

平面设计中传统文化元素的渗透

朵慧

(太原理工大学, 晋中 030604)

摘要: **目的** 探索传统文化元素在平面设计领域的有效融合与渗透路径。**方法** 立足当前我国的经济、文化发展现状,分析现代平面设计的设计风格趋向以及对民族文化元素的渴求,然后从传统文化元素在平面设计中应用时所表现出的对设计师思路的开拓、设计内容的丰富和文化遗产等方面的积极作用着手,分别选取了书法、图案和绘画等领域的代表性形式,就其在标志设计、包装设计等代表性设计领域中的具体融合方向与形式进行分析,并列举了一些融合案例进行探究。**结论** 将传统文化元素的精髓与当前的平面设计相结合,可以有效帮助设计师拓展设计思维,在增强平面设计作品观赏性的同时丰富意境和内涵,实现对传统文化的有效传承与发展,有着极大的应用价值与发展前景。

关键词: 传统文化元素;设计思维;代表性形式

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)02-0396-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.02.054

The Penetration of Traditional Cultural Elements in Graphic Design

DUO Hui

(Taiyuan University of Technology, Jinzhong 030604, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the effective integration and penetration of traditional cultural elements in the field of graphic design. Based on the current status of China's economic and cultural development, the design style of modern graphic design trends and thirst for national culture elements are analyzed. And then from the traditional culture elements in graphic design in the application of the contents of the designer's thinking to develop, design and rich cultural heritage of positive effect, the pattern in calligraphy and paintings in areas such as the representation of the form are respectively select, the logo design, packaging design and other representative design in the field of direction and form are analyzed, and the specific fusion and lists some fusion cases are explored. Combining the essence of traditional cultural elements with the current graphic design can effectively help designers expand their design thinking, enrich artistic conception and connotation while enhancing the appreciation of graphic design works, and realize the effective inheritance and development of traditional culture, which has great application value and development prospect.

KEY WORDS: traditional cultural elements; design thinking; representative form

改革开放以来,我国的经济进入新阶段,文化领域也随之出现了各种丰富和创新,促进了综合国力的提升,也让世界对我国的认知有了新的改变。然而,在具有这些优势的同时,外来文化与思想的渗透给我国传统文化的传承带来了不容忽视的冲击,各种西方的文化和技术开始作为标准成为文化领域的重要借鉴对象^[1]。渐渐地,人们感受到了这种影响的现

实存在,也感受到了其对各个方面的影响,开始尝试进行局势的扭转,希望获得民族文化的重生与发展。平面设计领域在发展过程中也深受西方设计思想和理念的影响,部分设计师借鉴甚至照搬国外的设计理念与形式,这不仅难以获得理想的设计效果,更与我国的实际情况不符,不利于传统文化的长远传承与发展^[2]。在认识到这一现实情况后,我国的平面设计领

收稿日期: 2021-08-09

基金项目: 2019年山西省艺术科学规划课题“基于山西地域文化特征的山西剪纸非遗传承创新探析”(2019G57)

作者简介: 朵慧(1980—),女,山西人,硕士,太原理工大学讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

域开始了大量的研究和分析,重新认识了将传统文化元素应用于现代平面设计的重要意义,积极尝试在重视技术和思想创新的同时,关注文化思想的引入和个性化设计风格的呈现,以期实现传统与现代的融合,掀起平面设计行业以传统文化为设计元素进行融合创新的热潮^[3]。

1 传统文化元素应用于平面设计的重要意义

传统文化元素是在漫长的历史发展过程中逐渐形成的具有文化性、象征性和民族性特点的文化元素,其涵盖范围十分广泛,既有历史文化、生活文化,又有建筑文化、服饰文化,总之是具有一定传承意义的事物、图案或符号。这样的文化元素在视觉表达层面有着积极的作用,能够为整个设计提供丰富的设计资源及灵感,应用意义明显。具体到平面设计领域,传统文化元素的应用意义主要体现在以下几方面。

1.1 拓宽设计思路

平面设计作品的核心是设计思路与理念。从设计现实来看,很多设计作品虽然有着一定的文化内涵,但是整体的立意和深度不足。随着平面设计领域不断地更新与发展,摆脱雷同的设计,在创新中求发展,深化作品的文化内涵成为平面设计领域的一大研究方向^[4]。传统文化元素的融入,给平面设计师带来了更多的可能,大大拓宽了他们的设计思路。最特殊的是,即使同一种传统文化元素,只要关注点、思维模式不同,其组合形式和表现特点便各不相同。从科学、理性、创新的视角对平面设计与传统文化元素进行融合,无疑是冲破思维盲点、提升整体效果的良好选择。

1.2 增添作品魅力

平面设计中的民族图案、传统色彩、绘画等的运用,增添了平面设计作品的灵动性,凸显了平面设计作品的深刻性和审美特性。以上传统文化元素不仅种类繁多,还有着深刻的文化内涵,将其中的精髓融入平面设计中,可以使设计作品的形式更加多样、内容更加丰富、寓意更加深刻,从而将平面设计艺术的独特魅力淋漓尽致地展现出来,以更加强烈的视觉张力和形象,提高设计作品的审美价值。

1.3 继扬传统文化

文化传承的问题是一个世界性的重点存在,具体到我国的实际情况而言,传承文化传统与精髓,将其中的价值中心进行发扬,是文化艺术多元化发展的必然选择,也是人们迫切希望的一大方面^[5]。在平面设计中融入传统文化元素,可以在无形之中加深大众对该品牌文化理念的认识,以强大的企业文化理念和丰富多样的产品为基础,进行多种设计方式的探索,让传统文化理念深植于人们的脑海,获得更好、更长远的传承与发展。

2 平面设计中传统文化元素的渗透分析

从我国平面设计的现实状况来看,部分设计师在对传统文化元素认识不深、盲目借鉴和模仿西方设计理念与方式的现象,这种不科学的做法对我国的平面设计艺术造成了不利影响。为了让平面设计领域实现全新地升级与更好地发展,必须从传统文化着手,从中挖掘精髓,或直接引用,或改造创新,让平面设计作品能够以更好的形式和内涵与大众的精神和审美形成共鸣,获得更好的艺术效果。下面主要结合传统书法元素、传统图案元素和传统绘画元素的具体融入策略展开探讨。

2.1 传统书法元素的融入

书法是一门艺术,也是一种情感的表达和交流的手段,其在经历了不断地演变和发展后,不仅拥有了多样化的形式,还形成了独特的形态美和神韵美,因此至今仍然受到人们的欢迎和追捧,展现了深厚的民族文化特点^[6]。对书法艺术形式中的精髓之处进行挖掘,结合灵活的设计手法,在不破坏原有特点和神韵的基础上进行艺术化地创新与应用,将平面设计作品的意境升华,更有利于对民族传统文化特色的展示与宣传。

书法元素在标志设计中的应用十分出彩。实际上,今天所看到的“全聚德”“同仁堂”“一得阁”等标志设计都是对书法元素的成功借鉴。书法这一线条艺术所造就的妙趣横生的字体是有生命力的,其能够与标志设计进行艺术化地融合与创新,从而使设计的作品更容易抵达人们的内心、触及人们的心灵,从而获得更加长远的发展^[7]。比如,康师傅矿物质水的标志设计就对书法元素进行了艺术化的借鉴,并由此带来了十分强烈的醒目效果。设计师采用行书的字体去展现“康师傅”这3个字,古朴的笔法配合圆润的线条和适宜的疏密,更加显得资质突出。其下的“矿物质水”4个字为了避免与“康师傅”这3个字形成冲突,选用了印刷体中的黑体字,以平正的字体和整齐的章法点名商品属性,同时与主体的“康师傅”3个字相得益彰,互相促进,达到了理想的设计效果。除了这种相对简单的书法元素的应用外,在标志设计中还存在更为复杂的设计作品。靳埭强的设计多与书法和汉字为伴,努力从书法中找到与所要表达事物的契合点,进行更加大胆地艺术创新,使书法元素的应用呈现独特的形式和深刻的内涵。其设计的中国银行的标志就十分突出,在中国传统书法艺术的基础上将中字和古钱形象相互糅合,既符合银行的职能范围,又将天圆地方、经济为本的主题进行了进一步表达与升华,展现了高水平的艺术设计效果。

另外,在包装设计中,书法元素的存在和融入为整个包装带来了多方面的效果呈现。书法元素看似无“味”,实则“有味”,促使人们在选择商品的过程中不自觉地被书法元素带来的艺术张力和文化内涵所

吸引,达成情感共鸣,从而刺激人们进行购买。在广告设计中的书法元素应用主要为进行宣传,多由设计者根据实际需求添加,以起到画龙点睛的效果,其不是必须存在,有着很强的灵活性。

2.2 传统图案元素的渗透

传统图案是传统文化元素中不得不说的经典形式,其在历史的发展中同样有着精彩的表现与演变,出现了丰富的图案形式和寓意,也在不断地与其他艺术形式的融合中实现了创新与升级,为人们的视觉与审美带来了更多的作品与更大的满足^[8]。剪纸图案作为传统图案元素中的代表性元素,其不仅承载了历史文化的艺术精髓,更有着深刻的精神内涵,在当前的发展中逐渐融合了现代审美和思维方式,与平面设计领域形成了密切的联系,给平面设计作品带来了新的生命力^[9]。在造型方面,剪纸艺术的造型多变,创作对象多种多样,配合着不同维度将画面展现了现实事物同虚拟事物的艺术化结合,有着极强的艺术美感^[10]。以中国银行的标志设计为例,其整体造型借鉴了剪纸艺术中的虚实相生造型手法,十分具有中国特色,并在有意无意间实现了深刻的主题表达。在内容题材方面,剪纸艺术多与民间劳动生活相关联,有着吉庆的寓意,很多时候还凭借谐音的创造手法为平面设计带来了艺术效果的提升。比如,表达年年有余时莲花同鲤鱼的结合等,给平面设计作品的深刻寓意表达和展现带来了更大的选择余地^[11]。

2.3 传统绘画元素的创新

传统绘画元素以水墨画和工笔画为代表,其借助灵活的线条不仅展现了事物的不同形态变化,更强化了整体的艺术意境与效果,促进了人们对艺术作品进行深入地认知与探索^[12]。从水墨文字方面看,设计师在进行融合的过程中多借助水墨文字去展现产品的内在品质与精神,凸显韵味。茶叶包装设计中常借助水墨文字进行高雅、清香的茶韵展现,再配合其他的图形图案元素进行整体氛围的营造,达到理想的装饰效果。酒品包装设计也多会结合自身的特点与品牌需要,对水墨文字进行个性化地应用,使其能够与酒品的品牌特点和属性特征相统一,更好地展现酒品的属性特点。从水墨图形方面来看,设计师多会从实际需求着手,或者直接借用,或者与先进的设计技术结合,进行更加立体地表现,以此提高产品的附加值^[13]。这一点在月饼包装设计上体现得较明显,以水墨画的形式展现月饼的特点,给人以亲切感,同时深化内涵,迎合消费者的更多主观要求,并以极强的艺术张力获得更加理想的设计效果。

3 结语

我国的传统文化元素之所以能够在千百年的发展过程中传承至今,并深受人们的喜爱,不仅在于其

形式、色彩、寓意和内涵的丰富多彩,还在于其灵活而广泛地与其他事物融合的可能性^[14-15]。将传统文化元素融入平面设计中,借助设计思想和设计手法的灵活创新,对其进行借鉴与改造,无疑是可行的,是值得大力推广的。因此,平面设计这一传承传统文化的重要窗口,更要从自身的长远发展和传统文化元素的创新升级等角度出发,将这一优秀的文化种类与平面设计的各层级进行密切的联系与艺术化的融合,从中体现民族意识与民族精神,促进我国的平面设计艺术的长远发展。

参考文献:

- [1] 李子衿. 民族元素在平面设计中的体现[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 235.
LI Zi-jin. The Embodiment of National Elements in Graphic Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(5): 235.
- [2] 王泽群. 中国元素在平面设计中的运用[J]. 艺术科技, 2019(6): 216.
WANG Ze-qun. The Application of Chinese Elements in Graphic Design[J]. Art Science and Technology, 2019(6): 216.
- [3] 刘斌. 传统文化在现代设计中的基因裂变[J]. 工业工程设计, 2020, 2(5): 97-102.
LIU Bin. Genetic Fission of Traditional Culture in Modern Design[J]. Industrial Engineering Design, 2020, 2(5): 97-102.
- [4] 薛舒阳. 浅析民族元素在平面设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2019(5): 186-187.
XUE Shu-yang. Analysis of the Application of National Elements in Graphic Design[J]. Chinese National Expo, 2019(5): 186-187.
- [5] 张越童. 中国传统艺术元素在平面设计中的融合与应用分析[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 236.
ZHANG Yue-tong. The Fusion and Application Analysis of Chinese Traditional Art Elements in Graphic Design[J]. Art Science, 2019, 32(5): 236.
- [6] 林芊. 书法审美与现代包装设计[J]. 包装工程, 2009(3): 119-121.
LIN Qian. Calligraphy Aesthetics and Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2009(3): 119-121.
- [7] 刘雨. 书法在标志设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2015(11): 141-142.
LIU Yu. The Application of Calligraphy in Logo Design[J]. Theatre House, 2015(11): 141-142.
- [8] 王晨思. 谈民间剪纸艺术对现代平面设计的启示[J]. 艺术科技, 2019(7): 204.
WANG Chen-si. On the Enlightenment of Folk Paper-cut Art on Modern Graphic Design[J]. Art Science and Technology, 2019(7): 204.
- [9] 杨开艳. 传统吉祥图案在平面设计中的创新应用初探[J]. 山西农经, 2017(8): 99-100.

- YANG Kai-yan. Preliminary Study on the Innovative Application of Traditional Auspicious Patterns in Graphic Design[J]. Shanxi Agricultural Economics, 2017(8): 99-100.
- [10] 高灿中. 中国传统吉祥图案在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2011(7): 67-68.
GAO Can-zhong. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Graphic Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2011(7): 67-68.
- [11] 王智睿, 贺庆文. 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2016(6): 164-167.
WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016(6): 164-167.
- [12] 赵蓉. 浅析水墨元素在包装设计中的运用[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019(15): 136-137.
ZHAO Rong. Analysis of the Application of Ink Elements in Packaging Design[J]. Cultural Relics Identification and Appreciation, 2019(15): 136-137.
- [13] 田莉. 浅谈中国元素在平面设计中的运用[J]. 陕西教育(高教版), 2011(3): 32.
TIAN Li. On the Application of Chinese Elements in Graphic Design[J]. Shaanxi Education (Higher Education Edition), 2011(3): 32.
- [14] 尹虎. 探索学科交叉融合的综合型工业设计教学模式[J]. 图学学报, 2014, 35(3): 459-463.
YIN Hu. Exploring the Comprehensive Industrial Design Teaching Model of Interdisciplinary Integration[J]. Journal of Graphics, 2014, 35(3): 459-463.
- [15] 胡名满. 浅析传统文化元素在当代平面设计中的运用[J]. 广东蚕业, 2019, 53(1): 153-155.
HU Ming-man. Analysis of the Application of Traditional Cultural Elements in Contemporary Graphic Design[J]. Guangdong Sericulture, 2019, 53(1): 153-155.
-
- (上接第395页)
- [11] 张颖. 平面视觉元素在网页设计中的应用[J]. 电子技术与软件工程, 2019(5): 59.
ZHANG Ying. Application of Plane Visual Elements in Web Design[J]. Electronic Technology and Software Engineering, 2019(5): 59.
- [12] 谭桑. 新媒体时代平面广告设计中视觉审美元素的构建策略分析[J]. 教育界: 高等教育研究(下), 2018(3): 41-42.
TAN Sang. Analysis of the Construction Strategy of Visual Aesthetic Elements in Graphic Advertisement Design in the New Media Era[J]. Education: Higher Education Research (Part 2), 2018(3): 41-42.
- [13] 毕宇娟. 平面设计中视觉元素的审美诉求与表达[J]. 艺术科技, 2017, 30(9): 273.
BI Yu-juan. The Aesthetic Appeal and Expression of Visual Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2017, 30(9): 273.
- [14] 杨道富, 杨鹏. 图学在人类文明进展中的作用研究[J]. 图学学报, 2014, 35(6): 923-929.
YANG Dao-fu, YANG Peng. Study on the Role of Illustration in the Progress of Human Civilization[J]. Journal of Graphic Sciences, 2014, 35(6): 923-929.
- [15] 黄国松. 从自然中捕捉色彩灵感[J]. 丝绸, 1983(3): 8-9.
HUANG Guo-song. Capture Color Inspiration from Nature[J]. Silk, 1983(3): 8-9.