

中国传统美术色彩在平面视觉传达中的运用

谭鑫

(昭通职业技术学校, 云南 昭通 657000)

[摘要] 在历史长河的发展过程中, 中国形成了自身独具特色的优秀传统文化, 传统美术色彩就是丰富的传统文化中的构成要素之一。它对视觉传达效果产生了很大的影响, 目前被广泛的应用于平面设计当中。如何运用中国的传统美术色彩来增强现代平面设计的视觉传达效果, 是新时期平面设计工作发展的重点方向。本文就对中国传统美术与平面设计在色彩上的共性问题进行分析, 探讨传统美术色彩在平面视觉传达中的运用。

[关键词] 传统美术色彩; 平面设计; 视觉传达; 实际应用

在人们的物质文化和精神文化的发展过程中, 色彩始终保持着一种独特的魅力。在平面视觉传达设计中, 色彩是最能给受众带来直观感受的。随着人们审美标准的不断提升, 色彩设计的形式也日趋多元化, 而传统的美术色彩在搭配手法和方式上都为人们展现着浓厚的中国传统风格。在平面设计中合理的利用传统美术色彩的精髓, 有利于对传统色彩的传承和发扬, 也能够对视觉传达效果起到积极的促进作用。

一、中国传统美术色彩与平面视觉传达效果之间的关系

(一)视觉冲击力

中国传统的美术作品主要使用的是红色、绿色、紫色等具有色彩浓郁、冷暖鲜明特点的色彩作为主色调进行创作的。尤其是一些中国民间美术色彩, 其本质特征就是展现色彩的原始生命力, 给人们带来鲜明的视觉冲击, 为人们营造一场视觉盛宴。而平面设计中的视觉传达也是利用一系列的设计活动将图形和色彩合理的融合, 旨在为受众带来视觉上的冲击, 吸引人们的眼光。

(二)相通性

平面视觉传达与中国的传统美术色彩具有着十分明显的共性特征, 就是装饰性以及表现性。传统民间艺人喜欢根据自己的理解和喜好运用色彩对自己的作品进行装饰, 通过对不同色彩的运用, 来表现自己作品中的层次感。这与平面设计师进行平面视觉传达的初衷相同。

(三)可视化的载体

平面设计师要想将自己设计的平面作品直观的展示给受众, 就需要将传统美术色彩与作品合理的融合起来, 根据色彩之间独特的含义, 来帮助受众解读作品的含义。例如, 红色代表热情奔放, 紫色代表高端优雅等等。利用各种各样的色彩为平面设计作品带来直观的视觉传达效果。

二、传统美术色彩在平面视觉传达中运用的基本原则

(一)对象属性

视觉传达设计作品中不同的作品类型在受众的内心都有标志性的代表色彩, 人们会通过视觉传达作品所使用的颜色对作品的属性进行定义。因此, 在平面视觉传达作品中运用传统美术色彩的时候应当注意结合实际作品的属性进行分析, 将作品应有的形象色彩加入到设计内容当中, 并进行合理的创新, 吸引受众的注意力, 从而有效的提高作品的经济价值。

(二)地域特点

由于各个地区具有自己独特的风俗文化, 相关设计工作者在进行平面设计时, 应当尊重各个地区的文化差异以及对色彩理解的不同, 合理的选用相适应的色彩进行创作。比如, 有的少数民族忌穿白色的衣服, 只有孝服才用白色, 那在平面艺术设计当中就要注意避免使用白色进行创造, 尽量选用当地受众喜爱的颜色进行视觉传达设计, 才能有效的增强作品的市场竞争能力。

三、中国传统美术色彩在平面视觉传达中的应用

中国传统美术色彩是我国丰富的传统文化宝库中的一道绚丽的色彩, 它体现了我国传统人们群众的审美心理, 具有时代的特性。而在视觉传达设计中加入中国传统美术色彩, 并不是让相关设计者对传统美术进行模仿, 只有表面层次的模仿无法展现色彩

的生命力, 尤其在当下人们的审美能力日益提高的基础上, 盲目的模仿只会让自己的作品变得“土气”。因此, 在把传统美术色彩加入到平面视觉传达的设计中时, 要注重吸取传统文化中的精华来弥补自身的不足。把传统艺人创作作品的思想和理念与平面设计作品相结合, 并在这个基础上进行创新, 给人们带来视觉上的冲击。

(一)传统美术色彩在平面设计的图形信息中的表现

平面设计是设计领域工作中的重要组成部分。它主要是把能够传达信息的基本视觉要素通过独特的编排手段进行组合设计, 以此来实现作品的视觉传达效果。基本的视觉三要素为图像、文字和色彩。在平面设计工作中, 图形是能够直观的表达设计含义的要素。图形通过各种规则或不规则的不同颜色的点、线、面、体来赋予平面设计不同的内涵。中国传统美术色彩就是以图像的形式充分的表达出来的。

在平面视觉传达设计中, 将图形作品与传统色彩有机的结合起来, 可以深化作品的寓意, 赋予具象图形新的内涵。比如, 在设计一台电视机的宣传海报时, 将海报的背景体做成白色, 灰色的电视机和白色的背景进行搭配, 视觉效果柔和, 观赏舒适, 给人们带来视觉上的享受。

(二)传统美术色彩在平面设计中文字意象上的体现

文字也是一种视觉符号, 在平面设计中将文字与图形合理融合, 可以为受众传达关键性的信息。中国汉字本身就具有象征化、图像化以及形象化的特征, 汉字当中蕴含着丰富的传统文化观念和审美特色, 因此, 汉字具有传情达意的功能。并且, 汉字的延伸含义也能吸引受众的目光, 从而引发受众产生心理上的共鸣。而将文字信息与传统美术色彩合理的融合在一起, 可以刺激人们的视觉感官, 准确的向受众传达信息中的内容。

此外, 文字还具有一定的装饰作用。例如, 一些画家喜欢将文字设计成图形与色彩相结合, 做成“花鸟字”之类的艺术字, 蕴含着吉祥的寓意。红色可以用来表示热闹活跃的氛围, 代表喜庆。因此, 人们在结婚时就喜欢张贴大红字体书写的喜字来营造喜庆的气氛。所以, 平面设计当中把传统美术色彩与创意的文字图形结合起来, 可以给受众带来新的视觉体验, 吸引受众的注意力, 帮助他们更好的理解文字深层的内涵。从文字装饰的角度来看, 中国的传统美术色彩可以增强平面视觉传达的效果。

结论: 中国传统美术色彩文化源远流长、博大精深, 是富有民族特色的美学资源。它其中有许多的色彩运用方式都与当下平面设计对色彩的要求相适应。因此, 中国传统文化对增强平面视觉的传达效果具有十分重要的作用。这就需要平面设计要结合自身的发展情况继承传统审美中的优秀部分, 通过合理的运用传统色彩来达到展现自身独特的视觉艺术效果的目的。

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(7);
- [2]韦彦希.平面设计视觉传达效果和中国传统美术色彩分析[J].山海经: 故事, 2016(12).