

【高校设计研讨】

符号学语意下非遗视觉元素创新衍生设计探析

齐海涛

(南开大学, 天津 300171)

摘要: **目的** 以传承和创新为主旨, 在符号学语意下探讨非遗视觉元素创新衍生设计的有效途径, 传承非遗技艺所蕴含的民间智慧与美学思想, 形成基于民族文化深度思考的设计创新构建。**方法** 从非遗的视觉层面入手, 依据现代符号学的语意特征, 分为“非遗视觉元素符号提取转译”、“非遗视觉元素符号衍生设计”两大方面, 结合前沿设计案例, 探析非遗与现代设计的融合创新途径。**结论** 非遗是民族艺术的集中体现, 凝聚着中国文化价值观和东方美学精神, 更是现代设计的创意源泉。在创新溯源的思考下, 探寻多种途径的非遗视觉元素衍生设计方法, 不仅使现代设计彰显浓郁的民族特色, 而且能有效实现非遗项目自身的传承发展与重获新生。

关键词: 符号学; 非遗; 视觉元素; 衍生设计

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)20-0195-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.20.032

Design of Intangible Cultural Heritage Visual Elements Based on Semiotics

QI Hai-tao

(Nankai University, Tianjin 300171, China)

ABSTRACT: The work aims to discuss the effective design method of intangible cultural heritage visual elements from the perspective of semiotics with inheritance and innovation as the main purpose, to inherit folk wisdom and aesthetic thoughts contained in intangible skills, and form the design innovation construction based on deep thinking of national culture. Starting from the visual features of intangible cultural heritage, two core contents of “intangible cultural heritage visual symbol extraction” and “intangible cultural heritage visual symbol design” were discussed based on the principles of semiotics. Combined with cutting-edge design cases, the innovative ways of integrating intangible cultural heritage and modern design were explored. Intangible cultural heritage is the concentrated reflection of national culture that embodies Chinese cultural values and oriental aesthetic spirit and also the source of innovation for modern design. Under the thinking of innovation traceability, exploring various ways of derivative design methods of intangible cultural heritage visual elements not only makes modern design show strong national characteristics, but also can effectively realize the inheritance, development and rebirth of intangible cultural heritage projects.

KEY WORDS: semiotics; intangible cultural heritage; visual element; derivative design

非物质文化遗产(以下简称非遗)是劳动人民生活艺术的结晶, 蕴含着丰富而独特的美学内涵, 是人类文明的瑰宝, 也是现代设计的民族气质与创意之源。如何将民间智慧和民族文化创新融入现代生活, 如何有效传承非遗技艺之美, 使更多富含营养的文化

资源创造被大众接触和喜爱, 是当今设计界值得思考的重要问题。非遗保护在当代中国, 已由单一行业行为演进为多领域广泛参与的社会事项^[1]。作为设计者, 探讨与实践非遗融入现代设计的方式是义不容辞的责任和时代要求, 也是彰显设计作品深厚传统

收稿日期: 2020-06-10

基金项目: 2018年度天津市艺术科学规划项目“大运河文化带视阈下天津非物质文化遗产传承创新研究”研究成果(C18004)

作者简介: 齐海涛(1982—), 男, 河北人, 硕士, 南开大学讲师, 主要研究方向为艺术设计。

文化底蕴和民族特色的重要方式。

1 非遗视觉元素的符号学价值与设计应用意义

1.1 符号学语意下非遗视觉元素的重要价值

符号是作为特定媒介来象征或代指某一被表征物的表征物。符号被认为是携带着意义而接收的感知,符号化的思维和符号化的行为是人类生活最富有代表性的特征^[2-3]。同时,符号是现代设计表达的关键要素,符号的提炼与应用是设计者对视觉元素进行提取、梳理与转译表达的过程,从而使受众更清晰地了解与获得所要传递的信息、内涵与情感。

非遗是一个民族的文化宝藏,兼具文学、艺术、科学等多重文化价值^[4],并有着独特的意象认知表达、丰富的造物语言和多样的内涵寓意,其视觉形象与造型元素极具民族特色与文脉传承。在符号学语意下,非遗的独特视觉元素具有鲜明的人文特色与艺术感染力,体现出东方文化中独有的美学特质,能够成为现代创意设计的重要符号来源与精神气质。

1.2 非遗视觉元素符号融入现代设计的重要意义

越是创新的设计往往越是来自于最本源的民间智慧和传统文化,也越容易获得国际认可,如何弘扬与彰显民族文化是现代设计尤为关注的问题。然而在目前非遗衍生设计数量和品类众多的同时,如何在深度与广度上提升非遗创新设计的价值与内涵,如何充分发挥非遗作为设计文脉源泉的重要作用仍是不容忽视的问题。在符号学语意下,将非遗视觉元素符号融入现代设计,可以从传统艺术的回溯中汲取文脉营养,从显性中国传统文化现象中探知背后的精神力量,发掘本土设计的独特“个性”^[5],使现代设计保持民族文化的独立思考 and 文脉特色。

另一方面,我国的非遗也存在着传播途径单一的问题,非遗视觉形象的塑造和强化不足,若单纯通过非遗保护和博物馆展示不能从根本上解决其传承和创新的问题。时代的不同,非遗的传播与传承方式也应随着环境的变化而不断改变^[6]。非遗的形象和呈现方式毫无疑问需要注入现代设计元素,通过视觉符号语言的提炼与转译进行有效的表达与传播,利用创新衍生设计扩大其影响力,使非遗获得符合当今社会审美和需求的新形态,真正融入当代生活。

2 符号学语意下非遗视觉元素的提取与转译

我国非遗种类多、覆盖面广,是中华民族历经千年的宝贵精神财富^[7]。截至2019年12月,我国拥有国家级代表性项目3145项,涵盖传统音乐、美术、舞蹈、曲艺、民俗、文学、传统技艺等多种文化艺术

形式。非遗文化彰显着人们超凡的想象力与生活智慧,不同的地域、文化及生活习惯形成了非遗表达形式和寓意内涵的丰富性与多样性。在符号学语意下,非遗视觉元素的提取与转译需要在理解的基础上把握其形象与内涵的特质,提炼为简洁、明晰、传神的视觉符号,并以现代的表达语言让大家接受和喜爱,重拾人们和非遗文化之间的情感链接。鉴于非遗具有种类繁多,视觉形象多样且寓意内涵丰富的特点,试从“形象特征”和“内涵寓意”两个层面探讨非遗视觉元素的提取与符号化转译。

2.1 形象特征层面非遗视觉元素的提取与符号化转译

我国的非遗是劳动人民在生活中形成的实用艺术形式,他们将丰富的想象力用民间艺术的不同呈现方式和造型语言表达出来,如年画、剪纸、泥塑、皮影、舞蹈等。这些民间艺术融审美性和实用性于一体,在形象、色彩、动态上极具特点,充分展现了劳动群众的热情及生命力,是我国传统艺术精神和本土文化特色的集中体现^[8]。不同非遗项目的视觉形态元素各异,表现形式多样,每一种形象或动态都是独特视觉语言的呈现。因此,遵循符号学的语意特征,需要在把握其特点的基础上对具体非遗的图案、造型、色彩、动态等视觉元素进行图像化的抽象提炼,再通过概括、简化或夸张的手法进行转译,获得代表非遗特征的设计元素符号,使之具有鲜明的视觉象征性和形象情感化。这一过程可以采用减法与加法并行的方式,通过减法删除繁复的装饰性的非本质的部分,提炼和强调最具有典型特征的重要结构部分,并以加法的形式融合现代设计元素与情感表达,使之成为形象鲜明且为大众喜闻乐见的视觉符号。这种符号学的转译,其核心是通过现代设计语言和表达方法将非遗形象进行视觉重塑与特色强化,把握非遗项目的典型表象特征,传达非遗的形象特质和造型美学,并融入现代设计情感与表达手法,形成创新衍生设计的基础。

广东醒狮是历史悠久的舞狮表演艺术,造型生动传神、设色鲜艳醒目的狮头形象是它最具代表性的视觉特征。以醒狮为设计元素的文创产品多种多样,其中更被年轻人接受和喜爱的是银鳞堂的“HEA”醒狮主题设计,见图1。醒狮视觉形象的塑造抓住了传统狮头以人物脸谱为造型来源的特征,在醒狮视觉元素的提取与转译过程中注重情态特点的描绘,适当夸张表情动作,使狮头视觉形象灵动传神,同时融合现代的时尚配饰元素与卡通表达语言,设计了极具传统文化韵味且情感特征鲜明的“可爱”形象,备受青年消费者的喜爱与青睐。银鳞堂以“HEA”醒狮形象衍生设计的服饰、文创产品也销量大增,品牌门店全国近两百家,布局三十多个城市,成为年轻人追捧的时尚潮品,广东醒狮的非遗魅力也得到进一步传承与传播。

图 1 银鳞堂设计的“HEA”醒狮形象
Fig.1 Visual image design of “HEA” lion by Yinlintang

图 2 《福禄寿》系列海报
Fig.2 “Fu, Lu, Shou” posters

2.2 内涵寓意层面非遗视觉元素的提取与符号化转译

非遗在形象特征鲜明的同时更饱含着劳动人民对生命的热爱，对幸福的希冀与追求，有着强烈的表现力、深刻的思想内涵和象征意义，如文字、礼仪、节庆民俗等。因此，对此类非遗的解读需要注重民间艺术“母题”的挖掘，感知和理解视觉形象后非遗文化的深层内涵，并能够转化应用于现代设计中。内涵寓意层面视觉元素的提取与符号化转译需要将非遗的内涵、隐喻或者精神提取成可视的符号元素或象征形象，再用简化的图形、字符、色彩等视觉要素进行转译表现，形成大众普遍认知和乐于接受的视觉符号，以现代的表达方式应用于衍生设计中，让受众者在视觉感知的背后领会其寓意，明晰非遗文化的内涵与哲思。

作为世界非遗的中国书法是古人智慧与艺术的结晶，既展现着笔墨形式的视觉之美，又蕴含着深刻的文字意义。“福”、“禄”、“寿”是中国书法最常表达的吉祥主题，在传统文化的语境下象征着子孙满堂、升官发财、长命百岁的美好愿望。然而在当下，人们对“福”、“禄”、“寿”的评价标准却有所不同。设计师洪卫创作了具有全新内涵的《福禄寿》系列海报，见图 2，并获得了日本字体设计协会（JTA）五十周年全场大奖。“平安”是福，“衣食”为禄，高品

质“生命”才是寿，洪卫用传统书法的字形符号诠释了现代价值观对“福”、“禄”、“寿”的重新审视。作品的独到之处在于抓住了中国书法视觉形态中蕴含的深刻文字寓意，巧妙地将现代“福”、“禄”、“寿”的内涵融于传统书法的字形之中，一“字”双关，使书法的经典视觉形态与现代语意对接，充分展现了中国书法的独特魅力。

现代设计对传统文化艺术的尊重和理解是极为必要的，成功的衍生设计，更多的是内涵寓意的渗透，而不只是单纯的符号呈现。需要用设计的感知和思维从非遗技艺中汲取灵感，真正深入挖掘非遗视觉元素符号背后所存在的富有生命感的内涵与精神，了解非遗文化的本质与精髓，在理解的基础上激发创意点，以此形成赋予传统文脉精神与现代语意的创新衍生设计。同时，传统的非遗文化也能获得符合现代社会、文化、审美的新形态，更好地被人们感知、欣赏和喜爱。

3 非遗视觉元素符号的创新衍生设计举要

形式丰富和寓意深刻的非遗视觉元素符号是当代设计意义拓展的重要载体和设计语言的关键要素。在现代设计中，可以将非遗视觉元素符号通过解构重塑、时尚创意等不同形式进行创新衍生设计，传承非遗的丰富内涵和独特魅力，形成源于传统文化思考的

深度设计。

3.1 非遗视觉元素符号自身解构重塑的衍生创新

符号群组与重构是现代设计中视觉元素表现的重要手法。非遗视觉元素符号自身的解构重塑可以将同类非遗视觉符号打散,再组合,表达一定的寓意内涵,也可以将某一非遗视觉符号通过渐变、缩放、重复等处理方式应用于设计作品中,表达非遗的视觉审美特征与时代气息。在衍生设计中,需要选取非遗最具代表特征的视觉要素,提炼概括成简洁的符号,以不同主题的重构、再组方式进行创新设计,重塑非遗使其符合现代审美,彰显非遗文化的视觉特质与内涵寓意,使之再次被人们认知和关注。

“二十四节气”是中国古代劳动人民对天文、气象进行长期观察而创立的一种特定节令,并由此形成了不同的生活习惯和节庆习俗,它承载着民族悠久的文化内涵与历史积淀。展示节气文化的设计衍生品很多,其中2020年天坛公园的《祈年历》尤为匠心独具,它是以中国传统二十四节气为主题,融合礼乐文化、节气文化、祈福文化于一体的系统文创产品设计,见图3。区别于常规文字、照片的表现形式,《祈年历》巧妙地提取了每一节气下的建筑、气候、动植物的代表视觉特征,通过简化、抽象、缩放等方式以手绘语言进行符号化转译,并将每个节气文化的不同内涵整合于圆形画面之上,重塑了二十四节气的“颜值”与“气质”,形成了符合现代审美需求的传统节气文化演绎方式。新意十足的设计表达彰显出节气鲜明的季节特征与深厚的文化内涵,也使天坛的形象浸蕴着非遗文化的智慧情感与艺术魅力。《祈年历》因全新的视觉形象,将重塑和丰富的内涵传递,备受大家的欢迎和喜爱。

3.2 非遗视觉元素符号与现代生活主题融合的衍生创新

经过提取与转译的非遗视觉元素符号不仅具有现代设计语言简约、凝练的特质,而且包含着文脉传承和生命情感的意象。在衍生设计中,非遗视觉符号的创新应用需要在保持自身特点的同时探寻与现代生活主题的契合,注入时代气息与生活内涵,让现代人认同与喜爱,使之再次成为人们生活中不可或缺的艺术形式。由此,在现代设计语境下,非遗视觉元素符号与现代生活主题融合的衍生创新需要深入研究非遗项目本身,在了解其内涵的基础上,提炼非遗视觉形象的典型特征,传承其所蕴含的传统文化精神。并以不同的形式与现代的生活特征和生活情感相融合,使之以更具活力和现代生命感的新形态呈现于人们眼中,彰显浓郁的文化意蕴和鲜明的时代生活气息。

年画是我国特有的一种绘画形式,也是我国非遗的重要类型之一。作为新年的祝福,年画充满了喜庆的色彩与美好的寓意,是民间智慧和生活艺术的集中

体现。随着时代的发展年画的题材和表达形式也在不断丰富和演变,新锐华人艺术家倪传婧创作的《吉星高照》就是年画艺术在现代生活主题下的全新呈现。作品传承了年画喜庆、吉祥的画面特征,将传统年画中具有代表性的“生肖”、“鼓乐”、“欢舞”等视觉形象用概括化、抽象化的表达形式融于现代乐器、建筑构建的城市生活场景之中,借助计算机绘图语言的全新表达,营建了充满时代生活气息和传统艺术特色的设计作品。年画通过新颖和亲切的诠释形式被人们,特别是年轻人所接受和喜爱。倪传婧的《吉星高照》也因此成功登上了苹果公司的官方网站,成为当季春节主题的专属形象广告,使视觉特征一向以清冷极简为主的苹果页面呈现出了浓郁的东方生活气韵和传统非遗的艺术特色,见图4。

图3 天坛《祈年历》文创产品设计
Fig.3 Design of "24 Solar Terms Calendar" cultural and creative product

图4 《吉星高照》年画
Fig.4 "New Year" painting

图5 时尚杂志上呈现的缂丝元素设计
Fig.5 K'o-ssu design on fashion magazine

3.3 非遗视觉元素符号与时尚创意对接的衍生创新

非遗具有丰富性、独特性和多样性的特点，它所呈现的差异化是世界文化多样性的原因之一^[9]。同时，民族的也是世界的，越是国际化的设计作品越注重民族传统文化的创新运用，在国际设计的舞台上，凝聚民族智慧和视觉之美的非遗设计逐渐成为新时尚创意的“代言人”。非遗曾经是一个时代的潮流和时尚，当下，非遗所承载的丰富文化内涵、美学精神和匠心技艺仍具有强大的内在动能和永续价值。因此在现代设计中，非遗视觉元素符号的衍生创新能够形成引领时尚创意设计的新思路。

缂丝是源于传统丝绸艺术的一项独特技艺，其“挑经显纬”的织造方式和视觉特征使之成为无法被机器替代的复杂工艺。传统缂丝团扇将精巧的丝绸艺术与团扇的使用功能融为一体，成为当时贵重的皇家“御用单品”和“时尚”之物。现在，缂丝的艺术之美再次被人们认知和喜爱，并以全新的形式呈现于世人眼中。80后的团扇制作者李晶以传承和创新为设计理念，将传统缂丝技艺用现代审美的表达语言演绎于优雅的团扇之上，使之成为当下的“时尚新宠”。在近期知名杂志“Ocean Drive”的封面上，东方的美学特征和精湛技艺也在一把缂丝团扇上得到充分体现。现代设计语言下的团扇元素将传统的缂丝艺术以简约的构成形式和沉稳内敛的色彩搭配呈现于扇面之上，成为中国传统文化的代表视觉符号，折射出非遗技艺古典与时尚并存的审美特征，见图5。非遗视觉元素符号通过创意设计在某种意义上重新定义了“时尚”，也让世界更了解东方文化之美。非遗与时尚创意对接，使源于日常生活的非遗又回归日常，并反哺于日常生活^[10]，彰显每一项非遗技艺的独特性和唯一性，更好地拉近非遗与人们的距离，使之再次成为生活中的时尚潮流和前卫象征。

4 结语

文化化人，艺术养心。非遗是人类宝贵的精神财富

和文脉传承，洋溢着浓厚的中国文化价值观和东方美学哲思。如何在现代语境下通过创新方式传承与彰显非遗之美，并形成有深度和内涵的设计是当下值得思考的重要问题。在符号学的语境下，将非遗视觉元素以不同的方式进行创新衍生设计是非遗传承发展的有效途径之一。与此同时，历史悠久和内涵丰富的非遗也能以全新的形象重新回归人们的视线，焕发新的魅力。

参考文献：

- [1] 杨红. 目的·方式·方向——中国非遗保护的当代传播实践[J]. 文化遗产, 2019(6): 21-25.
YANG Hong. Purpose·Method·Direction: Contemporary Communication Practice of Chinese Heritage Protection[J]. Cultural Heritage, 2019(6): 21-25.
- [2] 汤文莉, 胡易容. 符号学视域下广告中的留白研究[J]. 包装工程, 2019, 40(20): 57-62.
TANG Wen-li, HU Yi-rong. Blank-leaving in Advertisement from a Semiotic Perspective[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(20): 57-62.
- [3] 王铭玉. 中外符号学的发展历程[J]. 天津外国语大学学报, 2018, 25(6): 1-16.
WANG Ming-yu. Development of Chinese and Foreign Semiotics[J]. Journal of Tianjin Foreign Studies University, 2018, 25(6): 1-16.
- [4] 张爱鹏. 非物质文化遗产的视觉化设计转译探究[J]. 包装工程, 2018, 39(10): 121-125.
ZHANG Ai-peng. Visual Design Translation of Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(10): 121-125.
- [5] 刘筱涓. 高校美术专业传承非物质文化遗产的问题与对策[J]. 美术大观, 2019(5): 150-152.
LIU Xiao-mei. Problems and Countermeasures of Inheriting Intangible Cultural Heritage in Art Majors in Universities[J]. Art Panorama, 2019(5): 150-152.
- [6] 薛可, 龙靖宜. 中国非物质文化遗产数字传播的新挑战和新对策[J]. 文化遗产, 2020(1): 140-146.
XUE Ke, LONG Jing-yi. New Challenges and Countermeasures for Digital Dissemination of China's Intangible Cultural Heritage[J]. Cultural Heritage, 2020(1): 140-146.
- [7] 王家飞. 基于跨界打造非遗文化创意产品的设计研究[J]. 包装工程, 2019, 40(22): 253-259.
WANG Jia-fei. Creative Intangible Cultural Heritage Products Based on Crossover[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(22): 253-259.
- [8] 王象尧. 中国民间美术造型方法在平面设计中的运用分析[J]. 艺术百家, 2016(1): 128-130.
WANG Xiang-yao. Analysis of the Application of Chinese Folk Art Modeling Methods in Graphic Design [J]. Hundred Schools in Arts, 2016(1): 128-130.
- [9] 安学斌. 21世纪前20年非物质文化遗产保护的核心理念、实践与经验[J]. 民俗研究, 2020, 149(1): 19-29.
AN Xue-bin. Chinese Ideas, Practices and Experiences in the Protection of Intangible Cultural Heritage in the First 20 Years of the 21st Century[J]. Folklore Studies, 2020, 149(1): 19-29.
- [10] 韩若冰. 非物质文化遗产的活化、传承与创新[J]. 民俗研究, 2019, 148(6): 56-66.
HAN Ruo-bing. Revitalization, Inheritance and Innovation of Intangible Cultural Heritage[J]. Folklore Studies, 2019, 148(6): 56-66.