

中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用

王 娟

(华东交通大学理工学院 江西 南昌 330100)

[摘 要] 当前阶段人们的生活水平随着社会的发展不断提升, 广大民众的艺术修养也得到大幅度提升, 因此对现代平面设计的要求也不断提高。追求创新的同时融入我国传统文化艺术是当前阶段平面设计的主要方向, 将我国传统文化部分可与平面设计相契合的元素融入设计过程中, 进而设计出满足公众需求的特色作品。本文将平面设计和中国传统艺术元素二者之间的关联作为突破口展开论述, 然后对现代中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的具体应用进行探究。

[关键词] 现代平面设计; 中国传统文化艺术元素; 应用策略

一、中国传统文化艺术元素与平面设计二者之间的联系

文化是我国民族精神和灵魂有效传递的主要途径, 中国传统文化是我国民族在历史长河中民族精神以及民族特点的凝聚, 可以说是我国祖祖辈辈精神文明的传承。中国不仅历史文化悠久, 而且具有我国特有的民族精神和文化内涵, 随着社会的发展不断沉淀, 时至今日逐渐形成了具有鲜明特色的中华民族文化体系, 可将此种文化体系称之为华夏民族的文化艺术。随着社会的发展, 此种文化艺术形式也随之不断变更, 进而衍生出不同类型的艺术形式。平面设计的艺术形成与我国传统文化艺术二者之间具有密切关联, 可以说我国民族文化的发展对现代平面设计有直接影响。

远古时期艺术在图腾上进行体现, 而这些图腾是我国平面设计最早的形式。在封建社会时期我国涌现大量的族徽等图案标志, 这些族徽对当时社会状态以及精神文化进行直接反应。近现代时期我国接受了西方平面设计的理念, 随社会需求的增加平面设计也得以快速发展。

二、中国传统文化艺术元素于平面设计中应用的具体策略

(一)传统图案于现代平面设计的应用

我国自古以来就有图案装饰的传统和习俗, 剪纸、年画等古老艺术形式更是我国传统文化中的图案艺术的典型代表。剪纸、年画等图案艺术形式往往具有不同的内涵, 但是都对人们期望和向往进行展现, 因此带有极强的情感渲染力。图案是中国传统文化中的重要组成元素, 经过先辈的不断积累与创新优化, 图案形式越发丰富多样, 当前已经形成了一套非常壮观的传统文化图案体系。综合考量图案内容可以发现, 人类生产以及生活的方方面面都可得到展现, 比如庆祝丰收、欢度佳节以及敬畏神灵等, 而图案也不拘泥于某种形式, 目前剪纸、年画和雕刻是最常见的图案艺术形式, 对人类环境进行装饰的同时传达特定情感。

我国自古以来地大物博, 由众多民族组成, 人口基数也相对较大, 导致传统文化具有明显的民族特征和地域特征。比如我国少数民族都具有自己的传统文化, 我国东北地区与西北地区文化也具有明显差异。因此, 基于多样化的文化背景下各种丰富的图案产生, 通常情况下会具有非常轻的民族性和地域性。在丰富多彩的传统图案文化艺术基础上, 平面设计可结合实际需求将其进行应用。产品设计可将传统图案作为基础和原型, 并对其进行创新和优化, 即满足了设计作品的功能需求, 又实现了传统文化和现代文化的有机结合。传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用是将传统文化艺术元素作为激发设计的灵感, 结合用户对作品的实际需求对其进行创新和优化。

(二)传统文字于现代平面设计的应用

文字是我国传统文化中非常关键的组成元素。文字的出现及使用极大的改变了中华民族的命运, 推动中华民族发展的同时促使我国特有的文明发展史形成。在我国文明不断发展进步的过程中, 文字除承担了基础交流功能以外, 还对其赋予了审美功能。不仅可以利用文字进行交流和记录历史, 还可将其作为一种艺术形式进行创作, 我国更是有多位文字艺术家, 如王羲之、王献之、苏轼、欧阳询等, 数不胜数。综合来看文字的发展史可以看出, 每个阶段的文字

都具有其独有特征, 也就是说我国传统文字艺术具有阶段性特点, 我国秦朝文字与汉朝文字就具有非常明显的差异性。对于现代平面设计而言, 传统文字的不同特征为其提供了丰富的灵感资源。

现代平面设计的基本元素包含文字艺术。由文字起源的角度对其进行分析, 可以发现文字最早以图形的形式出现, 比如象形文字, 远古时代人们依据文字的图形对事物进行辨识, 此种功能在现代平面设计中得到还原, 并逐渐将其发展为当前特有的审美元素。另外, 书法是文字的另外一种表现手法, 近些年来现代平面设计对其应用的越发广泛。如我国农业银行、中国银行的标志就对传统书法艺术进行体现。现代平面设计中对传统文字和书法形式的应用, 可使设计作品更加形象, 同时也有利于我国传统文字与书法艺术的发扬。

(三)传统色彩于现代平面设计的应用

随着社会水平和技术水平的不断提升, 色彩不断增加且都具有特定的时代意义。比如在我国古代黄色代表权贵, 红色代表地位等。经过几千年的不断发展和推崇, 并将其融入平面设计作品中, 提升了设计作品的灵动性。如中国红, 由其字面意思可以看出是带有我国文化特征的一种颜色, 某种角度而言中国红代表了我中华民族的使命和灵魂, 近些年来平面设计中对其应用越发广泛, 弘扬我国革命精神的同时传达人们的美好期望。

(四)传统民俗于现代平面设计的应用

上述讲到我国地大物博, 所以传统文化具有一定的民族性和地域性。现代平面设计时可以结合设计作品的功能需求以及思想需求对不同的传统文化进行应用。比如可设计带有明显民族特色的作品, 为离家奋斗的民族儿女一种家乡的温暖, 激发情感的共鸣。

结束语

简而言之, 实现平面设计和中国传统文化元素的有效结合并不是将二者进行笼统的叠加, 而是现代平面设计师综合考量设计作品的功能需求和情感需求之后将二者进行良好的融合, 可以将传统文化元素作为基础和灵感, 利用现代思维对其进行创作和优化, 进而在满足使用功能的同时提升设计作品的情感表达力, 符合当前阶段用户的个性化需求, 有利于现代平面设计行业的持续发展。

参考文献

- [1]胡国正, 现代平面设计中传统文化艺术元素运用[J].湖北第二师范学院学报, 2017, 34(11): 74-77.
- [2]侯静, 探讨中国传统文化艺术元素在平面设计中的彰显与体现[J].艺术科技, 2016, 29(10): 283.
- [3]云海佳, 中国传统戏曲元素在平面设计中的应用[J].美术教育研究, 2016(14): 58.

作者简介:

王娟(1982年-10月), 女, 汉族, 江西高安人, 江西南昌大学文学学士, 华东交通大学理工学院 助教, 主要从事装潢设计, 平面设计, 广告设计教学。

《世说新语》人物刻画艺术初探

欧 萍

(武警警官学院基础部 四川 成都 610213)

[摘 要] 人物刻画是《世说新语》诸多艺术成就中的一个方面, 它在《世说新语》中占据着重要的地位。其手法主要有: 善用对比刻画; 使用个性化的言行; 重视细节描写。

[关键词] 《世说新语》; 人物刻画

鲁迅把《世说新语》称之为“志人小说”, 十分准确地把握住了它以“人”为中心的特质。《世说新语》书中塑造了众多栩栩如生的风流人物, 全书涉及到的各类人物有一千五百余人, 书中人物刻画的突出成就为历代文人所称道。正如吕叔湘先生所言:“着墨不多, 而一代人物, 百年风尚, 历历如睹。”^[1]

一、善用对比刻画

魏晋时期人物品藻之风盛行, 在人物品藻中, 人们常常通过对人物的比较来判定其特点和优劣。《世说新语》中的《识鉴》《赏誉》《品藻》等篇, 尤其是《品藻》中, 几乎每则都是比较的品藻, 或兄弟相比, 或父子相比, 或同类相比, 或忠奸相比, 或美丑相比, 或贫富相比。如《品藻》第1则载: 汝南陈仲举, 颍川李元礼, 士人共论其功德, 不能定先后。蔡伯喈评之曰:“陈仲举强于犯上, 李元礼严于摄下, 犯上难, 摄下易。”仲举遂在“三君”之下, 元礼居“八俊”之上。

陈仲举和李元礼同为汉末名士, 对于两人功德高下, 时人多难确定。而蔡伯喈利用“犯上”与“摄下”两事一难一易的比较, 清楚地为我们展现了两人的高低。

在《世说新语》中还有许多是“通过对某一具体事件、不同人物所采取的不同态度和不同的处理方式, 从而判定他们的优劣高下, 突出人物的不同性格, 给人以十分鲜明而深刻的印象”。^[2]如《德行》第13则: 华歆、王朗俱乘船避难, 有一人欲依附, 歆辄难之。郎曰:“幸尚宽, 何为不可?”后贼追

至, 王欲舍所携人。歆曰:“本所以疑, 正为此耳。辄已纳其自托, 宁可以急相弃邪?”遂携拯如初。世以此定华、王之优劣。

这则故事描写华歆、王朗二人对于依附搭船之人前后不一的态度, 刻画了两人不同的品格。起初, 王朗显得十分慷慨, 富于同情心; 而华歆则近乎冷酷和自私。但是, 后来贼人追至, 情形危急, 王朗竟然打算弃之不顾; 华歆却说, 开始之所以不同意搭乘, 正是考虑到这一点, 既然让人搭乘, 决不可临危相弃。由此可以看出, 华歆不但有见识, 而且帮助他人始终如一, 不像王朗那样滥用同情, 为善不终。

对比刻画是《世说新语》中描写人物的一个突出的艺术手法, 其中例子还有很多, 如“管宁与华歆园中锄菜”(《德行》第11则);“祖士少好财与阮遥集好屐”(《雅量》第15则);“谢安与王坦之赴桓公宴”(《雅量》第29则);“王子猷兄弟三人俱诣谢公”(《品藻》第74则)等等。

二、使用个性化的言行

《世说新语》描写人物, 善于抓住带有个性化的言谈举止突出人物的神韵, 往往通过一二特异的言行, 使人物在简短的篇幅中神情跃然, 气韵生动。如《言语》第71则载: 谢太傅寒雪日内集, 与儿女讲论文义, 俄而雪骤, 公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑。

同是描绘雪景, 同是比拟, 谢朗(胡儿)、道蕴二人所咏, 表现出不同的才

华、个性。撒盐空中，非不形似，而乏神韵；柳絮飘飞，则形似之外，兼具美感。无怪乎后人以“咏絮才”指称女子有文才者，它的确有一种阴柔之美在文字之间。

又如《尤悔》第13则载：桓公卧语曰：“作此寂寂，将为文、景所笑！”既而屈起坐曰：“既不能流芳后世，亦不足复遗臭万载邪？”

桓温是一个政治野心家，这里所发感慨，正是“其不臣之心，形于言迹”的生动写照。前一段话表现他不甘寂寞，不为文、景所笑的政治抱负。第二段话更具有强烈的个性色彩，淋漓尽致地表现了桓温的政治野心和为达到这一野心而不怕“遗臭万年”的决心和胆量。还有诸如裸形的刘伶，宿邻妇侧的阮籍，临刑抚琴的嵇康，思鲈鱼而归的张翰，与群猪共饮的诸阮……这些人物形象都具有鲜明的个性特点和时代特征，无不跃然纸上，传神至极。

三、重视细节描写

《世说新语》论人写事言简意赅，对人事一般不作细致描写，因而大多故事篇幅短小。然而在短小的篇幅中，却时常闪现一些精彩的细节描写，虽言语不多，但常常对人物刻画起到画龙点睛的作用。如《雅量》第1则载，顾雍的儿子顾劭为豫章太守，32岁时便在郡守任上去世了。消息传来，顾雍正在兴致勃勃地邀请同僚属下们下棋。当时，顾雍“神色不变，而心了其故，以爪掐掌，血流沾褥”。顾雍遭丧子之痛，却能继续与客下棋而“神色不变”，这并非矫情故作。他拼命用指甲掐手，以至流血染红了坐褥，可见他克制了多么巨大的内心痛苦。这一系列的细节生动地刻画了顾雍临大事而不乱方寸的坚毅性格。

又如《忿狷》载，王蓝田性急。尝食鸡子，以箸刺之，不得，便大怒，举以掷地。鸡子于地圆转未止，仍下地以履齿碾之，又不得，瞋甚，复于地取内口中，啮破即吐之。王右军闻而大笑曰：“使安期有此性，犹当无一毫可论，况蓝田乎邪？”此条是《世说新语》中细节描写最为精到的一笔，一“刺”、

一“掷”、一“碾”、一“内”、一“啮”、一“吐”等一系列细节描摹，活脱脱地把一个性情稍急而缺少魏晋风度的王蓝田刻画得淋漓尽致，跃然纸上，读来令人捧腹大笑，拍案称绝！

此外，《世说新语》中的细节描写还表现在对人物心理的刻画上。如《文学》第5则载，嵇康为当时著名玄学家，钟会撰成了《四本论》，很想让嵇康看一看，却又担心自己学力疏浅，如果嵇康问难而回答不出便有碍面子，犹豫再三，他决定不当面拜见嵇康，只是将书稿从门外扔了进去，然后转身便跑。该则中用“欲”、“畏”二字，表现了钟会先是跃跃欲试而后又心虚胆怯的内心矛盾和思想转变过程，可谓入木三分，惟妙惟肖。更妙的是，嵇康虽未露面，我们却可以从中感到他的存在，想见他那高傲睿智、从容自若的雄辩家的英姿神态！

《世说新语》尽管之在真人真事的基础上的“体近于史”的“丛残短语”之作，与后世小说家自出机杼的创作有着本质的区别；但是在人物塑造方面，其手法是多种多样的，与后世小说多有相同之处。不过，由于时代风气和自身体制的关系，《世说新语》塑造人物的最大特点是传神写意。通过人物的隽言逸行，三言两语便勾勒出人物的精神风貌，显示出云龙神马的风姿神韵。在中国文学史的人物长廊里，《世说新语》所刻画的一系列魏晋风流人物的典型形象，无疑是极具风采、最有魅力、最富有时代特色的。

参考文献

- [1]吕叔湘. 笔记文选读[M]. 上海: 上海古籍出版社1979
- [2]王能. 世说新语研究[M]. 南京: 江苏古籍出版社1992
- [3]余嘉锡. 世说新语笺疏[M]. 北京: 中华书局1983

作者简介:

欧萍(1975—)女, 汉族, 四川资阳人, 副教授, 主要从事中国古代文学研究。

非遗视野下传统民族民间音乐传承路径分析

丁国美

(德宏师范高等专科学校 云南 德宏州 678400)

[摘要] 民族民间音乐作为我国非物质文化遗产的重要组成部分, 是构成我国传统文化的主要因素之一。随着我国经济的发展和进步, 人们对民间音乐的重视程度逐渐降低, 民间音乐渐渐被人们所淡忘, 因此, 加强对民间音乐的保护, 促进民间音乐的发展, 是我们当前面临的主要课题。本文分析了民间音乐非物质文化遗产保护的重要性, 以及民间音乐非物质文化遗产的发展现状, 并对民间音乐非物质文化遗产的传承路径进行探究, 希望对民间音乐的发展有所帮助。

[关键词] 民间音乐; 传承路径; 非物质文化遗产; 重要性

引言

民间音乐指由广大人民群众在漫长历史过程中, 通过口头相传而流传下来的音乐形式和音乐作品。它无论从使用的乐器、演奏的乐谱还是演奏形式, 都有着极强的民族性和地域性, 与当地的民俗习惯相融合, 与当地的民俗活动相结合。因此, 流传至今的民间音乐集了不同时期、不同地域、不同身份、不同经历的人民群众集体的智慧、情感体验和音乐艺术的情感表达方式。民间音乐作为音乐类的非物质文化遗产, 理应受到人们的高度重视。

一、民族民间音乐非物质文化遗产保护的重要性

(一)民间音乐的不可再生性

音乐在演奏的过程中, 人们可以欣赏到音乐的优美以及体会音乐所表达的情感, 但音乐在演奏完成之后, 就会消失的无影无踪, 只会留在人们的记忆之中。音乐的这种特征决定了其在传承过程中的不稳定性, 音乐无形、无质, 无法进行复制, 即使有乐谱或者影音记录, 也很难实现原景重现, 因此, 音乐在传承过程中很容易产生变化, 甚至消亡, 这种状况已经屡见不鲜。

(二)民族民间音乐存在方式具有独特性

民间音乐在表演过程中, 比较注重表演者的即兴发挥, 表演民间音乐的主体是音乐的表演者, 要通过表演者熟练表演技巧以及丰富思想感情才能表现出民间音乐的情感, 这种特质是乐谱以及影音资料所不具备的。

(三)民族民间音乐传承具有个体性

民间音乐与个人的思想感情密切相关, 同样的民族音乐, 由不同的人来演奏就会呈现出不同的效果。音乐类非物质文化遗产的珍贵之处, 就在于它能够在一个群体中呈现出不同的个体性^[1]。

二、民族民间音乐非物质文化遗产的现状

随着我国社会经济的发展, 人们的日常生活以及审美标准都发生的巨大的变化, 人们更加注重对物质生活的追求, 逐渐忽视了民间音乐传承的重要性。这给民间音乐的发展带来了十分不利的影响。

(一)民族民间音乐的生存环境

在我国社会经济快速发展的同时, 也对人们传统的生活方式带来了巨大的冲击, 这导致民间音乐的生存环境发生了改变。随着我国城镇化的深入发展, 在民间的音乐活动变得越来越少, 使民间音乐的传承失去了最基本的载体。除此之外, 随着社会经济的发展, 越来越多的人选择外出谋生, 背井离乡来到陌生的地方打拼, 这种现象导致了人们对本土、本乡的概念逐渐淡化, 使民间音乐的发展和传承失去了重要的精神信仰。

(二)民族民间音乐缺乏传承人

在民间音乐发展的历史长河中, 人们往往只注重民间音乐的本身, 而忽略了民间音乐的创作主体以及民间音乐的表演者。受到现代快餐文化的冲击, 人们的娱乐方式、欣赏角度以及审美标准都产生了巨大的变化, 尤其在年青人中表现的最为明显, 目前, 在我国的年青人中, 对民间音乐感兴趣的少之又少, 这种现象导致了民间音乐出现了“青黄不接”情况。现代的青年青人多数都会选择外出读书或者打工, 很少接触民间音乐, 家乡中老一辈的音乐人随着年龄的增长相继去世, 这种状况导致了民间音乐非物质文化遗产逐渐失去了传承, 慢慢走向衰亡。

(三)民族民间音乐缺乏受众

随着人们生活环境以及生活状况的改变, 对传统的民间音乐感兴趣的人群变得越来越少。随着人们的社会地位、经济条件、工作状况的改变, 人们对民

间音乐的欣赏角度也发生了变化。人们对民间音乐很难形成正确的评价, 往往只是盲目的跟从社会的舆论, 忽视了民间音乐本身的价值。

三、民族民间音乐类非物质文化遗产的传承路径

民族民间音乐作为我国非物质文化遗产的重要组成部分, 理应受到人们的重视, 怎样保护和传承民间音乐是我们当前需要面对的重要课题。

(一)重视对民族民间音乐传承人的培养

要想实现民间音乐的保护和传承, 必须加强对民间音乐传承人的培养。传承人是民间音乐得到有效保护和传承的重要载体, 民间音乐一旦失去了传承人, 也就失去了民间音乐的灵魂, 民间音乐的传承质量好坏, 取决于民间音乐传承人水平的高低, 优秀的传承人可以使民间音乐发扬光大, 由此可见, 传承人对民间音乐的保护以及发展具有十分重要的作用。在培养民间音乐传承人方面, 我们可以学习国外的先进经验, 积极构建民间音乐相关文化产业人才的激励机制, 通过有关部门的大力配合, 努力培养民间音乐传承人。促进民间音乐传承人在发展民间音乐方面的积极性, 对在民间音乐发展上做出杰出贡献的传承人给予奖励, 并鼓励其进行独具特色的音乐演出, 不断扩大民间音乐的影响。

(二)加大学校教育

为实现传承和发展民间音乐的目的, 必须加强学校对民间音乐的教育, 使民间音乐走进学校课堂。学校应聘请优秀的民间艺术家到学校进行教学活动, 积极培养学生对民间音乐的学习兴趣。还可以在校园内组织民间音乐比赛, 并设立相应的奖励机制, 使学生加深对民间音乐的重视程度。在专业院校, 应增加民间音乐的教学课程, 不断提升教师素质, 帮助学生提升自身民间音乐水平。

(三)建立资料数据库

为了实现民间音乐的传承和保护, 我们应积极深入民间做好采风工作。对民间存在的音乐形式以及音乐风格进行详细的调研, 并将民间音乐相关的资料建立档案数据库。除此之外, 我们还应不断对民间音乐进行探究, 根据不同时期的民族音乐特点以及音乐形式, 及时对档案数据进行更新。

结束语

综上所述, 民间音乐非物质文化遗产的传承和保护, 是我们肩负的历史使命。在当今社会发展的过程中, 更应注重对民间音乐的传承与发展。我们应不断总结民间音乐在传承过程中出现的问题, 积极采取措施完善民间音乐的传承路径, 努力培养优秀的传承人, 加大学校教育力度, 建立民间音乐档案数据库并不断对其进行更新, 这些都是使民间音乐得到传承的有效路径。

参考文献

- [1]乐之乐. 民间音乐传承与保护的民俗学思考——以湘西苗族民歌为例[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2014, 35(05): 119-124.
- [2]冯光钰. 非物质文化遗产的保护与中国传统音乐的传承[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2006(02): 36-41+2.
- [3]杨殿斛. 复兴的山歌——兼谈少数民族音乐高校传承[J]. 星海音乐学院学报, 2015(03): 52-64.
- [4]孙继周, 周柱全. 中国音乐通史简编. 山东: 山东教育出版社, 1993

作者简介:

丁国美, 女, (1968年10月)傣族, 本科, 副教授。研究方向: 民族民间音乐。