

中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的呈现研究

穆俊达

(苏州幼儿师范高等专科学校 215000)

[摘要]随着社会经济的快速发展,我国的现代平面设计迎来了新的机遇和挑战,在现代平面设计中呈现出中国传统文化艺术元素,是丰富平面设计效果、提高平面设计水平重要手段,中国经历的千年发展,积淀下了丰富的传统文化,其中的艺术元素包括诗歌、书法、绘画等,在诸多领域得到了广泛的应用,体现出了多元艺术形式,给现代平面设计带来了新的设计思路。本文对中国传统文化艺术元素和现代平面设计相融合的背景进行了探讨,结合中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的呈现意义,分析了中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的呈现方式。

[关键词]中国; 传统文化; 艺术元素; 现代; 平面设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.497

前言

在我国的文化历史长河中,中国的艺术神韵和历史文化经历了多年发展,有着博大精深的传统文化,作为文明的艺术大国,我国不同类型的艺术品在民间所体现出的寓意也各有不同。随着全球一体化的发展,中国的艺术逐渐走向世界,在现代的平面设计中应用中国传统文化艺术元素,获取了更多人们的喜爱,将中国传统文化艺术元素融入现代平面设计中,呈现中国传统的文化精神、文化内涵,有利于弘扬和传承中华优秀传统文化,推动我国现在平面设计产业的创新发展,强化我国的文化竞争力。

一、中国传统文化艺术元素和现代平面设计相融合的背景

中国有着悠久的传统文化发展历史,文化根基稳固,经过了上下五千年的发展,中国的民间流传下来了各种各样的神话故事,具有传奇性和神秘的东方色彩,人们将一些吉祥物作为具有代表性文化载体,赋予了吉祥物美好的寓意,我国的传统文化不仅有物品,还有着具有代表性的人物、事物,经过了国家改革开放发展,人们愈发重视对新兴产业和高新技术创新,向着全世界范围内的多元文化也展开了逐步探索,国外有大量的文化进入到了我国,形成了对国人不同层面的影响。很多人追求国外文化,崇洋媚外,甚至忘记了自己国家的传统和博大精深的中国文化,因此弘扬和传承中华优秀传统文化,是每一名国人都要担负起来的社会职责和使命,从某种意义上来说,更新和融合传统的中国传统文化艺术元素,能够通过现代平面设计技术呈现出来,可见现代平面设计是传承和发扬中华优秀传统文化的一种有效举措。早在古代,我国伟大的祖先就将图腾作为了一种介质展现内容,这也是最初的平面设计,发展至封建社会时期,人们种族出现了划分,并体现出了不同层次的等级,此时出现了一系列的标志物,例如名牌、族徽标志物的设计,是取材于当时较为简单的元素,发展到现代社会,中国打开国门,欧洲国家的平面设计构思向中国渗透和传入,国内平面设计的观念实现了更进一步的创新。由此可见,平面设计和中华优秀传统文化元素的相互融合,不仅仅是传承文化、发扬文

化的必要手段,也是多元文化时代中国传统文化发展的必然趋势与方向,现代平面设计中,呈现出中国传统文化艺术元素,是经历了漫长历史时期发展的必然结果^[1]。

二、中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的呈现意义

现代平面设计中呈现中国传统文化艺术元素,能够为设计提供新的思路,提高现代平面设计的水平,平面设计作品的质量好坏,在一定程度上是受到设计师个人素养所决定的,包括设计师的设计思路、设计理念等,决定了平面设计作品的优劣水平,通常情况下,在现代平面设计中,是通过组合起不同的元素,用不同的组合方式,将色彩、文字、图形等各项元素相结合进行设计活动的,但是随着设计内容逐渐增加,设计师的设计理念若不及时更新,出现了灵感枯竭等问题,会出现一系列众多雷同作品,难以实现现代平面设计的创新。在现代平面设计中,利用中国传统文化艺术元素,能够为设计师提供新的创作思路,因为中国传统文化艺术元素中有着多样化的内容,是中华优秀传统文化的宝藏,其中有着取之不尽、用之不竭的设计灵感,能够为现代平面设计工作提供新的设计思路,将传统的设计理念局限性限制突破,现代平面设计作品的文化内涵更加丰富,带给人们耳目一新的审美感受^[2]。

在现代平面设计中,呈现中华优秀传统文化艺术元素,还能够促进我国中华优秀传统文化的更进一步传承、发扬和创新,作为我国的宝贵财富,文化艺术是需要每一名国人传承和发扬的,特别是我国有着十分丰富的文化内容、艺术形式,是世界闻名的文明古国、文明大国,古人留下了大量的优秀文化,中国传统文化值得每一个人学习,将中华优秀传统文化发扬光大。在多元化思想的侵袭下,人们受到西方文化思想观念的干扰,降低了对中华优秀传统文化的重视程度,导致了中国优秀传统文化艺术原有的土壤逐渐被分割,甚至出现了部分传统文化艺术失传的问题,在现代平面设计中呈现中国传统文化艺术元素,有利于更好的传承和发扬传统文化艺术,将平面设计作为文化传承文化发扬的载体,促进我国传统文化的传承、创新、发展。由此可见,中国传

文化艺术元素在现代平面设计中的呈现,有着深刻的时代意义、历史意义和应用价值^[3]。

三、中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的呈现方式

(一) 图案元素

中华民族在长期以来的发展中,形成了多种多样的图案样式,寓意也各有不同,例如饕餮图案、云纹图案,都是有着深刻寓意的中国传统文化艺术元素,不同的图案元素所蕴含的道理也各有不同,例如孔庙应用到现代平面设计中,预示着考取功名,是一种有着吉祥含义的图案样式,皇家的建筑图案则是以龙图案为主,象征的是一种皇帝的尊严、威仪。传统图案在现代平面设计中的应用,给设计师带来了新的思路,在2008年北京奥运会火炬设计中,就对祥云图案元素进行了应用,这是一种传统的中国文化艺术元素,图案表达了吉祥、祝福,有着深刻的寓意。图案是现代平面设计中应用中国传统文化艺术元素中的主要元素,给现代平面设计带来了创新的设计思路、设计理念^[4]。

(二) 绘画元素

在中国传统文化艺术元素中,绘画是一种被广泛应用到现代平面设计中的元素,因为绘画和现代平面设计之间本身就有着密切的关联,不管是在形式上还是内涵上,均有着相通之处,绘画和平面设计都是通过颜色、文字、图形的运用呈现出作品含义的,绘画作品甚至可以直接应用到现代平面设计中。中国有着深远的绘画艺术历史,绘画种类多,可分为水墨画、花鸟画、山水画、人物画,绘画内容不同,种类不同,布局和意境也各有不同,在现代平面设计中利用绘画元素,能够创建各有不同的审美风格,现代平面设计更具美感,满足人们的审美需求。以“苏州小桥”这一幅作品为例,苏州有着水多、桥多的明显特点,在作品中体现出了苏州桥的特征,用三条弧形和桥下的艺术留白,使作品更加的形象、具体,带给人们无限的遐想和审美空间,利用绘画元素进行现代平面设计,满足了人们的多样化审美需要,提高了现代平面设计的效果^[5]。

(三) 民俗元素

应用民俗元素进行现代平面设计,能够将人们生活中最常见的民俗艺术形式呈现出来,例如脸谱艺术、陶瓷艺术、剪纸艺术,很多民俗艺术和民俗节日之间都有着密切的关系,例如剪纸作为民间艺术的代表和典型,代表着节日或喜庆,是一种非物质文化遗产。在过节、婚礼等庆典活动中,剪纸被大量的应用到了人们的日常生活中,在现代平面设计中利用剪纸,能够使现代平面的设计作品中,体现出浓郁的喜庆和祝福含义,将剪纸元素应用到现代平面设计中,增添了设计内涵,更是对民俗文化的传承和弘扬。在服装设计、平面广告设计、影视设计中,剪纸被广泛的应用,北京的王

府饭店商标设计,就是使用到了剪纸元素,体现出了吉祥如意寓意和追求,预示了人们对美好生活的向往^[6]。

(四) 书法元素

书法元素在现代平面设计中的应用,也经历了一段时间的演变时期,书法艺术中有着诸多的书法类型,包括草书、行书、篆书、隶书等,书法种类不同,特点也各有不同,带给人们的视觉冲击和体验,也体现出了差异性。以草书为例,草书能够带给人飘逸不羁的审美感受,行书则是能够使人在观赏过程中产生行云流水的感觉,篆书具有古朴雅致的特点,隶书具有庄严厚重的审美特征,不同类型的书法所展示出的审美品格和意境,均具有其自身独特的特色。在现代平面设计中利用书法元素,能够使现代平面设计作品更具有文化内涵,提高现代平面设计作品的文化品位,例如在茶类产品、酒类产品的设计中,书法元素被广泛应用其中,体现出了产品的文化意蕴。在2008年北京奥运会会徽的设计中,同样将书法元素应用到了设计环节,创新了设计理念,通过创新设计,体现了我国书法艺术的魅力所在,促进了中国传统文化艺术元素的传承和发扬,利用书法元素呈现出不同风格的现代平面设计作品^[7]。

结论

综上所述,现代社会背景下我国的平面设计产业在不断创新。针对现代平面设计中呈现中国传统文化艺术元素的研究,仍旧在不断进行。要将现代平面设计和中国传统文化艺术元素相融合。有机渗透在一起,弘扬和传承我国的中华优秀传统文化,体现出中国传统文化艺术元素的魅力所在,更好的呈现出现代平面设计作品,带给人们更高层次的审美体验,提高现代平面设计的水平,是传承中华优秀传统文化、弘扬中华民族传统文化精神的有效措施。

参考文献

- [1] 耿璞. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用——评《平面设计基础与实践: 小白的进阶学习之路》[J]. 热带作物学报, 2021, 42(09): 2751.
- [2] 沈一. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用[J]. 艺术品鉴, 2021(23): 71-72.
- [3] 刘洋. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用[J]. 流行色, 2020(12): 53-54.
- [4] 宋依隼. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用探索[J]. 今古文创, 2020(46): 83-84.
- [5] 贾翰旋. 浅谈中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的融入[J]. 明日风尚, 2020(19): 15-16.
- [6] 李宛苒. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用[J]. 牡丹, 2020(08): 85-86.
- [7] 宋琛. 论中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用[J]. 艺术品鉴, 2019(30): 296-297.