

传统民族元素在现代平面设计中的应用探索

蔡清晖

韩国弘益大学, 文化艺术经营(在读研究生) 04066

摘要:我国是一个多民族融合的国家, 民族文化丰富多彩, 民族特色明显。其中传统民族元素是传统文化的体现, 凡是能够象征民族特色的事物如服饰、文化、建筑等都是民族元素。这些民族元素不但包含精神意象层面的象征性, 更具有视觉层面的展示性, 所以民族元素可以成为一种独特的语言表达体系。将中国传统的民族元素与现代的平面设计进行有效融合, 可以创作出具有中国特色的平面设计作品, 同时可以传承与发扬中国的传统民族文化。传统民族元素为现代平面设计提供了丰富的素材, 为其发展提供了新的方向, 因此研究传统民族元素在平面设计中的应用具有很好的借鉴意义。

关键词:传统民族元素; 平面设计; 应用策略

中国传统文化的元素极为丰富, 其包含了各个民族、各个地域以及各个历史阶段生活发展中出现的不同风俗习惯、不同人文环境、不同文化载体的方方面面。我国历史悠久, 民族众多, 在历史的长河中埋藏了无数的艺术宝藏等着我们去发掘, 我国的传统文化不仅注重形似, 更注意神似, 有一种只可意会不可言表的微妙感觉。将中国传统文化融入现代平面设计中, 不仅可以极大地丰富现代平面设计的边界与内容, 同时也为传统文化提供了现代的载体, 让两者相辅相成、共同发展。应用现代的表现形式, 表现出中国传统文化的民族性、特色性以及文化性, 推动我国传统文化的传承发扬。

一、现代平面设计中民族元素应用的不足

现代平面设计中无疑有着许多传统民族元素应用的经典案例, 并由此诞生出了平面设计的精品。但从平面设计对民族元素的整体层面看, 经典十分稀少, 很多的平面设计在民族元素应用上存在诸多不足。如当前平面设计中存在着民族元素应用过于简单化的问题, 即平面设计中只是对一些民族图案进行简单的嫁接, 对民族图案进行平面上的直接再现, 虽然保留了民族元素的本来面貌, 但却缺少了平面设计的创造性。再比如平面设计中对民族元素的内涵理解不到位, 实际应用中忽视民族元素的内涵与形式结合, 乱用民族元素, 导致民族元素不但达不到提升平面设计审美艺术效果的目的, 反而使平面设计呈现出许多不协调的问题。由此可见, 当前平面设计中民族元素应用的情况令人担忧, 甚至影响到了现代平面设计在民族文化层面的发展。

目前相关的平面设计与民族元素的融合不够深入, 对民族元素的开发也不够全面, 具体来说, 包括三个方面。

首先, 现代平面设计人员开始意识到传统民族元素的重要性, 也尝试将这些具有鲜明特色的民族元素应用到现代平面设计之中, 但是很多设计人员只是简单地对其进行借鉴, 或者生搬硬套地将民族元素插入平面设计作品中。脱离民族精神和文化内核的民族元素是没有灵魂的, 而这样的民族元素的平面设计作品是没有真正的设计价值的。不能充分发掘民族元素与平面设计的内在联系, 不能充分体现民族文化的内涵, 就不能实现民族元素的真正价值, 更不能设计出具有民族特色的代表性作品。

其次, 传统民族元素为设计人员提供了大量的设计素材和设计灵感, 但是现阶段的平面设计理念与平面设计手段还不能实现对于传统民族文化的深入发掘应用。目前大部分的平面设计作品对于传统民族元素的应用还只是局限于民族元

素外在的表现形式, 如民族服饰、民族建筑等。不能从外在形式和文化内涵两个层次进行作品的设计, 不能充分发挥民族元素的重要文化价值。

最后, 很多设计人员由于缺乏对历史的深入了解, 对于民族元素的应用只是停留在主流民族文化上, 对于其他一些罕见却极具文化价值的民族文化却鲜有应用。大部分设计人员只是简单地跟风、追求潮流, 没有认真地体会学习民族元素背后的文化内涵和民族故事, 导致对于民族元素的应用不够广泛全面。同时, 设计人员平面设计手段、设计水平和阅历也限制着其对民族元素的应用, 这导致应用了民族元素的平面设计作品相对单一、内涵简单, 同质化比较明显, 失去了应有的使用及设计价值。

二、将传统民族元素应用在现代平面设计中的意义

(一) 对于平面设计而言是创新

随着全球化进程的发展, 平面设计的竞争环境越来越激烈, 这对于现代平面设计来说既是机遇也是挑战。设计人员只有开发新的设计思路及设计理念, 才能在激烈的竞争中占得一席之地。将传统民族元素融入现代的平面设计是设计人员的一种创新举措。首先, 我国民族文化多样性, 传统民族元素可以为设计人员提供丰富的设计素材和灵感; 其次, 我国传统民族文化的独特性可以让平面设计作品更有民族特色和辨识度, 能够从众多设计中凸显出来; 最后, 我国民族文化内涵深厚, 历经漫长时间洗礼, 更容易感动客户和大众。将传统民族元素应用在平面设计中, 可以在做好平面设计的同时讲好传统的民族文化故事, 使得现代平面设计具有丰富的文化内涵和层次感。

(二) 对于传统民族文化而言是传承

传统民族文化发展至今, 实属不易。随着汉族文化的不断崛起, 我国很多民族文化正在流失。传统民族元素在现代平面设计中的合理应用, 不但促进了现代平面设计水平的提高以及文化内涵的丰富, 还将优秀的少数民族文化展现在大众视野。融入优秀的民族元素的平面设计作品可以直接间接地宣传民族文化, 提高人们对于民族文化的兴趣与探知欲。还可以将那些濒临消失的民族文化保留下来并不断传承发扬, 这是对中国传统民族文化最好的保护。

三、传统民族元素在现代平面设计中的应用策略

(一) 将传统文化和现代理念相融合

我国民族文化十分丰富, 内涵深厚, 设计人员在对民族元素进行应用时, 要进行深入学习, 既要学习民族文化的外

在表现形式,也要体会文化背后深刻的民族精神。特别是不同地域的民族文化的差异较大,表现形式千差万别。在进行平面设计的作品设计时,不能仅对民族元素和设计元素进行简单堆积和排列组合,而应该深入发掘民族元素与作品设计主题的内在联系,将民族文化内涵与民族文化故事融入设计之中,只有这样才能将民族元素的艺术魅力完全应用到平面设计中。中国传统文化是独具特色的,其具有民族特色、地域特色、环境特色等多种特色。并不能随意运用,而是要建立在充分理解的基础上,与现代设计理念进行融合。如果没有充分理解传统文化的特色,会造成运用不当,出现设计违和感,难以引起受众的情感共鸣,甚至造成反效果。因此,运用前一定要将传统文化与现代设计理念进行融合,发挥出传统文化的精髓与灵魂,充分将时代精神和特色与我国传统文化的民族特色和地域特色进行结合,做到相得益彰,共同进步。设计人员只有合理规划利用民族元素的外在表现形式和内在文化内涵,通过现代平面设计手段实现二者的协调统一,才能设计出形式新颖、内涵丰富、层次鲜明,并让大众容易接受的代表性平面设计作品。

(二) 转变设计视角,优化民族元素表现

平面设计的最终受众并非设计者本人。设计人员固然需要在设计中表现自己的设计理念和思想意识,但在审美呈现上则应该更多地从受众角度出发去进行考虑,以大众审美作为自身运用民族元素时的参考依据。首先,设计人员应该了解国人在民族文化影响下产生的审美习惯,在民族元素应用上注重传统民族元素的协调美,使民族元素能够与平面设计整体形成协调性,从而满足国人在民族文化上的审美要求。其次,设计中应注重传统文化内涵在民族元素上的固有表现形态,从而在民族元素运用上保持其内涵与形式上的统一,进而充分发挥民族元素的意象表现效果,贴近国人对民族文化的理解和情感需求。

平面设计的目标是获取大众的认可,其对民族元素的应用不能是简单地插入排列。民族元素本身具有自己的鲜明特点,地域性强、形式多样、文化内涵丰富,如果直接照搬过来,并不能满足平面设计的需求。因此,在设计过程中必须采用现代平面设计手段对传统的民族元素进行特殊化处理,只有这样才能将其与平面设计很好地结合起来。这些处理手段可以是夸大化、具象化、拓展处理等等。在设计应用时,设计人员要提取民族元素中的有益部分,去除其中无关甚至可能与主流意识形态相悖的内容,协调各民族元素在平面设计中的作用,充分发挥民族元素在平面设计中的真正艺术魅力。最后,注重以受众审美为视角进行民族元素外在视觉表现上的优化,将民族元素符号、色彩有机地融入到设计中,在满足平面设计基本视觉表现原则的情况下提升民族元素外在表现的美感,进而提升平面元素的整体审美效果。

丰富的民族元素可以提供大量的设计素材和设计灵感,但如果设计人员只是局限于应用主流的民族文化元素,而忽略了民族文化元素本身的丰富性,无异于自断平面设计的新出路。在进行平面设计时,设计人员既要学习应用一些主流民族文化元素,也要尝试应用一些其他的民族文化元素,逐渐形成具有个人特色的平面设计风格,创造出具有创新性、代表性的平面设计作品。民族元素本身种类繁多,设计人员在设计过程中不能单一地应用某个民族元素,而应尝试对多民族元素进行组合应用,通过文化内涵将各个民族元素与设

计作品联系起来,创作具有鲜明民族特色的设计作品。

(三) 把握民族元素内涵提升平面设计的艺术性

民族元素的视觉审美性是建立在文化基础之上的,所以设计人员必须具备较强的人文素养,做到对民族元素文化内涵的准确把握。一方面,要明确自身设计目标,然后根据自身视觉表达意图去探寻民族元素背后的文化内涵,找到与自己设计意图匹配的民族元素,然后对此加以运用。另一方面,应在平面设计上立足民族元素内涵,找到对其进行传达和表现的最佳方式,并在满足审美要求的基础上对其加以合理应用,使作品本身与民族元素进行外在形式与内在内涵上的融合统一,从而提升平面设计的艺术性。

(四) 运用传统元素符号

众所周知,我国传统民族元素属于我国各族劳动人民智慧的结晶,将其存在的传统元素融合到现代平面设计之中有着举足轻重的作用。结合相关资料显示,我国几千年传统图案与纹样经过时间的变迁以及发展已然演变成现阶段企业形象标志,具体包含以下几种:一是云纹;二是回纹;三是太极八卦;四是中国结等。无论是针对哪种纹样来说,均存在着自身独特的价值。比如借助于我国传统吉祥图案“盘长”设计出来的联通标志,充分运用传统国风元素并赋予其深刻的内涵。迂回往复的线条表示现代通信网络,也寓意着企业的通信行业蒸蒸日上,信达畅通。由此可见,把这种寓意有机地和现代理念融为一体,在潜移默化中令传统文化得到继承与弘扬,令现代设计多了一些亲和力,继而令传统文化得到有效传承。

四、结语

随着我国持续的发展与强大,国人更加认同与尊崇传统文化、传统思想价值体系,

传统文化对外传播的需求也越来越强烈。在现代平面设计中融入中国传统文化的设计是一种重要的传播途径,也将受到越来越多的应用。我国的传统文化更注重意会和神似地表达,而现代平面设计更注重形式的表达。两者结合应用可以相辅相成,共同发展,不仅为现代平面设计提供更为丰富的素材,也为中国传统文化的传播提供了更好的载体。在现代平面设计中融入中国传统文化要注重灵活运用与创新发展,不要拘泥于传统文化的原有形式。面对激烈的竞争环境,只有合理有效地实现民族元素与平面设计的结合,才能创作出具有鲜明民族特色和代表性平面设计作品。但在实际应用中还需要设计人员根据具体的设计主题与设计内容,有选择性地应用民族元素,深化民族特色内涵,讲好民族文化故事,通过创新设计手段和设计手法,创作出更多经典的民族元素平面设计作品。

参考文献:

- [1] 李黎冉. 中国传统图形元素在现代平面设计中的应用[J]. 艺术研究, 2020(2): 134-135.
- [2] 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, 2020(19): 62-63.
- [3] 谢强, 蔡华立. 中国传统文化元素在平面设计中的应用[J]. 艺术百家, 2020(2): 149-150.
- [4] 黄明楠. 论中国传统图形在现代平面设计中的传承关系[D]. 辽宁: 辽宁师范大学. 2013.