

楚文化符号与现代设计语义

邱 红

楚文化符号是楚文化高度浓缩的视觉形象代表,将楚文化符号引入当代设计创作,应该成为拓展现代设计的一个重要取向和研究课题。

一、国内楚文化符号研究的现状

1. 目前国内对楚文化符号研究的特点是点多、面广,简单介绍及低水平重复的多,系统把握并本土化及总结规律性的少,似乎尚未有对楚文化符号与现代设计的关系进行较为系统研究的成果出现。

2. 由于研究视角主要局限于美术领域,人们认识楚文化符号,往往会限制在形象、形态、形制方面而难以超越。但楚文化符号不是单纯的造型艺术,而是涉及到民俗、生活及生产等文化现象,对于它们的研究,必须通过楚文化符号语义调研的形式,才能真正体验其精神本质和文化底蕴。

3. 对楚文化符号研究多流于局部和表层,缺乏宏观和深层文化内涵的挖掘。例如:关于楚文化符号的资料较多,有的从工艺角度摘取某些技法启迪灵感,有的是从审美角度收集整理图像。但结合人的心理、精神因素,透过楚文化符号语义特征传达现代设计的文化内涵、体现特定社会的时代感和价值取向的成果却几乎没有,而这恰恰是最具现实价值和保存价值的。

二、楚文化符号在现代设计语义中的作用

楚文化符号种类繁多,它们是古代能工巧匠从自然界和社会生活中撷取素材,进行艺术加工、构思和演绎,使之典型化、图案化、规律化和抽象化,运用线条、块面轮廓、结构和色彩进行组合的结果(参见皮道坚《楚艺术史》)。楚文化符号有其自身的价值功能,即传承、象征、装饰及使用功能。它们真诚地保留着从远古传承下来的民族文化元气,形成整体的艺术风格和造型特色。

然而在全球一体化的今天,楚文化符号正处于被忽视而逐渐遗忘的危境。作为现代设计者,当务之急是要研究、了解楚文化符号的涵义及精神,并且把固

有的楚文化符号转化在更新造型的新视觉标准上,使之继续立足于今日世界的多元文化之中,让国际社会共同分享。

现代设计语义学是研究现代设计语言意义的,具体而言就是研究人造物的形态在使用情境中的象征特性以及如何将其应用于现代设计。随着社会的发展,人们需求的进一步细化,设计中的人文要素进一步得到强化,如本土化、民族化、个性化等。人们对现代设计的精神因素要求不断提高,现代设计除表达它的功能性目的以外,还要透过其语义特征来传达现代设计的文化内涵,体现特定社会的时代感和价值取向。因此,现代设计语义需要追随现代设计的发展趋势,不断丰富、完善,从表层的使用功能进入到深层的文化取向。而博大精深、源远流长的楚文化符号资源自有其可资借鉴之处。

楚文化符号的抽象、借喻、象征、装饰及功能性等理念能够丰富现代设计语义。陈汉民在设计王府井饭店的标志时,把传统的中国结与墙壁上的装饰融合起来,既有传统的中国文化因素,又具备现代设计的特点;靳埭强在其系列招贴设计《自在》中,运用了中国的水墨画技法,融合了现代技术的特殊效果,既现代又不失传统意味;贝聿铭在北京香山饭店的设计中,运用江南水乡的青砖、灰瓦、白墙的色调,使现代建筑蕴含着传统的文化情怀,传统与现代达成了一种共鸣。这些设计,一定程度上暗合着楚文化符号的抽象、借喻、象征、装饰及功能性理念。他们对传统符号的意义、功能、结构样式进行了再造,丰富了现代设计语义。

以现代的审美观念和设计原理对楚文化符号中的一些造型元素加以改造、提炼和发挥,使其富有时代特色。把楚文化符号的造型方法与表现形式运用到现代设计中来,用以表达设计理念和视觉造型的趣味,在传统与现代的交融中体现出中华民族的文化意象和文化价值。

三、楚文化符号在现代设计语义中的具体运用

楚文化符号在现代设计语义中的运用,首先体

现在造型上。楚纹样图案可以作为现代设计造型的一种装饰手法,主要是据设计画面表现的需要进行形象上的象征处理,在体现民族风格上起着重要的作用。如用作装饰底纹和边框的卷形云纹、勾连云纹、点纹、目纹、方块形纹、三角形纹、菱形纹、带纹、雷纹等,还有作为象征性形象应用的凤纹、变形凤纹、鸟羽纹、龙纹、兽面纹、蟠螭纹等都是楚图案的典型纹样(参见左汉中《中国民间美术造型》)。

楚人不仅能够直观描摹物象,而且能够将视觉体验表现为一种形式观念,从一种形象联想到另一种形象,再将形象衍生,化合出更为远离原始图形的新形象。这些图案的分解重组、抽象整合及符号化演变,并不是一种简单的拆散、拼凑过程,而是一个由内容到形式的提升过程。如蟠龙造型的夸张,绝非对自然形象的简单模仿,造型无中生有、分解、异化和重组,设计语言独具特色,显现出楚人不同凡响的创造力和观察力。

曲线造型是楚艺术的明显特征,无论是漆盘、漆盒、漆棺上的图案,无不曲线轻盈、婉转流动,传达出生命之美和生命的律动感。曲线形象又往往被分解、变形、抽象。就以飞凤的形象为例,凤冠、凤翅无不可以形成图案,甚至与流云、蔓草结合成图。图形的构成上采用重叠、左右呼应,上下穿插的形式,配以连续的带状萦绕回旋;重叠变化的纹样,附以小圆涡形,充分发挥虚实对比的效果及曲线的方向感、运动感和韵律美。在空间的把握和处理时,即使内容丰富、构图复杂,楚人也会巧夺天工地留出一些空间,从而造成一种气韵流畅的感觉。

在现代商品的外形设计上,可以借鉴某些楚器物的形态,这些器物形态在辗转流传的过程中,逐渐成为一种物质性的、具有典型示范意义的样式,起到了符号传承的作用。这是一种民俗文化在设计中的转化过程,直接影响着人们审美的需要。例如模仿青铜器、漆器、陶器、玉器、琉璃器、金银器等形态,以及民间玩具、乐器、神像面具、生活用品(如葫芦、木桶、篮子等)形体结构,运用于现代设计的造型,不仅外观形象具有传承性,而且内蕴着民族文化意味。

楚文化符号在现代设计语义中的运用还体现在色彩上。楚人尚赤,源自远古的图腾观念——对火神

祝融的崇拜,赤为火的颜色,象征南方,系生命之色。而黑色则是指北方,红黑二色又有阴阳调和之意。在楚漆器艺术中,以红黑色的对比为主要基调,加以黄、褐、白、绿、蓝、金、银诸色,深邃悠远而缤纷灿烂,色彩对比强烈。其图案色彩不受程式的约束,注重大的色彩块面的对比,富于装饰性和理想色彩。楚人对色彩的敏感,对现代设计师从色彩上突出设计作品的独特性很有启发。在市场竞争中,产品外观设计的强烈色彩冲击力是打动消费者的重要因素。从楚艺术中对色彩的处理上我们可以看到,强烈的视觉冲击力是楚艺术感人的重要因素,其色彩的风格化、标识化与现代商品以促销为目的的设计要求不谋而合。金、银两色的华贵感,再配以黑、红色,使楚文化符号的配色在高贵中又体现出神秘感,而黄、褐、白、绿、蓝点缀其间,在华贵神秘中又显出勃勃生机。

楚文化符号的色彩为我们现代设计的色彩语义提供了丰富的参考元素。在现代设计设色上,利用远古时代人们习用的某种色彩,或某个时代物品上常见的色彩,还有某地民间流传的色彩,作为时间信息、空间信息变迁的载体,移植到现代商品设计上,以强化现代商品形象的时间价值与空间价值,对企业推广、提升商品的文化价值等,都有着积极的影响。

楚文化符号在现代设计语义中的运用也体现在材质上。楚文化符号的应用材料主要是当地自然材料(如竹、木、藤、陶、丝绸、土布、织锦等)。这些材料量多而价格便宜,它们的天然形态、色泽、纹理、质感等性状,体现出自然、古朴的意味。把这些材料运用到现代设计中,极富民族特色。例如木箱等容器存放酒、工艺品,用天然石材、木雕做室内装饰材料,用织锦、土布做现代服装设计的元素,用柔软的麦秸秆、杂草及枝条、藤、葛等编制扎结而成的各种盘、筐、萝、篮存放土特产品等,颇具地方风味。

楚人创造了昨日的文化,我们正在创造今日、明日的文化,传统文化成就了人类文明昨日的辉煌,也必然对未来人类的文明发展发挥巨大的影响。

(作者单位 中南民族大学美术学院)

责任编辑 韦平