

平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩的融合分析

周 乙

(通化师范学院美术系 吉林 通化 134100)

【摘要】随着平面设计的不断改革与创新,视觉传达效果越来越受到人们的重视。实践研究发现,中国传统美术色彩与平面设计进行充分融合,可以有效增强视觉传达效果,也能促进中国传统文化传承,增加视觉传达效果的层次性和多元化,使平面设计既具有美学效果,也同时具有深刻内涵。但如何促进平面视觉传达效果和中国传统美术色彩的充分融合,是社会各界重点关注问题。本文首先,分析平面设计视觉传达效果与中国传统美术色彩关联性;其次,讲述平面设计视觉传达效果中,运用中国传统美术色彩的意义;最后,阐述平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩融合路径。希望可以为二者融合提供一些参考意见,并有效促进平面设计发展与传承。

【关键词】平面设计;视觉传达;传统美术色彩;融合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2019.11.432

引言

只有加强对中国传统美术色彩的研究和重视,才能促进二者深度融合,合理传承中华传统文化。因此,设计师要加强对中国传统美术色彩的研究与分析,并不断尝试在平面设计中运用中国传统美术色彩,从而为平面设计发展奠定良性基础。中国传统美术色彩不单具有较丰富的民族文化精神,其中蕴含的文化魅力,也能有效提升我国在国际的文化软实力,并充分促进传统美术色彩发展。这需要设计师对中国传统美术色彩具有独到的眼光和看法,这样才能根据平面设计需求,应用合理的中国传统美术色彩。

一、平面设计视觉传达效果与中国传统美术色彩关联性

(一)二者具有色彩相似性

平面设计视觉传达效果与中国传统美术色彩具有一定的色彩相似性,无论是哪种作品都需要设计师精心融合设计,这样才能呈现一幅艺术作品,给人美的视觉享受。而且二者都喜欢用色彩传达作品内涵。以中国剪纸艺术为例,剪纸艺术大多利用红色纸张进行剪裁,希望给人带来不同的视觉冲击。但平面设计视觉传达效果比较注重色彩融合和综合运用,因此将二者进行融合,也符合色彩学理论。同时,中国传统美术色彩中具有较为丰富的色彩元素和艺术内涵,能有效提升平面设计视觉传达效果。而且二者具有的色彩相似性,也为二者融合奠定一定基础。

(二)二者色彩具有相通性

平面设计视觉传达效果与中国传统美术色彩最大的共通性便是在其二者的表现模式和装饰模式中。首先,所谓表现模式是指平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩都会给人们带来较强的视觉冲击。其中,平面设计视觉传达效果是将色彩与文字图片进行融合,从而打造具有特点的平面设计作品。而传统美术色彩是根据不同色调突出色彩的差异性和融合性,从而给人们带来视觉冲击。由此可见,二者都在一定程度上利用色彩传达美学艺术性。这种美学艺术性需要较强的审美能力,其中也具有较高的文化内涵,这样才算是一幅合格作品。但经过实际研究可以发现,中国传统美术色彩其中蕴含较多的传统美术文化,而平面设计其中的文化比较多元化。

其次,二者都具有一定的装饰性,无论是平面设计视觉传达效果,还是中国传统美术都希望有自由豪迈的色度,使作品具有强烈的个人特色,从而给人带来强烈的视觉感受和心灵震撼。同时,不同设计师的不同风格也有所区别,有的设计师喜欢绚丽色彩的平面设计有的设计师更偏向于单一色彩,这与市场要求和设计师风格有关,但无论是平面设计师就传达效果,还是中国传统美术色彩都具有较强的装饰功能。

二、平面设计视觉传达效果中运用中国传统美术色彩的意义

随着时代的不断发展,传统美术色彩文化面临传承问题。在平面设计视觉传达效果中,运用中国传统美术色彩,不但能加强传统文化的传承与发扬,也能在平面设计中融入民族精神,增强我国文化自信,并有效提升我国文化软实力。所谓运用中国传统美术色彩,不仅对颜色进行运用,也要了解色彩观念中的文化精神,这样才能不断了解优秀色彩历史,并使设计充满饱满情感,使平面设计具有较强的人文素养。同时,中国传统美术色彩其中也蕴含独特的哲学思想,这是我国民族化精神的表现,也是传统美术色彩与现代平面设计碰撞的结合。以奥运会徽标为例,奥运会徽标以篆书为基本框架,利用红色加强中国文化情结熏染,可以说奥运会徽标便是比较成功的标识设计。

三、平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩融合路径

中国传统美术色彩中具有较强的文化内涵,不但能代表不同时代的不同精神,也代表我国悠久的历史传承。因此,平面设计视觉传达效果,必须加强中国传统美术色彩的融合与应用,这样才能促进现代平面设计的更新和完善,并为平面设计发展提供较多创意思想,从而有效提升平面设计的传承价值。

(一)加强传统色彩与图形的充分融合

平面设计中需要运用不同色彩,也需要利用图形,表达相关设计理念。因此可以利用传统色彩与图形进行充分融合,从而促进平面设计与中国传统美术色彩的深度融合。所谓图形,不仅有具象型图形,也有抽象型图形。首先,我国传统文化中常见的利用具象图形传达某种价值理念,这种具象图形不但能增加图形的画面感,也能增强图形的表现力。因此,将具象图形与传统色彩进行充分融合,也能提升平面设计的整体效果。以设计师衫浦康平的京剧作品孙悟空造型为例,其中鲜艳的黄色服饰与黑白背景形成强烈冲击,同时,这幅作品与民间的对联有异曲同工之妙。不但会使观众产生认同心理,也使平面设计的发挥空间在不断拓展。

其次,抽象图形主要凸显作品的现代感和装饰感,而且抽象的艺术效果,也会给人带来丰富的层次感,从而较为准确的传达平面设计思想。青花瓷器上便是具有抽象图形与传统色彩结合的典范,通过简洁明快的线条,使传统青花瓷具有现代时代特点。

(二)加强中国传统美术色彩与吉祥符号的融合

我国具有很多传统吉祥符号,这些吉祥符号也被经常使用在平面设计中,可以利用吉祥符号与传统美术色彩的充分结合,从而促进传统美术色彩与平面设计的深度融合。例如,双喜、福字、寿字,都属于比较常见的吉祥符号。这些吉祥符号都代表我国人民对未来美好生活的憧憬。同时,在很多吉祥图案中,也经常出现这些吉祥图形。例如春节贴福字,便会用大红的福字进行张贴,从而体现节日的喜庆感。可以利用中国传统美术色彩与吉祥符号的融合,使平面设计的立体感与人文感受不断加强,从而创造具有中国审美的平面设计方案。

(三)加强中国传统美术色彩与文字的融合

随着时代不断发展,平面设计中的创意字体也在逐渐增多。这些创意字体可以塑造新的作品风格,也体现自由无拘束的设计理念,设计师可以在创意文字中加强与传统美术色彩融合,从而使创意文字具有较强的视觉冲击感,提升平面设计的艺术性。以香港的飞龙标志为例,标志中有香港两字,同时,也将飞龙图案运用其中,文字的特点以及飞龙图案的塑造,便属于中方文化与西方文化的碰撞和融合,而产生的艺术作品。同时,飞龙图案也代表红火和热烈的意蕴。加强中国传统美术色彩运用,不仅要照搬中国传统美术,要对其进行一定的创新,这样才能符合时代发展需求,有助于增强平面设计的立体化和时代感。

四、结语

我国历史悠久,也是历史传承,从未断层的文化大国。因此,中国传统美术色彩不但代表不同人文环境下不同内涵,也具有一定的历史文化素养。同时,设计师还可以通过中国传统美术色彩,增加平面设计灵感,从而提升设计的合理性,不断创新与完善平面设计,从而设计具有强烈个人特色和风格特点的平面作品。中国传统美术色彩,不仅可以促进平面设计的不断发展和壮大,也能使平面设计表达较为深厚的情感特点,引起大众共鸣,从而为设计师日后发展和成长奠定扎实基础。

参考文献

- [1]王硕亦.探析中国传统美术色彩对现代平面设计视觉传达效果产生的影响[J].现代装饰(理论),2016(07):89.
- [2]袁敏.浅析平面设计的视觉传达效果与中国传统美术色彩[J].现代装饰(理论),2016(11):129-130.
- [3]杜英蓓.中国传统美术色彩对现代视觉传达设计的影响[J].才智,2016(36):214-215.
- [4]杜娟.中国传统美术色彩在茶叶包装设计中的应用[J].福建茶叶,2017,39(09):154-155.

作者简介:

周乙(1999.09),男,汉族,吉林省长春市人,通化师范学院美术学本科。