

论中国传统图形在现代平面设计中的应用

何荣

(绵阳师范学院, 绵阳 621000)

摘要: **目的** 探究中国传统图形在现代平面设计中的应用方式。**方法** 从中国传统图形的概念及特点入手, 对其在现代平面设计中的重要性展开分析, 并以此为基础, 分文字图形、吉祥图案、空间性图形三方面论述其在现代平面设计中的应用方式。**结论** 将中国传统图形与现代平面设计相结合, 能够促进传统图形的传承与发展, 丰富平面设计的资源库, 提升价值效用。

关键词: 传统图形; 现代平面设计; 应用方式

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0185-04

On the Application of Traditional Chinese Graphics in Modern Graphic Design

HE Rong

(Mianyang Normal University, Mianyang 621000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of traditional Chinese graphics in modern graphic design. Starting from the concept and characteristics of traditional Chinese graphics, it analyzes the importance in modern graphic design, and taking this as the foundation, its application is discussed from text graphics, auspicious motifs, space pattern three aspects in modern graphic design. The combination of traditional Chinese graphics and modern graphic design can promote the inheritance and development of traditional graphics, enrich graphic design resources, and enhance the value of utility.

KEY WORDS: traditional graphics; modern graphic design; application mode

众所周知, 中国的传统文化形式极为丰富, 尤其以传统图形艺术见长。无论是早期的彩陶艺术、秦砖汉瓦、传统书法, 还是后来的汉字、如意与篆刻, 传统图形都融于其中, 形成了自身鲜明的图形与纹饰。随着社会的发展与进步, 传统图形并没有被时代的浪潮淹没, 反而不断更新演变, 与各种当下的艺术形式相结合, 不仅得到了很好的传承, 更增强了与之结合的艺术形式的文化底蕴, 丰富了其内涵与价值^[1]。

1 中国传统图形及其特点

1.1 中国传统图形

中国传统图形就是指中国传统的陶瓷、青铜器、玉器、漆器、印染、织绣、石刻、砖雕、木雕、金

银器和壁画等的装饰纹样。这些图形都是历代能工巧匠在实际的生活中提炼出来的, 有着丰富的内涵和独特的艺术价值, 是中华民族文化的象征和骄傲。

1.2 中国传统图形的特点

1.2.1 符号性

作为一种艺术形式, 传统图形有着自身的秩序和规律, 其中最突出的便是符号性特点。以中国古代的太极图形为例, 其可称得上是中国最古老的适形图形。适形图形主要指以不同的属性的图像组合, 表达一定的思考与联想, 体现相关寓意与象征的一种图形样式, 常以共用点或共用线为中心呈现上下左右或内外对称均衡的布局。比如圆形、方形等都具有一定的组织单元, 适合于一定的外形, 这便是

收稿日期: 2016-04-11

基金项目: 四川省社科联专项课题“互联网时代白酒广告设计与创新研究”(SC14BJ04)

作者简介: 何荣(1975—), 女, 硕士, 四川人, 绵阳师范学院讲师, 主要从事视觉传达设计、美术教育研究。

适形性。太极图形就是圆形的典型代表,不仅象征着圆满、永恒、变化、统一,更被作为一种心理图式被广泛接受,如果将这样的传统图形与现代图形完美结合起来,必定能够为现代设计提供许多借鉴。

1.2.2 简洁性

图形源于绘画,其在信息传递的过程中的时效性要比文字信息直接得多。在古代,人们就已懂得将自身的意识观念融于抽象概括的图形之中,以表达丰富的意义。这一点从新石器时代的彩陶上可见一斑。比如,点的应用。当时的人们为了证明生活愉快,便在彩陶图案中的同心圆中画上一个点。此外,线的应用也很广泛。不止于新石器时代,在更早的旧石器时代,人们已经开始将美丽简单的线条刻在骨器上。随着时代的发展,线的应用更加广泛,人们开始将直线和曲线结合起来,创造出了各种各样的几何图案。从这些方面不难看出,中国传统图形具备鲜明的间接性特点。在现代平面设计中应用这一特点,能够在简洁的风格中蕴含丰富的意味,为图形国际化寻找到一个有效途径。

1.2.3 民族性

早在旧石器时代,人类就开始用树枝或石头在洞穴、岩壁上作画了。这种方式是他们记事的需要,也是相互交流、传递信息的一种有效方式。由于生活的地域、生活的方式等不同,人们对具体图形的理解不尽相同,但有一点是一致的,那就是都来源于本民族的社会生活,具备鲜明的民族性。在当前这个多元化的世界,现代平面设计要想站稳自己的一席之地,图形的民族性便是一个巨大的支撑。因此,如何把我国具备鲜明民族特性的传统图形运用到现代艺术设计中,是现代艺术设计发展的必然思考。

2 中国传统图形在现代平面设计中的重要性

“民族的就是世界的”。只有有着鲜明民族特色的事物才能让世界为之惊艳。中国传统图形有着悠久的历史历史和丰富多样的自身属性,自然具备强大的应用价值^[2]。平面设计是艺术设计的一个分支,其创作目的多是将所要表达的精神内涵通过视觉语言和视觉符号的形式在二维空间中表达出来,再现主观情感与客观情感的一种艺术形式。从一定程度上说,中国传统图形与现代平面设计有着密切的联系。一方面,两者所涉及的大都是二维平面图形,使用的基本创作元素也多是图形、色彩、构图等,是一种传达信息的,有

目的、有意识的创作活动。另一方面,中国传统图形与现代平面设计之间存在一定的差异,彼此之间可以形成优势互补,在突出审美与装饰作用的同时,增强彼此的经济价值。从这两点看,将中国传统图形与现代平面设计相结合,不仅能够丰富平面设计的民族特性,增强实际价值,扩大影响力,更能够为传统图形开拓一条宽广的发展之路^[3]。

3 中国传统图形在现代平面设计中的应用

3.1 中国文字图形在现代平面设计中的应用

中国早期的象形文字极具辨识度。如,“山”是一个山峰,“日”是一个圆圆的太阳,“目”是一只眼睛……这样的文字图形既简单又形象,只需一眼,便能理解其所要表达的含义。在现代平面设计中,设计者若能将这些单纯的记事性灵活地加以应用,必定可以加强自身的审美意蕴^[4]。如设计师袁由敏在《汉字环境》作品中就充分利用汉字图形这一形式,将中国古代的窗棂图案与之结合,同时配以简洁明了的黑白两色,不仅赋予了作品更加深刻的寓意,还完整地表达了“汉字”所要传达的情感和文化底蕴^[5]。

当然,这并不是文字图形的全部。随着时代的发展,汉字图形也经历了不断的演变,从最初的记事符号衍生出许多中国人独有的审美思想和思维情感,文化内涵更加丰富。从汉字图形的构成上看,是象形性、表意性、和谐性、表情性与审美性等多方面的高度综合,是“物化观念”的代表,其所要传达的理念不仅与中国内在的文化精神相一致,与中国本土的思维方式相同,更以“象形、象事、象意、象声、转注、假借”等造字原理展现出独特的形象符号体系。毫不夸张地说,借助中国传统的文字图形,可以让现代平面设计更好地诠释文化^[6]。以2008年北京奥运会的会徽为例,“京”字被篆刻这一手法活化了,看上去就像一个舞动的人的形象,既向世人传递了“北京”这一基本含义,又完美地传达了“新北京·新奥运”的概念,让人不得不叹服!

需要注意的是,汉字图形有其自身的局限性,它并不是世界普及的文字,如果生硬地将其应用于现代平面设计中普及面比较广泛的文化或商业活动,汉字图形并不是最好的选择,尤其将汉字图形直接用于标志设计更加行不通^[7]。最好的办法是,深入剖析汉字的多种意义和构成法,提炼

其中能够与此次设计相融合或者完全一致的形式或意义,如此才能达到理想的效果,提升设计的魅力与价值^[8]。

3.2 传统吉祥图案在现代平面设计中的应用

在中国传统的吉祥图案中,本土化味道浓郁。比如,“龙凤呈祥”、“福禄寿喜”、“连年有鱼”、“福如东海”等都借助象征、借喻、双关、谐音等手法,将人们对美好生活的向往淋漓尽致地表达了出来。在全球一体化的时代背景下,传统文化又与现代文化、西方文化之间不断碰撞,衍生出很多新观念、新技术、新思潮,图形艺术借力拓展出了更为广阔的发展空间。具体到现代平面设计领域而言,传统的吉祥图案与现代视觉元素相互借鉴与发展,成为了全新的设计源泉。当然,这并不是对传统图形艺术的完全抛弃,更不是盲目的复制,而是一种建立在原始意义基础上的创新与重构,是对传统图形符号的造型、寓意、神韵等方面的高度提炼与延伸^[9]。纵观当前的设计界,很多平面设计师在诠释本土文化时,首选便是这些吉祥符号。香港著名设计师靳埭强先生在设计“靳埭强设计有限公司”的公司标志时,为了体现“同心同德,互为相通”理念,选用了传统的方胜纹,并做了全新的视觉演绎,将公司互诚互信的理念生动形象地表达了出来。

需要注意的是,为了表达一些复杂、特殊的情感,设计者必须在实际设计时经过深思熟虑,将几种图形叠加在一起,如此才能达到抽象与具体、幻想与实际、虚构与事实的有机结合。

3.3 传统空间性图形在现代平面设计中的应用

3.3.1 复合图形在现代平面设计中的应用

两个以上的图形经过叠加、组合所构成的具有新的意义的图形就是复合图形。这种图形优于单一图形之处是能够更好地将设计者想要表达的相对复杂、特殊的情感表达出来。在中国传统图形中,复合图形最早出现的是各种神话人物形象。随着发展的浪潮,复合图形在现代平面设计中的应用越来越广泛,设计者开始对现有的素材进行融合,通过精心的布局,创造出更具生命活力的作品。比如,2008年奥运会“福娃”形象,就是将人和动物两种形象完美结合产生的全新的卡通形象;陕西农民艺术家朱光莲所创作的领头羊,直接将羊头以人头的形式展现出来,使人与兽完美地融合在了一起。

3.3.2 透视图形在现代平面设计中的应用

“以真为美”、“以大为美”是中国人对空间透视的一种特殊理解。以真为美这种审美思想常常强调通过透视完成对意象的精神表达,应用于现代平面设计中主要表现对生命和幸福的渴望。以招贴画《人的联想》为例,其中并没有详细地描绘人的形象,而是通过“透视”手法,让人的皮肤在蓝黑相间的背景下形成透明的感觉。在巨大的视觉冲击下,人们能够强烈地感受到新奇、萌动的感觉。以大为美,在中国人的审美意识中,如果有两个相似的图形或事物,基本都会认为相对较大的一个更美^[10]。这是因为人们通常认为“大”代表的不仅仅是美,更是一种尊贵。这种思维意识在年画的设计中尤为明显。为了将大头娃娃活泼、可爱的形象完美表现出来,设计者通常会为娃娃的头部进行放大处理,虽然略显夸张,但大大的脑袋和眼睛,配上短短的胳膊和大腿,反而让人看到之后自然发出会心的微笑,其效果远比中规中矩的设计好得多。

4 结语

传统和现代是对立和统一的关系,传统是民族的根基,是现代的源泉。在现代平面设计中灵活运用中国传统图形,不仅可以使传统图形得以更好的传承与发展,更能为现代平面设计提供源源不断的创作源泉,提升平面设计的价值,最终实现双赢!

参考文献:

- [1] 王先祥. 融合创新: 中国现代设计的未来发展[J]. 安徽师范大学学报, 2008(3): 20—23.
WANG Xian-xiang. Integration and Innovation, the Future Development of Chinese Modern Design[J]. Journal of Anhui Normal University, 2008(3): 20—23.
- [2] 王一红. 传统图形在现代平面设计中的应用[J]. 吉林广播电视大学学报, 2012(2): 11—12.
WANG Yi-hong. The Application of Traditional Graphics in Modern Graphic Design[J]. Journal of Jilin radio and Television University, 2012(2): 11—12.
- [3] 孙虎, 武月琴. 中国传统文化中的“和谐发展”行为与设计[J]. 安徽文学, 2009(5): 50—51.
SUN Hu, WU Yue-qin. "Harmonious Development" Behavior and Design of Chinese Traditional Culture and Design [J]. Anhui Literature, 2009(5): 50—51.
- [4] 李小芬. 传统文化元素在平面设计中的运用[J]. 和田师范专科学校学报, 2011(2): 6—7.
LI Xiao-fen. The Application of Traditional Culture Ele-

- ments in Graphic Design[J]. Journal of Hotan Teachers College, 2011(2): 6—7.
- [5] 崔莉萍. 从中国元素到中国精神——关于中国元素在当前广告设计中应用的思考[J]. 艺术百家, 2010(2): 60—62.
- CUI Li-ping. From China Elements to China Spirits, on the Thinking of Chinese Elements Application in Current Advertising Design [J]. Art House, 2010(2): 60—62.
- [6] 刘可. 现代平面设计中传统图形文化的渗透[J]. 大众文艺, 2015(23): 110—111.
- LIU Ke. The Traditional Culture in Modern Graphic Design Penetration[J]. Popular Literature, 2015(23): 110—111.
- [7] 马振林, 施楠, 毛雅坤. 中国传统图形在现代平面设计中的传承关系[J]. 时代教育, 2015(3): 86—87.
- MA Zhen-lin, SHI Nan, MAO Ya-kun. The Inheritance Relations of Chinese Traditional Graphics in Modern Graphic Design[J]. Age Education, 2015(3): 86—87.
- [8] 孔凡康. 平面设计艺术中新传统图形应用研究[J]. 淮海工学院学报, 2013(12): 55—56.
- KONG Fan-kang. In the Graphic Design Art of New Traditional Graphics Application[J]. Journal of Huaihai Institute of Technology, 2013(12): 55—56.
- [9] 王宇航. 传统图形艺术在现代平面设计中的运用探究[J]. 大众文艺, 2013(2): 9—10.
- WANG Yu-hang. By Using Traditional Graphic Art in Modern Graphic Design[J]. Popular Literature, 2013(2): 9—10.
- [10] 马宁. 中国传统元素在平面设计中的应用研究[J]. 新西部, 2012(3): 91—92.
- MA Ning. Research on the Application of Traditional Chinese Elements in Graphic Design[J]. New Western, 2012(3): 91—92.