

探析中国传统元素在视觉传达设计中的应用

李睿婕

(贵州电子科技职业学院 贵州 贵阳 550002)

[摘要] 我国拥有悠久的文化和历史,其内容之丰富不仅是我国先民日常生活的总结,更对现代文化有着巨大的影响力。随着我国四个自信中文化自信概念的提出,复兴中国传统文化也成为了时下最为流行的话题。在视觉传达设计中运用中国传统文化元素不仅是对文化的传承,更是赋予了现代文化一种历史之美,本文对中国传统元素和视觉传达设计的概念进行了阐述,并结合贵州少数民族传统纹样和中国传统元素结合在视觉传达设计中的应用进行了探析。

[关键词] 中国传统元素;苗族纹饰;视觉传达设计

引言

视觉传达设计本身是一种独特的艺术形式,不仅需要设计者掌握良好的设计功底,更需要具备深厚的文化底蕴,能够在作品中阐述个人文化素养和艺术内涵。而随着经济全球化的节奏越来越快,全世界范围内的各种艺术形式和文化元素都在进行不断地融合。我国幅员辽阔,民族众多,在历史的发展和沿革过程中,形成了鲜明的文化特色,为视觉传达设计提供了丰富的素材,而想要能够对其进行更好地应用,就需要设计人员对传统元素进行更加深入的研究,

一、中国传统元素与视觉传达设计的概念阐述

(一) 中国传统元素

中国传统元素在几千年的历史沿革中形成了丰富的表现形式,其内容的丰富性和代表性已经和人们的日常生活紧密联系在一起,经过不断地发展和沉淀,形成了诸多的大类和不同的形制。

例如书画陶瓷就是中国传统美术元素中的四大支柱,还有建筑设计、雕塑、剪纸、刺绣等非物质文化遗产和工艺美术类别;再详细划分,又可以分为材质、器型、纹饰等多种用途,可以说正是这些传统元素形成了我国艺术设计的基础框架,让人们在进行审美鉴赏的过程中有迹可寻。另外也正是由于这些可传承的文化内容打造了我国现代艺术设计的基础,帮助人们了解、理解中国传统文化和传统元素,帮助其精髓得以更好地呈现和传承。

(二) 视觉传达设计

视觉传达设计的本质是设计者通过各种方式将不同种类的文化元素变成符号进行结合,向观赏者表达某种信息和理念的方式,是现代设计学中新产生的概念。视觉传达设计在发展的过程中,其侧重点是不同的。从最开始的一味利用图像和色彩来追求视觉效果,到中期的理念和思维传达,演变成了需要结合各种文化元素来提升内涵的设计理念,在广告、室内设计、产品包装等行业都有着重要的作用,而且随着其理念和表现手法的革新,传统元素的应用也变得越来越普遍。

二、中国传统元素在视觉传达设计中的应用策略

中国传统元素的门类非常广泛,为了更好地研究其在视觉传达设计中的应用策略,笔者将结合贵州地区少数民族的各种传统元素形制展开研究。为了方面对研究进行深入分析,将以其最具代表性的蝴蝶纹饰、鸟纹、龙纹为例。

我国传统纹样元素和先民的生活息息相关,是先民在生活和劳作过程中进行自我反思的智慧结晶,再结合封建文化制度下先民的意识形态,形成了我国少数民族地区非常具有特点的文化符号。

举例说明:苗族蝴蝶纹样在现代文化符号中具有很多美好的寓意,受到经典传说《蝴蝶妈妈》的影响,在现代视觉传达设计中有着对生命本源的思考和向往,同时也对蝶生卵、成虫、变蛹、化蝶这一系列神奇现象的感叹。而在我国传统文化中,蝴蝶纹样和蝉有着异曲同工之妙,古人觉得蝴蝶和蝉这类昆虫能够进行蜕变,而生命的蜕变是一种永生不死的象征,所以蝉和蝴蝶纹

样被大量运用在配饰、武器、名器中,是一种对生命的寄托。虽然在现代视觉传达设计中这种纹样的寓意发生了变化,但是随着传统文化的盛行,其本意也逐渐被更加深入的挖掘出来。

再比如苗族龙纹,龙是中华民族最为经典的图腾之一,我们也自称是龙的传人,根据最新的研究表明,中国龙的形象,从红山文化的猪龙演变过来,而猪的特性是其强大的生育能力。在远古时代,由于医疗条件的限制,先民的生育存在着极大的风险,因此选择猪为一种吉祥的象征,而随着这种认知的转变,“龙”的形象也变得越来越丰满,从一种吉祥的寓意,变成了祥瑞和各种神性的结合。在苗族传统纹饰中,龙纹和各种瑞兽的纹饰使用的非常普遍。为了满足不同的生活需要和精神需要而产生了各种造型,且每一种造型又具有自身独特的体系,这也是我国传统文化元素最具魅力的特点之一。在现代视觉传达设计的应用中,龙纹也不再仅仅是皇家的代表,或者吉祥的象征,更是中国人和中华民族的标志,尤其在国际化的用途中,成为了最为鲜明的标志之一。

最后是苗族的鸟纹,鸟纹是苗族最原始、影响力最大的图腾纹饰之一,包含了苗族先民对于先祖、神性和家族的理解以及崇拜。根据历史文献记载,苗族人民的祖先人为自己是鸟神的后裔,因此在传统服饰和生活器皿中大量的使用和“鸟”相关的元素,包括将鸟的元素融合在头饰和衣服纹饰中,或者采用羽毛来装饰自身。这种方式不仅限于苗族,在世界范围内,很多地区和民族都有类似的行为,而在现代视觉传达设计过程中,鸟纹已经不再被局限于头饰和服饰的应用,而是延伸到了更多的领域。

首先就是借助不同的艺术表现形式,如书画陶瓷等装饰性极强的艺术类别,都已经产生了相关纹饰的工艺品,成为了海内外室内设计领域颇受欢迎的装饰品,其次就是在广告设计中,传统民族的纹饰也得到了大量的应用,通常来讲,都是在具有民族特色的产品和企业中,使用的最为广泛;再次,随着制作工艺的逐渐成熟,少数民族的纹饰也不再限于金属饰品和衣物,在木制品、灯具、纸制品等产品中也得到了更加全面的应用,成为了人们生活中极具调性和品位的点缀。

结束语

综上所述,中国传统元素想要在视觉传达设计中得到更好地应用,就需要设计人员对传统文化进行深入的理解,避免使用不当,同时还需要加深自我人文修养,对传统元素形成个人独到的见解,并能够根据不同的设计需求完成对相应元素的引用。同时还需要更加全面的了解市场发展和现代化技术的革新,提升个人设计内涵,对我国传统文化元素进行更好地传承和发展。

参考文献

- [1] 肖添方. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 科技视界, 2017(36): 240-241.
- [2] 瞿缘, 武禹圻, 胡佳慧. 浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 大众文艺, 2020(03): 91-92.
- [3] 陈文瑞. 中国传统文化元素在茶叶包装视觉传达设计中的应用[J]. 现代营销(经营版), 2019(08): 76.