

中国传统纹样在平面设计中的应用

原坤

(山西青年职业学院, 太原 030032)

摘要: **目的** 探索中国传统纹样在平面设计中的应用原则及具体策略。**方法** 鉴于西方文化的不断渗透对我国艺术文化形式的影响及民族风的现实追求,就中国传统纹样这一艺术形式的内容及特点展开分析,并对其在平面设计中与现代表现手法相结合、发扬民族精神等方面的应用原则进行总结,思考在这些原则作用下的应用路径,分析其特有的图案、色彩、寓意等方面的借鉴与创新,同时结合标志设计、包装设计等领域的实际案例对提出的理论进行论证,探索传统纹样带给平面设计的经济意义、社会意义和文化意义。**结论** 传统纹样多样化的种类与形态,不仅有着独特的审美价值,而且蕴涵着美好的祝愿和吉祥的寓意,其所带给平面设计的是多元的创造思路和深厚的文化土壤,在促进平面设计走向成熟的同时,更掀起了一场民族化的设计潮流。

关键词: 中国传统纹样;寓意;平面设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0323-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.057

Application of Chinese Traditional Patterns in Graphic Design

YUAN Kun

(Shanxi Youth Vocational School, Taiyuan 030032, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the principles and specific strategies of applying Chinese traditional patterns in graphic design. In view of the infiltration of western culture on Chinese art and culture form and the reality of national wind pursuit, influences of Chinese traditional patterns were analyzed from content and characteristics of art forms; and combined with the modern technique of expression in graphic design, it is summarized from applications of carrying forward of national spirit, etc. to think in application of these principles under the action of path, and analyze the significance of the reference and innovation in its design, color, etc. Combined with logo design, packaging design in areas such as the actual case, the theory put forward was demonstrated to explore the economic, social and cultural significance of graphic design brought by traditional patterns. The diversified types and forms of traditional patterns not only have unique aesthetic value, but also contain good wishes and auspicious meanings. What they bring to graphic design is diversified creative ideas and profound cultural soil. While promoting the maturity of graphic design, they also set off a trend of national design.

KEY WORDS: Chinese traditional pattern; moral; plane design

当前,受外部环境的影响,很多人对我国的传统文化不够了解,更多的是受到西方文化的影响,无论是着装还是思想都有着西方文化的成分在里面。这也在一定程度上影响了现代平面设计的发展,导致很多作品脱离了特定的民族文化背景,缺少民族文化内

涵,即便有的融合了传统文化元素也只是浮于表面,缺乏深入的融合与创新^[1]。与此同时,我国的传统文化随着时代的发展,其独特的东方审美和丰富的文化内涵,已经在世界文化潮流中占据了重要地位,越来越多的中国元素、中国风的设计作品开始形成

收稿日期: 2019-02-08

作者简介: 原坤(1977—),男,山西人,硕士,山西青年职业学院讲师,主要研究方向为艺术设计学。

一种潮流,在各个领域生根发芽并蔓延开来。其中,中国传统纹样这一优秀的中华民族传统文化凭借自身独特的形式、内涵与意境得到了越来越多的认可与肯定,渐渐地,开始在平面设计领域站稳脚跟,为平面设计的艺术效果提升提供了更多的资源与灵感^[2]。由此,这些形式多样、内容繁多、寓意深远的传统纹样,如何科学地加以继承和发扬显得非常重要。这一问题是需要我们在实践中不断思考与尝试的重要方向和内容。

1 中国传统纹样概述

中国传统纹样有着多样的形态,主要包含由动物演变而来的传统图纹,如龙纹、凤纹、蝙蝠图纹、鱼纹样、仙鹤纹等,且都有着吉祥的象征;由文字演变而来的图纹,如回纹、万字纹等,常作为一种象征符号;由自然或植物演变而来的图纹,如莲花、牡丹等,分别寓意纯洁与华贵。这些纹样大多形式多样、内涵丰富,注重线条魅力和符号性,其对意蕴和内涵的展现正是基于与图形的某种关联,只是在发展过程中更进一步地实现了自身意义的丰富,成为了今天我们所见到的观念符号^[3]。

2 中国传统纹样在平面设计中的应用原则

传统纹样在平面设计中的融入必须遵循一定的原则,经历一个由理解到吸收再到创造的过程,真正将民族特色与文化内涵进行充分表达^[4]。第一,将传统纹样与现代表现手法相结合。在对传统纹样进行现代应用的过程中,借助现代的表现手法将传统纹样中的精髓进行创新与升华,使其具备时代精神,这是追赶时代脚步,同时更好地传承与发扬民族精神与传统文化的根本所在。如果设计师忽视这一原则,在设计过程中盲目不求甚解,即便运用了诸多的传统纹样元素,也无法将其中的精华进行展现,更妄论达到更高层次的设计效果,创作出设计精品了^[5]。第二,在运用传统纹样的基础上进一步发扬民族精神。传统纹样的形成基于劳动人民的长期生产劳动实践,是长期劳作与生活中积淀下来的宝贵财富,因此,在平面设计进行融合的过程中,设计师必须始终以传统纹样的原有形式与内涵为基准,呈现出更加鲜明的民族特色与传统的文化特点^[6]。只有这样,才能创作出富含民族特色与时代精神的设计作品,给受众带来一种赏心悦目的艺术体验。

3 中国传统纹样在平面设计中的应用策略

中国传统纹样在平面设计中的应用十分广泛,在包装设计、网页设计、招贴设计、广告设计中都

有所涉猎,也创造出了许多经典的设计作品为人称赞^[7]。从具体的应用方式上看,现代平面设计主要从直接引用、简化处理、抽象再造和夸张重组等角度着手,并从图案、色彩和意境等方面展开深入地挖掘与尝试,开拓出了一条具有实践性和借鉴意义的应用路径。

3.1 传统纹样图案的创新

当前,人们的生活不再单调,有着丰富多彩的内容与形式,因此对艺术形式的审美要求越来越高。尤其是在全球一体化的时代背景下,各种文化形式与观念的碰撞与交融,创造出了更加鲜明个性的艺术形式,平面设计就是其中的一员^[8]。具体到平面设计对传统纹样图案的应用上看,其主要强调的是将传统纹样图案中的精髓与现代视觉元素进行重新关联,以更加新颖的图形艺术去丰富现有的图形艺术视觉语法结构,这种手法并不代表要完全抛弃传统图形符号的造型、寓意、神韵等,而是要在吸收精华的基础上对其进行现代化演绎,通过巧妙组合,延伸内涵,充分与平面设计结合。比如“连年有鱼”、“龙凤呈祥”、“福禄寿喜”等中国传统吉祥纹样就极具中国味道,其通过运用双关、象征、借喻等手法表达了人们对美好生活的期盼,不仅诠释了本土文化的精髓,而且丰富了世界文化的语汇。基于这一层面,许多设计师在平面设计中开始了吉祥纹样图案的应用。下面主要选取极具代表性的人物纹样、动物纹样等方面进行深入剖析^[9]。

在人物纹样的现代化应用中,陈幼坚先生的设计公司标志就以“四喜人”纹样为主要灵感来源。为了进一步突出人物的细节和整个图形的结构,设计师还将形式感强烈的剪纸造型融入其中,辅以细白线,强化了纹样的传统韵味,最终呈现出来的艺术风格将公司与客户之间的关系进行了艺术化表达,成为了公司发展理念及形象树立的完美代表。

在动物纹样的现代化应用中,龙纹形象在平面设计中的使用频率很高。中国华夏银行的标志设计就将龙纹元素应用其中,并经过设计创新形成了“China”的首字母,十分恰当地用龙的形象象征华夏民族,彰显了华夏银行丰富的民族文化韵味。与此同时,标识内形中的方形借用的是信用卡外形,传达了华夏银行“科技兴行”的理念。外圆内方的整体造型,呈现出古钱币的形象,将华夏精神和深厚文化巧妙融合,展现出了一股奋斗不息且根植民族文化的精髓。

另外,传统的回纹和万字纹等纹样图案也有着十分广阔的应用。比如,中国移动、中国联通的标志设计分别选取了传统回纹图形模式和“盘长”造型,借助断分解、转变和重构等手法,整体呈现出了一种东方古老的吉祥神韵,既表达了理念与个性,又让人回

味无穷。

3.2 传统纹样色彩的凸显

在平面设计中,色彩一直是一个重要的存在,没有色彩的平面设计,其视觉冲击力必定会大大下降。那些不同的色彩,总是能够寄予人们不同的情感,或喜或悲或哀或乐。具体到传统纹样的色彩体系而言,色彩的整体搭配讲究对比性和和谐性,如红色的吉祥纹样主要象征吉祥、喜庆,紫色的吉祥纹样代表高贵典雅,这些对比性强的色彩赋予了吉祥纹样更加喜庆的内涵与寓意。而白色、黑色、银色或是金色等纹样的色彩主要作为间隔色来降低对比度,调和色彩和谐度,使整个作品画面更显和谐。这些色彩所赋予的传统纹样的意义恰恰在于此,因此在平面设计中经常会发现这样的应用^[10]。

以对比度强的色彩为例,其在婚庆产品包装设计中得到了合理的应用,对人的生理、心理等能产生较大的影响,进而引发包装与人之间的情感共鸣,这有利于喜庆氛围的烘托,也利于吉祥、愉悦情绪的传递。

再看和谐性色彩的应用。设计大师靳埭强在设计中常常将完美融合了东方传统文化的精髓与西方现代设计理念的水墨作品进行科学应用,黑白两色的使用更是随处可见。这样创作出来的平面设计作品更富深远的意境,在“无中生有”、“有却是无”的设计理念作用下向中国传统道家文化致敬,所呈现的平面设计作品直抵人心,让人印象深刻。

3.3 传统纹样寓意的延伸

对于平面设计而言,仅仅拥有美丽的外表是不能获得理想的设计效果的,还要进一步探寻传统纹样的意境,通过图案、色彩与寓意的相互配合,呈现出更加鲜亮的视觉效果和意境表达,给受众带来更强烈的刺激,唤起更大意义上的共鸣,以满足现代审美^[11]。

例如,在中华月饼的品牌图案设计上,设计师就从传统纹样的美好寓意着手,将目光聚焦在了牡丹花和月亮等元素上,将这两种传统的吉祥纹样配以简单的线条勾勒,完美呈现了吉祥富贵的意义。这样的设计在成功融入了传统历史感的基础上,又借助简单的线条画面满足了现代审美。

喜鹊纹样的应用同样是基于其自身所蕴涵的深刻寓意。在婚庆产品包装设计中,设计师常常会将各种传统吉祥纹样进行灵活地组合与应用,以表达喜庆美好的寓意,喜鹊纹样就是其中之一。设计师对传统吉祥纹样的应用并不是生硬地照搬,而是与自己的设计意图和纹样的美好寓意相结合,如通过喜鹊和梅花纹样的组合来表达喜上眉梢的美好寓意,以这样的形式向新婚夫妇送出美好的祝福。另外,鱼和余谐音,这一点也经常被设计师应用。在一些婚庆产品包装设计当中,设计师为了表达人们追求美好富裕生活的愿

望,常利用鱼纹样来表达年年有余的寓意,经过延展的纹样寓意更加凸显,充分表达了人们的美好祝愿和期望。

4 平面设计中的传统纹样应用展望

传统纹样这一经典文化元素的应用,给了平面设计更加多元的灵感与资源,也给自身的发展带来了更大的契机^[12]。具体来看,两者的融合与发展主要呈现出以下趋势。第一,带来更多的经济意义。在当下的世界消费市场上,文化产业空前繁荣,促进了市场经济的发展。在这一背景下,那些蕴涵着中国传统纹样的现代设计作品获得了越来越多人的认可与喜爱,这不仅将平面设计的整体水平提升了一大步,丰富了其内涵,更在很大程度上拉动了我国经济文化的发展。第二,强化了社会意义和文化意义。任何一种文化的流露,都应该是一种自然流露。在平面设计中融入传统纹样,去粗取精,再适当地融入现代人的审美标准,既实现了捍卫传统文化的目的,又进行了全新的升级,这样一种传承与延伸,有着较强的社会意义和文化价值^[13]。

5 结语

艺术价值的保持,必须在保留传统精髓的基础上不断进行创新。尤其是面对新思潮、新文化对中国传统文化的巨大冲击,我们必须充分认识到传统文化的精髓与其深厚的文化内涵,将传统文化与当代艺术形式相结合,以传统文化的独特魅力获得更多的认可,使其价值得到最大的发挥,使平面设计作品永葆青春活力。

参考文献:

- [1] 马宁. 中国传统元素在平面设计中的应用研究[J]. 新西部(理论版), 2012(3): 134—135.
MA Ning. Application of Chinese Traditional Elements in Graphic Design[J]. New West(Theoretical Edition), 2012(3): 134—135.
- [2] 喻舒瑶. 浅谈中国传统纹样对现代平面设计的影响[J]. 文史艺术, 2016(16): 239
YU Shu-yao. On the Influence of Chinese Traditional Patterns on Modern Graphic Design[J]. Journal of Literature and History, 2016(16): 239.
- [3] 张怡帆, 张星, 秦汉帅. 平面设计中传统文化回归的思考[J]. 美术大观, 2007(9): 154—155
ZHANG Yi-fan, ZHANG Xing, QIN Han-shuai. Reflections on the Return of Traditional Culture in Graphic Design[J]. Art Center, 2007(9): 154—155.

- [4] 袁浩鑫. 传统吉祥纹样与现代设计[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2006(3): 142—144.
YUAN Hao-xin. Traditional Auspicious Patterns and Modern Design[J]. Journal of Qiqihar University(Philosophy and Social Sciences), 2006(3): 142—144.
- [5] 张鹏辉. 论中国传统纹样在现代平面设计中的应用[J]. 芒种, 2013(9): 153—154.
ZHANG Peng-hui. On the Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Graphic Design[J]. Mango Species, 2013(9): 153—154.
- [6] 辛艺华, 徐蓉. 论中国传统装饰纹样在现代平面设计中的运用[J]. 武汉纺织大学学报, 2007, 20(10): 5—9.
XIN Yi-hua, XU Rong. On the Application of Chinese Traditional Decorative Patterns in Modern Graphic Design[J]. Journal of Wuhan Textile University, 2007, 20(10): 5—9.
- [7] 陈达强. 论中国传统图形在现代包装设计中的应用[J]. 装饰, 2006(11): 90.
CHEN Da-qiang. On the Application of Chinese Traditional Graphics in Modern Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2006(11): 90.
- [8] 王安霞, 戴雪红. 中国传统吉祥图案在现代包装设计中的应用[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2007, 8(6): 66—68.
WANG An-xia, DAI Xue-hong. Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry(Social Science Edition), 2007, 8(6): 66—68.
- [9] 赵朴. 中国传统吉祥图案在现代包装设计中的价值[J]. 大众文艺, 2014(15): 67—68.
ZHAO Pu. The Value of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Public Art, 2014(15): 67—68.
- [10] 王旗. 中国民俗图案在现代平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2016(5): 150.
WANG Qi. Application of Chinese Folk Custom Patterns in Modern Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(5): 150.
- [11] 华天睿, 王菁. 中国传统图形元素在现代平面设计中的应用研究[J]. 艺术百家, 2010, 26(a02): 125—127.
HUA Tian-rui, WANG Jing. Research on the Application of Chinese Traditional Graphic Elements in Modern Graphic Design[J]. Hundred Schools of Art, 2010, 26(a02): 125—127.
- [12] 田镇. 传统装饰图案在现代平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2015(3): 125.
TIAN Zhen. Application of Traditional Decorative Patterns in Modern Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2015(3): 125.
- [13] 夏凤连. 中国传统装饰纹样在平面设计中的应用研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2013.
XIA Feng-lian. Application of Chinese Traditional Decorative Patterns in Graphic Design[D]. Xiangtan: Hunan University of Science and Technology, 2013.