

浅谈中国传统图案与现代视觉设计

A Preliminary Study of Traditional Chinese Patterns and Modern Visual Design

文 / 田宜彰

中国传统文化源远流长,发展到今天已有几千年的历史。中国传统图案作为中国传统文化的重要组成部分,以其形式多样而又格调统一,显示出中华民族独有的、深厚的魅力。传承并发扬它,把其精神元素融入现代视觉设计之中,是文化性、社会性乃至民族精神的体现。

一、中国传统图案在现代视觉设计中的价值

中国传统图案丰富多彩、绚烂夺目,它不仅是中华民族的代表,也是世界文明的杰出代表。许多优秀的传统图案一代又一代的流传着,有很多至今仍很常见。每个历史时期的图案特点也不一样:新石器时期的图案特点是庄重大方、自然和谐;商周时期的纹饰雄浑神秘;春秋战国时期的图案样式活泼多变。这些都说明中国传统图案在很多方面都经历了简单到复杂的过程,并且根据朝代的变迁、时代的发展,其表现手法和艺术特征也都有不同的特点。

在经济、文化等各个领域全球一体化的今天,中国的设计需要有自己独特的风貌,中国传统图案具有强烈的中华民族特征,它正是中国现代视觉设计所需要的。中国的现代视觉设计中应该对传统图案的延续、继承和发展。在2008年中国举办的第29届奥林匹克运动会开闭幕式上,中国传统文化得到了充分的运用和展示,中国传统图案在这场国际盛会上更是功不可没,从申请奥运会的“太极人”标志到最后的“舞动的北京”,向世人展示了中国传统图案与现代视觉设计相结合的独特魅力,更是掀起了全世界“中国化”的热潮,国际上大部分华人设计师都不同程度地以中国传统文化图案作为创作的元素;如靳埭强、陈幼坚等。国际设计舞台竞争激烈,中国设计要立足于国际舞台,就不能一味地追求所谓的“国际化”,否则就失去了我们民族特有的精神和竞争力。我们要立足于中华民族的传统文化并吸取中国传统艺术的精髓,与时代精神相结合,体现中国设计独有的价值。中国设计应该以中国传统图案独有的思想观念和文化内涵以及丰富的表现形式和创作手法为基础,广泛地应用于视觉传达设计的各

个领域,如招贴设计、标志设计领域等。

二、中国传统图案在招贴设计中的运用

随着科学技术的发展,各种传播媒介不断地涌现在人们的面前,如电视、广播、报纸杂志、电子杂志等。但是招贴设计在人们生活中的影响力是任何形式媒介都代替不了的,在现代都市景观中到处都是招贴的影子,很难想象一个城市没有任何招贴会是什么样子。招贴是设计师融入自己的思想和内心的情感创作出来的,每幅招贴都有自己独特的艺术魅力,招贴设计可以呈现出设计师完美的构思、新颖的创意,而将图案运用在招贴作品中最简单、最直接、最有效的方法。德国当代国际著名视觉设计大师霍尔戈·马蒂斯教授曾经这样说:“一幅好的招贴,应该是靠图形语言说话而不是靠文字注解。”可见,无论是哪一种表现手法,都不能取代图案在当今社会中的重要地位。

在现代招贴设计中应用中国传统图案,不但体现了传统文化价值,也表现了传统艺术的精神内涵。在“全球化”的今天,对外来文化盲目推崇或生硬模仿是行不通的,我们要从中国传统图案中汲取养分,寻找创新的灵感,要使招贴设计作品具有本民族的个性和特色。使“全球化”与民族特色有机地结合起来,这样才能给人以新意。

首先,我们要在理解传统图案的深刻内涵和寓意的基础上进行创新,使作品具有一定的深度和内涵。其次,把握好传统图案的“形”。正所谓“图形”,“形”是最重要的,它将是作品中最突出的视觉语言,把“形”准确地表现出来,视觉效果强,在不同的地域表现就会表现出不同的特色,再根据实际应用的情况与某些设计理念相结合,就能成功地创作出具有民族特色的招贴设计。

三、中国传统图案在标志设计中的运用

标志作为一个传达信息的载体,早已成为我们生活不可缺少的一部分,无论是国家、企业或产品都需要个性鲜明的标志来展现其独有的特点和价值,它作为一种特殊传播符号,起到的不仅仅是传达信息的作用。标志设计的基本构成是图形和文字,而传统

图案反映了人们的智慧和思想观念,以及人们的情感诉求,所以在标志设计中注入具有中国民族传统文化的图形、色彩和文字,能让人与之产生共鸣。如今标志更是作为一个国际化的媒介,成为人类文明高容量的载体,将中国传统图案结合到现代标志的设计中,是民族的需要、时代的需要,也是向国际展现中国文化的关键。

现代标志设计既要有民族性,还要有国际性,只有这样,才能创造出具有自己国家特色的标志作品,才能在国际化市场上凸显自己的特点,才能树立自己独有的地位。中国传统图案能充分地代表中国的民族特色,创造具有中国特色的标志,从传统图案中吸取精髓对设计师来说无疑是一条捷径。

● 设计者要根据作品的主题内容来选择传统图案的运用和演变,根据主题的内容来确定运用怎样的图案,不同时代的图案都代表了那个时期的文化和精神,再根据标志所具有的特定的内涵和特征来选择运用哪一种文字或根据所运用的图案来设计字体,使其与运用的图案相互呼应达到形式统一的效果。一个优秀的标志应该是有寓意的,能够引起人们的多重共鸣的,形成这个标志所代表的特有意义与象征精神的多种角度的表达。中华民族在长期艺术实践中形成的一种审美观念就是无论什么作品都要有“寓意”。在现代标志设计中,同样也追求“寓意”,借用中国传统图案可以表达出属于中国的、属于中华民族的特有的“寓意”。所以在标志设计中应用中国传统图案,有助于对民族传统文化的理解、传承和发扬。

时代的变化,推动着各种门类的艺术不断地向前发展,在“全球化”后西方文化与东方文化的融合,是我们这一代人乐意看到的,我们不应该抵制,而应该继续大胆地尝试创新与发展。时尚的设计潮流就是在我们的引领下,在原有的思想继续尝试、变更、创新,利用我们独有的中国传统图案,注入新时代的精神,立足于世界,形成一个属于自己民族的独特风格。

田宜彰 辽宁师范大学美术学院硕士研究生

浅谈中国传统图案与现代视觉设计

作者: [田宜彩](#)
作者单位: [辽宁师范大学美术学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2009, (9)
引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200909118.aspx

下载时间: 2010年3月23日