

传统工艺美术在平面设计中的应用

罗兴文

吉林东北亚国际工程技术集团有限公司

[摘要]我国历史悠久,传统文化积淀深厚,其中就包括传统工艺美术这一文化,该文化不仅在传统文化体系中占据着重要地位,在现代社会的平面设计中也能够发挥出重要作用。传统工艺美术是我国千百年的文化结晶,若是选择合适的元素将其科学应用到平面设计之中,则能够增加平面设计的文化内涵,并增强设计效果。因此,相关设计者应该对传统工艺美术加以重视,而且要进行深入了解,同时也要明确平面设计的主题以及要求,从传统工艺美术中选择符合设计要求的元素,将其与现代平面设计内容进行充分融合,这样既能够获得良好的设计效果,也有利于促进平面设计的发展。

[关键词]传统工艺美术;平面设计;应用分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.476

引言

当前,我国市场经济正处在不断发展的阶段,平面设计行业也获得了较大进步。在实际平面设计中,需要应用到各种美术工艺技巧,并且还要通过设计对美术审美意识进行表达,在这种情况下,我国传统工艺美术逐渐受到重视,在平面设计中也得到了广泛的应用。尤其是当下人们对于传统美术的高度关注,使得传统工艺美术作品也更加被看重,所以,在进行平面设计中,将传统工艺美术元素合理融入平面设计之中,有利于促进设计的多元化设计,同时也会被更多人的所关注。通过对传统工艺美术的深入挖掘以及充分利用,有助于推动我国平面设计行业的长远发展。

一、传统工艺美术与现代平面设计的概述

(一) 传统工艺美术

上下五千年的历史,造就了远近闻名的文明古国—中国,而在这悠长的历史长河中,各种文化的不断积淀,也形成了传统的优秀文化,其中工艺美术的成果也非常丰硕。传统工艺美术在深厚的历史文化中,虽然只占据一小部分,但是其在我国的历史发展中也起到了不可磨灭的作用。中国历史从新石器时代、青铜器时代、铁器时代一直发展到现在,传统工艺美术更是历经了数千年的传承与发展,并且在不同时代中也有着较大的发展空间,而且很多工艺美术都是来源于民间劳动人民的智慧,可以说,传统的工艺美术都是古代劳动人民的智慧结晶。就实际情况来看,我国传统工艺美术的形式具有多样化的特点,包括陶器、瓷器、漆器、画像砖、石窟、剪纸等多种形式,也涉及丰富的色彩纹理、造型图案等形式,这些都是我国传统民族特色的具体体现形式,同时也是我国传统民族文化的重要部分。若是将这些传统工艺美术应用到现代平面设计工作之中,则能够提高设计作品的审美价值^[1]。另外,在传统文化的发展过程中,工艺美术是历朝历代劳动人民通过不断实践总结发展而来的,其本身还具备较高的实用性、审美性以及民俗性,比如,剪纸通常被用于门窗装饰,不过也是过年习俗的一种体现形式;木雕这项艺术不仅仅会应用在房屋装饰上,也会提高古代建筑、

家具美观性的一种方式。在社会时代的发展过程中,传统工艺美术逐渐从忽视状态转向到高度关注的状态,若是将其与现代文化进行碰撞融合,则能够实现创新应用,在平面设计中合理融入传统工艺美术,能够在一定程度上提高设计价值。

(二) 现代平面设计

在人们的日常生活中,经常会应用到平面设计,从学术上来看,平面设计的名称有很多,其中就包括视觉传达、装潢设计等等。就具体情况来看,平面设计的应用范围相对比较广,比如,在书籍设计、海报设计、商业插画设计等多个行业领域,都会应用到相应的平面设计,换句话说,与印刷相关的视觉设计都可以被称之为平面设计^[2]。在我国,平面设计早已经被广泛应用,比如,以往的茶馆、酒馆设置的幌子,现代的路牌广告等等,这些都是平面设计的具体体现形式。就实际情况来看,我国已经发展了20多年的平面设计,主要是从西方开始引入的,而计算机图形图像这一设计技术,在平面设计中则占据着重要位置,更是一种标志性代表技术。随着时间的不断推移,中外文化交流变得更加频繁,我国很多平面设计师也积极主动的参与了国际设计活动。在国外文化不断涌入期间,我国传统的工艺美术一度被评判为一种“过时”的艺术,在这一阶段,西方国家中一些特色的图形被认为平面设计的时尚象征,这对我国优秀传统文化的继承与发展造成了较大的不利影响。近几年,我国越来越多的人认识到优秀传统文化的重要性,很多平面设计者也逐渐意识到中国传统工艺美术的重要性及美观性,并且开始对其进行深入挖掘,而怎样将我国传统工艺美术元素提取出来,并将其合理应用到平面设计之中,是当前平面设计师需要思考的重要问题。

二、传统工艺美术在平面设计中应用的重要作用

(一) 影响审美取向与目标消费定位

传统工艺美术所体现的审美情趣,并不被限制在当下的时代或者是区域,在表达相关审美“意象”时,应该对具现化物体对人们想象力的禁锢予以打破,在这一基础上创造出一种具有鲜活性、灵动性的艺术审美。对于传统工艺美术而

言,其本身更重视对人性化的体现,注重物质与精神之间的有机结合,作者在创作工艺美术作品时,通常会以自身的意愿为基础,对审美水平及意识进行评判及选择。在很多传统工艺美术作品的创作题材中,很多都是反映劳动人民的美好生活愿景,呈现出积极乐观的一种思想状态,这种审美设计风格也被逐渐渗入到我国劳动人民的生活习俗之中,并且对于现代平面设计的审美思想意识、审美取向等方面产生了较大的影响^[3]。在消费市场中,我国的平面设计目标消费者占比非常高,与其他国家相比,这些目标消费者具有较高的独特性。在平面设计中,传统吉祥图案、中国陶瓷等各种传统工艺美术元素的合理应用,不仅能够提高相关产品的文化内容,还能吸引更多的消费者,实现消费目标的科学定位,提高产品销量,同时也有助于提升消费者的审美水平,这在推动平面设计方面也能够产生重要作用。

(二) 为平面设计提供丰富的设计素材

传统工艺美术在我国优秀传统美术文化中占据核心地位,也因此,其中包含高质量的艺术精华以及各种各样的工艺美术元素,有助于丰富现代的平面设计素材,这也为平面设计的发展提供了大量的素材支持^[4]。目前,部分设计者在创作相关平面设计作品时,通常都是先从传统工艺美术中提取相关素材,借此激发自身的设计创作灵感,接着则要结合实际情况以及设计要求,开展作品创作工作,在这一过程中,设计者也会对其进行不断修改,以此创作出满意且符合设计要求的作品。由于现代平面设计作品中含有传统的工艺美术元素,再加上现代设计理念的科学应用,就使得很多优秀的平面设计作品充满着浓厚的传统文化艺术元素。传统工艺美术的形式多种多样,且内容寓意也比较积极向上,这也为平面设计提供了充足的素材支持,使得平面设计作品变得灵动。比如,我国在2008年设计出来的奥运会会徽,其主要由两部分组成,会徽的背景为红色,主图则是正在奔跑舞动的运动员,充分体现了奥运体育的精神文化,而下方则为北京字母拼音,将我国主体举办地位完全彰显出来,既能够体现出中国北京的城市文化精神,还能够与“舞动的北京”这一会徽主题相呼应。在这一作品中,不仅能够体现出我国写实的传统工艺美术,还将积极向上的工艺美术精神展现了出来^[5]。

(三) 有助于传统工艺美术文化的传承

当前,信息技术的发展与应用,使得平面设计也逐渐走向智能化以及数字化的方向,其中计算机网络技术为平面设计师提供了极大的便利,而且通过现代化的科学技术,也能够将传统工艺美术完整生动的呈现给广大群众,这样也有助于提高平面设计的吸引力,并促使传统工艺美术得到有效的传承。在时间不断推移的过程中,文化市场的竞争愈发激烈,我国对于优秀传统文化的继承与发展也更加重视,而在平面设计中融入传统工艺美术元素,则能够充分展示传统工

艺美术的艺术性、美观性,进而实现对传统优秀文化的有效传承,使得更多人的认识到我国的传统文化。现阶段,平面设计的应用范围也越来越广泛,将平面设计与传统工艺美术进行有机融合,也能够通过多种途径对传统工艺美术予以充分展示,进而为传统文化艺术提供可靠的传承发展平台^[6]。

三、传统工艺美术在平面设计中的应用分析

(一) 结合设计要求选择合适的工艺美术元素

相关设计者若想在平面设计中,合理融入传统的工艺美术元素,实现二者的有机结合,从而提高设计作品的审美价值,就需要了解平面设计的要求,同时也要对传统的工艺美术予以全面掌握,在这一基础上,选择与平面设计主题、设计要求、设计内容等多方面相符合的工艺美术,并且还要从中提取出相应的元素,采用的合理设计方式手段,以现代化的设计形式将传统工艺美术元素全面呈现出来,这样则能够增强平面设计的文化内涵及审美情趣,满足平面设计的实际需求,达到相应的设计要求。很多传统的工艺美术与现实生活有着紧密的联系,而且都呈现出了美好的生活诉求,通过多种工艺美术形式,表达出了“国泰民安”、“平安吉祥”等美好愿景主题,这些工艺美术形式风格也被渗透到了人们的日常生活之中,与此同时,平面设计师也可以从中选择良好的工艺美术形式风格,以此创设合适的平面设计作品^[7]。比如,相关设计者在对吉祥物进行平面设计时,可以结合吉祥物的内在涵义、设计要求,选择合适的工艺美术形式风格,吉祥物寓意着美好,设计者可以选择象征着美好、吉祥的花鸟鱼虫这些形象,如,仙鹤、梅花、松竹、锦鲤等等,而且还要根据相应的设计要求,从中选择与实际设计要求相符合的形象,以木雕、瓷器等平面化的艺术形式,将其呈现在设计图之中,并且要结合现代审美思想及实际情况,将其吉祥物卡通化,并对其进行合理调整,使其变得更加生动,避免过于写实,符合吉祥物的具体设计需求,这样既能够我国传统的工艺美术充分呈现出来,也能够增加吉祥物的文化内涵,使其具有更高的代表性,更能够对吉祥物进行有效宣传。

(二) 借助信息技术加强二者的融合发展

近些年,我国信息技术的发展速度不断加快,其应用范围也变得更加广泛,现代平面设计行业也应用了信息技术,这也推动了平面设计的发展,使其逐渐数字化,而且设计者在开展平面设计工作时,也会更加方便,设计者可以借助现代信息技术,将传统工艺美术的文化内涵全面展示出来,实现对传统工艺美术文化的有效传承。现阶段,我国平面设计所涉及的范围也更广泛,其中不仅包括画册、标志、包装等方面的平面设计,也会在游戏中应用到平面设计。在网络游戏中开展平面设计工作时,相关设计者则需要充分利用信息技术,结合相关网络游戏的具体内容,引入合适的传统工艺美术元素,实现网络游戏平面设计与传统工艺美术之间的有

效融合,这样既能够传承传统的工艺美术文化,也能够较大程度上扩大平面设计的市场范围^[8]。比如,设计者在针对《梦幻西游》这一游戏进行平面广告设计时,则可以利用计算机系统,进行游戏场景的平面化设计,引进传统工艺美术的色彩搭配方式,并且要引入古代建筑、城镇,借助信息技术对其进行平面化,使其成为游戏场景中的画面,为人们呈现出古代建筑、城镇规划的工艺美术元素,以此提高游戏画面的精美性,提高游戏场景的生动性以及美观性,增强人们在游戏中良好的视觉体验,提升他们的审美水平,促进该游戏的发展,帮助人们认识更多的工艺美术文化,进一步推动网络游戏的平面设计市场发展。

(三) 深入挖掘传统工艺美术元素

目前,若想将工艺美术与现代平面设计进行有机融合,促进二者的发展,相关设计者应该及时转变传统的设计思想,并且还要积极学习当下先进的设计思想理念,并深入到传统文化之中,学习掌握传统工艺美术知识,这样更方便对传统工艺美术的合理应用,进一步推动其与平面设计的结合发展。另外,设计者也要对传统工艺美术中的审美价值、素材等进行深入挖掘,在平面设计的内容、形式等多方面展现出工艺美术的真正魅力。与此同时,相关设计者还要对现代化的设计手段及理念予以充分利用,采用合适的设计方式,将传统工艺美术元素展示出来,并增强平面设计的艺术表现力,实现对设计的有效创新。与此同时,还可以引入一些先进的平面设计软件,比如,计算机绘图软件,为设计者的创新设计提供可靠的工具支持。例如,在手机游戏、动漫等有关平面设计中,设计者需要对传统工艺美术进行探索,了解并掌握传统工艺美术的有关素材,像剪纸、皮影等,可以利用这种形式对游戏、动漫的平面广告进行科学设计,将游戏或者是动漫中的人物角色,以剪纸、皮影的形式呈现出来,以此吸引更多的人参与游戏或者是观看动漫^[9]。

(四) 基于消费者需求应用传统工艺美术

现如今,我国消费市场也会受到文化习俗、思想道德等诸多因素的影响,导致平面设计的文化要求变高,而工艺美术本身就具备较高的文化价值,其中的一些吉祥元素深厚我国广大群众的喜爱,吉祥元素中蕴含着美好的生活愿景,是中国的特色文化及语言符号。比如,龙,作为中华民族的图腾象征,其在日常生活中也得到应用,在春节中,很多地方都会舞龙舞狮,寓意着吉祥如意,新的一年平安健康等。相关设计者在开展平面设计工作时,则应该对当下消费者的实际需求予以了解,明确他们熟知的视觉语言,在这一基础上,选用合适的设计形式,融入合适的工艺美术元素,提高平面设计的视觉效果,获得更好的宣传效益。比如,王府井饭店的设计,其中的“方胜盘长”图案,主要应用了左右对称这一传统工艺美术图案,结合了酒店热情待客的理念。另

外,2008年的奥运会徽,其中融入了“中国结”,寓意团结合作、共同发展这一美好愿景^[10]。

(五) 丰富平面设计的色彩元素

在平面设计中应用传统的工艺美术元素时,设计者还可以选用丰富的色彩元素,结合先进的设计理念,对平面图案进行科学设计,这样也能够实现传统工艺美术的创新发展。比如,在苏州的传统工艺美术中,其最具特色的色彩元素就是白墙黑瓦,这种清新淡雅的水墨色彩被应用到梁平面设计之中。在苏州博物馆官网上,其主要是以水墨色彩为主,充分展示了苏州的文化内涵^[11]。

总结

传统工艺美术作为我国优秀的传统文化,其在平面设计中的有效应用,有利于增强设计内容的文化内容,同时也有助于提高平面设计的审美水平,实现对传统文化的继承与发扬,这样既能够推动我国优秀传统文化的传播,也能够创新出更多的优秀的设计作品,在我国平面设计发展中能够起到积极的促进作用。

参考文献

- [1]王娟.中国传统工艺美术价值对视觉传达设计的影响[J].黑河学院学报,2018,9(8):2.
- [2]吴晓鸿.传统工艺美术在平面设计中的应用分析[J].中文科技期刊数据库(文摘版)教育,2016(11):00162-00162.
- [3]周胜.中国传统工艺美术在视觉传达设计中的应用[J].数码设计(上),2018,000(008):7.
- [4]曾小兰,钟国燕.传承与发展——谈传统工艺美术在现代平面设计中的价值[J].文艺生活:下旬刊,2018.
- [5]张洁琼.浅析传统工艺美术在现代平面设计中的作用[J].建筑工程技术与设计,2016,000(018):475.
- [6]刘义.传统工艺在现代美术设计中的价值与融入[J].美术教育研究,2018(22):1.
- [7]曾小兰,钟国燕.传承与发展——谈传统工艺美术在现代平面设计中的价值[J].文艺生活·文艺理论,2018,000(004):168-169.
- [8]赵婧妍.谈中国传统工艺美术与现代平面设计的融合[J].中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2016(8):00172-00172.
- [9]张译方,窦杉.试析龙纹元素在现代平面美术设计中的运用[J].明日风尚,2019(4):1.
- [10]谷艳.传统文化元素在现代平面设计中的应用——以靳埭强平面设计实践为例[J].文艺生活·文艺理论,2015,000(006):74-74.
- [11]孟迪.文人画精髓及其在现代平面设计中的应用研究[D].浙江理工大学,2017.