

论传统图形元素对现代设计的启示

李 瑛

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]从历史的角度看,中国的传统文化及民间艺术经历过无数个兴衰的时代,在时代的变迁中日趋完整并逐步发展、传承了下来,每一种图形的发展和演变最后都形成了一种独特且具有明显中国韵味的文化样式。

[关键词]传统图形;剪纸艺术;现代设计

[中图分类号]J206 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)04-0094-02

人们对于传统的理解往往要涉及其所生活的社会领域以及世代相传的行为方式,比如人们的风俗习惯、思想道德、艺术品位,以及社会制度等。传统图形作为一种文化现象从古流传至今,通过绘、刻、写、印等手法将所设计的图案、装饰纹样呈现在平面介质上,是自古至今人类用来沟通思想、传达信息和记载重要事件的一种艺术表现形式,是使信息的传达与交流简单化、快捷化、形象化的视觉符号。因此,传统图案就是指曾经被广泛使用过或沿传至今并且有传统文化特征的图画设计形象。

一、传统图形表达的内涵

中国的传统图形博大精深、源远流长,也是其他文化艺术的开端。它反映了中国古代的文化遗产,承载着中华民族的文化精神;同时,也表达了人们驱除邪恶、灾害,追求吉祥、幸福,希望健康、长寿、兴旺、发达等美好愿望。传统图案艺术的形式可谓丰富多彩、数不胜数,但它们所反映的根基是同源的,都折射出中国先民们智慧的一面。就拿传统的民间剪纸来说,它的内容极其丰富,包含着深厚的古代文化艺术内涵,具有极高的欣赏价值。如剪纸的纹饰有“万子纹”、“旋转纹”、“古钱纹”、“方胜”、“虎纹”、“鹿纹”、“蝙蝠纹”等,都含有吉祥寿福之意。这些图案所表达的思想感情,无论对古人还是现代人来说,其寓意都是相通的,也许在未来的时代,它的文化魅力仍然会流芳千古,因为它们表达了人们自身共同的最基本的需求。

从历史的角度看,中国的传统文化及民间艺术经历过无数个兴衰的时代,在时代的变迁中日趋完整并逐步发展、传承了下来,每一种图形的发展和演变最后都形成了一种独特的具有明显中国韵味的文化样式。对于传统图形造型的创作,中国人更多地注重整体和辩证性,讲求“天人合一”、“和谐统一”的传统文化观念。就如我们熟悉的剪纸艺术,其形式多样、内容广泛,古人巧妙地运用了例如“对称”、“夸张”、“反复”、“阴阳”、“统一”、“韵律”等形式美法则,表现了中国人朴实无华、乐观向上的精神面

貌以及对世界观、宇宙观的领悟。

在中国传统图形中,人们喜欢以动物作为图案,表现各种吉祥的意思。从造型看,都具备装饰性功能的特点,古人将来源于自然之中的动物形象通过夸张、变形、象征、寓意等手法创作出艺术形象,并使其符合装饰美的形式法则。这些形式手法尤其在民间剪纸上表现到了极致。简明扼要的装饰风格、典型朴素的大红色块,表现了稚气可掬的乡土气息。

二、如何在现代设计中融入传统元素

(一)借鉴传统图案造型,用现代手法表现,以追求新意

在当代艺术设计领域中,如何将传统图案元素融入现代设计,已成为时下广大设计者较为流行的创作方式。借鉴并不是说设计者盲目生搬硬套地运用传统元素。靳泰强先生曾经说过一句话:“我很感慨,我们不一定要画上京剧的脸谱,穿上龙袍,才能让人认出自己是中国。”所以,我们应该真正认识设计与创新的内在联系。另一方面,传统图案为现代图像的设计提供了丰富的设计元素,设计者可以借鉴它的特色之处来表现时代精神,或者是文化渊源。这一点,诸如大家所熟知的设计大师陈幼坚、靳泰强等设计师将文化的融入表现得优雅自然。他们的设计作品在设计界堪称经典之作。如图1,图案中似乎是一个正在蹦跳的人,但它的寓意并不如此简单,其人物造

图 1

图 2

图 3

型源于远古传说“夸父逐日”。设计师将它运用在了中国田径的宣传海报上,可谓是寓意深长。《山海经》载:“夸父与日逐走,入日,渴欲得饮。饮于河、渭,河、渭不足,北饮大泽,未至,道渴而死,弃其杖,化为邓(桃)林。”中国 5000 年的文化历史,我们沿着那片森林方向,奔走过高山大河,跨过贫瘠苦难,奔走过蛮荒与黑暗,逐日,为光明而故,驰马不及,永不止息,这是中国田径对此招贴寓意的陈述。此外,另一个闪光之处就是图形的表现形式是由中国民间剪纸构成,布满了寓意吉祥的莲花及方胜等图形,以较为对称、平衡的形式美感向世界展示中国文化的魅力。图 2 是两个标志设计,其创意完全来自中国传统图案——古钱纹。在这个传统图案的基础之上,设计者又添加了一些自己的灵感,给原来的图案赋予了新的生命力。从视觉来看,此标志设计简洁而具有鲜明的民族特色,不愧是一件优秀的作品。

(二)把握文字的文化优势,使现代设计具有浓厚的民族韵味

很多时候,人们经常问到:什么东西最能代表中国?想一想,其实能代表中国的东西太多以至于无法列举之最。但笔者认为,汉字最能代表中国,汉字是最精彩绝伦的设计,汉字中象形和会意的主张也是设计所强调的,所以,很多著名的设计中都会不自觉地从字的角度去思考和入手。如 2008 年奥运会徽章就是将行书、草书字体笔画有机融入“Beijing2008”字体之中,意蕴深长。除此之外,它的应用也很广泛,就连包装设计上也运用得游刃有余。如图 3 包装完全是用传统剪纸中的“连喜字”图案设计而成,在形式上不拘于传统,简洁而又大胆的设计使包装体现出浓郁的东方文化特色,也不失现代设计风格,给人留下深刻印象。

三、传统图形在现代设计中的再创造

在当今全球化浪潮中,设计出具有民族特色的作品已经不是新鲜事情。回顾中国的传统图案,不难发现,每个历史时期对传统图形的延续是在原始母体的基础之上的再拓展,并赋予其新的时代特征。然而在现代图形设计中并不是将传统图形元素运用现代科技手段加以复制和变形,而是要将传统图案里所表达的意境这一民族形式融入现代设计中。依靠现代形式、材料、色彩等构图形式进行多元化、技法化的表现,对传统图形的形态进行分解重组、提炼概括,已获得古今融合的新型图形活符号。如图 4 是笔者设计的招贴,其主题是保护野生动物。此招贴

的创意来源于“花花公子”服饰的标志。所不同的是我以剪纸的形式表现了这一公益性的主题,其中有浓郁的文化寓意。

(一)分解重组

根据现代设计的审美标准和构图形式,将传统剪纸图形兔形象化,运用分解、切割、创造缺损等形式手段,在打破原型而不走样的基础上创造新的视觉形象。

(二)提炼概括

由于招贴设计具有自身的独特性,需要以简洁明了的表现形式向人们传递信息,所以对于已经在造型上进行过取舍加工的传统图案还需要进一步提炼概括,将部分形式陈旧、复杂的结构加以删除,保留和完善最具典型意义的部分。

(三)联想与创意结合

通过对已有材料的观察,将标志上的领结变形为剪刀的模样,把兔子用剪纸的形式表现,使整个图形变得完整。再将此形象与生活的事物展开联想,从中取“形”加“意”,使图形有了更深层次的涵义,实现形与意之间的契合。

四、结语

传统图形的发展、传承是一个漫长的过程,从早期的彩陶纹饰到现代的民间美术,其丰富的种类、多样的风格、精湛的技艺和具有原生态特色的文化意蕴,向我们展现出一个深广的文化延展空间,给当代设计工作者提供了丰厚的设计资源。传统图形作为现代设计的一个重要元素,为现代设计的传播和发展注入了新的活力。它的文化意义表现在:作为民俗文化的重要组成部分,有助于建立民族特色的设计;丰富了传统图案创新的内容,有助于传统图形的广泛传播;提升了人们的审美水平,为本土文化打入国际领域提供了一条可行之路。总之,要使设计真正有所创新,必须具备自己的特点和自己的灵感,这才是传统图形走向现代化的必由之路。

图 4

[参考文献]

[1]郑桂玉.新美术[J].中国美术学院学报,2007,(1).

[2]陈新生.传统艺术与现代设计[M].合肥:合肥工业大学出版社.