

传统符号元素在平面设计中的应用探索

曾俊华, 周莉

(西南民族大学, 成都 610041)

摘要: **目的** 探索平面设计对传统符号元素的多方面尝试。**方法** 传统符号元素在传承与发展过程中, 一直与各个艺术领域进行着各种艺术化的融合与共促。从平面设计的视角出发, 对传统符号元素的现实特点与价值意义进行分析, 并总结不同平面设计形式的实践创新, 深入挖掘传统符号元素在平面设计领域的发展潜力和综合价值, 以及两者渗透发展过程中的有效碰撞与融合, 从而探索未来传统与现代的和谐发展关系及路径。**结论** 随着当前人们审美的变化, 对传统符号元素的喜爱与日俱增。经典的传统符号元素与平面设计相结合, 是时代与历史的融合创新, 是艺术形式之间的和谐共促, 能够有效促进传统文化的现代化传承与发展。

关键词: 传统符号元素; 发展潜力; 艺术效果

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)08-0370-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.08.049

Exploration on the Application of Traditional Symbol Elements in Graphic Design

ZENG Jun-hua, ZHOU Li

(Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China)

ABSTRACT: To explore various attempts of graphic design on traditional symbol elements. In the process of inheritance and development, traditional symbol elements have been integrated and promoted with various artistic aspects in various artistic fields. In this paper, starting from the angle of the plane design, is the traditional symbol element analysis, the reality of the characteristics and value and summarize the practice of different forms of graphic design innovation, in-depth excavation of the elements of traditional symbols in the field of graphic design and development potential and comprehensive value, and the permeability in the development of effective collision and fusion, and explore the future of traditional and modern relations and harmonious development path. As the change of the current people aesthetic, increased the be fond of the traditional culture symbol, combines the classic elements of traditional symbols and the plane design, is the fusion of era and the historical innovation, is the harmonious mutual between art form, can effectively promote the modernization of traditional culture heritage and development, in the sublimation of art effect and cultural value at the same time also has outstanding performance on value-added.

KEY WORDS: traditional symbol elements; development potential; art effect

经过时代的变迁和历史的沿革, 传统文化逐渐拥有了更加清晰的自身特点和总体特征, 并在自己的领域不断发展, 以独特的思想、文化、审美和情感进行着蜕变。最精华的符号元素凭借自身强大的可塑性,

在当前各个艺术文化领域继续发展, 让我国的文化艺术领域得以长盛不衰, 让传统文化得以拥有现代意义, 实现了更加广泛的应用。平面设计领域中的传统符号元素表现得十分突出, 其所造就的活力与韵味、

收稿日期: 2021-11-23

基金项目: 2020 年度成都市哲学社会科学规划项目 (YY2520200447); 2020 年西南民族大学一流本科课程建设项目 (2020YLKC72); 2019 年国家艺术基金 (2019-A-04(153)-0695)

作者简介: 曾俊华 (1977—), 男, 硕士, 副教授, 主要研究方向为视觉传达与工艺美术。

通信作者: 周莉 (1978—), 女, 硕士, 副教授, 主要研究方向为产品设计。

思想与情感给平面设计带来了品质与内蕴的升级。尤其在中国风盛行、国人审美普遍提高的当下,传统符号元素在平面设计中的应用有利于凸显中国元素的灵动之美,从而造就古朴中不失时尚风韵、不同于世界其他国家的平面艺术设计作品。

1 传统符号元素与平面设计的融合价值分析

传统文化中的经典文化符号是一种文化识别符号。具体来看,主要有以下几种代表性元素:剪纸工艺产品,曲艺等非物质产品艺术元素,具有美好寓意的祥瑞灵兽、植物元素^[1],石榴、桃子、云纹、方胜纹等图案符号,以及各地方独特的生活习惯和风俗文化等。这些传统符号元素从外在表现看,是一种具有文化识别价值的符号形式^[2],其对各个艺术领域具有很强的应用价值,能够促进艺术创新,并更好地传达信息;从内在看,这样的文化符号与大众的联系极为亲密,能够促成更高层面的文化共鸣和情感交流。

从传统符号元素与平面设计融合的现实意义出发进行整体分析,可以发现,传统符号元素的作用大致如下。第一,艺术价值的升华。传统符号元素造就了突出的艺术价值^[3]。例如,平面设计对传统符号元素的借鉴,促成了艺术设计效果和价值的升华。平面设计师的思维和想法是不同的,其关注点也不同,结合实际的设计需求和效果,设计师可以灵活地进行艺术创造与组合,并获得源源不断的灵感,在打破了传统设计限制的基础上,有效提升了整体的艺术效果 and 水平。第二,社会价值的增强。传统符号元素是我国人民的智慧结晶,在当今仍然具有极大的传承价值和意义^[4]。在平面设计领域,设计师需要将自己投身于传统文化海洋中,来发现和探索与自己的设计相适应的元素符号。随着国际交流的不断深入,让传统文化得以持续传承的一大关键路径,即在平面设计中进行科学、有效的应用。第三,人文价值的渗透。在平面设计领域,设计师逐渐开始从剪纸、吉祥图案等元素符号中寻找合适的图形与寓意,希望以此与大众在情感层面相契合,给自己的设计作品带来一些新意和深意。从这一层面来看,传统符号元素还具有很强的人文价值。传统符号元素经过千年的发展演变,其艺术价值和文化内涵能够丰富作品文化内涵、突出民族风格和审美情趣、树立品牌良好形象、提升作品市场竞争力^[5]。

2 平面设计中的传统符号元素表现与应用

在我国历史的传承与发展过程中,传统文化并没有出现断层或割裂,一直以顽强的生命力不断延续、创新,不仅有着各种外在的形式与色彩,还有着属于自身的独特个性,闪耀着璀璨夺目的艺术光彩^[6]。更值得一提的是,传统文化与其他艺术领域的不断融合,实

现了繁荣与共促的和谐发展。如今,优秀的平面设计师应看到这一点,看到我国自身的文化优势,从中汲取优秀的文化符号为自己所用,以传统文化的强大力量助力艺术设计创作,从而创造出具备综合价值的艺术形式。

2.1 标志设计中的传统符号元素

在不断的发展过程中,标志设计已不再局限于对外在视觉感受的强调,对功能也提出了更高的要求,甚至包含信息的传递和情感的升华^[7]。印章元素就是这样一种值得艺术化应用的传统符号元素,其篆刻过程中独特的排列分布、穿插与处理,拥有良好的美学价值,是标志设计的灵感源泉。第一,对称均衡,体现东方美。标志设计师在进行标志设计时,为了体现文化价值、展现属于中国的东方美,可以将视角聚焦在印章符号上,对文字元素进行艺术化的创造。例如,将汉字的主体根据印章的造型进行设计,并通过二等分割手法进行创造处理,将汉字造型融入标志设计,再配合巧妙的色彩设计,从而体现出高端的定位和深厚的文化内涵,能够让原本单调的标志瞬间提升档次、质感,在文化情感的作用下,实现更具东方韵味的艺术之美。第二,整体协调,造就古典韵味。想要设计出独一无二的标志设计作品,设计师还可以从整体协调性上入手,将标志设计得古色古香,从而体现出文化特质^[8]。例如,以印章中常用的文字字形为参考,保留文字整体的方形,将文字与书法结合得更加紧密,以凸显浓厚的历史感。当然,也可以结合实际需要,对标志中的文字字形进行改变,椭圆、不规则、圆形等都是可以借鉴和应用的方式,只要把握好整体的协调性,就可以与古字、古韵形成统一的艺术形式,从而提升标志设计的韵味之美。

需要指出的是,在对印章元素进行艺术化借鉴和使用时,设计师不能盲目为之,要懂得汲取其中的精髓,懂得取舍,明确自身的实际需求,从而实现更加理想的艺术效果和审美追求。如此,标志设计与印章传统符号元素的融合才是科学的、成功的。

2.2 书籍封面设计中的传统符号元素

书籍封面设计中涉及的文化符号多种多样,这些符号对书籍封面设计而言,不仅仅是一个或几个元素,更是一种文化载体、一种与书籍内容和思想完美契合的符号,能够为书籍的整体形式带来不一样的视觉感官体验。尤其在当前传统回归的大潮中,书籍封面设计师开始理性地看待西方设计体系,逐渐对传统符号元素进行了更多借鉴^[9]。

在传统色彩符号的应用上,书籍封面设计追求的是如何将设计师的思想更加直接地表达出来,从而提升并强化书籍自身文化价值和视觉效果。具体可以从水墨元素、传统服饰、传统建筑等方面进行色彩效果的挖掘。例如,在进行中国乡村文化图书封面设计时,

可以对乡村的整体形象进行抽象处理,通过传统水墨画的形式和色调进行明暗、轻重的搭配,营造出乡村特有的祥和、宁静的氛围,使封面与书籍内页的文字内容相契合,并与书名相呼应,在视觉上给读者带来刺激感,进而引发情感的互通与升华,从而达到良好的共鸣效果^[10]。另外,在图形的选择上,设计师还可以从传统戏剧中选取经典的元素符号。将戏曲脸谱作为设计对象,对其基本的图形构成进行打破和重构,加入一些现代审美元素,并与漫画形式相结合,不仅将传统文化中的精华元素进行了呈现,而且为书籍的封面创造了不同的艺术形式,使书籍的整体效果得以升华。

需要强调的是,面对西方设计理念的渗透和影响,我国设计师在进行图书封面设计时,应科学地对待中西方的文化差异和人们审美与情感方面的不同,选择适合自己、适合书籍封面的形式,不盲目追随西方,也不一味强调传统,并努力找到最佳结合点,为书籍装帧艺术的发展开拓新的文化探索空间和设计空间。

2.3 包装设计中的传统符号元素

茶叶包装与传统符号元素关系密切,茶叶的清香馥郁、淡泊高雅都可以在传统符号元素中找到共通点^[11]。以水墨色彩为例,其能够与茶叶包装中的文字元素形成互补、共促之势,在淡泊中见高远,在简单中见情感,实现“少即是多”的艺术效果。另外,将水墨造型元素(如树、石、山等意象)融入茶叶包装,可以在似与不似之间深化包装主体,赋予茶叶更加深厚的文化底蕴,并不断增强茶叶包装的艺术化效果^[12]。利用水墨营造虚实相生的意境,让茶叶包装有了进一步的艺术升华,在方寸之间完美地诠释了中国人对茶的热爱与情结。

3 结语

在平面设计实践中,设计师应在宏观与微观、整体与细节、传承与创新之间寻找平衡点,对传统文化进行深入分析,大胆舍弃不足,发现其中的精华,并巧妙地应用这些元素符号,最大化地实现时代特点与传统文化的平衡,让整体的平面设计能够实现文化性与时代性的结合,探索出一条具有民族特色的设计发展之路^[13]。

参考文献:

- [1] 赵美岩. 传统文化元素在现代平面设计中的传承与应用[J]. 传播力研究, 2019(13): 29.
ZHAO Mei-yan. Inheritance and Application of Traditional Cultural Elements in Modern Graphic Design[J]. Research on Communication Power, 2019(13): 29.
- [2] 张越童. 中国传统艺术元素在平面设计中的融合与应用分析[J]. 艺术科技, 2019, 32(5): 230.
ZHANG Yue-tong. Integration and Application Analysis of Chinese Traditional Art Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019, 32(5): 230.
- [3] 彭黎. 传统美学元素在平面设计中的应用[J]. 艺术科技, 2019(6): 214.
PENG Li. The Application of Traditional Aesthetic Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019(6): 214.
- [4] 王泽群. 中国元素在平面设计中的运用[J]. 艺术科技, 2019, 32(6): 216.
WANG Ze-qun. The Application of Chinese Elements in Graphic Design[J]. Art Technology, 2019, 32(6): 216.
- [5] 薛舒阳. 浅析民族元素在平面设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2019(10): 186-187.
XUE Shu-yang. Analysis on the Application of National Elements in Graphic Design[J]. China Nationalities Expo, 2019(10): 186-187.
- [6] 田莉. 浅谈中国元素在平面设计中的运用[J]. 陕西教育(高教), 2011(3): 30.
TIAN Li. On the Application of Chinese Elements in Graphic Design[J]. Shanxi Education (Higher Education), 2011(3): 30.
- [7] 李玉平. 论中国传统印章元素在现代标志设计中的应用[J]. 艺术科技, 2014, 27(1): 215.
LI Yu-ping. On the Application of Chinese Traditional Seal Elements in Modern Logo Design[J]. Art Technology, 2014, 27(1): 215.
- [8] 裴培. 中国吉祥图案在设计中的应用研究[J]. 艺术科技, 2013, 26(2): 138.
PEI Pei. Research on the Application of Chinese Auspicious Patterns in Design[J]. Art Technology, 2013, 26(2): 138.
- [9] 王雪竹. 在书籍装帧设计中勾勒出民族文化符号[J]. 吉林广播电视大学学报, 2018(12): 152-153.
WANG Xue-zhu. Outline the National Cultural Symbols in the Book Binding Design[J]. Journal of Jilin Radio and Television University, 2018(12): 152-153.
- [10] 何萍萍, 叶知秋. 传统戏剧元素在书籍装帧设计中的运用[J]. 现代装饰(理论), 2013(6): 92-93.
HE Ping-ping, YE Zhi-qiu. The Use of Traditional Drama Elements in Book Binding Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2013(6): 92-93.
- [11] 高灿中. 中国传统吉祥图案在平面设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2011(7): 67-68.
GAO Can-zhong. The Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Graphic Design[J]. Modern Decoration (Theory), 2011(7): 67-68.
- [12] 韦玉丹. 中国传统吉祥图案在现代平面设计中的创新与应用研究[J]. 中国科技博览, 2013(16): 241.
WEI Yu-dan. Research on the Innovation and Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Graphic Design[J]. China Science and Technology Expo, 2013(16): 241.
- [13] 雷青. 传统元素在现代设计中的应用[J]. 内蒙古师大学报(哲社汉文版), 2004(3): 103-105.
LEI Qing. The Application of Traditional Elements in Modern Design[J]. Journal of Inner Mongolia Normal University (Zheshe Chinese Edition), 2004(3): 103-105.

责任编辑: 马梦遥