

平面设计中传统吉祥图案的创新应用研究

◆许佳 张铭

(辽宁师范大学 辽宁省大连市 116029)

摘要: 在中国的传统文化中,它具有深刻韵味和内涵,它是传统中国文化的代表,深深影响着生活在中国大地上的每一位中国人。它就是中国的吉祥图案。一个民族的发展与存在都会有其自己的民族文化,而传承古代文化精髓就是一个民族文化保留与发展的重要部分。在中国,传统的吉祥图案运用到了我们身边的方方面面,尤为突出的是在各种设计中的运用。所以传承和发扬它是我们中国人的使命,也是我们走向富强的基础。

关键词: 吉祥图案; 传统文化; 设计

中国的传统民间吉祥图案,源远流长,流传甚广。在历代岩画、石刻、石雕、画像石、画像砖、剪纸、刺绣等艺术中,都有其形象刻画,历经数千年之艺术加工,它们在中国传统装饰艺术领域中自成一派。作为一种相对独立的视觉符号系统,它不是对自然或事物真实形象的单纯模仿,而是多用主观观念去看待和描述表现对象,并在创作中不受任何物象、透视、比例、结构等客观因素的制约,具有自然化、生活化、理想化的艺术特征,它的这种特征恰好为平面设计提供了很好的借鉴。

一、吉祥图案在平面设计中的传统应用形式

吉祥图案主要从两个方面运用在平面设计中,一方面是对传统吉祥图案纹样外在形式的借鉴,沿用图案的造型对其设计创作。另一方面对传统吉祥图案的内在的吉祥寓意借鉴,了解传统吉祥图案的寓意,提取其深层次的理念运用到平面设计中。

(一) 对传统吉祥图案形式的借鉴

在平面设计中方图形元素通常是平面设计的主要元素,是视觉的中心部位,并且占有极其重要的位置,图形会以最快最直接的速度传播开来。通常的图形元素,是一种矢量图形的设计,设计实际上是一个图形创意的视觉中心,是一个符号化的过程,用来表达一定意义。要想让一个广告作品获得比较大的成功,不可缺少的需要加进去一些充满个性元素的东西在里面,也只有这样子才会让别人觉得你的作品是有个性的,才会给别人留下深刻的印象。

平面广告中的图形元素是很重要的,是不可缺少的,再加上现在的信息网络时代如此的发达,必须要有一些自己独特的看法,也只有这样子才会给别人留下深刻的印象,提取传统图案的精华,运用现代设计手法对其进行再次设计,通过和你和读者的交流与沟通,更好的表达出自己的设计思想。

(二) 传统吉祥图案吉祥观念的运用

在人类早期的生活已经发芽的吉祥观念、东汉许慎《说文解字》中的“简说,好的”,“吉”意味着吉祥。《说文解字》说:“乡,福屋,从羊的声音,云”。原来意义上的“乡”作为一个好的迹象。“吉祥”作为文言词在中国自古以来就有“祝你好运”民间的概念。传统吉祥文化,财富,快乐,长寿,道路,五钱,人,精神的寄托,生存的意愿,在生活中好运和幸福,永久的地方通过好的和美好的理想,他们表达了各自不同的人生哲学是美丽的和追求“吉祥”的概念。

二、民间吉祥图案在平面设计中的应用创新

传统吉祥图案需要创新,但创新不是简单地照抄照搬,而是要适应现代社会人们在视觉传达中的审美要求,以现代的审美观念和设计原理对其进行再创造,使其富有时代特征,符合现代人的审美需求。

(一) 在平面设计中吉祥图案的应用创新

传统图案经过提炼运用抽象与简化的方式,图形传达准确性加强,寓意更加明确,就会加强其符号性的特征,转型成为具有现代视觉积极因素的艺术设计,吉祥图案是将抽象的概念图解化的一种符号存在于设计中。例如凤凰卫视中文台的台标。标志沿袭传统凤凰图案,并采用中国特有的“喜相逢”的构成形式,形成圆形适合图案。它运用图案剪影化的方式删减细节,既保留凤形的完整,又具有好的可识别性。传统的黄金色再运用色彩渐变

增加动感,传统与现代融汇其中。设计者立足本民族文化,用象征性的语言表现对象,彰显出了该标识的文化内涵和符号性的形式特征。

(二) 在平面设计中吉祥图案图形的应用创新

事物总是在变化中才能得到发展,传统民间吉祥图案也是如此,在进行设计的过程中,可以在传统图案的基础上进行简化,利用切割、打散、错位、重构等构成手段对传统图案进行再设计,可以使传统吉祥图案获取新的效果形式。既符合现代人的审美观,又符合现代化大规模生产的需求。在这些现代图形的创意方式下,一个超乎原形的图形将会产生。如香港设计师陈幼坚为西武百货公司设计的标志,该标志将西武百货公司英文名字 SEIBU 的首写字母“S”形与传统的双鱼图案进行替构变化,通过简洁大方的线条把首尾相应、相互推动的双鱼表现出来,使具有中国阴阳哲学观的太极图形与吉祥图案“年年有余(鱼)”的特定内涵巧妙结合,蕴含深意,结构精妙又恰到好处。

(三) 在平面设计中吉祥图案色彩的应用创新

中国传统的五行色彩是一种最具民族代表性的色彩体系。青、赤、黄、白、黑,这五种颜色分别具有着不同的象征意义,其中青色包含蓝色和绿色,蓝色在传统观念中是纯净、神往的象征,在平面设计中是冷静、沉思、智慧的象征。绿色在传统的观念中是一种朴素的代表,在平面设计中,人们把绿色作为和平、生命、希望的象征。赤就是红色,不论是从传统意义上讲,还是在平面设计中,它都一直是热烈、振奋、红火、热闹、吉祥的代名词。黄色一直都是辉煌、富贵、威严、地位的象征;白色是所有颜色的综合体,既无比高尚、纯洁、友爱,又充满幻想。黑色是一种沉稳、庄重、冷酷的象征。这五种色彩作为一种历史发展的视觉表现形式,实质上是中国文化、绘画、宗教伦理等诸多元素互动而浓缩成的民族个性色彩。将传统色彩应用于平面设计中,更好地借鉴和传承传统文化的精髓。中国银行的标志创意来自于结了红绳的古钱币,钱孔与红绳构成了“中”字。标志采用中国的红色基色,视觉上给人一种强而有力的概念。而正是这一浓郁的民族色彩向人们传达着一种力量、稳重、开拓的企业理念。

三、总结

中国传统吉祥图案形式多样、寓意深刻、内涵丰富,是我国现代标志设计中取之不尽、用之不竭的宝贵资源。然而创新是任何事物发展的动力,传统图案在现代艺术应用上讲求创新的必要性显著。照搬历史文化、照搬西方文化都无法达到真正意义上的创新。深入地了解传统文化,体会民间吉祥图案的内涵,对传统吉祥图案进行图形提炼,再运用到设计的形式与形态中去,作为创新的发展点把图形的元素结合产品的造型,甚至产品的操作界面,丰富现代创作手法。这样的作品使受众者容易辨别图案的表达意境,而非空虚作伪。

参考文献:

- [1]郑军.民间吉祥图案[M].北京工艺美术出版社,2005,6.
- [2]李澎.论传统图形符号在平面设计中的应用[J].淮北煤炭师范学院学报,2009,08.
- [3]周星.作为民俗艺术遗产的中国传统吉祥图案[J].民族艺术,2005,05.

