

地域文化元素在平面设计中的探索与尝试

杨玉艳

(潍坊学院, 山东 潍坊 261061)

摘要: **目的** 探索平面设计中的地域性表现。**方法** 首先, 立足于地域文化元素的内涵及外延, 分析其与平面设计融合所带来的优势与不足, 得出将两者进行融合发展是很有必要的。然后, 从具体的应用方式与方法进行分析, 分别以直接应用、间接应用和时代化迎合为探究方向, 论述地域文化元素的优势表现以及所带来的深刻意义。最后, 从长远发展的角度出发, 就两者的融合与发展进行理性审视, 并总结出几点现实方向, 进一步提炼可供选择的设计语言和设计手法。**结论** 地域文化元素融入平面设计, 不仅让现代文明与传统文化在互相的碰撞中实现了融合性发展, 还带来了更多新颖且富有文化意味的设计形式, 为更具艺术性、实用性和文化性的平面设计作品的创新发展铺就了道路。

关键词: 地域文化元素; 理性审视; 现实方向

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)20-0412-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.20.049

Exploration and Attempt of Regional Cultural Elements in Graphic Design

YANG Yu-yan

(Weifang University, Shandong Weifang 261061, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the regional representation in the graphic design. Based on the connotation and extension of regional cultural elements, this paper analyzed the advantages and disadvantages brought by their integration with graphic design, and concluded that it is necessary to integrate and develop them. Then from the specific application methods and analysis, the paper discussed the advantages of regional cultural elements and the profound significance brought about by direct application, indirect application and catering to the times. Finally, from the perspective of long-term development, the integration and development of the two were rationally examined, and several practical directions were summarized to further refine the design language and design techniques available for selection. The integration of regional cultural elements into graphic design not only enables the integrated development of modern civilization and traditional culture in the collision, but also brings more novel and culturally meaningful design forms, paving the way for the innovative development of graphic design works with more artistic, practical and cultural characteristics.

KEY WORDS: regional cultural elements; rational scrutiny; reality orientation

地域文化元素在当今时代的多种文化艺术形式中一直有所渗透, 越来越多的优秀案例恰恰说明了这一点, 其所具有的独特优点与特性使其成为相关领域的重点研究方向^[1]。但是, 就其实际应用来看, 尚处在一个较浅的层面, 内在的精华与内涵可能被忽视或者错用, 一度出现了诸多流于形式的应用案例, 更有甚者更是本末倒置, 刻意增加不必要的内容。这在很

多领域都有所体现, 平面设计领域也存在相关的问题, 如平面设计的主题不够突出, 缺少整体的考量, 极大影响了平面设计作品的美观性与整体性特点, 而在创新上也明显存在滞后现象, 设计内涵不足, 也没有固定的模式与方向, 难以突破固化的形式与内容, 导致地域文化元素的生命力难以凸显^[2]。凡此种种, 皆说明一点, 那便是地域文化元素的应用仍有待进一

收稿日期: 2022-05-25

基金项目: 山东省教育科学“十三五”规划自筹课题(2020ZC261)

作者简介: 杨玉艳(1978—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为民间艺术与传统文化。

步研究,有待设计者从形式到内涵进行深入剖析和解读,从而将其精华进行合理应用与创新。本文所要探讨的平面设计领域就有着十分突出的表现。因为从整体视角看,那些成功的平面设计作品大多有着形式与内涵的统一、外在与内在的和谐,想要将地域文化巧妙融入,实现更高层次的设计效果,设计者还应应对这一文化元素进行深耕,将其植入程度进一步深化,让地域文化元素成为一种设计的辅助,实现更加鲜明的个性展示^[3]。有了深厚的文化根源作支撑,那么设计工作才能有保障,才能真正将平面设计融于民族文化土壤,增加其文化厚度。

1 放大自身特点的直接应用

平面设计中融入地域文化,可以通过对地域性元素的提取、提炼和再创造,依据实际的设计需求进行直接应用,从而使地域文化元素在平面设计中实现良好的传承^[4]。这里所说的直接应用并不是盲目照搬,而是对其进行一定的艺术提炼,可以适当改变位置或者形式,但始终保留原本的形态和内涵,以便让受众更加快速地认可这些地域文化元素。位置重构就是将地域文化元素的空间位置和功能位置进行改变,重新组合。置换拼贴是一种新的设计手法,旨在创造一种全新的视觉体验,其主要通过对地域文化元素的经典内容如形态、色彩、功能和结构进行适当的改变,保留其中的一部分元素与其他元素进行拼贴。这些艺术设计手法都是直接应用地域文化元素所能灵活选取的,有利于快速引起受众的注意。在包装设计领域,直接应用的方式十分普遍^[5]。胶东半岛的花边织物图案纹样很有地域特点,一般分为几何纹样素材、花鸟素材、图腾素材等,是我国传统的吉祥纹样之一。在花朵纹样中,多有梅花、牡丹等图案造型,还有龙凤造型纹样;在几何纹样中多对方、圆等形式进行简化概括,几何的视感很强。另外,还有一些很有代表性的图腾纹样。这些纹样的整体造型十分独特,地域性特点突出,是难得的可以借鉴到平面设计中的地域文化符号(见图1)。在当地的旅游纪念品的包装设计

图1 花鸟传统图案

Fig.1 Traditional pattern of flowers and birds

中,设计者就可以从这些独特的花边织物图案纹样中找寻创作的灵感,将这种吉祥纹样融入包装设计中,采用明暗的对比、位置的重构、置换与拼贴的艺术设计创造,将旅游纪念品的包装与内在产品的特点进行统一关照,让包装在独特而强烈的地域特征的视觉指引下,得以实现在基本的保护产品的功能的基础上突出个性化的艺术创作。这样的设计也许略显简单,但其所透露出的淡雅与朴素、均衡与对比能够给旅游纪念品市场增添亮点,以包装的个性化和内涵化实现一种美的表达^[6],让旅游至此的人们被其浓郁的地域特点所吸引,从而缓解旅途的疲劳,得到精神上的愉悦。

2 重新组合重构的间接应用

在平面设计中,设计师还可以结合自己的巧妙构思,对地域文化元素进行一定的艺术改造,使其更加贴合设计的目的和所追求的效果^[7]。解构与重构是很有代表性的一种设计手法,其所借助的是设计师的创造性思维,是设计师从地域文化元素的基本结构和组合入手,进行合理的拆解、分解,提炼出其中的精髓,然后凭借艺术构思进行形状、材质、色彩等方面的重新组合。象征转化的方式也有着十分突出的艺术效果^[8]。这一手法从地域文化元素的外在特征入手,结合实际需求进行抽象处理,从而使原本较为复杂的地域文化元素变得更加简单,能够更加突出地展现自身的特点与魅力,快速与受众产生情感的共鸣。在标志设计中,很多现实中的地域特产、自然景观和历史遗迹都被标志设计所选取并进行了艺术化的创新应用。在某些电视台的标志设计中,设计师就会对地域性的文化元素优先选择,比如内蒙古电视台、河北电视台等的标志设计就是这样的一种代表(见图2),都是设计师结合当地的地域文化特色进行的艺术化提炼和改造。但是,在这样的标志设计中应进行细致的分析与取舍,以便促就更加个性的标志作品^[9]。比如,桂林的山水十分有名,设计师若仅简单地将山水形式作为标志设计的灵感来源,未免有些过于草率,因为很多地方的特色同样是山水,必须有自身不一样的存在点,与其他元素组合或重新解构,成为不一样的艺术表现形式,即将地域特色文化进行展现,又有着独特而鲜明的新意蕴。所以,设计师可以从地域特色突出的象鼻山的外形中寻找灵感,对其进行艺术化的抽象处理,与其他的山水元素进行重构,实现个性化的凸显。杭州旅游标志的设计同样是这样的设计代表作(见图3),其为了将杭州的历史文化底蕴进行凸显,深深抓住人的眼球,实现以意动人、以情感人的目标,设计师选择综合多种地域文化元素,如园林、游船、拱桥和城郭,然后将这些元素进行解构、重构,以象征转化的方式组合成“杭”字的造型,从而为该标志深深打上了地域的烙印,带来了一定的刺激效应,对当地旅游业的发展也形成了一定的助力。

河北电视台

图2 河北电视台标志
Fig.2 Hebei TV sign图3 杭州旅游标志
Fig.3 Hangzhou tourist sign

3 与时代同步的创新应用

我国的地域文化历经历史的变迁,即便在当今的时代中,仍有着极大的吸引力,其魅力仍闪耀着光芒^[10]。从这一层面看,继承和弘扬其中的精髓,并将其与时代背景融合,与先进的设计理念和设计手法融合,不失为一种有效的传承发展途径。在平面设计中,设计师既要保持地域文化原本的精髓不动摇,又要与世界接轨、与时代发展同步,同时找到与时代并行的有力元素,将之创新化、国际化。首先,从人文性出发,平面设计中融入地域文化元素的一大应用原则是以人为本,即人本理念^[11];也就是说,地域文化元素的融入应与入本思想相统一和融合,不能产生冲突,以此来提高平面设计作品的亲和力和吸引力,提升整体的人文艺术性,让受众感受到其中的地域风情,从而产生一种美好的审美体验,抑或是更高层面的归来之感。然后,从品牌视角看,地域文化元素的合理应用,还能给平面设计带来更多的可能,甚至打造品牌效应;这一点可以在旅游纪念品的包装设计中进一步的强化和发展^[12],尤其当前旅游纪念品的品牌建设已十分迫切,设计师将旅游纪念品的包装与地域文化元素紧密结合,彼此形成文化与艺术的强强联合,可以地域文化的传播效应带来更大的艺术效果,实现品牌的成功打造(见图4);故宫的旅游纪念品品牌就是很好的例证,这一点值得我们肯定并对其进行科学的借鉴。最后,从世界视角分析,地域文化元素融入

平面设计中还应进一步拓展眼界,与世界沟通与交流,找到不同民族的文化的共通点,并进行有效的视觉语言的创新与表达,从而使这样的符号具备国际化特征,这也是一种情感沟通的工具,是交流与共促的结晶。但是,无论怎样促就地域文化元素与时代的发展同步,设计师都应始终坚持地方文化原则,从实际出发,尊重地方文化,坚决杜绝与地区文化起冲突,防止错误应用的出现,如此才能设计出合理的平面设计作品,让整体的艺术效果提高一个档次。只有以更加鲜明的导向性和更高的契合程度促就经典的设计作品,让地域文化元素的精髓得以展示,才能在迎合时代的前提下获得自身的丰富和充实,强化内在价值。这对于平面设计作品而言,有着长远而深刻的现实意义。

图4 包装创意案例
Fig.4 Packaging creative case

4 结语

传统文化的长河中,地域文化元素的独特性总是带来一波又一波的水花,其设计应用价值可见一斑。无论是尊重文化、传承文化,还是与时代同步、大胆创新,都是地域文化元素的可塑之处和可爱之处,其应用并没有一味追求突破性,而始终是在创新的前提下牢牢把握住传统的精髓^[13]。这些追求与目标的实现必须建立在设计师的创新表现手法和思维方式上,只有将民族、地域和创新进行深刻理解和有效沟通,设计师才能更好更快地发现应用其中的有效方式,实现更加理想的设计目标。在当前经济发展的当下,平面设计领域对地域文化元素的借鉴和传播已经成为一种热潮。想要成为时代的弄潮儿,平面设计师必须在追随时尚感和时代性的前提下,让这样的中国元素凭借自身的精致工艺和丰富的内容,为当前的平面设计助力,让平面设计作品能够在古典中透着灵动、在古朴中不失时尚,实现良好的艺术碰撞,如此才能更好地将中国元素打出圈去,让其各种优秀的艺术形式能够以此为借鉴,突出一种丰富性和灵活性的特点,从而在碰撞中带来更加新颖且高效的艺术传播价值。

参考文献:

- [1] 田莉. 浅谈中国元素在平面设计中的运用[J]. 陕西教育(高教版), 2011(3): 30.
TIAN Li. On the Application of Chinese Elements in Graphic Design[J]. Shaanxi Education, 2011(3): 30.
- [2] 赵美岩. 传统文化元素在现代平面设计中的传承与应用[J]. 传播力研究, 2019(13): 29.
ZHAO Mei-yan. Inheritance and Application of Traditional Cultural Elements in Modern Graphic Design[J]. Research on Transmission Competence, 2019(13): 29.
- [3] 李学坤, 龚蓓. 浅谈地域文化对产品包装设计的影响[J]. 西江月, 2012(30): 151.
LI Xue-kun, Gong Bei. On the Influence of Regional Culture on Product Packaging Design[J]. Xi Jiang Yue, 2012(30): 151.
- [4] 王锐. 民族地域文化对现代包装设计的影响[J]. 民族艺术研究, 2010, 23(3): 102-107.
WANG Rui. The Influence of National Culture on Modern Packaging Design[J]. Ethnic Art Studies, 2010, 23(3): 102-107.
- [5] 宋羽飞, 王涵. 分析旅游产品包装设计[J]. 旅游纵览(下半月), 2017(8): 295.
SONG Yu-fei, WANG Han. Analyze the Packaging Design of Tourism Products[J]. Tourism Overview, 2017(8): 295.
- [6] 靳美. 地域特色产品的包装设计分析[J]. 文艺生活旬刊, 2013(12): 181.
JIN Mei. Analysis of Packaging Design of Regional Specialty Products[J]. Journal of Literature and Art, 2013(12): 181.
- [7] 邱杨, 王家民. 地域文化元素在旅游标志设计中的研究应用[J]. 大众文艺, 2015(21): 146-147.
QIU Yang, WANG Jia-min. Research and Application of Regional Cultural Elements in the Design of Tourist Signs[J]. Journal of Public Art, 2015(21): 146-147.
- [8] 张林. 基于地域文化特色的城市标识系统设计研究[J]. 大观, 2017(4): 58-59.
ZHANG Lin. Design of Urban Signage System Based on Regional Culture Characteristics[J]. Grand View, 2017(4): 58-59.
- [9] 蔡媛媛. 浅析标志设计中的地域影响[J]. 剑南文学: 经典阅读, 2013(4): 173.
CAI Yuan-yuan. Analysis of Regional Influence in Logo Design[J]. Jiannan Literature: Classic Reading, 2013(4): 173.
- [10] 刘峰. 旅游产品包装设计探讨[J]. 艺术科技, 2016, 29(5): 237.
LIU Feng. Discussion on Tourism Product Packaging Design[J]. Art Science and Technology, 2016, 29(5): 237.
- [11] 刘久英, 王艺. 浅谈地域特色在旅游产品包装设计中的应用[J]. 艺术科技, 2019(3): 175.
LIU Jiu-ying, WANG Yi. A Brief Talk on the Application of Regional Features in Tourism Product Packaging Design[J]. Art Science and Technology, 2019(3): 175.
- [12] 朱媛, 刘丽菁, 吴越. 浅谈旅游纪念品包装设计文化定位[J]. 商场现代化, 2009(7): 198-199.
ZHU Yuan, LIU Li-jing, WU Yue. On the Cultural Orientation of Tourist Souvenir Packaging Design[J]. Market Modernization, 2009(7): 198-199.
- [13] 薛舒阳. 浅析民族元素在平面设计中的应用[J]. 中国民族博览, 2019(5): 186-187.
XUE Shu-yang. Analysis on the Application of National Elements in Graphic Design[J]. China National Exhibition, 2019(5): 186-187.

责任编辑: 陈作