

春节文化主题元素提取与衍生设计

杨晓燕, 刘肖

(陕西科技大学, 西安 710021)

摘要: **目的** 研究春节文化中的主题元素, 构建春节文化主题元素的提取模型, 挖掘提炼出具有识别性的设计元素, 结合具体设计实践验证方法的可行性, 以实现传统节日文化的传承和创新。**方法** 通过搜集整理春节文化的感性词汇, 深入分析春节文化的核心思想, 综合运用感知分析和形状文法等方法, 提取春节文化核心设计元素, 提出春节文化元素的提取及衍生设计研究方法, 实现春节文化与现代技术的交融, 最后以创作案例进行验证。**结论** 验证了方法模型的可行性, 春节文化主题元素与现代技术的融合为春节文化设计创作注入了新活力, 赋予了现代设计更高的文化内涵, 既适应了时代的发展, 又是传统文化创新发展的必然选择, 有助于提升春节的文化内涵, 促进传统文化的传承和发展。

关键词: 春节文化; 元素提取; 感知分析; 形状文法

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)04-0093-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.04.014

Extraction and Derivation Design of Cultural Theme Elements in Spring Festival

YANG Xiao-yan, LIU Xiao

(Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The work aims to study the thematic elements contained in the Spring Festival culture, construct the extraction model of the theme elements of the Spring Festival culture, excavate the scientific rationality to extract the design elements with the identification and combine the feasibility of the specific design practice verification method to achieve the heritage and innovation of the traditional festival culture. Through collecting the emotional vocabulary of the Spring Festival culture and deeply analyzing the core ideas of the Spring Festival culture, comprehensive methods such as perceptual analysis and shape grammar were used to extract the core design elements of the Spring Festival culture, propose the methods for extracting the Spring Festival cultural elements and designing evolutionary research methods to realize the integration of Spring Festival culture and modern technology which was finally verified with creative cases. The feasibility of the methodological model was verified. The integration of elements of the Spring Festival cultural themes and modern technology has injected new vitality into the cultural design of the Spring Festival. The integration has given the modern design a higher cultural connotation, which has adapted to the development of the times and become the inevitable choice for development of traditional cultural innovation. The inevitable choice will help improve the cultural connotation of the Spring Festival and promote the inheritance and development of traditional culture.

KEY WORDS: spring festival culture; extraction element; perceptual analysis; shape grammar

近年来,随着设计艺术的蓬勃发展,传统文化的现代化设计已经成为一种流行趋势,以创新、创造、创意为核心的多元化文化创意设计正逐渐成为一个国家或地区综合竞争力高低的重要影响因素之一^[1]。

春节作为中国最重要的传统节日,传承着中华民族的精神和优良传统,经过历史的沉淀和文化的洗礼,形成了蕴涵丰富文化内涵和哲学思想的春节文化,春节文化作为中华民族智慧的结晶,具有较高的历史、文

收稿日期: 2018-10-16

基金项目: 教育部人文社科项目(12YJCZH248)

作者简介: 杨晓燕(1982—),女,陕西人,硕士,陕西科技大学副教授,主要研究方向为传统文化创意设计。

化和艺术价值^[2]。本文将从春节文化特征元素入手,进行设计元素提取,并将研究成果应用于海报设计之中。

1 研究现状

春节文化主题元素是凝结于春节文化中的具有较强识别性的视觉符号,是能引起人们感知和想象的元素。目前在春节文化元素的研究方面,已有的研究有通过分析提取春节文化设计元素融入到插画设计中。文献运用现代设计理念提取了春节文化图形语言应用于设计中^[3-4]。文献通过提炼春节视觉符号^[5],探索与新媒介相适应的表现形式。通过以上研究现状分析可见,目前对于春节文化元素的提取研究仍然处于探索阶段,更多的是偏重于理论性研究,尚未形成与具体实践相结合的方法和设计。本文在春节文化元素提取与衍生设计方面作了一些初步的探索,提速了春节文化主题元素并应用于邮箱主题海报设计中,与现代设计相融合,探索春节元素在新时代下的表现形式,顺应了时代发展潮流,对春节文化的研究具有一定的理论与实践指导价值。

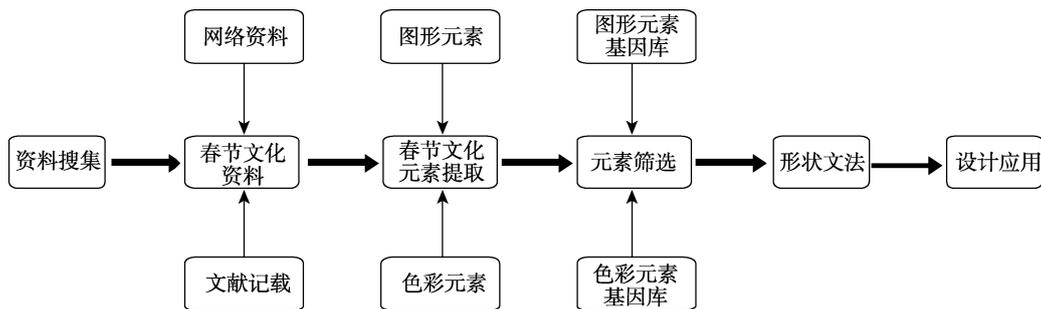

图1 春节文化元素的提取框架

Fig.1 Extraction frame of Spring Festival cultural element

2.2 图形元素提取

2.2.1 春节文化感性分析

首先选取30名用户进行心理意向测试,根据搜集到的春节文化相关资料,经过30名目标用户进行的感性评价,分析得出春节文化的感性词汇,将整理筛选出的感性词汇进行细化分析,以此为基础来绘制春节文化主题元素的感性脉络图,这种以文字词汇为制图载体的图形语言,能更加直观地展现设计因子。春节文化元素见图2。

2.2.2 图形元素筛选与提取

将以上通过感性意向分析出来的词汇进行整理筛选,筛选出幸福、仪式庆典、温暖、喜庆、阖家团圆、万事如意、环境装饰、祈福、辞旧迎新、万家灯火这10个最具代表性的感性词汇,进而将这10个代表元素图片进行相关图片搜索,总结出春节文化图形元素见表1。

2 春节文化主题元素提取研究

春节文化内涵深厚,需要深度挖掘、归纳、提取主题元素,为了更好地获得春节文化的设计元素,进行创新设计,本文通过对春节文化进行感性分析,从图形和色彩两方面进行元素提取,构建了春节元素再造的基本造型基因库^[6-8]。通过形状文法的研究方法将春节的视觉符号进行了提炼,使图形与色彩结合得更加完美,让人们能够更直观地感觉到春节的喜庆欢快氛围。

2.1 研究框架

首先,搜集春节文化资料,对搜集到的资料进行深入调研分析,然后利用用户心理意向测试即用户的感性认识对春节文化元素进行感性分析,对图形元素和色彩元素进行提取,然后建立元素基因库。最后,将提取的元素采用形状文法的生成性和衍生性规则进行创新衍生设计,提炼出春节文化内核,融入现代设计方法,设计出符合时代审美的春节文化邮箱主题海报设计,以验证其可行性。春节文化元素的提取框架见图1。

为了更加准确地选取最具代表性的图形元素,将提取的春节文化图形元素图片进行去色处理,提取其简化图形,进行进一步筛选整理。然后组织30名设计专业学生进行用户心理意向分析,根据其直觉、经验等进行感性评价,分别记录每个用户的评价数据,根据评价数据统计分析出最具代表性的图形元素。根据分析结果选取排名前10的样本建立图形元素基因库。图形元素的筛选与提取见表2。

2.3 色彩元素提取

色彩是给人最直接感觉的视觉要素之一,是渲染气氛的最好方式,在设计中起着先声夺人的作用^[9]。在海报设计中,色彩之间不同的搭配组合能产生不同的视觉效果,增强受众的视觉冲击力,引起共鸣。春节作为万物复苏的开始,是辞旧迎新的新气象,带给人们的感觉是欢快愉悦、喜庆而富有生机的,其色彩更是斑斓多彩、丰富多样。

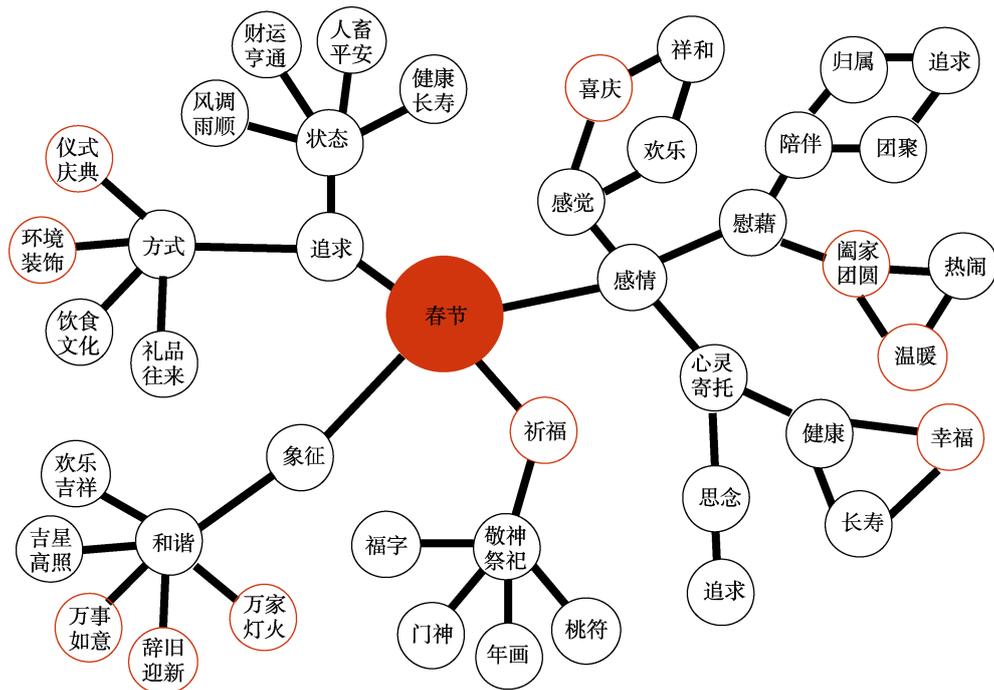
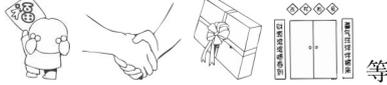
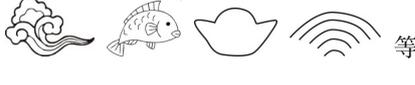

图 2 春节文化元素
Fig.2 Cultural elements of the Spring Festival

表 1 春节文化图形元素
Tab.1 Graphic elements of Spring Festival Cultural

幸福	
仪式庆典	
温暖	
喜庆	
阖家团圆	
万事如意	
环境装饰	
祈福	
辞旧迎新	
万家灯火	

表2 图形元素的筛选与提取
Tab.2 Graphic element filtering and extracting

幸福		仪式庆典	
温暖		喜庆	
阖家团圆		万事如意	
环境装饰		祈福	
辞旧迎新		万家灯火	

为了清晰直观地获取色彩因子,按照上文图形元素获取的方法,将通过感知分析获得的最具代表性的10个感性词汇进行相关图片搜索,总结出春节文化最具代表性的色彩元素图片,为了更直观地筛选,将

选取的色彩图片处理成像素化图片,然后将得到的色彩元素图片运用 Adobe Color CC 取色器捕捉色彩元素图片中的主要代表色,按照图形元素基因库的建立方法,建立色彩元素的基因库见图3。

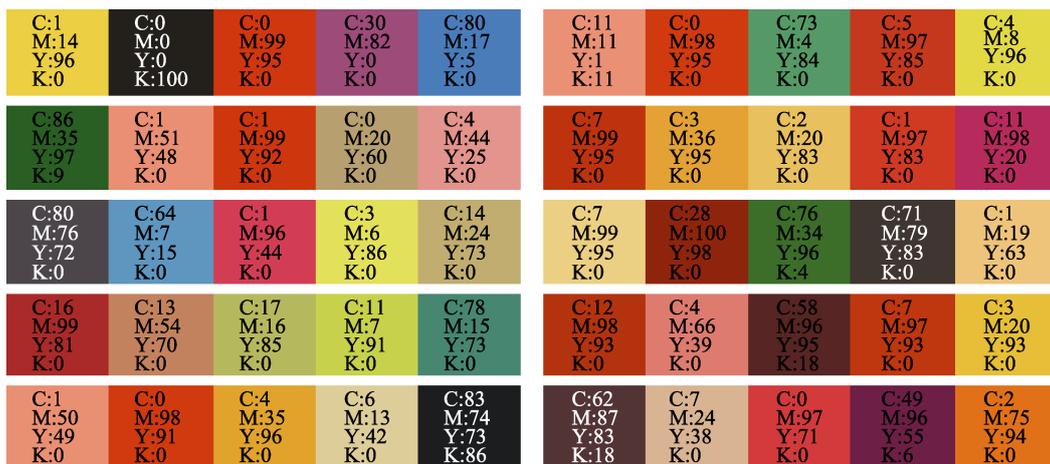

图3 色彩元素的基因库
Fig.3 Gene bank of color element

3 衍生设计研究

随着社会的不断前进发展和互联网的普及,人们生活方式发生了很大改变,生活水平和审美能力也在不断地提高,人们的追求不再是简单的物质层面,而是更加注重精神层面的满足。传统设计已经不能适应现代人的审美需求,文化内涵也得不到彰显,需要探索春节元素在新时代的表现形式,运用现代设计方法做到传承和与时俱进之间的权衡进行创新设计,以适应时代的发展和现代人的审美需求。春节文化只有以新的形式或载体呈现,才能永葆其生命力,只有当传统与现代交融,才能使春节文化兼具民族性和时代感。

互联网时代的到来为春节内涵的表现提供了广阔的空间,将春节文化融入到多媒体中,使其表现手

法更加多元化。邮箱是现代人们办公生活的必需品,本文利用邮箱作为载体,将春节文化利用邮箱进行传播,这种便捷的传播方式在吸引人们关注的同时也赋予了人们新的节日体验,让春节文化实现了线上线下的多维互动,以新的形式呈现,将传统的人们被迫接受局面变为了积极主动参与,通过这种新的表现形式,让人们春节有了更深的认识,提升了人们对春节的认可度,实现了传统文化的传承和创新。

3.1 初始纹样与色彩提取

从图形元素基因库里提取祥云纹、万字纹、盘长纹、烟花、饺子、灯笼作为基本元素图形,提取其纹样作为初始纹样,初始纹样提取见图4。从色彩基因库里选取一个色彩基因片段,选取色彩基因片段见图5。

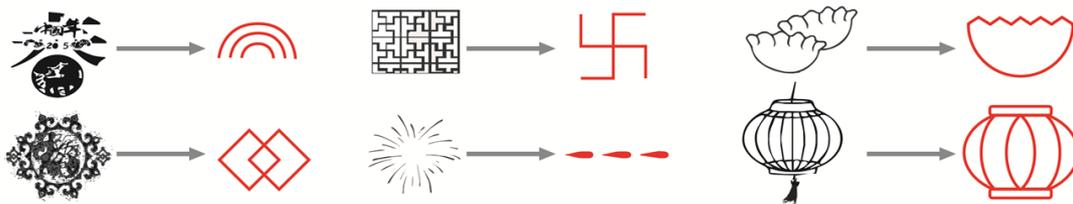

图 4 初始纹样提取
Fig.4 Initial shape extraction

图 5 选取色彩基因片段
Fig.5 Color gene segment

3.2 利用形状文法进行基础图形的演化设计

形状文法是一种用来推算形状演变的设计方法，它能使符号元素依照特定的演变规则推演出新的形态或符号元素，使其在既保留原先形态或符号元素可延续性的同时，又能形成新的形态或符号元素^[10]。将提取到的初始纹样首先利用形状文法的生成性规则生成新的单元图案，然后利用衍生性规则进行演化创

新设计，通过旋转、平移、镜像、变形等方法，按照特定的演变规律得到新的形态。这样在保证新图案具有创新性的同时，又保留了原始纹样的典型特征，是对纹样演变的支撑依据。最后将得到的设计图形应用到邮箱主题海报设计中，使其在保留春节文化底蕴的同时又具有现代审美特征。基础图形的变形设计及衍化过程见图 6。

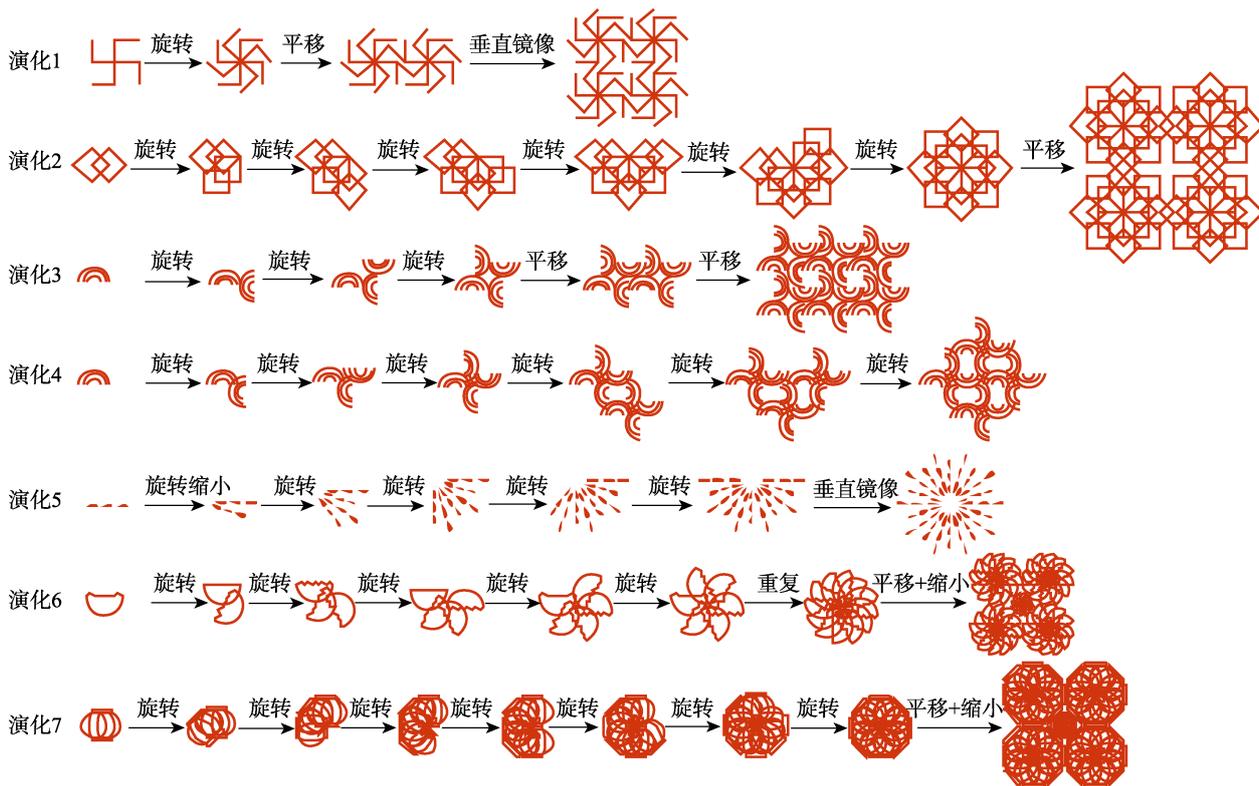

图 6 基础图形的变形设计及衍化过程
Fig.6 Basic graphic deformation design and derivation process

4 设计案例

设计实践是以春节文化为主题的邮箱主题海报设计，将前期对春节文化元素的研究成果进行分析总结，将提取的图形元素运用形状文法进行创新设计，得到新的设计图形，在满足现代审美的同时，

将设计元素融入其中结合色彩元素进行邮箱主题海报创新设计，让人们通过互动可以直观地了解 and 感受春节文化，更好地传达和丰富春节的内涵，使春节的传统习俗在纷繁而复杂的现实社会中得到更多的传承与保护。

在进行海报设计的过程中，将提取的图形元素充

分利用,字体设计和图形设计相结合,给人轻松、愉悦的感觉,整个海报设计文化特征明显,整个图案充满韵律和节奏感,整体效果给人沉稳、平衡的感觉,

既时尚又古朴,既沉稳又热情,符合春节文化的文化底蕴和精神内涵,让人们能够更直观地感觉到春节的喜庆欢快氛围。春节文化邮箱的主题海报见图7。

图7 春节文化邮箱的主题海报
Fig.7 Theme poster of Spring Festival culture mailbox

5 结语

春节文化传承的是中华民族的精神内涵,其悠久的历史和文化底蕴深刻地体现了我国传统文化的意蕴和精神。通过提取春节文化的基本元素图形单元,运用现状文法进行基本单元的衍生设计,应用到邮箱海报设计中,可以让人们认知春节文化的魅力,为海报设计增添文化内涵的同时也拓宽对春节文化的研究思路,该方法同样适用于其他传统文化创新设计。期望通过邮箱主题海报的宣传方式,将传统的春节文化得以传承发扬,使传统文化具有更高的艺术魅力和文化价值。

参考文献:

- [1] 鲍枫. 中国文化创意产业集群发展研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
BAO Feng. Research on the Development of China's Cultural and Creative Industry Clusters[D]. Changchun: Jilin University, 2013.
- [2] 郑余. 中国传统节日的视觉符号整理研究[D]. 合肥: 安徽工程大学, 2014.
ZHENG Yu. The Visual Symbols Studies of Chinese Traditional Festival[D]. Hefei: Anhui Polytechnic University, 2014.
- [3] 任雅芳. 春节文化视觉符号设计探析[J]. 美与时代, 2017(5): 46—48.
REN Ya-fang. Study on Visual Symbol Design of Spring Festival Culture[J]. Beauty and Times, 2017(5): 46—48.
- [4] 陈莹. 中国传统节日文化的图形语言提取与应用研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014.
CHENG Ying. Graphics Language of Chinese Traditional Festival Culture Extraction And Application Research[D]. Chongqing: College of Art of Chongqing University, 2014.
- [5] 章顺凯. 当代传播语境下传统春节视觉符号的“再设计”[J]. 艺术探索, 2013, 27(2): 109—110.
ZHANG Shun-kai. The "Redesign" of the Traditional Chinese New Year Visual Symbols in the Context of Contemporary Communication[J]. Artistic Exploration, 2013, 27(2): 109—110.
- [6] 王伟伟, 金心, 王毅. 五行文化元素在茶禅系列用品设计中的应用[J]. 包装工程, 2013, 34(22): 104—107.
WANG Wei-wei, JIN Xin, WANG Yi. Application of Five Phases of Cultural Element in Tea and Zen Series Product Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(22): 104—107.
- [7] 刘丽萍, 李阳. 江南园林文化因子提取及设计应用研究[J]. 包装工程, 2016, 37(24): 57—62.
LIU Li-ping, LI Yang. Factors Extraction and Design Application of Jiangnan Garden Culture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(24): 57—62.
- [8] 杨晓燕, 李雪芹, 彭晓红. 诗经文化元素视觉化提取与衍生设计[J]. 包装工程, 2018, 39(4): 76—81.
YANG Xiao-yan, LI Xue-qin, PENG Xiao-hong. Analysis and Derivation of the Visual Features of "Book of Songs" Cultural Elements[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(4): 76—81.
- [9] 杨晓燕, 刘帅, 王伟伟. 地域文化图形扁平化风格的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(20): 26—29.
YANG Xiao-yan, LIU Shuai, WANG Wei-wei. Application of Flat Design Style of Regional Culture Graphic [J]. Packaging Engineering, 2015, 36(20): 26—29.
- [10] 王伟伟, 杨延璞, 杨晓燕. 基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J]. 图学学报, 2014, 35(1): 68—73.
WANG Wei-wei, YANG Yan-pu, YANG Xiao-yan. Study and Practice of Product Form Design Based on Shape Grammar[J]. Journal of Engineering Graphics, 2014, 35(1): 68—73.