

The Application of Traditional Chinese Solar Term Elements in Illustration Posters

Jiahui Zang

Department of Design, Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, China
Email: 1614307912@qq.com

How to cite this paper: Zang, J.H. (2023) The Application of Traditional Chinese Solar Term Elements in Illustration Posters. *Open Access Library Journal*, 10: e10546. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110546>

Received: July 24, 2023

Accepted: August 13, 2023

Published: August 16, 2023

Copyright © 2023 by author(s) and Open Access Library Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

Abstract

The content of this article includes the combination of traditional Chinese solar term elements and illustrated posters, which traditional Chinese solar term elements are used in illustrated posters, the painting ideas and content of traditional Chinese solar term elements and illustrated posters, what are the similarities between traditional Chinese solar term elements and illustrated posters in real life, and what are the excellent examples of illustrated posters in real life? What are the intersections of these excellent illustrations and posters with our lives, and what influence have they brought to China and the world at all times? The combination of traditional Chinese solar term elements and illustration posters has influenced people's spiritual needs and commercial marketing, as well as our living habits and social habits. However, each country has different cultural and traditional elements that influence the development of graphic design. This article focuses on the similarities between the traditional Chinese solar term elements and the combination of illustration posters.

Subject Areas

Art, Culture

Keywords

Chinese Tradition, Solar Term Elements, Illustrated Posters

1. 引言

1.1. 选题背景与选题的意义

节气元素在中国传统文化中可以说是众所周知，在我们的日常生活中也

是运用很多，作为中国传统文化元素《节气》则是很值得去深入挖掘的插画招贴素材，《节气》在中国传统文化熏陶的背景下已有几千年的发展历史，其中所蕴含的传统元素文化可以称得上为博大精深，源远流长，值得我们去学习和发扬其优秀内涵[1]。

设计专业中，平面海报这一类型是属于宣传类，适合推广的。而插画招贴在平面海报设计中能够很好地和中国传统元素《节气》很好地结合起来的途径，因此我将《中国传统的节气元素与插画招贴的结合》作为选题，并加以深入研究分析[2]。

1.2. 现状分析与总结

针对插画来说，目前国内市场无论从需求，还是体系都有所发展。但相比国外的插画市场来看远远不够[3]。目前国内插画发展时间短一些，体系也不是很完善。此类大公司较少，对于插画师来说是不利的，虽然可以有工作养活自己，但工作这几年就会遇到瓶颈，没有途径以及公司来提升自己。插画行业方向发展处于初期发展阶段，有待进一步的发展壮大。

2. 中国传统的节气元素分析

2.1. 中国传统的节气元素分析介绍

中国传统的节气富有变化，对应着世间万物不同的生长状态。也是不同美景的呈现。例如：立春：春天的开始，万物复苏。雨水：降雨开始，雨量逐渐增加。惊蛰：春雷乍动，冬眠动物苏醒。春分：昼夜平分。清明：天气晴朗，草木繁盛。谷雨：雨量充足，谷子类植物成长[4]。立夏：夏季的开始。小满：麦类作物开始饱满。芒种：麦类作物开始成熟。夏至：炎热夏季的开始。小暑：天气开始炎热。大暑：一年中最热的季节。立秋：秋季的开始。处暑：炎热天气的结束。白露：天气转凉的起点。秋分：昼夜平分[5]。寒露：天气转冷，将要结冰。霜降：天气渐冷，开始有霜。立冬：冬季的开始。小雪：下雪的开始。大雪：降雪量增加，地面开始有积雪。冬至：寒冷冬季的来临。小寒：气候开始寒冷。大寒：一年中最冷的时节[6]。根据二十四节气的不同，所呈现的气候和景色也不同。为我的设计主题提供了丰富的素材和灵感。

2.2. 现实生活当中与中国传统的节气元素插画招贴的相通之处

首先我们先认识插画招贴在现实生活中的运用，招贴是指张贴于纸板、墙、木板等的印刷广告，是广告的主要借助表现形式，也是现代广告中使用最频繁、最广泛、最便利、最快捷、最经济的传播手段之一，各大行业都在运用其进行宣传、传播。插画招贴是应用广泛的一种传播方式，通常用文字和图像结合的方式进行信息的传播，表现手法灵活多样，创意和形式表现力很强，具有很强的观赏性、艺术性、商业性，有着很强的视觉冲击力[7]。目前来讲插画招贴是传达设计想法和设计者的手绘功底的一种平面设计的表现形式。在我们的生活中，无处不在，无处不有，而且对于插画招贴的设计

者和条件要求也不是很严格[8]。传统的传播青睐于别的媒介，例如报纸、杂志等。相比传统的媒介，插画招贴的表现形式可以更多地去明确主旨的观点，表达设计、艺术绘画的独特优势。目前插画招贴的涵盖领域还不够全面，因此在未来有很大的潜在市场发展[9]。

其次中国传统的节气元素是我国文化瑰宝，在历史长河中能够长存，证明中国传统元素符合中国从古至今的需求。在中国古代虽然没有出插画招贴这种表现形式。但是中国传统元素形成了独特的符号语言，服务中华民族传播文化的媒介。从这个方面来看，笔者采用插画招贴的方式，使用传统元素与插画招贴的结合来促进传统文化的发展。文章具体阐述中国传统的节气元素与插画招贴的进行传统与现代的碰撞结合。

3. 中国传统的节气元素与插画招贴的结合分析

3.1. 中国传统的节气元素插画招贴的平涂作画分析

在插画招贴一系列的创作过程中，笔者采用的都是平涂的方式。在创作插画招贴的过程中，元素多是一些自然中的植物、花朵、飞虫、鸟兽、树叶、树干等等之类的。从创作素材上看或许有层次的画面感更能表达出插画招贴的效果，笔者运用平涂的技法来展现不一样的效果。用一种强烈的色彩对比来产生不一样的视觉效果，更能突出主题，表达情感，吸引观众的眼球，使人耳目一新。

在插画招贴“白露”中，笔者运用淡蓝色的背景来作为衬托，均采用平涂的方式来进行画面颜色的填充，形状各异的叶子平涂的方式作为铺垫，槿棘、菜花和蚂蚱作为点缀，以上都是运用平铺颜色的创作技法，运用国画中的画面技巧，来体现出当时节气的氛围效果。在“白露”这一节气中，使人感受到刚入秋的凉意，因此笔者选择淡蓝色作为背景，深蓝色更显寒冷，用作深秋比较合适，淡蓝色比较符合“白露”这一时节，也更能烘托出画面的氛围。而槿棘、菜花和蚂蚱又是时令季节所出现的植物和昆虫。因此选择用在“白露”这幅插画招贴中。

3.2. 插画招贴运用中国传统的节气元素的绘画分析

插画招贴的领域很广泛，此次运用到的中国元素进行创作相对的比较窄，中国传统的节气元素包含深厚的文化底蕴。所以将传统二十四节气的绘画精髓提炼出来，就是插画招贴创作的重点。随着经济在全球化当中的发展，需建立相互影响、相互促进的关系。与此同时各个国家传统元素文化的交流，已经成为当今时代的必不可少的文化交流。这一背景下，这是运用传统文化来发展插画设计的契机。由此可见，中国传统的节气元素运用在插画招贴中的结合设计中是具有非常重要的含义。这也是此次创作的最终的理想目标。

大众对于中国画都是有一些了解。在创作中国画的时候，最常用的素材就是传统自然在所出现的植物、动物等等。例如：菊花、牡丹、荆棘花、蚂蚱、龙虾、小兔子、麻雀、兰花、梅花、荷花、迎春花、荷叶、各种各样奇形怪状的叶子、向日葵等等。笔者认为中国画经常运用到的素材，插画招贴

运用起来也一定有另一番风景。

在插画招贴“秋分”中，笔者运用了菊花作为画面的主题。在凉爽的秋天可以登高望远，“赏菊”。菊花从古往今来都被赋予了很多层含义。例如：素雅坚贞、高洁、隐逸、清秀等等。可以说菊花是秋天的象征，也代表了一个季节的到来，并且菊花不仅仅是作为中国画的传统元素，也更是作为中国传统节气当时时令的植物。因此选择菊花作为插画招贴“秋分”的主题表现更为贴切，也更能烘托主题。

在插画招贴“小满”中，笔者运用了蚂蚱作为画面的点缀。可以说蚂蚱是小满时节的象征，也代表了一个季节的到来，并且蚂蚱不仅仅是作为中国画的传统元素，也更是作为中国传统节气当时时令的昆虫。因此选择蚂蚱作为插画招贴“小满”的点缀表现更为贴切，也更能烘托主题。画面多部分是植物。树叶，笔者采用墨蓝色、深蓝色、蓝绿色、浅蓝色、淡蓝色，这些颜色交替变换组合成画面。而在背景中，笔者采用天蓝色作为画面物体的呼应。整体画面呈现出小满这一节气的氛围，也更能烘托出这一节气的情感。而这些并不是显眼、刺激、艳丽、纯度高的颜色所能表达出来。这就是中国画色彩的魅力，也是作插画招贴所要借鉴的精华之处。

4. 中国传统的节气元素插画招贴的设计分析

传统文化给我们的第一印象总是：古板、落后、繁琐等特点，往往当代的年轻人不太去关注和喜欢传统文化中的艺术形式。这种现象的出现，让我们反思，当代年轻人应该复兴传统文化的同时，作为传统文化本身也要追求自身的变化，符合时代需求，紧紧跟随时代的潮流。促使现代的青年人容易接受中国传统的节气元素文化，成为中国传统的节气文化的传播者和受益者。使得优秀的中国传统的节气元素文化艺术走向世界。插画招贴的本原设计思路在于作品本身具有：引导、启发和呈现信息，是具有针对性的一种交流。真正高效、优秀的插画招贴，一定是能够让不同用户轻松理解的。这就是此次插画招贴的设计核心的思路：体现传统优秀的文化艺术，使不同用户轻松理解和识别插画本身所传达的本质含义。

5. 中国传统的节气元素在插画招贴的应用

如图 1 所示，在插画招贴“白露”“秋分”“小满”中，笔者采用插画招贴的呈现方式，插画招贴的应用范围广泛，起到了大范围传播的作用。因此通过传统的节气元素与插画招贴结合的方式更加促进了中国传统文化的发展和传播，起到了一定的宣传作用，借此带给更多人关注到中国博大精深的传统文化。

在插画招贴延展周边文创中，笔者将“白露”“秋分”“小满”延展为插画书签(如图 2 所示)，书签的作用很多，其中可以夹在书中方便阅读，也可以当作装饰品悬挂于房间和书桌。通过延展的方式，希望中国的传统文化能够来到大众的生活当中，借此提高大众对于传统文化与插画结合接受度以及认可度，增加传统文化的发展和传播方式。

Figure 1. Traditional Chinese solar term elements illustration (White Dew, Autumn Equinox, Xiaoman)

图 1. 笔者自绘-插画招贴(白露、秋分、小满)

Figure 2. Traditional Chinese solar term element illustration bookmark

图 2. 笔者自绘-插画书签

6. 结语

中国传统文化博大精深，在历世界文化中是不可或缺的重要部分，插画招贴作为一种新型的文化载体，对于发扬中国传统文化，复兴文化繁荣具有重要意义。此次中国传统的节气元素与插画招贴的结合是对于传统文化的又一次诠释，也是对于现代与传统的又一次思考，思考在现代经济飞速发展的中国，中国文化如何复兴，弘扬于世界。相信在未来的发展中，呈现中国文化的插画无论是表现形式，还是内涵的呈现都会百花齐放。

Conflicts of Interest

The author declares no conflicts of interest.

References

- [1] 柳林, 马钰悦. 二十四节气元素在插画设计中的应用探究[J]. 艺术科技, 2022, 35(19): 177-179.
- [2] 郭培玉, 刘冰. 二十四节气文化在插画创作中的可视化研究[J]. 艺术教育,

2022(2): 224-227.

- [3] 于美玲. 基于二十四节气的插画设计研究[J]. 中国包装, 2022(3): 59-62.
- [4] 孔思哲, 王佳. “二十四节气”插画主题在食品包装中的应用探索[J]. 中国包装, 2023 (7): 48-49.
- [5] 张筱菡. “二十四节气”插画创作及其文创产品设计[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2018(4): 171.
- [6] 高凡. 数据可视化中插画的视觉表现研究[J]. 文艺生活, 2021(2): 181-182.
- [7] 向世前. 浅谈二十四节气的意象在插画设计中的表现[J]. 中国包装, 2019, 39(5): 49-51.
- [8] 王晓. 插画艺术在平面设计中的应用分析[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022(12): 196-198.
- [9] 刘敏, 宋谦意, 唐嘉婧. 基于苏南地域特色民俗文化的二十四节气插画设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2021(13): 36-37.

Appendix (Abstract and Keywords in Chinese)

中国传统的节气元素在插画招贴中的运用

摘要: 本文章所涉及内容包含中国传统的节气元素与插画招贴的结合, 插画招贴所运用了哪些中国传统节气元素, 中国传统的节气元素与插画招贴的作画思路和内容, 中国传统的节气元素与插画招贴在现实生活中有哪些相通之处, 在现实生活中又有哪些优秀的插画招贴实例, 而这些优秀的插画招贴与我们的生活有哪些交集, 又带来了古今中外什么样的影响。中国传统的节气元素与插画招贴的结合设计, 影响了人们的精神需求和商业营销, 影响了我们的生活习惯和社交习惯。然而每一个国家都有不同的文化和传统元素影响着平面设计的发展。本文章就着重论述中国传统的节气元素与插画招贴的结合之间的相通之处。

关键词: 中国传统, 节气元素, 插画招贴