

中国传统文化元素在平面设计中的设计美学思考

邓丽玲

广州市白云工商技师学院

DOI:10.32629/er.v2i5.1803

[摘要] 我国传统文化在社会发展和艺术创新有着十分重要的作用。现代平面设计发展中,很多设计师在设计中也充分融入了中国传统文化元素,一方面充分展现了设计师的个性,另一方面也传承了传统文化当中的精华。本文主要分析了中国传统文化元素在平面设计中的设计的意义及不同文化元素的应用,以供参考。

[关键词] 传统文化元素; 平面设计; 意义; 应用

现如今,传承弘扬传统文化是时代发展的主要趋势,在平面设计中合理应用传统文化元素,能够充分展现设计的多元性以及鲜明的民族特色。传统文化元素与设计结合的过程中会产生诸多的冲突与碰撞,只有对传统文化符号予以全面分析和研究,才能确保传统文化元素在平面设计中的应用效果。

1 中国传统文化元素概述

中华文明源远流长,在长期的发展中也形成了多种形式的传统文化。传统文化元素通常是指在传统文化中吸收其中优秀的内容,这些内容也是祖先的智慧结晶,其也代表了中华民族的文化,象征着中华民族自强不息的精神,充分展现了不同时代的历史发展背景和社会风俗习惯。传统文化元素类型较多,且内涵也十分丰富。我国经历了多个朝代的更迭,在历史发展中也形成了不同的传统文化元素,如书法、绘画、剪纸等艺术形式,上述元素也为我国现代平面设计提供了重要的参考。

在内涵方面,无论是书法还是绘画抑或是剪纸,其均具有不同的象征意义,在象征意义的背后凝结了当时流传下来的文化和思想。如莲花图案代表吉祥,反映了人们出淤泥而不染的圣洁品性。另外,太极图也是中国传统文化元素当中的主要内容,其形式十分灵活,反映了哲学上的矛盾原理。现如今,传统文化发展日益呈现多元化的趋势,其十分独特且拥有丰富的内涵,很多设计师在设计中均将传统文化元素应用于作品的设计中。

2 传统文化元素运用进平面设计的意义

平面设计的精髓在于艺术的展现。在现阶段经济发展状况下,人们对一切实物的要求从物质水平逐渐提升至精神水准,对平面设计的要求也逐渐提高。只有在平面设计过程中,使之与传统文化元素相融合,才能充分体现出我国传统文化的魅力,更加有效的促进其发展。数千年的历史沉淀使我国传统文化包含了诸多方面,整体的文化意识、审美观、人文艺术以及宗教信仰等都是我国传统文化的重要组成部分,所以将平面设计与传统文化元素相融合具有重要意义。其中最突出的就是将传统文化元素运用进平面设计,可以更好的促进我国文化的传承、弘扬与发展。

在现代化发展过程中,人们逐渐追求更加简洁、科学、

先进的现代化生活,此种转变为传统文化的传承带来了一定的阻碍。而将传统元素运用到平面设计中,使之充分的融入人们的日常生活,可以加大人们对传统文化的重视度。不仅如此,在平面设计中融入传统文化元素也是促进传统文化发展的必然需求。在各类新兴事物的冲击下,传统文化的发展受到了很大的影响。此种情况若想促进传统文化的发展与传承,就必须寻求其与现代生活的切合点,使之充分结合。除上述意义之外,传统文化元素在我国平面设计中的应用,可以突出我国平面设计特色,进一步促进我国自己的文化平面设计品牌的成长。

3 传统文化元素在平面设计中的应用

我国传统文化元素形式较多,且平面设计中也应用了不同形式的传统文化元素,进而充分展现了传统文化元素的意境之美。

3.1 中国书法元素的应用

中国传统书法艺术是一种历史流传下来的汉字书写方式,其在造型艺术观赏价值较高,同时也在中国传统文化中占据着十分重要的位置。书法艺术的视觉传达功能较为强大,而且文化亲和力较高,在发展和变迁的过程中,出现了多种字体,如隶书、草书、行书和楷书等。书法艺术以汉字为基础,汉字则承载了民族文化的内涵,汉字的出现是民族精神和智慧的集大成者。在平面设计中应用汉字元素,一方面展示了独有的民族文化,另一方面也继承和发扬了民族精神,为平面设计的发展提供了优越的条件。下面将具体分析书法元素在平面设计中的应用。

3.1.1 平面设计中书法元素的韵律美

书法的书写方式是一门艺术,在章法、布局和节奏方面,书法与平面设计存在诸多相似之处。从书法与平面设计的源头来分析,中国传统平面设计与书法艺术有着十分紧密的联系。如北宋时期展现社会生活的著名绘画作品《清明上河图》中,就有非常明确的招牌,其也是中国广告牌的雏形,是招贴设计的开端。这种艺术设计均以书法的方式呈现给大众,清明上河图当中所展示出的书法韵律美也推动了我国平面设计的发展。

3.1.2 平面设计中书法元素的形式美

书法当中的线条具有浓厚的文化底蕴,一幅质量上乘的书法作品,作者通常采用空白切点和点线交错的方式为观赏者展现书法的形式美。平面设计师在设计平面作品时也应始终坚持对称与节奏相结合的原则。现如今,我国的标志及广告设计呈现出明显的简约化发展趋势,在设计中崇尚使用最少的语言,表达最为丰富的内涵,这其中最为典型的代表就是草书艺术。

书法点线交错的艺术形式中十分关注空间和动势的构成,同时其也非常重视在二维空间中增强书法的立体感。而平面设计也十分注重上述三个元素。书法艺术与平面设计均是在特定的空间内完成创作,如北京奥运会就充分利用了传统文化当中“印”的形象,取得了良好的效果。印中的文字更有活力且更加飘逸,为人们呈现了一个欣欣向荣的北京城,一方面展现出了龙的精神和大国应有的风度,另一方面也展现了中国在国际上的重要地位。

3.1.3 书法元素中倾诉的情感

书法中的线条充分展现了创作者的思想意识和情感表达,书法本身在文化亲和力方面具有得天独厚的优势,其代表性较强。书法是中华传统文化当中的重要内容,同时,将书法艺术应用于平面设计作品中也十分关键。将书法元素应用于平面设计中,一方面可增强人们的文化认同感,另一方面也可展现出更加幽远的意境。现代设计中,很多作品均充分吸收和借鉴了书法中的造型特征,从而更好地展现出设计师独特的文化品味。这种设计理念也突显了设计者的审美情趣,以及对审美理念的深刻理解。

例如陈幼坚先生所设计的汉字文化,该文化一方面展现了其简洁的特质,另一方面也展现了深厚的文化韵味,在设计中十分灵动,全面彰显出了设计者独到的价值观念和思想方式,深刻体现出了自然的特征,同时也表达了创作者对自然由衷的敬畏之情。

3.1.4 儒道理念的高度融合

我国是一个十分重视思考和钻研的民族,人们能够从生活中的事物引发对世界的思考。很多物品整体的价值已经远远超过了物品自身的使用价值,其需要在一定的伦理范畴内发挥作用,具有独特的精神风貌。而这也与我国传统文化中的道不谋而合。将儒家思想当中的仁与道充分结合,从而衍生出一种十分注重质量的生活方式。如我国古人为了在生活中融入美好的愿景和期盼,在日常用品的设计中合理地加入了绘画和书法等不同的传统艺术形式,大大提升了日用品的审美价值,这不仅生动的展现了物品的实用价值,而且也满

足了人们精神层面的追求。

3.2 中国绘画元素的应用

华夏文明是具有 5000 年悠久历史的古老文明,其文化发展十分久远,很多文化当中均凝结了历代人民在社会生活中积累的经验 and 智慧。

3.2.1 传统图案的应用

我国在历史发展的长河中产生了丰富的文化和灿烂的文明,不同形式的图案就是其中的重要内容。中国传统突然创造充分展现了人们对生活的美好期许,同时其也是一种民俗文化的积累。

在平面设计中,传统图案应用十分广泛,不同的图案象征了不同民族人民对生活不同的愿景。如龙、凤凰和鸳鸯等图案是平面设计中经常使用的图案,其也从侧面展现了人们对美好生活的向往。莲花和竹子等植物的图案也表现出了清廉纯洁的品质和百折不屈的精神。

3.2.2 中国画的应用

山水画出现于战国时期,在多个朝代的变化与发展中,山水画也已经成为了中国传统文化元素中不可忽视的组成部分。其主要以笔墨来呈现主要内容,构思缜密精巧,为观赏者展现了深刻的内涵和独特的意境,所以很多平面设计师在设计中也十分重视中国画元素的应用。

李宁是享誉世界的中国运动服装品牌,在李宁的广告和海报设计中就科学地应用了中国画元素,该品牌全面融合了中国画笔墨动态精神与现代体育精神,在李宁品牌的设计中可以看出明显的中国特色,完美呈现出中国风的设计风格,为观赏者营造了一种置身在中华传统文化中的意境,从而得到了较为理想的文化宣传效果,扩大了品牌的影响力。

4 结束语

在平面设计中合理应用中国传统文化元素,能够促进中华传统文化的传承与弘扬,同时对中华文化与国际接轨也有着十分积极的作用。在平面设计中合理应用民族传统文化元素,能够更好地展现民族特色,全面推动中国平面设计走向世界大舞台。

[参考文献]

[1]曾婷.中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的应用[J].大众文艺,2016,(03):144.

[2]张颖.中国传统艺术元素在现代平面设计中的运用[J].艺术科技,2015,28(11):204.

[3]刘传刚,冯连生,唐吉青,等.传承华夏美学传统中的对立统一美学范畴[J].花木盆景(盆景赏石),2014,(11):48.