

平面设计中的传统美术传承与创新

张云奇

(吕梁学院, 吕梁 033000)

摘要: **目的** 探究传统美术在平面设计中的传承, 创新平面设计路径。**方法** 基于社会发展对传统美术的影响及作用, 分析传统美术在当前的应用范围, 并具体到平面设计中, 探析传统美术融入其中的重要性, 分别从传统美术在平面设计中的主要问题及其重要价值逐一展开, 研究传统美术在构图、造型、色彩等方面给予平面设计的几点启示, 接着结合标志设计、包装设计中的具体应用路径, 总结传统美术在平面设计领域的传承与创新路径。**结论** 传统美术并不是孤立存在的, 其价值意义也不限于传统概念的延伸和发展, 更是生生不息观念的传承及人类文化的宝贵记忆, 因此将其置于平面设计中是市场的发展规律, 也是一种正确的抉择, 这样不仅能够为平面设计的创作注入新鲜血液, 而且还能为自身创造更大的价值, 实现更好的传承。

关键词: 平面设计; 传统美术; 启示

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0331-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.059

Inheritance and Innovation of Traditional Fine Art in Graphic Design

ZHANG Yun-qi

(Lvliang University, Lvliang 033000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the inheritance of traditional fine art in graphic design, and innovate in the route of graphic design. Based on influences and actions of social development on the traditional fine art, the paper analyzed traditional fine arts in the current application scope to specified graphic design, discussed the importance of blending the traditional fine art. Respectively from main problem of traditional fine arts in graphic design and its important value, enlightenments of traditional fine art on graphic design in composition, modeling, color, etc. were given. Then combined with the specific application path of logo design, packaging design, the inheritance and innovation of traditional fine art in graphic design were summarized. Traditional art does not exist in isolation. Its value is not limited to extension and development of traditional concepts, but inheritance of endless ideas and the precious memory of human culture. So putting it in graphic design is required by the development law of market. It can not only inject fresh blood for the creation of graphic design, but also create great value for itself, to achieve better inheritance.

KEY WORDS: graphic design; traditional art; revelation

“物竞天择、适者生存”, 这是生命进化的基本准则, 传统美术的发展同样如此。受文化观念的影响, 创造者在传统美术的创造过程中, 不断丰富内容与形式, 赋予其深刻的内涵, 最终形成了形式多样、内容全面、题材广泛、内涵深刻的优秀文化艺术形式, 给东方文化造就了一道亮丽的风景线, 也给中国文化宝

库增添了一笔不小的财富^[1]。一直以来, 传统美术都有着广泛的群众基础, 能够在诸多层面轻松引发人们的情感共鸣^[2]。但事物总是在不断发展变化的, 传统美术在当前这个百花齐放的时代, 想要从多元文化的夹缝中获得新生, 必须承受巨大的压力, 同时从自身进行改变, 在保持原有精髓的基础上, 适当吸收和借

收稿日期: 2019-02-15

作者简介: 张云奇(1978—), 男, 山西人, 硕士, 吕梁学院副教授, 主要研究方向为美术设计与民间美术。

鉴其他优秀的文化成果,促进自身的创新和发展。只有这样,才能得到现代人的广泛认可与关注,获得健康、可持续的发展。下面主要选取传统美术在平面设计领域的融合与创新展开论述,并就其在其中的重要价值及应用路径展开深入探索。

1 传统美术在平面设计中应用与发展的必要性

虽然传统美术元素的内容和形式并不与现代平面设计理念属于同一个文化范畴,但是它有很多元素是值得现代平面设计去借鉴和学习的。对传统美术元素应用于平面设计领域中的几个问题及其必要性进行深入剖析,是进一步研究与应用传统美术,提升平面设计效果的重要保障。

1.1 传统美术应用于平面设计中的几个问题

从平面设计的现实来看,目前很多应用了传统美术元素的设计作品虽然取得了不错的艺术效果,但或多或少地存在一些问题,导致设计作品成了盲目获取利益的工具,传统美术的光芒也逐渐暗淡^[3]。具体来讲,主要表现有以下几方面。其一,平面设计中对传统美术元素的应用存在不加思索地套用情况,过于固化的模式使得设计作品缺乏亮点与创新,所谓的方法和理论也变得缺乏意义。其二,设计师在设计思维上存在偏差,在设计过程中更加偏向于对外来元素的过分借鉴,导致原本属于文化精髓的传统美术趋于泯灭,偏离了设计方向。其三,从传统美术自身看,创新性、独特性、艺术性、新颖性长期缺乏,无法承受来自市场的多样性需求。其四,传统美术与设计交叉的建设性人才匮乏,导致设计师在设计过程中对传统美术内涵的理解不够透彻,设计出的作品效果并不理想。

1.2 传统美术应用于平面设计的必要性

在当前这个文化多元化的时代,平面设计面临着诸多挑战和考验,而作为文化精粹的传统美术同样面临着众多的考验^[4]。在这一形势下,将平面设计与传统美术进行结合,充分发扬本土文化精神,实现艺术与生活的紧密联系,是时代发展的必然趋势,也是突破重围的关键。传统美术所传播的精神是值得我们去探索的,它起源于人类对自身需求的探索,起源于古人劳动与生活实践过程中对大自然的崇拜,体现的是一种独特的民族性和地方性^[5]。借助现代设计的平台,传统美术开始“流动”起来,不断变换着形式,丰富着内容,同时也使自身在极短的时间内得到了大众的认可与推崇。同样,传统美术给平面设计带来的也不仅仅是外在的充实,更是文化精神的升华,使平面设计作品更加贴近生活,更加有味道。由此可见,

将传统美术科学、灵活地融于平面设计中,是传统美术再次深入百姓生活中的必经之路,也是平面设计发展的科学指引^[6]。

2 传统美术在现代平面设计中的主要应用方向

经历了5000年源远流长的发展,传统美术聚集了物质形态以及意识形态丰富的内容,也发展和融入了更多的情感因素。将其融入平面设计领域,主要包含以下几个应用方向。

2.1 构图特点

从我国民间的传统美术艺术形式来看,其一直保持着淳朴的语言特点,在创作上大多没有受到过多的束缚,拥有灵活的手法、无拘无束的表现方式以及超乎寻常的神韵^[7]。具体到构图上,传统美术大多采取多点透视的方法,喜欢从不同的方向展现物象,显得别有一番韵味。有时,也会突破自然逻辑思维以及空间范围,表现形式更加多变。这些都是平面设计值得借鉴与学习的地方。

2.2 造型特征

从传统美术的造成特征看,其追求一种圆满,因此大多有着充实的构图,突出表现在以下两方面。其一,传统美术的造型无论是人物还是动物,都会体现一种完满性;其二,传统美术有着很强的概括性,其最终所呈现出的造型都是人们在创作时通过观察归纳总结出来的素材和图形。其三,传统美术的造型有着强烈的抽象性,既有纯几何形式的,又有对自然形态的抽象表现,但始终不会完全脱离客观形态。这些特征所带给平面设计师的是,设计应从造型上进行生化,用人们更加乐于接受的形式,引发他们对平面设计作品的思想感受。

2.3 色彩应用

平面设计师常常喜欢利用色彩来吸引受众的注意力,并以强烈的视觉冲击起到信息传达的作用。这就不得不提传统美术的色彩应用了。在历史的发展与传承中,传统美术不仅对人们的审美情趣和思想感情有着良好的引导,而且还可以为平面设计提供取之不尽用之不竭的素材源泉^[8]。

3 传统美术在现代平面设计中的应用路径选择

现代平面设计与人们的日常息息相关,因此设计师必须从人们的普遍喜好和价值观念出发,设计符合他们审美习惯和文化追求的作品。为了进一步凸显中

国传统文化的魅力,实现商品销售和传统文化传播的双向价值,设计师开始将传统美术元素融入平面设计中,并获得了不错的设计效果。

3.1 标志设计中的传统美术

标志设计是一种标识符号,其所反映的是时代、民族、国家、地域等不同的特征,是从历史文化的传承中发展起来的。近年来,在标志设计界,设计师开始对如何继承民间艺术、拓展现代标志设计的形式与内容展开了深入思考,希望能够在标志设计作品中不断强化民间与现代元素的融合,以突出且独特的民族特质占领标志设计领域的一席之地。具体来看,在标志设计中,传统美术的应用与融合,主要是从形、势、意3方面着手的^[9]。

在形的概括上,传统美术多是从民族性、地域性的传统艺术渊源中找寻创造灵感,无论是剪纸、皮影、刺绣还是剪刻、杂技等,在创作过程中都保留了民间艺术的神韵,其形式更加独特。对于设计师而言,要具备灵活敏锐的思维,从传统美术的形上进行元素提取,再利用打散、切割、错位等手法,进行全新的组合设计,在保持其原有的内涵与特质的基础上实现现代化的转变与升华,丰富标志设计的形式。比如,中国联通的标志就是从传统美术中的吉祥图形盘长纹样和编织艺术中国结中提取出来的,再配合现代化的设计理念,最终造就了成功的标志设计,让品牌的影响力更大更强。

在势的把握上,现代标志设计要深入传统美术内部,挖掘其所蕴涵的气韵及其所表现的态势和气氛,并将其融入进来,构建既有民族文化精髓又顺应时代发展的现代标志。当然,在借鉴应用的过程中,设计师不能简单对传统美术的“势”进行挪用,而要进行创造性的应用,真正将传统美术的“势”进行现代化的升级改造,实现设计形式的更新。

在意的沿用,标志设计可以从传统美术背后所蕴涵的深厚寓意出发,结合实际需求,对其中的外在意义和内在含义进行深入剖析,选取可以为己所用的内容,沿用在现代标志的设计之中,从而实现设计价值的升华。凤凰卫视的“喜相逢”台徽设计,就是从传统美术中提取的元素,体现的是圆满、吉祥、欣欣向荣的美好寓意,这也是其能够迅速深入人心的主要原因之一。

3.2 包装设计中的传统美术

随着社会的不断发展,人们对物质生活有了更高的要求。突出表现在人们开始重视商品包装的审美性表现,而不再局限于使用功能,尤其是当前复古风的兴起,更让人们包含了传统美术元素的包装设计充满兴趣^[10]。在当前的包装设计中,设计师逐渐开始重视传统美术元素的融入,希望能够实现传统和现代的

结合,在满足消费者多样化需求的同时,带动商品的销售。这里主要选取传统美术的色彩为目标,就其在包装设计中的应用展开分析论述。

对中国红的借鉴与应用,是包装设计中十分突出的一个方面。千百年来,红色一直是中国人的主色调,象征着吉祥、平安、喜庆,尤其是在节日的时候人们更会选用红色来装点。于是慢慢地,红色成了中国人的代表色,也有了“中国红”的说法。在包装设计中,红色的应用范围非常广,吃穿用度、烟酒糖茶等各个领域的包装设计都有着红色的身影^[11]。例如,王老吉饮品包装设计就将中国红作为主色调,同时配合黄色的字体,更加凸显了一种节日气氛,展现出了浓郁的民族特色。此外,还有五粮液酒、铁观音茶、中华香烟等的包装设计同样对中国红情有独钟,借助对中国红科学合理地应用,提升了商品的文化内涵与品格。

对黑与白的应用,同样是包装设计中经典的代表用色。设计师可以直接选用黑与白应用到包装中,也可以和中国红等色彩进行合理搭配,展现独特的民族个性,提高产品的整体设计格调,这一点在茶叶和白酒包装设计中体现得尤为明显,如此更能凸显茶语清香和白酒的甘冽纯正^[12]。

4 结语

从文化的继承性和发展性来说,传统民间美术想要在当前这个多元化时代保存实力,实现更加长远的发展,必须不断推陈出新,不断融合于各种文化生活领域。不可否认的是,传统民间美术元素对现代平面设计的影响是巨大的,它可以给平面设计提供充分的营养,丰富其形式、内容与意义,实现独树一帜的艺术魅力^[13]。广大设计师要能够正视这一点,从传统民间美术的形式、内容、内涵等多角度出发,探索传统美术与平面设计的融合发展策略,使两者在未来都能拥有更广阔的展现形式和更宽泛的发展空间。

参考文献:

- [1] 郭萌迪. 浅谈民间美术对中国现代平面设计的影响[J]. 剑南文学: 经典阅读, 2013(8): 185.
GUO Meng-di. On the Influence of Folk Art on Modern Graphic Design in China[J]. Jiannan Literature: Classic Reading, 2013(8): 185.
- [2] 赵晓莹. 民间美术对现代设计的影响[J]. 都市家教月刊, 2012(1): 252—253.
ZHAO Xiao-ying. The Influence of Folk Art on Modern Design[J]. Metropolitan Education Monthly, 2012(1): 252—253.

- [3] 王硕, 李霖波. 浅谈民间美术在现代设计中的发展及问题[J]. 美术界, 2016(4): 72.
WANG Shuo, LI Lin-bo. On the Development and Problems of Folk Art in Modern Design[J]. Art World, 2016(4): 72.
- [4] 田媛. 民间美术元素对现代平面设计的启示[J]. 戏剧之家, 2014(14): 129.
TIAN Yuan. The Enlightenment of Folk Art Elements on Modern Graphic Design[J]. Theatre House, 2014(14): 129.
- [5] 吴玥. 从设计角度谈中国民间美术传承[J]. 美与时代(上), 2007(10): 84—88.
WU Yue. On the Inheritance of Chinese Folk Art from the Perspective of Design[J]. Beauty and the Times(I), 2007(10): 84—88.
- [6] 郭秋利. 民间美术的手工文化特性[J]. 大舞台, 2005(3): 17—18.
GUO Qiu-li. The Handmade Cultural Characteristics of Folk Art[J]. Big stage, 2005(3): 17—18.
- [7] 王若鸿. 浅谈民间美术对现代平面设计的启示意义[J]. 美术大观, 2010(7): 114—115.
WANG Ruo-hong. On the Enlightenment Significance of Folk Art to Modern Graphic Design[J]. Art Center, 2010(7): 114—115.
- [8] 郭城. 探析平面设计中传统元素运用研究[J]. 现代装饰(理论), 2015(5): 98.
GUO Cheng. Exploring the Application of Traditional Elements in Graphic Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2015(5): 98.
- [9] 徐兴楠. 民间美术在标志设计中的传承[J]. 新课程研究(中旬刊), 2009(5): 21—22.
XU Xing-nan. The Inheritance of Folk Art in Logo Design[J]. New Curriculum Research(Middle), 2009(5): 21—22.
- [10] 杨书艳. 中国传统美术色彩在包装设计中的应用[J]. 大观, 2016(7): 84.
YANG Shu-yan. The Application of Chinese Traditional Art Color in Packaging Design[J]. Grand View, 2016(7): 84.
- [11] 林卫英. 现代包装设计中中国传统美术色彩的应用[J]. 美术界, 2016, 29(7): 73.
LIN Wei-ying. Application of Chinese Traditional Art Color in Modern Packaging Design[J]. Art Center, 2016, 29(7): 73.
- [12] 张巍译. 现代包装设计中关于中国传统图形的应用[J]. 价值工程, 2011, 30(25): 297.
ZHANG Wei-yi. Application of Traditional Chinese Graphics in Modern Packaging Design[J]. Value Engineering, 2011, 30(25): 297.
- [13] 李云飞. 论平面设计中剪纸元素的有效运用[J]. 艺术教育, 2016(1): 244—245.
LI Yun-fei. On the Effective Use of Paper-cut Elements in Graphic Design[J]. Art Education, 2016(1): 244—245.