

传统图案元素在视觉传达设计中的应用

丁艺

(四川工程职业技术学院, 德阳 618000)

摘要: **目的** 探索传统图案元素在视觉传达设计中的应用策略。**方法** 传统图案历经了几千年的传承与发展, 其中的精髓是值得肯定的。以此为源头, 分析其中的类别与内涵, 并尝试将这些经典元素引入当前的视觉传达设计领域。总结了其给予视觉传达设计的文化、社会和经济等方面的重要价值与意义, 然后结合传统吉祥元素、传统绘画元素和传统剪纸元素等代表性图案精髓, 对各自在视觉传达设计领域的具体应用方式方法进行论述, 思考这些传统图案元素在装饰、移植和创新等方面所赋予的视觉传达的方向与路径指引。**结论** 传统图案是我国自古流传下来的代表性艺术形式之一, 有着很强的应用价值与效用, 其与视觉传达设计的结合是自身传承方式的创新, 是视觉传达设计的尝试, 也是社会效益和经济效益的有效实现载体, 能够促进视觉传达设计的优化发展, 发扬传统文化, 促进媒介信息传播途径的拓展。

关键词: 视觉传达设计; 传统图案; 绘画元素

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)06-0356-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.06.054

Application of Traditional Pattern Elements in Visual Communication Design

DING Yi

(Sichuan Engineering Technical College, Deyang 618000, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the application strategy of traditional pattern elements in visual communication design. After inheritance and development for thousands of years, the essence of traditional pattern was worthy of recognition. Taking this as the source, the categories and connotations were analyzed, and these classic elements were introduced into the current visual communication design field. The important value and significance of these pattern elements in visual communication design in terms of culture, society and economy were summarized. Then, combining with the essence of traditional auspicious elements, traditional painting elements and traditional paper-cut elements, the specific application methods in the field of visual communication design were discussed, and the direction and path guidance of visual communication given by these traditional pattern elements in decoration, transplantation and innovation were considered. Traditional pattern is one of representative art form that has been passed down from ancient times in China and has a great application value and utility. The combination of traditional pattern with visual communication design is the innovation of inheritance, the attempt of visual communication design and the effective implementation carrier of social benefit and economical benefit, which can promote the development of visual communication design optimization, carry forward the traditional culture and promote the expansion of media information dissemination way.

KEY WORDS: visual communication design; traditional patterns; painting elements

传统图案是我国悠久和灿烂的民族文化中的精髓, 有着广泛的题材、丰富的内容和多样的形式, 不仅囊括了剪纸和水墨等元素还包含众多的吉祥符号, 且各自有着独特的视觉表现形式, 是其他文化艺术类

别难以超越的存在。视觉传达设计是一种信息传达设计形式, 主要以图形、文本和色彩为载体, 进行视觉效果呈现^[1]。其中, 图形元素的存在有着极高的价值, 既要从视觉上吸引人们的注意, 又要从情感上进

收稿日期: 2020-12-09

作者简介: 丁艺(1975—), 男, 重庆人, 四川工程职业技术学院副教授, 主要研究方向为环境艺术设计。

行引导,甚至促成共鸣。于是,对有着独特存在形式与意义的传统图案进行深层次的挖掘,并对其中的代表性符号元素进行艺术化的融入,成为视觉传达设计者逐渐重视并开展实践的一大方向^[2]。从当前优秀的视觉传达设计作品的综合分析上,不难看到传统图案艺术的影子,无论是受众面广的包装设计和广告设计,还是强调信息传达的标志设计,都对传统图案有着极强的应用诉求,同时具备足够的应用空间,造就了许多优秀的视觉传达作品,为未来的设计找到了创新与发展的方向。

1 传统图案元素融入视觉传达设计中的重要意义

受当前社会发展的影响,人们对视觉传达作品的追求不再仅限于单纯的视觉体验,还表现在对文化性和文脉性的追求上,强调现代与传统、科技与民族的结合,因此他们在接受事物时总是有着更高的审美要求。事实证明,传统的具有本土特色的作品,总是能够在与其他类型作品的竞争中占据优势,不仅能够吸引观者的目光,还可以有效地拉近与观者的距离,同时引发更高层面的精神共鸣^[3]。

几千年的文明发展流传下来的传统图案就是这样的一种存在,其与视觉传达设计领域的科学融合,实现了更为丰富和更具活力的艺术化创造,表现出极大的借鉴与发展意义。第一,文化意义。传统图案可以说是民族文化的良好载体,其融于视觉传达设计中能够更好地展现文化品质,引发受众的情感共鸣,并在一定程度上促进传统文化的传承与发展^[4]。第二,社会意义。民族的就是世界的,也是最为出彩的。对传统图案这一产生并生长于我国传统文化沃土上的艺术形式进行合理的借鉴,充分地实现了与视觉传达设计的互促与共生,能够设计出更多与这个时代的审美需求相符的优秀艺术作品。第三,经济意义。作为一种独特的设计元素,传统图案在视觉传达设计中的应用有着一种独特的东方美,这不仅能够给人们带来心理需求上的满足,还能够将受众的范围扩大化,给世界人民传达一种独特的艺术感受,而这也有效地丰富和拓展了自身的发展空间,带来了更大的经济效益^[5]。综合来看,无论是文化、社会还是经济,这些层面的艺术效果的升华是有其现实价值和意义的,只有明确了这一点,才能在未来的借鉴与融合中实现更大意义上的丰富与发展。

2 传统图案元素在视觉传达设计中的有效应用

传统图案元素有利于视觉传达设计的丰富与艺术效果的提升,这一点毋庸置疑。但是,在实际的应用中,并不能盲目地照搬和模仿,而应结合实际对传

统图案进行艺术化地改造、重构和拼贴,以更加新颖和独特的艺术外形助力于视觉传达设计视觉效果的提升与强化,进而以更具生命力的形式去承载和展现深厚的文化内涵和历史底蕴^[6]。本文主要选取了传统图案中的吉祥图案、绘画图案和剪纸图案三个主要代表类别,对具体的视觉传达设计应用路径展开分析。

2.1 传统吉祥图案元素的应用

传统吉祥图案有着多样的形式,其内容保罗万象,既有龙、凤、鹤,又有梅、兰、竹,还有卷云纹、祥云和中国结等,这些事物在发展中被人们赋予了吉祥的寓意和美好的祝愿,有的更是民族精神的寄托。基于这些特征,传统吉祥图案逐渐发展成为我国传统文化的突出代表^[7]。

在视觉传达设计领域,设计师也开始了对传统吉祥图案的探寻,并在具体的设计过程中对这一元素进行了科学应用,最大化地实现了视觉传达效果的增强。第一,龙凤纹样的应用。龙凤纹样是吉祥图案中最具有代表性的元素,这种图案所代表的不仅是吉祥的寓意,还蕴含着深刻的民族精神内涵,有着极高的民族认同感^[8]。将这样的图案进行艺术化的设计,融入视觉传达设计中,必将引发极大的共鸣效应,获得意想不到的实际效果。比如,杏花村酒的包装设计不仅选用了青花瓷的纹样来吸引消费者,还借助汉代的画像以展现该酒的悠久历史。为了进一步强化视觉效果,设计师还在包装中引入了龙凤纹样,将传统吉祥图案的美好寓意和情感基础全部借为己用,从而使整个包装的文化内涵与情感寄托达到顶点,不仅抓住了消费者的情感视线,还传递了传统文化的精髓,让整个包装成为了丰富而独特的存在。第二,盘长元素的应用。盘长在当前的视觉传达设计领域中的应用十分广泛,无论是北京奥运会标志的设计,还是中国联通的盘长标志设计,都实现了民族精神和企业精神的完美表达,成为视觉传达设计领域的不朽佳话^[9]。

2.2 传统绘画元素的应用

中国传统绘画艺术有着自身独特的体系和技法,大致可以分为写意和工笔两种,写意倾向于浓墨重彩,讲究形神兼备,而工笔则更加工整严谨,细节之处见精髓。水墨画作为其中的代表性艺术形式,通过水与墨的巧妙结合,以一种独特的点、线、面的构造创造出了个性化的视觉效果^[10]。将这样的一种艺术形式应用于视觉传达设计中,既可以充分地展现视觉传达作品的内容和艺术张力,体现出独特的刚柔并济的特点,又可以与其他视觉元素相结合,呈现出更加美妙的意境,让整个作品的艺术魅力大大提升。在水墨线条和留白的应用上,设计师可以结合视觉传达设计作品实际的艺术和情感诉求进行艺术化的改造,让水墨中的这些元素能够助力于艺术效果的提升,以独特而美妙的环境氛围去进行设计意图的艺术化表达^[11]。

在色彩和线条的应用上,设计师可以赋予其更多的变化与创新,使其能够与所要设计的作品实现完美的结合,进一步地体现了传统文化特质和民族特点。在与其他元素的融合上,设计师可以将水墨元素与现代元素进行组合与重构,让整个设计作品的布局构图更加理想,同时注意规律和矛盾的凸显,以恰当的空间和层次感促进视觉传达作品艺术效果的升华。比如,在视觉传达设计作品中将水墨元素与书法、印章进行巧妙的结合,能够使作品的中国气质更加浓厚,展现出独特的民族与现代碰撞的艺术效果。

2.3 传统剪纸元素的应用

剪纸是传统图案艺术中十分独特的存在,有着深厚的民间根基,且选材简单、成本低,有着深厚的生活气息和美好的寓意^[12]。这一特点使得该艺术形式在经历了漫长的发展过程后历久弥新,一直存在于人们的日常生活中,并在各个领域有着广泛的应用与发展。视觉传达设计对民间艺术的借鉴与应用是必然的,这样做不仅可以使艺术效果更佳凸显,还可以借助剪纸的艺术魅力实现更广范围的宣传,更好地展示自身的魅力。

第一,剪纸造型的应用。剪纸艺术讲究“留阳去阴”,因此造型分离是最为常见的一种形式。在视觉传达设计中,设计师可以将这样的造型构建形式融入自己的作品中,只保留少量的艺术遮挡,并以此展现设计对象的全面特征和独有特点,这种若隐若现的手法不仅不会降低视觉传达的效果,反而可以建立一种层次感,让受众在看到作品时获得更好的审美体验。

第二,剪纸构图的应用。剪纸艺术的构图十分巧妙,既有并列形式和对称形式,还有团花形式等。这种丰富而个性的构图能够帮助视觉传达设计师进行更加灵活的艺术构思和表现。以包装设计为例,设计师可以对剪纸的某一种构图形式进行借鉴,也可以对不同的构图形式进行组合与创新,更加有针对性地展现中华民族的传统文化特质,形成一种特殊的视觉美感,促使产品迅速地从众多的同类包装中“跳”出来,展现更好的外在形象与内在特质^[13-14]。

第三,剪纸图案的应用。构图和造型固然重要,但剪纸图案的形成更加关键,它是艺术效果得以顺利实现的根本保证。视觉传达设计师可以将剪纸图案中的点、线和面元素进行更加灵活的组合,让点与线之间、面与面之间、线与面之间都能够相互关联和照应,建立一种独特的秩序感和层次感,让这一图形在一定程度上进行作品内容的展示与解说,以更加美妙且有效的设计形式展现独特的美,加深其所蕴含的文化内涵。以上所述的剪纸特质在土特产品的包装设计中有良好的应用,尤其是陕西的一些产品包装就将剪纸艺术的代表性元素融入其中,将当地的文化特色结合

产品的实际进行了个性化的展示,这对自身的盈利和地域文化的宣传都十分有益。

3 结语

传统图案元素有着丰富的形式和审美意蕴,其在学习过程中一直保留着本真,也被赋予了多种美好寓意,成为人们内心情感中十分柔软的存在。无论是吉祥图案纹样、绘画图案还是剪纸图案,它们并不是单纯的形式化存在,而是一种文化的象征,是可以与当前的许多领域相互融合和相互促进的。因此,在视觉传达设计中,设计师应正视这种文化形式的优越性,并借助现代的视觉传达手段将其魅力进行展现,以此实现作品艺术效果的升华,进一步增强作品的视觉效果,为人们提供一个良好的视觉体验。

参考文献:

- [1] 罗雨婷. 浅析当代视觉传达设计与传统元素的融合——以陈幼坚的设计作品为例[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 232.
LUO Yu-ting. Analysis on the Fusion of Contemporary Visual Communication Design and Traditional Elements: Taking Chen Youjian's Design Works as an Example[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(5): 232.
- [2] 何娟. 视觉传达设计中笔墨元素的应用[J]. 科技风, 2019(20): 236.
HE Juan. Application of Pen and Ink Elements in Visual Communication Design[J]. Science and Technology, 2019(20): 236.
- [3] 梁旺. 视觉传达设计中视觉元素的运用分析[J]. 艺术科技, 2019(9): 173-174.
LIANG Wang. Analysis of the Use of Visual Elements in Visual Communication Design[J]. Art Science and Technology, 2019(9): 173-174.
- [4] 王白石. 试论中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 艺术科技, 2019, 32(4): 204.
WANG Bai-shi. On the Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Visual Communication Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(4): 204.
- [5] 王乐. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用研究[J]. 美术教育研究, 2016(12): 48.
WANG Le. Research on the Application of Chinese Traditional Elements in Visual Communication Design[J]. Studies in Fine Arts Education, 2016(12): 48.
- [6] 安童, 齐铁军. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 艺术科技, 2019, 32(2): 213.
AN Tong, QI Tie-jun. Application of Traditional Chinese Elements in Design of Visual Communication[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(2): 213.
- [7] 刘骏. 传统图形在视觉传达设计中的应用研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2019, 485(4): 23-24.
LIU Jun. Research on the Application of Traditional Graphics in Visual Communication Design[J]. Satellite TV & Broadband Multimedia, 2019, 485(4): 23-24.

(下转第362页)