

中国传统元素在视觉传达设计中的运用

李昆鹏

长春光华学院 吉林省 长春市 130000

【摘要】随着社会不断地发展,人们生活水平与生活品位也随着提升。中国传统的室内环境设计拥有一定鲜明特点,为了可以打造出拥有我国历史文化特色的视觉传达设计,就应该将我国的人文特点、民族特点融入到其中,这样不仅可以满足艺术设计相关需求,还能将我国的文化精髓呈现出来。本文主要以中国传统元素在视觉传达设计中的运用为重点进行阐述,首先分析中国传统元素理论概述、视觉传达设计概念,其次从中国传统水墨元素运用到视觉传达设计中、中国书法艺术运用到视觉传达设计中、中国传统吉祥元素应用到视觉传达设计中以及中国民俗元素应用到视觉传达设计中几个方面深入说明并探讨,旨在为相关研究提供参考资料。

【关键词】中国;传统元素;视觉传达设计;应用策略

The application of traditional Chinese elements in the visual communication design

Li Kunpeng Changchun Guanghua University, Changchun City, Jilin Province, 130, 000

【Abstract】 With the continuous development of society, people's living standards and life taste are also improved. Chinese traditional interior environment design has certain distinctive characteristics. In order to create a visual communication design with China's historical and cultural characteristics, we should integrate our humanistic characteristics and national characteristics into it, which can not only meet the needs of art design, but also present the essence of China's culture. This paper mainly focuses on the use of the Chinese traditional elements in the visual communication design, first analysis of Chinese traditional elements theory overview, visual communication design concept, then from the traditional ink elements applied to visual communication design, Chinese calligraphy art applied to visual communication design, Chinese traditional auspicious elements applied to visual communication design and Chinese folk elements applied to visual communication design several aspects deeply explanation and discussion, intended to provide reference materials for related research.

【Key words】 China; traditional elements; visual communication design; application strategy

中国在全世界占据着一定的地位,除了是四大文明古国,还有着十分悠久的历史。而越来越多的中国传统元素也被流传至今,并成为了我国文化的核心内容。中国传统元素自身所展示出来的民族特色以及文化意蕴都让视觉传达设计充满了一定的魅力,受到了人们的欢迎与喜爱。不管是在中国,还是在其他国家,中国传统元素在视觉传达设计中占据着一定的地位。随着人们生活水平以及生活质量快速提升,对精神的追求越来越重视。怎样才可以让传统元素继续流传下去,已经成为了现阶段我国需要考虑的问题。

一、理论概述

(一) 中国传统元素理论概述

在我国文化中,传统元素作为重要的组成部分,不单单可适用题材十分广泛,还充满了一定的韵味,丰富多彩的样式元素让人深陷其中,主要包含武术、书法、中药以及国画等,而这些是当前艺术不能替代的,属于独一无二。站在世界艺术历史角度而言,我国的文化拥有着独特的魅力,世人基本上都了解我们的文化。怎样才可以有效地把控中国传统元素与艺术设计之间的联系,在突显我国强烈民族风格的

同时,才能够促进我国传统元素的发展,已经成为了当前我国艺术设计人员首要探究的任务。为了确保任务的完成,就应该深层次的了解传统艺术,之后在把这部分传统元素进行完善,让其充分呈现出自身的独特魅力。

(二) 视觉传达设计概念

视觉传达设计主要的内容就是设计人员采用插图、平面视觉符号传达给接受人员相关信息的设计,其功能主要有传播与推广,人们所熟悉的报纸、广告牌都属于视觉传达设计,根据我国设计情况得知,视觉传达设计人员非常喜欢运用文字与颜色,把中国传统元素实施有效排列,并在此过程中,将部分小创意融入到其中,以此来呈现我国中国传统元素与众不同。在视觉传达设计之中,还会有文字、色彩以及图形,在设计人员不断地创作下,丰富了人们的生活,根据实际情况得知,视觉传达设计在一定程度上与人们生活以及工作息息相关,比如在商业化领域之中,不管是海报的设计,还是招贴的设计,都拉近设计人员以及观赏人员之间的距离。

二、中国传统元素在视觉传达设计中的运用

(一) 中国传统水墨元素运用到视觉传达设计中

水墨文化是我国传统文化的重要组成部分,自身发展历史非常久远,水墨主要由水与墨组织而成,将两者融合在一起,就能够让色彩与墨色之间有效地转变,便于艺术创作效果的提升。将水墨元素应用到视觉传达设计之中,在一定程度上能够把视觉传达设计独特魅力呈现出来,设计人员在开展设计工作期间,合理化运用水墨文化,加大对墨色配置力度,确保完善多个角度,让线、点、面都实施对应的设计,在给人们带来一定视觉冲击的同时,还可以让水墨元素在视觉传达设计过程中突显自身的价值^[1]。现阶段,根据我国视觉传达设计工作情况得知,将水墨元素与中国传达视觉设计融合在一起,借助水墨元素存在的优势,把艺术创作的作品更加完美的展示到人们的眼前,水墨元素能够对艺术作品实施合理化的调配,促使其呈现和谐友好的思想感情,从根本上保障视觉传达设计效果的提升。

(二) 中国书法艺术运用到视觉传达设计中

在我国,汉字书法艺术作为我国传统文化的一部分,经历过几千年的磨练依然蕴含着较为独特的艺术魅力。书法之中的形体、韵律以及节奏都可以创设良好的意境,将其应用到视觉传达设计当中,不仅可以让创作出来的作品呈现一定的民族特色,还能够将视觉符号突显出多姿多彩。特别是代表线条动感以及笔墨张力,呈现一定较为浓厚的意蕴,与音乐旋律相同,总是可以使人感受到不一样的体验^[3]。因此将书法艺术与视觉传达设计相融合。设计人员需要高度重视起来,例如,在我国月球探测工程标志中,设计人员就采用了书法艺术,将“月”字非常飘逸的呈现出来,在加上两只脚印,进一步让世人感受探月的过程。而北京奥运会标志,也采用了书法元素,进而在书法艺术形式下,把“京”变成了一个人形图案,不仅动感非常,还十分生动形象,让全世界人民可以看到北京的欢迎,充分呈现出了我国民族感。总之,通过使用书法元素,除了让作品更加拥有意境,还拥有一定吸引力,让人一看眼前一亮。

(三) 中国传统吉祥元素应用到视觉传达设计中

吉祥元素作为我国传统文化重要的组成部分。其中吉祥动植物分别有龙、虎、鹤、竹、兰等等,可见这部分吉祥元素与古代人实际生活存在着非常紧密的关联。通过不断地沉淀以及提炼,保存下来的吉祥元素在我国传统节日之中得到了有效地应用,比如,春节穿红衣,意味着新的一年红红火火,张贴鲤鱼的图画,意味着年年有余,生活幸福美满,这

部分吉祥元素与古代人的实际生活存在着一定的关联,将我国传统文化精神内涵更加的突显出来。所以大部分吉祥元素都被进行了广泛的运用,赋予了一些民族精神,已经成为了我国民族重要的象征之一^[3]。比如,我国奥运会设计的申奥标志充满了一定的中国色彩。其设计的参考是盘长图案,然而在具体使用期间,有实施了有效地加工与打磨。为把其设计成粗细相同的图案,而是运用了我国书法,此外,中国结、奥运五环以及运动员融入到其中,进一步突显出奥运会精神的内涵,还把我国独有的特色呈现了出来。

(四) 中国民俗元素应用到视觉传达设计中

民俗作为我国传统文化的一种现象,是一种不断改进以及完善的一种生活习惯,在一定程度上起到影响人们心理、情感以及行为。民俗文化与视觉传达设计相结合,人们就可以看到更多民俗服装、建筑、信仰等内容,设计人员需要充分发挥自身的价值,将这部分民俗元素进行合理化使用,从而让创作出来的作品呈现一定亲切感,进而进一步被人们认可。以民间信仰举例说明,在我国大部分地区都拥有属于自己的信仰,如观音菩萨、妈祖、保生大帝等。通过历史的演变,也慢慢的形成了一套看似较为完善的仪式制度,如此一来,门神以及十二生肖的形象也应运而生^[4]。比如,2022年我国北京冬奥会开幕式,引导员虎头帽就是结合了河北的传统民俗,并向全世界人们传授我国的故事,进一步突显了中华民族的文化自信。

三、结束语

综上所述,随着社会不断地发展,信息技术也随着快速发展,在各个领域已经得到了有效地运用,通过有针对性探究我国传统元素在设计行业中的使用,获得了一些重要启示。视觉传达特点拥有一定普及性,能够顺应人们审美需求。在开展视觉传达设计过程中,将中国传统元素融入到其中,不单单将我国文化的重要表现形式更好的突显出来,还成为了现代化设计不可或缺的一部分。同时,也需要借鉴国外发达国家的多元文化以及设计丰富,把中国元素进一步与时代风格相结合,在呈现时代感同时,还能让中国视觉传达设计变成与世界各国互动的桥梁。

参考文献

- [1]王英花. 新商业时代下传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 商展经济, 2022, (16): 76-78.
- [2]姜涵雨. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用研究[J]. 参花(下), 2022, (08): 92-94.
- [3]周心懿. 新媒体时代传统文化元素在视觉传达设计中的创新应用[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报, 2022, 22(02): 37-39+52.
- [4]杨欣. 试论中国传统文化元素在视觉传达设计中的融入[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(06): 51-53.