

现代设计语境下中国传统图案的设计价值再现

褚海峰

(桂林电子科技大学, 桂林 541004)

摘要: 分析了中国传统图案的文化内涵、形态结构,以及寓意性和情感性,并结合现代艺术设计实例,论述了传统图案与现代艺术设计二者之间的关系,进而论述了传统图案在现代艺术设计中的价值体现。提出了图案是一种传统文化的图示化语言符号,以及运用传统图案独特的形态结构、寓意性和情感性的特征对于现代艺术设计过程中的创造性思维的启发和创意的切入点。

关键词: 传统文化; 传统图案; 现代设计; 价值体现

中图分类号: J510 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0005-03

Reproduction of Design Value of Traditional Chinese Logo in Modern Design Language Environment

CHU Hai-feng

(Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: It analyzed the cultural connotation, morphological structure, implication and emotion of traditional Chinese logo. Combined with the practice of modern art design, it discussed the relationship between the traditional logo and the modern art design, and then discussed the reproduction of value for traditional logo in the application of modern art design. On this basis, it proposed that logo was an icon of language symbol in traditional culture, and the application of traditional logo characteristics such as its unique morphological structure, implication and emotion could enlighten the creative thought and originality in the process of modern art designing.

Key words: traditional culture; traditional logo; modern design; reproduction of value

中华民族在5 000年的文明发展史中,形成了博大精深、内容丰富而又独特的传统文化。一直以来,设计师们从没停止过在传统文化和现代设计之间寻求二者的交汇点,希望在现代设计语境中展现中华民族文化的内在精神和民族文化的鲜明个性。图案作为一种图示化的语言符号,深深打上了中国传统文化烙印,映射出传统文化的艺术思维,因此备受设计师们的青睐。今天许多现代艺术设计的领域,无论是工业设计、服装设计、平面设计,还是环境艺术设计,中国传统图案在其中都有着非常重要的地位和意义。

1 传统图案形态及结构对现代设计造型的影响

自古以来,人类就一直寻找各种方法,用视觉符

号来表达思想感情。传统图案作为人类记录生活经验和表达审美意识的特殊语言,是一种非常典型的视觉符号。

中国传统图案的内容丰富多样,涉及到动物、植物、人物等各方面,有具象形态,也有抽象形态。其中,那些用来装饰彩陶的生动活泼的动物图案与简洁、大方、极富韵律感的几何图案;神秘、震慑、狰狞的青铜器纹饰;磅礴大气、夸张变形、朴实无华的秦砖汉瓦图案;玄妙幽邃、富含丰富哲理的太极图及预示“年年有余”等的吉祥图案,都给世人留下了深刻印象,值得人们深入研究。今天,设计师依然会从这些传统图案中汲取营养,在实际的设计中融会贯通。

传统图案的纹样主要有人物、动物、几何纹样及少量植物形态。人物纹样多取材于社会生活,如狩

收稿日期: 2011-03-14

基金项目: 广西教育厅2008年度科研立项项目(LS08030Y)

作者简介: 褚海峰(1977-),男,广西桂林人,硕士,桂林电子科技大学讲师,主要研究方向为装饰图案设计、环境规划和园林景观

设计。

猎、宴饮、武士等;还有神话传说,如“夸父追月”、“后羿射日”等形象,造型精炼,并以曲线为主。动物纹样主要以龙、凤、怪兽、虎、鹿、马、牛、飞鸟等造型作为装饰纹样,这些造型又以重复、对称或回旋等构图手法组成连续图案,这些图案带有浓郁的生活气息,而且流畅的曲线形的运用技高一筹,线条优美、律动,节奏感极强^[1]。常见几何纹样一般作为陪衬纹样而出现,以直线、弧线、螺旋纹、圆形、云纹形为主要纹饰。螺旋线形式的旋涡纹,被认为是生物学特征和宇宙的运动形式,体现了时间和空间的运动。这无形中与现代设计的一些形式美法则和造型手段不谋而合。

在现代设计中,设计师依据现代人群的审美特点,运用对称、反旋等设计手法进行设计创作;利用曲线的流畅、运动体现艺术形态的节奏和律动性^[2]。例如香港凤凰卫视的台标,见图1。该标志设计的基本主体形态

图1 凤凰卫视台标

Fig.1 Logo of Phoenix TV

就是借用了来至于中国原始社会彩陶上所绘制的凤鸟图形,并且参照了中国传统图案中特有的“喜相逢”图案结构形式,经过演变简化后加以反转交错而成。标志在形式上借凤与凰的阴阳交汇,暗喻东西方文化的交融,传统与现代文化的重组与整合。凤与凰互相旋转交织的羽翅形态极富动感,体现了现代媒体的特色。标志整体造型结构严谨,有较强的韵律性,同时不失中国传统文化深厚的底蕴。并且在中国传统典籍《抱朴子》一书中,把凤凰的五色与中国的传统五德联系起来,凤凰身上的五彩花纹,是仁、义、礼、智、信五常伦理的象征。凤凰电视台以凤凰造型形式巧妙变化后作为其台标,本身就是对中国传统文化的一种继承和宣扬,同时也巧妙暗喻着媒体人的操守。

2 传统图案的寓意性和情感性在现代设计中的运用

在中国传统文化中,孔孟之道注重“人道”,老庄

之道注重“天道”,天道与人道、天与人是相通的,即“天人合一”。“天人合一”强调人与社会、人与自然、人与人的和谐统一,这是中国传统文化思想的核心,也极大地影响着包括传统图案在内的传统艺术^[3]。

中国传统图案中的吉祥图案,是民众为表达驱灾辟邪,祈求吉祥、美好的生活和健康长寿等美好愿望而创造的一种特殊的装饰造型艺术^[4]。民众希望与自然和谐相处的愿望恰与“天人合一”的思想观念相吻合,这种中国传统美学观念的主导思想已深层次地渗透到传统吉祥图案的创作中。作为民众祈吉纳祥思想的物化形象,传统吉祥图案有着丰富的象征寓意,如用“鱼”的形象象征富裕,即“年年有余(鱼)”;用“松鹤”形象象征长寿;用“鸳鸯”象征恋爱的男女;“松、竹、梅”象征“岁寒三友”间的友谊等^[5],都充分展现了民众追求尽善尽美、幸福吉祥的审美思想和传统吉祥图案的美好寓意,是“天人合一”思想的集中体现,反映出深厚的传统文化底蕴^[6]。

靳埭强先生设计的“岁寒三友”系列海报中的“松”见图2,将传统图案的寓意性充分地体现了出

图2 靳埭强海报设计

Fig.2 Poster design of Jin Daiqiang

来。中国传统文化中,“岁寒三友”特指松、竹、梅3种植物。其松、竹经冬不凋,梅则迎寒雪而花,虽不同种,却都有不畏严霜的高洁风格。它们在岁寒中同生,历来被中国古今文人们所敬慕,是品行高洁的象征。该系列海报将这3种植物巧妙地进行了展现。海报中运用传统水墨的表现形式,对松树形象简笔勾勒,同时与现代汉字笔画相结合,取“松”之长青的传统文化寓意,进一步体现了海报“承传创新,代代长青”的主题。该海报巧妙地运用了松树在传统图案中的寓意性,其中现代汉字则体现出时代性,海报中丰富的内涵,比现代某些单纯的图形拼贴而成的海报设计更有深度,更容易引发观赏者思想上的共鸣和认

同,促进信息进一步深入地传达。

任何艺术都应建立在情感的基础上^[7]。传统图案一经情感化处理,就成为生动感人的艺术形象,极易为受众接受和喜爱,既可以使受众产生情感上的共鸣,又可以满足他们的实用性、审美性和情感性等多层次的需求。祖先把能从视觉感知到的如动物、植物、人物的具象形象,及云纹、曲线、点、面、色彩等抽象形象,按照一定的结构、比例,运用夸张、节奏和韵律、对称均衡等手法,创造出许多无与伦比的精美图案。这些形象本身也就包含有自己的情感语义信息,例如传统图案从大体上归纳起来,是由各种点、线、面、色彩构成的。圆点给人以饱满、圆润、规则的情感语义;方点给人以硬朗、明确、稳定的情感语义;曲线表达一种柔软、活泼、流畅、自由的情感特征等。但最能令人们感动的,不仅是这些优美造型或其结构本身,更多的是一种内在精神力量,是充满了动感的力量。

远东广场酒店标志见图3,其标志形态是一个变

图3 远东广场酒店标志

Fig.3 Logo of Far Eastern Hotel

化了的篆体“宫”字形,2个口由云纹代替并结合中国传统书法字体完成。云纹图案最早来源于原始陶器的几何纹样,到了汉唐时期,形式逐渐演化成熟,并在中国传统文化中,有着吉祥、如意、富贵的象征性含义。该标志设计取“如意云纹”的意向,用现代设计的手法构成“宫”字,让人联想到如意宫殿之意,其寓意性跃然而出,让观赏者立刻联想到酒店的档次与品质。由此可见,设计师在进行现代设计的过程中,不应只看到传统图案形态的表面特征,还要更多地从其深层内涵中挖掘创作的灵感和源泉。

3 传统图案对现代设计的价值体现

中国传统文化博大精深,传统图案对于弘扬民族

传统文化起到了推波助澜的作用。在现代艺术设计中,把传统图案的艺术精髓运用其中,能够使传统文化在视觉设计中发挥极致,提升现代设计的民族文化品位。

传统图案中的形态多种多样,常常作为现代艺术设计的常用创意切入点。然而,有些图案的外形过于复杂,要想对传统图案进行有针对性的运用,就必须恰当地选择和提取其形态,然后结合打散、重构、回转、错位等手法加以重新组合设计,这样的图形创作出来后既保留了传统文化的艺术魅力,又不失现代设计的时代感和独特的个性。例如,靳埭强为自己的设计公司所设计的标志,就是巧妙借用中国传统吉祥图案“方胜”进行现代的设计。方胜是中国传统的吉祥图案,其形为2个菱形压角相叠而组成的图形和纹样。方胜一方面取胜的吉祥如意,寓意“优胜”;一方面取其形状中的压角相叠,寓意“同心”。同时,“方”字也可以形意双解,意义则可以解释为“正”、“优”。这样,方胜拥有了优美、优胜的意义。它是表达同心双合,彼此相通的吉祥符号。利用方胜的形态作为公司标志,既表达了公司优秀之意,又很好地表达了公司与客户同心双和、彼此交融的美好意愿和文化理念^[8]。同时,此类的例子还有很多,如中国银行标志、西凤酒的包装设计、凤凰卫视台标等,都是对传统图案的“形”进行再设计的典范。

4 结语

“民族的,就是世界的”,这是人们常常听到或见到的一句话。从这句话中能够感知到民族传统文化及传统艺术带给现代艺术设计的巨大创作源泉。作为设计工作者,在具体设计中传承和借鉴传统图案艺术的时候,要站在时代的高度,融入现代意识,这样才能创造出富含传统文化底蕴又具现代感的设计作品来。

参考文献:

- [1] 金薇薇.传统图案的重构[J].上海包装,2010(6):22-23.
- [2] 戴耕.装饰图案艺术中的传统与现代[J].西安工程科技学院学报,2004(2):139-142.
- [3] 袁静,徐小宁.“天人合一”的审美思想在中国传统吉祥图案中的体现[EB/OL].(2010-11-14)[2011-03-12].http://www.

(下转第11页)

现。“连中三元”是古代科举制度的体现^[7]。这些过时理念、落后思想应该抛弃,把现代人的精神思想和道德标准融入到吉祥图案中。设计者们应本着科学求实的态度,强调吉祥图案的文化性与社会时代特征,让吉祥图案在现代设计中经历“扬弃”的过程,去伪存真,让其具有弘扬民族精神和积极现实意义的一面得以弘扬光大。例如:中国联通与2008北京申奥标志,造型都由吉祥图案“盘长”纹演变。“盘长”本原是中国佛教“八宝”之一,其纹样为一条盘曲变化不间断的线条,寓意连绵不断、回转流长。图案流传至今已经没有了宗教信仰的气息,沿袭变化为人们喜闻乐见的“中国结”或“如意结”,象征通达、团圆、如意,传达出团结友好的新价值观。联通标志表达了“源远流长,生生不息”的含义。2008北京申奥标志见图4,标志利

图4 2008北京申奥标志

Fig.4 2008 Beijing Olympic Games logo

用盘长纹与奥运五环,运用太极拳的动感形象的类似变化,写意地体现了奥运“携手共创”的主题。盘长的图案本来的象征和寓意提炼发展到现代的理解,把多种元素和谐地融入一个图形中,丰富了图形的内涵。应倡导在吉祥图案蕴含的符合现代审美观念的精神因素中取其精华,在理解的基础上赋予现代意识运用于新设计。

4 结语

21世纪的中国艺术设计要想走出国门通向世界,

在必须具备世界性的同时一定要有特点,有特点才能被青睐与注目。就像靳棣强先生所说:“对中国传统的感情和思考,使做设计时一直在观照我们文化的根源。”现代设计应立足本土文化,到中国传统艺术的土壤中吸取精华。吉祥图案作为中国传统文化的优秀代表,像一条民族文化的美丽风景线,虽饱经岁月沧桑但深植于人们的心中,具有鲜明的中国特色。回望过去,今天的中国艺术设计已经在慢慢的发生改变,从过去的西方潮流的泛滥到近年来对本土文化的重视,不少结合吉祥图案的创新设计已经在现代设计中崭露头角。如何继承传统民族文化,探寻一条属于中国文化特征的艺术设计道路,使中国传统文化的生命更富生机;创作有中国特质的现代艺术设计作品,在传承中不断发展创新,是每一位设计者应承担的历史责任和文化自觉。

参考文献:

- [1] 安静,窦海娥.平面设计中的传统吉祥符号研究[J].科技信息,2010(24):72.
- [2] 诸葛铠.裂变中的传承[M].重庆:重庆大学出版社,2007.
- [3] 雷圭元.雷圭元论图案艺术[M].杭州:浙江美术出版社,1992.
- [4] 郑曙暘.新旧碰撞的启示——现代设计理念与传统情节[J].装饰,2001(3):65.
- [5] 李澎.论传统图形符号在平面设计中的应用[J].淮北煤炭师范学院学报,2009(8):182.
- [6] 凌小红,吴维.传统吉祥图案在现代设计中的再生之路[J].美术大观,2006(12):94.
- [7] 周星.作为民俗艺术遗产的中国传统吉祥图案[J].民族艺术,2005(1):57.

(上接第7页)

studa.net/meixue/101114/11163990.html.

- [4] 胥婉.谈现代视觉语言与传统图案的传承[J].美术大观,2009(10):97.
- [5] 郭菲.图形语言中的意境[J].包装工程,2007,28(12):194-

196.

- [6] 席凯来.传统图案与艺术设计[J].大众文艺,2010(10):77-78.
- [7] 周琳.装饰图案的情感表现[J].艺术研究,2006(4):37-38.
- [8] 陈洁.中国传统图案与现代标志设计[J].美术大观,2010(7):98-99.