

中国传统图形图案与现今平面设计的融合

赵璟

(河南省洛阳经济学校, 河南 洛阳 471000)

【摘要】本文简要概述了中国传统图形图案和现代化平面设计融合需要注意的艺术性与实用性的要点,重点对中国传统图形图案中的汉字图形、吉祥图案、装饰画图形以及民俗图形在现代平面设计中的体现进行了分析,并探究了其于平面设计中招贴设计、书籍设计、广告设计、包装设计以及网页设计中的融合,为现代平面设计提供新的审美思路,供参考。

【关键词】中国传统图形; 图形图案; 平面设计

引言: 日常生活中, 平面设计的应用极为广泛, 其中融合了中国传统图形图案的平面设计受到了一致好评, 以其为基础构建的设计, 可以在极大程度上提升美观度和价值, 因此其与平面设计的融合越来越广泛, 在融合过程中, 需要注意其融合要点。

一、中国传统图形图案和平面设计融合要点

(一) 艺术性

在中国传统图形图案与平面设计相结合进行设计时, 其需要具备艺术性的特点, 应满足现代审美需求, 由于平面设计的大部分内容主要是供大众欣赏和观看, 如果其艺术性较差且不具备美观的外表, 将很难被大众认可, 且会逐渐被遗忘。因此, 在利用中国传统图形图案进行相应平面设计时, 应注意根据审美需求适当提高其艺术性, 确保其会受到大众的广泛认可。艺术性主要分为内在艺术和外在艺术, 而较为重要的外在艺术, 可以在进行观赏时体现出来, 一般对于事物或者建筑的解析, 大众都是透过现象看本质, 只有具备高艺术性的平面设计才能满足普遍观赏需求, 确保设计内容不会被忽略。而内在艺术性则需要建立在外在艺术性基础之上, 对外部观赏观看过后, 再根据其设计的主要表现分析其内部特点及意义可以全面提升该设计的内在高度。有关设计人员在进行中国传统图形图案与平面设计结合设计时应注意准确把握外观的艺术性, 设计特点要符合大众的审美要求, 并且具备自身的特点, 提高大众对此类设计的关注度。

(二) 实用性

平面设计主要是以观赏性为主, 其外在艺术性决定了设计价值和意义, 但同时也需要注意把握实用性。在将中国传统图形图案与平面设计结合起

来进行设计时, 需要根据其使用需求进行具体问题具体分析, 有针对性的提升其实用性。一般来说, 平面设计在进行初步构思时, 相关的设计人员需要将其用途以及放置的地点进行了解, 并根据以上内容进行相应的设计, 并且需要有关设计人员基于实用性与艺术性的侧重点进行相应的完善工作。例如商场中的平面设计就需要注重其实用性, 而景点或者家中, 则需要适当提升其艺术性^[1]。

二、中国传统图形图案在平面设计中融合的方式

(一) 汉字图形

中国传统图形图案中汉字是代表性的图形, 其能够向大众传递大方、端正的印象, 具有传统美感。在平面设计中融入汉字图形, 能够通过新颖的设计形式与丰富的设计方法向大众传递准确的信息, 体现文字传递的优势, 既能够增强平面设计本身不足的趣味性, 也可以将其单一的设计形式转变。例如支援汶川地震的平面设计《同舟共济》中把“汶”和“川”两个文字分开, 再合并设计为“济”字, 使其契合设计主题, 也体现了作品《同舟共济》的文化含义。书籍的封面装帧设计也可以和汉字图形进行有效融合, 书籍作为文化与智慧的具象体现, 能够直观地传递知识信息, 而其封面设计往往能够体现该书籍的核心内容, 在封面设计中融合图形汉字, 可以最大限度地展示书籍信息, 拓宽读者的思维靠捡, 最大化凸显书籍设计的内涵。例如在《书艺问道: 书籍设计》该书中以画面形式分析文字, 探索各个字体不同的心态特点, 彰显作品的主题内容, 为读者带来了别开生画面的视觉体验, 作者也在其中进行了大胆的创新, 将文字变形为图案, 使其更具特色, 帮助读者直观获取书籍信息, 快速明确汉字的性质。从以上例子可以看出, 汉字完全符

合现代化平面设计的文化审美需求，其也能够作为图形元素中必不可少的一部分为平面设计增添新的美感与文化内涵，在进行现代化平面设计时应当根据设计图形与文字不同的特征进行有机融合，实现创新设计，充分发挥文字优势，兼顾平面设计的美观性与时代性^[2]。

（二）吉祥图案

在中国传统图形图案中，吉祥图案必不可少，其主要组成元素为含蓄与内敛，由商周时代起源，在明清时代成熟，经过数千年历史的发展与文化的沉淀，已经形成了具有自身鲜明特色的艺术。从其造型看来，其具有独特的文化价值理念，由于其在民间沉浮发展，长期处于民间艺术的大环境中，其图案造型使用的手法与进行语言表达的方式都具有其独特性，在强调其吉祥的内涵时，往往能够融合体现现代平面设计具备的艺术感，使形和形之间存在的内在关系联结起来，获得空间平衡。此类图案设计在现代的典型体现有中国银行的图案标志，该图案是对吉祥图案的再次创作，将“中”汉字与古代的钱币进行有机结合，创作出的图案既简单，又能够体现文化的沉淀，

以圆形为设计基础的钱币不仅可以提升其美感，也体现了其浓厚的文化意味，以吉祥图案为基础进行相应的平面设计可以确保中心图形更加稳定且便于观赏，不会造成不良视觉影响，还可以达到加深视觉印象的效果。在现代的平面设计中融合吉祥图案可以设计出优秀的文化作品，不仅富有个性，同时也具有独特韵味，可以在受众心中留下深刻的印象。中国邮政使用的图案标志也是借助了吉祥图案，并引入了“鸿雁传书”的文化典故，以大雁的飞翔姿态为基础进行再次创作，既保留了其图案的神韵，又体现了中国邮政的文化内涵，将其为人民服务的理念直观地展示了出来。吉祥图案在漫长的岁月洗礼中已经积淀成为独特的文化遗产，被广泛应用于现代平面设计之中，通过两者的融合传递着文化精神。现代平面设计中积极提取其中的优秀文化元素，并以此为基础设计出越来越具有民族意志的优秀作品，将其中的文化含义通过现代设计传承下来。

（三）装饰画图形

中国传统图形图案中装饰画类型的图形特色鲜明，将其与现代平面设计融合能够帮助平面设计

获得新的突破。传统的装饰画在形式方面具有较强的美感，其对结构图的应用较为成熟，使用的色彩元素也和传统文化密切相关。在现代平面设计中应用装饰画图形时需要对其进行整合，使装饰画图形的特色在平面设计中体现出来，如何结合能够最大化体现装饰画图形在平面设计中的作用且使其在具备传统审美特色的同时符合现代化的设计审美，促进平面设计的创新发展，为现代平面设计带来新的审美冲击。装饰画图形中的几何图形、植物图形等被应用于现代平面设计中时往往需要体现中国传统图形图案的设计效果与文化意蕴，增强平面设计作品的文化内涵与审美享受，提高其设计质量。现代化社会拥有较快的生活节奏，在此类生活状态下，简单又大方的传统装饰画往往能够为大众带来心灵上的平和，在平面设计中汲取传统装饰画的精髓，对其鲜明的文化元素进行综合分析并将其体现出来可以突出设计效果。除此之外，为了符合现代审美，进行平面设计时还需要合理结合色彩具备的装饰效果，确保最终的设计作品符合大众审美需求，既保证传统装饰画的特色，又符合现代设计理念。传统装饰画拥有丰富多彩的设计类型，因此在将其与现代平面设计融合的过程中必须要科学合理地选择合适的装饰画，确保其整体风格的统一，避免装饰画在平面设计中过于突兀，产生违和感，只有做到和谐统一，才能够提高平面设计的整体水平^[3]。

（四）民俗图形

中国拥有众多传统图形元素，其中民俗图形占据着重要地位，在日常生活中较为常见的民俗图形有剪纸、脸谱等，其作为贴近日常生活的艺术模式，和传统节日具有密切关联。剪纸在长期发展中已经形成了自身的独特风格，其生活气息非常浓厚，具有传统审美情趣，将剪纸此类民俗图形以平面设计的形式物化之后，往往会让大众在观赏其设计时联想到相关文化与其蕴含的美好寓意。现代平面设计中的剪纸民俗图形具有一定出现频率，例如在生肖邮票中，其设计通常直接将民间剪纸应用于整体，再对邮票底样实施加工，具有鲜明的设计特色。可口可乐的广告初次进入中国市场时，也在其广告设计中融入了民俗图形，由于其较为贴近群众生活，取得了较好的广告效应。除了本身的图形美观之外，剪纸还具有传递美好寓意的作用，因此在进行现代平面设计时，可以在设计中融入剪纸蕴含的传统意蕴，利用中

国传统特色的文化符号对其设计进行阐述，通过象征或者隐喻的手法展现寓意深厚的造型，构建出富含传统意蕴的景象，体现剪纸此类民俗图形的魅力。当前，现代化平面设计中融合传统民俗图形已经成为普遍现象，民俗艺术在平面设计中的应用范围越来越广泛，既能体现设计理念，也极具本土特色。因此在将民俗图形与现代化的平面设计融合时需要以实际情况为基础，在了解本土文化的前提下进行设计，以便于将本土的民俗特色最大化展示出来，弘扬当地的文化精髓，在设计作品中体现当地文化生机。

三、中国传统图形图案在平面设计中的融合应用

（一）招贴设计

招贴设计的视觉渲染力极强，能够有效吸引大众的好奇心，借助独特的作品魅力完成视觉信息的准确传达。当前许多印刷行业已将数字化技术运用在产品设计中，借助中国传统图形图案使设计形式更加丰富，此类设计往往代表了当前大众对多样化、多元化生活方式的向往，也是审美追求提高的进一步体现。此类作品在保证信息画面的完整传达与主题内容的全面呈现的基础上，进一步完成了视觉表现上的提升，使观赏人员能够产生置身其中的感觉。招贴设计中中国传统图形图案的视觉语言应用具有以下优势：一，画面中间结构宽阔，相关图案字体更加醒目，能够更好的完成色彩的强烈对比与图形堆积；二，招贴设计的信息覆盖率较大，所涉及到的主题更加广泛，能够利用多样的表现手法以及独特的创作风格，实现信息的准确传达^[4]。

（二）书籍设计

中国传统图形图案在书籍设计中的应用频率较高，其属于图形与文字有机结合的艺术表现形式，能够保证信息内容的准确阐释与说明，起到一定的装饰化作用，此类设计中在保障书本故事得以高度还原的同时，也可以通过中国传统图形图案确保了画面的童趣与精致，使艺术作品极具亲和力，向阅读者传达文字信息无法传递的情感，帮助读者与书中人物产生情感共鸣，更好的把握作者所要传递的思想理念。除此之外，中国传统图形图案并不单纯只能应用在故事类书籍当中，即其能够借助丰富的色彩运用以及多样化的图形，帮助大众准确识别文化信息，例如圆形方孔钱。早在秦朝时期，我国就已经对平面设计领域有了一定程度的涉猎，其中圆形方孔钱便是以圆形为

基础进行的货币设计,其蕴含着较多文化知识,更适合历史科普类的书籍,同时相对夸张的中国传统人物造型也更容易引起阅读人员的阅读兴趣。由此可知,在书籍设计中使用中国传统图形图案时需要充分考虑到文字内容与艺术作品之间的协调性与紧密性,保证二者所要表述的内容一致,确保表现手法高度契合书籍风格,这样才能帮助读者更轻松的进行阅读,实现思想上的交互。

(三) 广告设计

平面广告设计的目的是为了引起大众注意力,能够借助视觉语言简化平面广告信息的理解难度,保证信息的准确传达。由于平面广告本身具有创意性与独立制作性两种基本特点,因此在其中应用中国传统图形图案时要求设计人员必须具有发散性的思维以及广阔的知识储备,并保证高水平的审美能力以及造型技术,以此保证平面广告设计质量优良,整体风格协调统一。通常来说,中国传统图形图案可以借助视觉语言完成广告设计上的辅助,运用好形状、造型、色彩与肌理效果,为大众带来最直观的视觉感受,使画面的视觉效果更加丰富,帮助人们体会作品蕴含的多种审美意蕴^[5]。

(四) 包装设计

中国传统图形图案在包装设计中的应用具有帮助大众更加准确的获取产品信息的作用,尤其是具有文化内涵的企业产品,可以帮助用户更详细的了解产品性能,利用中国传统图形图案实现情感化的具象化呈现,使包装独特的魅力能够有效感染消费者,实现信息的二次传递。例如我国的限量版威士忌包装设计,其不仅将具有我国传统元素的祥云、龙与包装进行了高度融合,还借助山河图案充分展示了我国的艺术沉淀,帮助消费者能够更加准确的获取产品信息,完成情感上的共鸣。在没有任何文字的包装上,中国传统图形图案能够更好的体现产品的通俗性,使大众依然可以借助相关中国传统图形图案明确产品内容与产品价值,此类包装设计理念不仅能够更好的起到视觉冲击力的效果,还更容易捕获受众群体的关注度。例如中国美妆品牌花西子的广告设计,其在包装中融入了苗画视觉元素,湘西苗画的纹样千变万化,图案蕴含吉祥如意,具有浓厚的文化底蕴和地方特色。湘西苗画艺术元素有麒麟、龙、凤、蝴蝶、鱼、鸟、虫、虾、蝙蝠、喜鹊、牡丹花、桃花、荷花、梅花、花瓶等,形状千奇百态、颜色各异、动静皆宜的搭配组合在一起,形成湘西

苗画的独特气质和意境美感,使整个产品充满了民族气息,其使用的图形图案在色彩的色相对比、纯度对比、明度对比上,保持了地域特色,既有古朴的秀丽之美,又有现代的华丽装饰感,达到了传统审美与现代审美的完美融合。

(五) 网页设计

网页设计中的中国传统图形图案也可以利用视觉语言来完成用户界面的制作,进一步提升页面格式的多样性,打破以往设计过于僵硬、刻板的设计误区。中国传统图形图案能够使界面设计更具有创意,使其具有一定程度的视觉冲击力,保证信息的传达、趣味性更强,能够使人产生亲近感。即使在设计当中没有运用过多的色彩以及语言,仍然能够起到抓住观赏者注意力的效果。当网站一改传统界面设计的中规中矩后,通过运用中国传统图形图案风格,将使人产生过目难忘的观感。由此可看出,随着信息化的进一步发展,平面艺术中中国传统图形图案视觉语言应用会越来越丰富,越来越全面,在更好的完成产品生命力以及艺术价值提升的同时,也更加符合时代发展潮流,收获更多受众的喜爱,准确的完成信息的传递,使用户产生情感的共鸣,并以此建立良好的沟通交流桥梁。

结论:总而言之,中国传统图形图案和现代化平面设计融合时需要注意艺术性与实用性的要点,中国传统图形图案中的汉字图形、吉祥图案、装饰画图形以及民俗图形在现代平面设计中都有一定具象体现,现代平面设计中招贴设计、书籍设计、广告设计、包装设计以及网页设计中也有中国传统图形图案的影子,两者的融合为现代平面设计提供新的审美思路。

参考文献:

- [1] 张红琼. 中国传统图案在现代设计中的应用研究[J]. 美与时代(上), 2021(05):24-26.
- [2] 刘菁. 中国传统图形元素在现代平面设计中的运用初探[J]. 今古文创, 2021(09):84-85.
- [3] 刘菁. 中国传统图形在现代平面设计中的应用[J]. 艺术大观, 2021(03):64-65.
- [4] 王文康, 孙振华, 刘涵. 游丝映物——中国传统图形在丝网印刷技术及其视觉语言影响下的传承、发展与创新研究[J]. 产业创新研究, 2020(20):13-14.
- [5] 乔杨. 基于中国传统图形与品牌视觉形象设计研究[J]. 明日风尚, 2020(17):37-38.