

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。” 公大笑乐。

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