

Discussion on the Application of Chinese Elements in Graphic Design

Yina Yu

Hebei Institute of Communications, Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract

China has a long history of civilization, and has created and inherited numerous cultures and arts to form "Chinese elements" with Chinese characteristics. These distinctive "Chinese elements" are called "Chinese style". The Chinese style permeates all fields of graphic design, manifests with the special cultural symbol, enhances the design level with the connotation cultural essence, and constructs the unique charm visual experience. By plane design and combined with the concrete means of Chinese culture, in-depth excavation of the traditional culture and modelling, sign language, concise Chinese wind the performance of the method, through the combination of "shape" "meaning" the fusion of Chinese culture and graphic design discussed in this paper, and in-depth analysis of Chinese wind of graphic design in packaging design, logo design, and the manifestation of poster design.

Keywords

print advertising design; traditional elements; Chinese style

浅析平面设计中的中国风元素运用

于依娜

河北传媒学院, 中国·河北 石家庄 050000

摘要

中国具有悠久的文明历史, 创造和传承下来众多的文化艺术, 而形成具有中国特色的“中国元素”, 这些特色鲜明的“中国元素”被称之为“中国风”。中国风渗透到平面设计的各个领域, 用特有的文化符号来表现, 用充满内涵的文化精髓提升设计水准, 营造出独具魅力的视觉体验。由平面设计与中国文化相结合的具体途径入手, 深入挖掘传统文化的造型、符号语言, 凝练中国风的表现方法, 通过“形”“意”的结合探讨中国文化与平面设计融合的形式, 进而深入分析中国风的平面设计在包装设计、标志设计和海报设计中的具体表现。

关键词

平面广告设计; 传统元素; 中国风

1 引言

广告作为当代艺术设计领域的重要学科, 其对设计要素的选择和应用范围更广, 特别是对中国传统元素的融入, 既强化了平面广告设计的中国特色, 又能够顺应时代发展的需求, 营造独特的视觉体验。在平面设计中运用中国风元素, 对于二者而言都具有非常重要的意义, 论文从中国传统元素出发, 研究了二者融合的原则, 并侧重研究了平面设计作品中“中国风”元素的应用。

广告是现代艺术设计的重要分支, 其历史传承悠久。例

【作者简介】于依娜(1998-), 女, 中国山东青岛人, 硕士, 从事视觉传达设计研究。

如, 中国封建社会各类招牌、门匾等都是典型的广告设计。随着社会的发展, 特别是现代信息技术的快速应用, 以新媒体为平台的现代平面广告设计, 在设计风格、传播渠道、艺术表现、内涵挖掘等方面都展现出多元化诉求。传统元素是中国传统文化的缩影, 其寓意和表现形式多样, 更渗透着中国特色的文化内涵。为此, 本文将从传统元素与现代平面广告设计的新旧融合研究中挖掘传统元素的丰富艺术内涵, 展现现代平面广告设计的独特趣味。

2 中国传统元素

2.1 中国传统元素

“中国风”元素是什么? 这是一个需要深思的问题。目

前在设计行业,“中国风”一词的出镜率特别高,简单而言,“中国风”可以理解为中国传统文化。从中国传统文化角度来看“中国风”,其所包含的内容非常广博,表现形式丰富多彩,既包含形式语言,又具有深刻的文化内涵。在儒家文化的核心统领之下,虽然形式复杂多样,但基本精髓依旧紧密围绕在具有特定中华民族审美特点的东方文化气韵之下,形成了一种独特的氛围,这种氛围不受时间、地点的限制,即便长期旅居国外的华人依旧沿袭着这种独特性,使得中国元素成为中外华人所共同认可的民族符号。

“中国元素”,即中国独有的,凡是被多数中国人(包括海外华人)认同,能反映中国、认知中国的要素,凝结中华民族传统文化,体现国家尊严和民族精神的形象、符号或风俗习惯,均可被视为“中国元素”^[1]。“中国风”的特别之处在于,它不是简单的符号外形,任何形式的模拟都不能真正表现出其内涵,它最重要的地方在于其灵魂,是它的内涵及神韵,只有能够表现出其内涵和神韵的素材才能称之为中国风,这是一种“骨血”的继承和延续。

2.2 中国传统元素符号的独特寓意与内涵

传统元素与现代平面广告设计的融合,主要表现在传统吉祥纹饰的多样化艺术形式和题材上。这些传统元素,代表了中国人民对幸福生活的向往与追求。

大致归纳为三种类型:一类是不同载体上的传统元素符号,如彩陶文化中的纹样,瓷器文化中的纹饰,印染织绣中的纹样,家具装饰上的纹样等;二类是象征吉祥寓意的纹饰符号,如中国的福、禄、寿、喜等主题纹样;三类是艺术形式的表现造型,如器物纹饰、人物纹饰、植物纹饰、动物纹饰、几何纹饰、文字纹饰等。文化是传统元素的精髓,不同的传统元素符号代表了不同的文化寓意。比如,中国历史中的人物、仕女、娃娃画,再如传说中的嫦娥、伏羲、福禄寿三仙、门神等;动物纹样多表现为吉祥寓意的纹饰,如形影不离的鸳鸯,表达恩爱的夫妻;蝙蝠、仙鹤等象征长寿;植物花卉中的牡丹雍容华贵,水仙轻盈欲滴,耐岁寒的松、竹、梅,以及象征多子多福的石榴,绵延不断的葡萄、葫芦,强身健体的灵芝等;几何纹饰较为多样,通常也比较抽象,如回纹、龟背纹、云雷纹、如意纹、拐子龙等几何纹样;器物纹样主要有祥云图案,

以及与宗教文化相关联的其他法器纹饰,如太极图、八宝图、暗八仙等;文字纹饰主要是将文字作为图案基础,以单独或多种文字的组合等方式来展现丰富的文化寓意^[2]。现代平面广告设计中传统元素的应用,主要是通过传统元素挖掘其丰富的文化寓意,以变形、分解、重构等手法进行“新旧”的整合。传统元素符号是中国传统文化的缩影,其蕴藏的文化审美与精神寓意能够增强广告设计的艺术内涵及哲思价值。设计师通过对传统元素的挖掘与运用,在保持传统元素符号的基本意义基础上,注入现代广告设计理念与手法,增强广告设计文化性、民族性、艺术性。

3 中国传统元素符号的设计表现

中国传统元素的存在并非偶然,而是历经时代的延续与传承,被一代代艺术创作者进行了不断加工与延伸,成为璀璨历史文化的深刻凝练与积淀。这些多样的传统元素符号在现代广告设计中成为独树一帜的文化符号,也为广告设计增添了无穷的艺术魅力。传统元素本身融合了艺术形式的表现力,代表了传统文化思维方式,反映出特定的文化观念。

以中国龙凤图形为例,作为民族文化的图腾,“龙”象征着帝王与皇权,更是中华民族的保护神,其吉祥如意是久远而深刻的^[3]。

例如,中国香港设计师韩秉华在日本举办的中国香港产品推介的宣传海报设计中,就以龙形作为产品设计文化载体。再如凤纹,其在2002年为中国台湾海报协会举办的“发现亚洲”主题活动,就运用了“再生凤凰”的图形来表达和重塑飘动、流畅的吉祥鸟的文化特征,在具象与抽象中表现出独特的视觉效果。同样,中国香港凤凰卫视的台标设计,也是借鉴中国传统凤凰纹样元素,以独特的一凤一凰振翅高飞为表现形式,将品牌的立意、王者风范进行了淋漓表达;同样,两只凤凰的叠加与盘旋,将不同的文化互补与交融作为其设计宗旨,彰显了中国文明与世界文化的深度融合。因此,在进行艺术形式加工与表现时,可以采用谐音、联想、暗喻、比喻、延伸等多种构造手法,来实现具象与意象的关联。

4 平面设计与中国文化相结合的途径

所谓中国风,即中国风格,是一种建立在中国文化和东

方文化基础上,以中国元素为表现形式,有着自身独特魅力和性格的艺术形式。在探索其与平面设计的结合过程中,可以通过以下几个层面进行深入的研究与实践。

4.1 深入挖掘传统文化

4.1.1 传统绘画艺术

中国的传统绘画艺术注重对意境的营造和美的展现,讲求一种人与天地万物的和谐共生,因此自然形象是许多绘画作品中十分常见的对象^[4]。将这种有着自然情趣、美好意境的元素与平面设计结合,能够深化平面设计的思维深度,使作品具备更加典型、独特的艺术效果。

4.1.2 传统工艺美术

漆器、帛画、剪纸、木版年画、建筑饰纹、戏装、面具等传统工艺美术,一直伴随着中国5000年文明的发展,它们或简约或繁复,或质朴或奢华,或工整或粗放,无论何种特点,这种独特而丰富的表现形式和图式语言,都在一定程度上改善了电脑技术的单调划一缺陷,为平面设计带来了富有情感和特点的全新艺术语言。

4.2 多种方式结合

4.2.1 “形”的结合

在中国传统文化中,图形一直植根于中国民族性、区域性的传统艺术渊源中,有着独特的装饰性和完整性,讲究均匀对称。这种图形所表现出来的物象外形与结构,经过现代化的创造与应用,能够为现代平面设计带来更加丰富的表现形式,进而创作出极具中国特色的现代化设计样式。

4.2.2 “意”的延伸

传统文化中的图形元素,并不仅仅因为有着独特的审美外形而被世人传承与应用,更大程度上是有赖于自身所蕴涵的某种深层意义,因此,在平面设计中,设计师可以借助其内部的深层意蕴,通过一定的设计手法,创造出中国特有的艺术风采。

5 中国风与平面设计结合的具体表现

5.1 传统文字在现代平面设计中的应用

首先,文字具有传递信息的重要作用。平面设计作品需要向公众传递一定的信息,这种信息的传递主体是图形图案,

但图形图案毕竟抽象性较强,公众难以通过图形图案准确把握到平面设计作品的深刻内涵,这就需要文字起到画龙点睛的作用,说明作品的内涵信息^[5]。

其次,传统文字具有重要的审美功能。中国有五千年文明史,其中文字的传承是最为宝贵的精神财富之一,传统文字不仅仅具有信息承载的功能,由于历朝历代文人墨客对其审美价值的改造,使得文字艺术形式——书法,具有了较高的审美价值与审美功能。

书法艺术作品不仅具有外形美,更具有构图美,是平面设计作品中较为重要的艺术元素。最后,传统文字符号是一种图形图像符号。汉字作为最为重要的象形文字,具有非常重要的图形图画符号的艺术功能,通过艺术加工,字与图的完美结合更加符合现代平面设计作品的形象需求。

5.2 传统色彩在现代平面设计中的应用

传统色彩有五色之分,即黑、赤、青、白、黄五种传统色彩。其中尤其以黑、白二色见长,通过水色的渲染与调和,形成不同色度、不同明暗的浓淡墨色,进而渲染出千变万化的自然环境。现代平面设计更注重丰富多彩的色彩,用更为鲜艳的色彩来表情达意,很显然,二者之间具有了不可调和的矛盾。但是,与绚丽色彩相比,浓淡相宜的水墨情怀似乎更为宁静淡雅,将水墨与绚丽的色彩相结合,二者之间相互碰撞,创新性地运用色彩的明暗浓淡,也使得现代平面设计作品更加具有深远的意蕴^[6]。

红色作为喜庆的象征,是东方极具代表性的色彩;黄色作为中国皇家的专用色,更有一种高贵、典雅的味道。在包装设计中,这些有着典型中国风的色彩是提升商品文化价值的有效保证。例如,“剑南春”酒在包装色彩的选择上应用了红黄两色,在凸显大气、喜庆的同时,也反映了厚重的文化积淀。

5.3 传统图形在现代平面设计中的应用

民间传统文化艺术中,图形图案一直占据重要地位。从远古时代的图腾起,中华民族的先人们就注重对图形图案的艺术加工,而且在艺术加工过程中,又赋予了丰富多彩的人文内涵,使得传统图形多数被赋予了人们对美好生活殷切向往的美好寓意。经过一代又一代先人的积累与创新,传统图

案得到了不断的丰富与发展,从而形成了具有中国文化特色的一系列传统图案体系。类别较为丰富多彩,包括年画图案、剪纸图案、雕刻图案等不同艺术类别的图案形式,以及节庆图案、丰收图案等不同主题内容的图案形式。

就中国风图形而言,没有那种图形能够比龙更有代表性。龙是中国人的特殊印记,是中华文明的象征之一,承纳着丰厚的民族文化积淀,蕴涵着中国文化的基本精神。在中国2000多年的封建社会里,龙象征着皇帝的地位,同时也是天子的象征,如“真龙天子”“龙椅”“龙袍”等。“龙”的汉语成语很多,如“白龙鱼服”“笔走龙蛇”“藏龙卧虎”等。古往今来,中华儿女都骄傲地自称为“龙的传人”。在标志设计中,将龙的图形应用其中,能够将这种特殊符号与装饰美相结合,让人过目难忘。

6 结语

现代平面设计中对中国风元素的运用,不仅仅是为传统文化提供了重新焕发生机的舞台,更是为现代平面设计突破瓶颈、另辟蹊径发展指明了方向。中国风元素对现代平面设计的影响,在改变现代平面设计作品风格的同时,也在向世界展示悠久的中国历史,向世界介绍中国。任何文化想要在

中国传播和发展,必须同中国传统文化相融合,这已经是被无数历史证明了的,同样地,中华民族要立于世界民族之林,就要让世界各国人民真正了解和认识中国文化,才能做出正确的价值判断,才能了解中国人,并与中国人和平共处。现代平面设计作品以其强大的传播能力,向世界打开一扇传播文化之窗,成为让世界了解中国文化、了解中国历史文明的良好平台。

参考文献

- [1] 郝米嘉.论平面设计中的中国元素[J].学习与探索,2009(1):5-9.
- [2] 岳佳丽.现代平面设计中中国传统文化艺术元素的运用[J].美术视点,2015(5):24-25.
- [3] 李腾,王倩.试论现代平面设计中的中国传统元素[J].品牌,2013(2):86-88.
- [4] 肖科坤.论绘画元素在现代平面广告设计中所传达的视觉效应[J].黑河学院学报,2016(5):189-190.
- [5] 王峡.传统民族元素在现代平面设计中的应用思考[J].贵州民族研究,2016(11):127-130.
- [6] 张国斌.浅谈现代平面广告设计中的文化表现[J].艺术教育,2008(8):15-16.