

# 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用研究

罗青莲

(民办四川天一学院 四川 绵竹 618200)

**[摘要]** 随着社会的快速发展和国家的不断进步,人们逐渐认识到传统文化的重要性,并在多方面、多领域进行一定的融入。本文主要阐述传统文化对平面设计的重要性。由于原有平面设计中存在一些弊端,主要是文字意义比较浅显、图案色彩不浓烈等问题。如何解决平面设计存在的弊端,是当下设计工作者需要着重考虑的问题。因此,笔者以传统文化的艺术元素和平面设计渊源作为主要切入点,分析其应用手法,希望对平面设计的发展起到积极帮助作用。

**[关键词]** 传统文化; 艺术元素; 平面设计

## 引言

中华具有悠久历史文明,传承和创造众多文化艺术,形成具有中华特色的“文化元素”,这些鲜明的中华元素内容涵盖比较广博,重神韵而非形式,是传统文化的“骨血”传承。在平面设计中运用传统文化元素,对二者都具有重要意义,从本质来讲,平面设计也是特殊艺术元素的一种,有着较强应用性,可以带给人们感官上的美感。平面设计不仅能推动国家经济进步,还能弘扬社会文化,作用十分明显,它将精神文明用“符号”形式进行传递,在提升平面设计水平时也延伸了艺术性。

## 一、现在平面设计与传统文化的关联

### (一) 历史渊源

平面设计与传统文化进行充分融合,有利于传统文化的发扬与平面设计的发展。首先从传统文化角度来看,它融合了中华的历史精髓和先进思想,使不同的艺术都可以融入其中。从平面设计方面来看,其主要是以符号或者图片的方式向人们传递特殊含义,并赋予平面设计特定精神内涵。例如:在现今已发现的古代图腾中,图腾一般是以狼群或者各种动物的画面出现。是因为远古时期人类将动物视为神灵,并象征远大志向,因此用“图腾”来命名,不仅体现较强的文化特性,也为现代平面设计的灵感代笔。直到近些年来,平面设计使人烦琐复杂的生活变得简单,也给人思想上带来进步。更多的人开始愿意将平面设计与传统文化相互结合,既能弘扬传统文化,又能体现创新,可谓皆大欢喜。

### (二) 在平面设计中融入传统文化的重要性

在现代平面设计不断发展的当下,融入传统文化元素可以发扬传统文化,又能促进平面设计的发展。平面设计最早在西方国家出现,随着我国不断学习西方先进知识流入我国,在流入我国之后,还带有大量的西方元素,没有很好的融入我国文化,在开始的发展中人们是觉得新奇的,但随着时间的流转,一成不变的西方元素给人们带来了视觉的疲劳感,限制现代平面设计的良性发展。因此,一些平面设计师将中华传统文化与平面设计相融合,例如笔墨画、书法等,使平面设计的色彩更为突出、设计内容也更为新颖。从这方面也能看出平面设计和传统文化的联结性,平面设计与传统文化已成为一体、密不可分。

## 二、现代平面设计与传统文化相融合

### (一) 现代平面设计中融合书法元素

传统文化博大精深、源远流长,具有很多优秀的历史元素,传统的书法作为流传千年的中华文化无论是表现力还是文化性都很出色,将现代平面设计与传统书法相融合,可以充分体现传统文化的历史内涵,向世界展示中华文化的博大精深。例如,在2008年申请奥运会期间,我国就将传统书法中包含的笔墨艺术作为刻画主体,将五环用书法形式进行体现。五环的标识,凌乱又不失内涵,人们可以在凌乱中体会到中华民族的团结,而且五环的外表像是一颗星,它不仅诠释我国申办奥运会的意义,更为他人带来震撼的视觉感受,体现传统文化的艺术内涵。再如:在设计上海世博会的徽标时,设计者别出心裁,将本土文化中的书法元素,融入徽标中,蓬勃大气的徽标很好地向全球展示了中华文化,又能体现上海世博会所传达的精神理念。二者都是传统艺术和平面设计相融合的体现,也深刻反映出文化所蕴含的创新性,用特征元素代替想要表述的实际内容,比直观的语言表达,更让人体会深刻、记忆犹新。另外,书法在平面广告中的设计也有显著应用。例如,某个景点的标志性宣传图片,在设计时就融入了传统文化书法元素,恢弘磅礴画卷中一支毛笔屹立其中,运用笔墨艺术绘制了连绵起伏的山脉。从整体效果来看,就像在跌宕起伏的群山之中,有一角从中脱颖而出,从近处看,则更能深刻体会景色中所蕴含的幽邃意象,为平面的设计增添许多光彩,给人们带来开阔的视野感受。

### (二) 平面设计中融入传统色彩元素

在平面设计的过程中,设计者更关注图片的整体塑造水平,是否能引起普遍关注,以及能否突出核心设计理念。而在平面设计中融入传统的绘画色彩,更能吸人眼球,展现平面设计的独特性。例如,在我国古代,颜色主要分化是按照赤橙黄绿青蓝紫原则,每一种颜色都代表不同含义。“绿”在传统文化中代表活泼与生机;“赤”代表热情,也表达火红的精神;古代的“黑”则是不可藐视与侵犯的意味;

而“黄”则是尊贵的颜色,突出权势象征皇权。因此在一些游戏人物设计上,设计者大多也是将游戏人物由黑和黄两种颜色作为主调,并加入富有热情的红色,使整体看起来亮眼,并令玩家体会到尊贵体验。所以,在平面设计中融入传统色彩,有利于平面设计的传播与传统文化的发扬。

### (三) 平面设计蕴含的传统文化元素

平面设计中蕴含的传统文化元素分为很多方面,主要表现为:其一,平面设计工作者会用古代具有特定含义的物品来作为设计中的主要因素。以“中国银行”标识为例,色调主要为红色,象征着喜庆。设计者将古代的铜钱进行串联来阐述银行功能,又用红绳将钱币串联在一起,通过打结说明钱的长久保存性。此设计一方面比较直观,用符号传达想要表达的理念,另一方面也在外观中体现形状与色彩的美感。其次,是在平面设计中融入各种地方特色文化。例如,景点设计画报时,会用景点特有的景色或文化来吸引游客观光体验,在西藏的景色宣传方面,设计的画报就以独特的西藏文化为吸引点,来引起人们的关注和旅游兴趣。

### (四) 在传统文化中融入民俗

我国是众多民族融合成一体的大家庭,并且在融合时每个民族都保留了自己独特的民俗文化,经过发展和传承,留下了许多优秀的文化元素。将这些文化元素和民族特色融入平面设计中,可以发扬民族文化,也能引起很多共鸣。众多民族文化各异,都是组成中华传统文化的重要成分,虽然每个民族文化不同,但蕴含的都是中华传统文化内涵,这一特性在全球都比较罕见,很少有国家能如此包容、完整的传承众多民族文化特色。所以不同的民族特色也是平面设计很好的素材。

### (五) 在平面设计中融合传统图案

在民间文化艺术中,图案和图形一直占据比较重要地位。从远古时期起,中华祖先就注重对图案、图形的艺术加工,而且在进行艺术加工的过程中,又被赋予多彩的文化内涵,使传统图形被赋予人们对生活美好的殷切向往,寓意吉祥。经过历代先人的创新与积累,传统的图形得到不断发展与丰富,从而形成具有中华文化特色的传统图形图案体系。类别十分丰富,包括敦煌壁画、年画图案等不同类别的图形。我国有五十六个民族,每个民族都有自己独特的文化,这些文化经过历史的传承,慢慢地去其糟粕留其精华,为平面设计提供了庞大的传统文化元素。在现代设计平面中,通过融入这些不同民族的文化,逐渐形成具有中国特色的平面设计作品。

## 三、结语

综上所述,将传统文化元素与平面设计相融合,既有利于传播民族文化,又有利于发展平面设计。一方面,传统文化艺术元素的融入使现代平面设计变得更有新意。另一方面,传统文化的融入也使平面设计变得更立体化,更具有文化内涵,有益于平面设计走向世界平台。因此,设计者只要在设计时将二者进行充分融合,才能实现思想与文化传承的创新。而中华传统元素在平面设计中得到很多展现,二者间和谐而自然的相融合,对两者来说都是全新发展机会,这也是传统文化重焕生机的机会。同时,也是处于瓶颈期的平面设计全新的发展时机,重要的是二者有机融合也利于中华传统文化在全球进行传播。

## 参考文献

- [1] 雷蕾. 民族视觉元素传承下产品包装现代化设计的发展探究[J]. 广西教育学院学报, 2019(04): 29-31.
- [2] 李静妹. 中国书画在现代平面设计中的运用研究——评《中国书画在现代平面设计中的创新与应用研究》[J]. 新闻爱好者, 2016(12): 106.
- [3] 刘珂. 中国画的构图艺术在平面设计中的运用研究——评《中国画构图艺术》[J]. 新闻与写作, 2016(08): 118.

## 作者简介:

罗青莲(1991.7),女,汉族,四川绵竹人,学历:本科,职称:助教,从事平面设计、大数据信息图设计、界面设计研究。

2019年四川省民办教育协会课题,名称:《地方民俗文化融入高校课程探究——以绵竹年画为例》编号:MBXH19YB211,负责人:罗青莲。