年的积淀和培养形成的。同时,这也是中国传统文化中的一种独特现象。不同的颜色所代表的不同意义对中国传统文化具有非常深远的影响和价值^[1]。例如,红色在中国文化中代表着喜庆、吉祥等美好意象,人们在婚嫁、节日等重大活动中都用红色表达喜悦之意;黄色代表雍容典雅,在古代为皇室贵族专有的颜色。总之,不同的色彩具有不同的象征意义,同时也正是这些象征意义才使得现代艺术设计在表达不同的主体和思想的过程中,能利用好这一中国元素,在表达思想、烘托主题方面发挥更加有效的作用。

2.4 图形元素符号在设计中的应用

在中国元素中图形元素是一种较为常见的元素符号,同时也是我国传统文化当中的一种代表性文化符号。丰富多彩的传统图形为我国现代艺术设计提供了强大的资源宝库。图形元素符号的文化影响力对现代人们的审美仍然发挥着强大的作用。因此,这也成为现代艺术考虑将这种元素作为现代艺术设计的一项重要原因。在现代艺术设计中许多优秀作品都是直接或者间接的引用了图形元素而获得的巨大成功。而且这些元素在图形设计过程中也潜移默化的将传统文化的影响力更加深入的挖掘和发扬出来。成为古今合璧的典范之作。例如,中国银行的标志设计,设计师以中国古代钱币的图形特征和汉字的造型重新整合为一个具有现代审美艺术特征的标志图形^[2]。其中古钱外方内圆的图形特征以及所容纳的中国外圆内方的精神文化内涵都对这个现代金融机构的企业形象宣传发挥了重要的作用。而且,在这样一种作用的过程中也使得要素更加有效的积累了企业人脉资源,使得大众对这一形象的接受和认可程度大大提升。另外,注入此类的图形在中国传统文化当中藏量十分丰富,古代图形与现代设计结合的案例也不胜枚举。这反映的一个客观事实就是图形元素在这些现代艺术设计当中所发挥的作用是十分重要的。

3 结语

综上所述,传统文化元素对现代艺术设计的发展产生着至关重要的影响,新时期背景下,应该全面加强对传统文化元素的重视,积极探索将传统文化元素合理融入现代艺术设计中的措施,促使我国现代艺术设计逐步彰显出民族性和个性化特征,真正表现出独特的艺术风格,有效推进现代艺术设计的国际化发展进程,促使我国现代艺术设计工作在新时期能够得到持续稳定发展。

参考文献:

- [1]王中圣.中国传统元素在现代艺术设计中的创新与应用研究[J].黄河之声,2014(3).
- [2]成阳.“中国元素”内涵精神性观念系统新论[J].山花,2012(16).

