

民族文化元素在平面设计中的应用

张凯

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 随着全球化的进程, 中西方文化的结合, 人们有了新的价值观和审美观, 在平面设计领域越来越多的设计师也开始探索新的发展根基, 开始花费更多的时间挖掘中国传统民族文化元素, 寻找其与平面设计的契合点, 并努力实现两者的共同发展。 **方法** 着重从书法、年画、剪纸以及水墨 4 个元素着手, 阐述中国传统民族文化在现代平面设计中的运用, 并探寻民族元素独具特色的韵味, 分析其与平面设计融合存在的不足之处, 探讨如何更创新性、多元化地结合, 以及中国传统民族文化元素对于现代平面设计所具有的重要意义。 **结论** 通过研究希望两者的融合可以既传承发展了中国传统民族文化和民族精神, 又提升了现代平面设计作品的内涵, 丰富了现代平面设计的表现形式, 使其更具有学术研究与设计应用的价值。

关键词: 民族文化; 平面设计; 元素

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0253-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.048

The Application of National Cultural Elements in Graphic Design

ZHANG Kai

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: With the process of globalization, the combination of Chinese and Western cultures, people have new values and aesthetics. In the field of graphic design, more and more designers are beginning to explore new development foundations and begin to spend more time. Excavate the elements of Chinese traditional national culture, find its point of integration with graphic design, and strive to achieve the common development of both. This article focuses on the four elements of calligraphy, New Year painting, paper cutting, and ink painting. It expounds the use of traditional Chinese national culture in modern graphic design, and explores the distinctive charm of ethnic elements, and analyzes the deficiencies of its integration with graphic design. Explore how to combine more innovative and diverse, and the significance of traditional Chinese national cultural elements for modern graphic design. Through the study of this paper, it is hoped that the integration of the two can inherit the traditional Chinese national culture and national spirit, and enhance the connotation of modern graphic design works, enrich the display form of modern graphic design, and make it more academic research and design applications. the value of.

KEY WORDS: ethnic culture; graphic design; element

作为我国千百年来的民族精华的积淀, 民族传统文化一直与人们的生活密不可分, 尤其经过千百年的发展, 逐渐扩展了内容与形式, 出现了一些全新的元

素, 因此备受推崇。在平面设计领域, 越来越多的设计师开始探索民族文化元素与平面设计的契合点, 努力实现二者的共同发展。然而, 从根源上讲, 我国的

收稿日期: 2018-01-10

基金项目: 黑龙江省哲学社会科学规划项目(16YSE02); 黑龙江省属高校基本科研业务费基础研究项目(2016-KYYWF-0916); 黑龙江省教育厅基本科研业务费科研项目(2017-KYYWF-0708); 黑龙江省社科研究规划项目(16YSE07)

作者简介: 张凯(1984—), 男, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

平面设计最初是从国外引进的,受国外文化冲击较大,存在一定的传统文化缺失现象^[1]。虽然很多设计师率先将中国传统元素与标志、包装等平面设计领域进行结合,但是在其成功的光环下,也不可避免地出现了一些隐患,如在技艺技巧方面尚不成熟,很多都是将一些现成的民族文化元素硬性地应用于作品中,或者既有中国传统文化元素,又有外国文化的影子,没有主次,显现出较强的“游离感”^[2]。想要实现平面设计的民族化和个性化,必须充分发挥我国的民族文化基调,积极参考剪纸、年画等民族文化元素的技术和造型,充分发挥创造性思维,将平面设计当成民族文化的舞台,实现对民族元素的继承和发展,提高平面设计作品的整体效果。

1 书法元素在平面设计中的运用

汉字有着独一无二的时间性与优美的动感,既是我国人民智慧的结晶,又是我国传统文化的核心因素。从王羲之到庞中华,这些书法艺术的集大成者,不断发扬书法,使得书法艺术不仅仅作为装饰性美术字而存在于这个世界上,更有着多样化的内涵与广泛的应用前景^[3]。近年来,随着平面设计领域的拓展,书法元素逐渐得到了设计师的重视,成为平面设计的依托,在丰富作品情感,赋予作品灵魂的同时,也给予了作品深远的意境和更高的艺术价值。首先,书法元素在招贴设计中的应用。书法强大的艺术表现力,能够使设计的主题更易鲜明,进而获得画龙点睛的艺术效果。这一点与招贴设计的最终诉求十分契合。正因如此,很多设计师开始在招贴设计中应用书法元素,并取得了不错的艺术效果。其中,最具影响力也是最具有代表性的便是香港著名设计师靳埭强的招贴设计作品。在他所设计的招贴作品中,总是能够游刃有余地将传统的笔墨元素和西方的设计理念进行融合,从而形成别具一格的东方设计风格^[4]。其招贴作品《自在》由“行也自在”、“坐也自在”、“睡也自在”、“吃也自在”、“玩也自在”共同组成,借助洒脱的“行、坐、睡、吃、玩”几个书法汉字进行发挥,配合纸、水、墨等主要元素,完美与形象结合,看上去既是文字又像图画,独特的设计思路让人过目不忘。其次,书法元素在包装设计中的应用。随着人们消费水平的提高,在外出购物时,人们关注的不仅是商品的质量,而且对商品的包装有着很高的要求,因此,在琳琅满目的货架面前,一个好包装极其重要,它就像一名无声的推销员,能够在最短时间内引起消费者的注意力。将随意、灵动,有很强装饰感的书法元素融入其中,不仅有着较大的发挥空间,而且更符合人们现实的审美需求。比如,五粮液酒的包装设计就是书法与包装的完美结合。包装中的“百年老店”4个字有着个

性的线条和遒劲的力道,下半部分则是一个正在用道具酿酒的古代男子的形象,在包装的底部,还有浅浅的版画。在这些元素的共同作用下,一种古老而意蕴悠长的感觉随之产生,让人深深迷恋。需要注意的是,在酒品包装设计中,书法元素的使用并不是随意的,必须根据自身的特点、属性和文化定位,实现书法与酒品的完美融合,相互补充,如此才能实现更大意义上的价值。

2 年画元素在平面设计中的运用

具有深刻文化韵味和独特语言魅力的年画是我国民族文化艺术的一部分,有着自己独特的表现方式^[5]。这种土生土长的艺术形式,涵盖了许多语言符号,同时内涵与灵魂方面,与现代平面设计有着许多的相通之处,因此,如何更好地将民间年画中的内涵运用到现代的平面设计中,一直是设计师不断探索的方向。从现实情况看,目前的平面设计与年画的结合主要表现在招贴设计与动漫设计两大方面。首先,年画在招贴设计中的运用。一幅好的招贴,需要文案和图形等视觉元素的相互配合,以此吸引受众的目光,传递有效信息^[6]。而年画艺术图形在世代传承中不断演化、再生,有着广泛的可读性和广大的受众性,将这些特点融入招贴设计能够进一步丰富招贴的资源,提升招贴作品的亲和力,从而实现诉求效果的强化。另外,优秀的招贴设计还需要借助年画的吉祥象征意义以及承载着我国千百年来大众所共有的审美标准和民族品格的视觉语言来进行一定的文化性和艺术性表达,与受众产生情感的传递与心灵的交流。其次,年画在动漫设计中的运用。很长一段时间,在中国的动漫市场上,日本、韩国、迪士尼等商业动画泛滥,真正中国制造的优秀动漫少之又少^[7]。随着时代的进步,这种情况得到了很大程度的缓解,市场上逐渐出现了许多有着中国特色的动漫作品。年画这一传统文化元素的应用,为中国动漫市场开拓出一条新路。这一点主要表现在动漫造型的设计上,主张取其“形”,达其“意”,从而传其“神”。在具体的动感造型设计上,可将现代的审美观念与年画中的一些经典元素进行提炼与组合,实现思想内容、造型样式、运动节奏等与传统艺术的协调,在表达动漫造型设计理念的同时体现独特的民族性与个性化。另外,在动漫造型过程中,还可以利用年画中所蕴涵的吉祥观念来传达现代人的审美意念,如“福娃”系列动画片的造型设计就是一个很好的范例。

3 剪纸元素在平面设计中的应用

世代传承的传统民间剪纸是遍及全国的最丰富、最简易的民族文化艺术形式,借助剪刀(或刻刀)在

纸上创作出各种形式的图案,配合吉祥如意,表达人们对美好生活的向往。将剪纸元素应用于平面设计中能够给设计师带来更多的灵感启发,对现代平面设计的发展更是起着积极的推动作用。首先,基础造型的应用。正所谓,阴阳互补,阴阳相依。在剪纸造型中,合理利用虚实的关系,可以提高信息传递功能,达到事半功倍的效果^[8]。比如,中国人民银行的标志设计就是借鉴了剪纸中的阳剪法,实现了实形和虚形的结合。我国古代布币的基本形是实形,配合虚形“人”突出银行名称,协调的构图和精简的形态增强了标志的空间感,使得整个设计十分巧妙。其次,自由时空造型的应用。民间剪纸自由时空的造型强调的是随心所欲、自然天成,因此在进行剪纸创作时,民间艺人一切随心,不管是日月星辰,还是人神鸟兽,都可以组合在一起,形成超越时空的独特造型。比如,山西省平遥古城的一则宣传海报设计就是对自由时空造型的应用。设计师将一部照相机拉出来的镜头和山西特有的院落形态进行结合,同时在画面的最前端创造性地加入了十二生肖造型和道教的八卦文化,这些完全不在一个时空的事物通过多层次的夸张性构图融合在一起,将平遥古城独特的历史韵味表现得淋漓尽致,同时赋予了这座古城鲜活的生命力。再次,意象造型的应用。在剪纸创作中,民间艺人为了使作品的信息传递更加简洁生动,通常会在象征思维的引导下借助剪纸对吉祥的寓意进行内涵地表达,以此来歌颂生命、传递希望。将这种意象造型融入平面设计中,无疑是不错的选择。在可口可乐公司的一则平面广告设计中,就大胆选用了多种剪纸的形式来描绘瓶子、鲤鱼跳龙门、福字、桃花等带有吉祥寓意的剪纸图案恰恰象征着吉祥、如意、顺利,获得了良好的广告效果。

4 水墨元素在平面设计中的应用

水墨画在历经千年的演变发展后,依然有着蓬勃的生机,这与其所具有的深邃的意味和博大的精神内涵密不可分^[9]。作为华夏美学精神的集中表现,水墨画的精神本质是创造“天人合一,物我相融”的和谐境界,实现心灵与自然的完美合一。在平面设计中融入水墨元素,借助这种东方式的抽象与时尚,能够实现为世界所认同的“中国设计”,最终在激烈的竞争中通过文化的固有特征得到肯定和推崇。首先,水墨元素在招贴设计中的应用。无论是公益招贴、文化招贴还是商业招贴,都可以根据实际需要灵活地融入水墨元素。在一则以环境污染为主题的公益招贴中,设计师可以借助受到污染的鱼来进行展示,让整条鱼的形成犹如墨汁滴入水中自然成形,再配合墨的浓淡缓急造就灰、白、黑3色,打破画面的局限,获得较好的视

觉效果,引人深思。在文化招贴《舞环》中,设计师更是创造性地将水墨元素与奥运精神相融合,舞环少女阳光朝气,配合兰花花冠和淡墨雅韵的人体与奥运徽章相呼应,将奥运精神优雅含蓄地表达了出来。其次,水墨元素在网页设计中的应用。水墨画中有“墨分五彩”之说,经水调后有浓、淡、干、湿、焦之特点,这些墨色浓淡之间的微妙变化可以为网页设计的信息传达提供支持,以一种独特的艺术张力传达一种纯粹的美感,是现代网页设计行业进行个性化设计及信息传达的有效手段^[10]。再次,水墨元素在广告设计中的应用。水墨艺术追求“计白当黑”独特的表现形式,常使用简洁的形式语言传达丰富的寓意,这一点与广告设计相吻合,由此在广告设计中,设计师常会根据实际需求,以水墨入画,将广告的画面制造得更加灵活和人格化,从而营造出一种空灵的意境,带给人遐想。在一则房地产公司的平面广告中,设计师就使用了微微淡开的墨滴将桃花和远山进行了艺术化处理,给人带来了一种宁静与美好的心理体验,实现了艺术与目标的完美衔接,获得了良好的宣传效果。

5 结语

在高度科技化、信息化的现代社会,进行民族文化元素在平面设计中的应用研究具有十分重要的意义。通过民族文化的应用,不仅可以为平面设计提供源源不断的灵感来源,而且还可以提高设计的艺术水平,进行东方文化特色的表达,使其具有学术研究与设计应用的价值。鉴于此,在当下的平面设计领域,设计师应重视这一课题的研究及分析,结合我国现阶段的应用现状,进行多样化的大胆尝试,使书法、剪纸、水墨等民族文化元素在全新理念与方式的作用下,实现升华,同时为平面设计的创新与发展提供更多的可能性。

参考文献:

- [1] 崔颖. 民族文化在平面设计中的运用探讨[J]. 艺术科技, 2013(4): 237.
CUI Ying. Discussion on the Application of National Culture in Graphic Design[J]. Art and Technology, 2013(4): 237.
- [2] 谢强, 蔡华立. 中国传统文化元素在平面设计中的应用[J]. 艺术百家, 2010(2): 149—150.
XIE Qiang, CAI Hua-li. The Application of Chinese Traditional Culture Elements in Graphic Design[J]. Hundred Schools in Art, 2010(2): 149—150.
- [3] 马燕. 书法元素在平面设计中的运用[D]. 太原: 山西大学, 2007.

- MA Yan. The Use of Calligraphy Elements in Graphic Design[D]. Taiyuan: Shanxi University, 2007.
- [4] 万万. 浅谈书法元素在现代平面设计中的运用[J]. 新课程学习, 2013(8): 33.
- WAN Wan. On the Use of Calligraphy Elements in Modern Graphic Design[J]. New Course Study, 2013(8): 33.
- [5] 魏振华. 民间年画在现代平面设计中的运用研究[D]. 济南: 山东轻工业学院, 2012.
- WEI Zhen-hua. Study on the Application of Folk New Year Pictures in Modern Graphic Design[D]. Jinan: Shandong Light Industries College, 2012.
- [6] 李芳萍. 浅谈年画在现代招贴设计中的运用[J]. 包装世界, 2014(6): 12—13.
- LI Fang-ping. Discussion on the Application of New Year Pictures in Modern Poster Design[J]. Packaging World, 2014(6): 12—13.
- [7] 王峰. 论武强年画的文化特质为动漫设计提供的可能性[J]. 西江月, 2013(34): 66.
- WANG Feng. The Cultural Characteristics of Wuqiang New Year Pictures Provide the Possibility for Animation Design[J]. Xijiang Month, 2013(34): 66.
- [8] 姚文婷. 中国传统文化在平面设计中的应用探析[J]. 文艺生活·文艺理论, 2013(6): 67.
- YAO Wen-ting. Analysis of the Application of Chinese Traditional Culture in Graphic Design[J]. Literary and Artistic Life, 2013(6): 67.
- [9] 邓方伟. 探析中国传统文化元素在平面设计中的应用[J]. 中国新技术新产品, 2012(7): 254.
- DENG Fang-wei. Analysis of the Application of Chinese Traditional Culture Elements in Graphic Design[J]. China New Technology, New Products, 2012(7): 254.
- [10] 侯静. 探讨中国传统文化艺术元素在平面设计中的彰显与体现[J]. 艺术科技, 2016(10): 99.
- HOU Jing. Explore the Embodiment and Embodiment of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Graphic Design[J]. Art and Technology, 2016(10): 99.