

楚纹饰在现代平面设计中的运用

丁 钢, 杨国利

(天津理工大学, 天津 300191)

摘要: 从设计艺术学的角度, 分析了楚纹饰的文化特征及形式内涵, 并对楚纹饰的构成形式通过抽象、象征、和谐的审美体现进行了概括说明。通过对楚纹饰的重新审视以及与现代平面设计的对照分析, 论述了传统图形纹样在现代平面设计中的应用价值, 进一步阐述了楚纹饰文化形态对现代平面设计所具有的借鉴意义。从而提出了继承要与创新结合, 不断丰富现代平面设计的民族特色、时代精神和文化内涵。

关键词: 楚纹饰; 现代平面设计; 运用; 创新

中图分类号: J522; J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)16-0007-04

Application of Chu Pattern Decoration in Modern Graphic Design

DING Gang, YANG Guo-li

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300191, China)

Abstract: From the perspective of art design, it analyzed the cultural identity and form content of Chu pattern decoration, and overviewed the composition of Chu pattern decoration through abstract, symbolic, harmonious aesthetic embodiment. By re-examining Chu decoration as well as comparative analysis of modern graphic design, it discussed the application value of traditional pattern decoration in the modern graphic design, and further elaborated the reference meaning of Chu cultural form for modern graphic design. On this basis, it proposed that inheritance should be combined with innovation, and should enrich the national characteristics, time spirits and cultural connotation of modern graphic design.

Key words: Chu pattern decoration; modern graphic design; application; innovation

楚文化是中华民族古代文明的绚丽瑰宝, 而楚纹饰更是其中重要的组成部分和艺术精髓。中国著名美学家李泽厚先生在他的重要美学专著《美的历程》中指出: “中国传统美学思想, 主要是由儒家、道家、楚骚和禅宗四大流派所构成^[1]。”如果说儒家、道家、佛家所倡导的道德观、人生观及宇宙观奠定了华夏文明的思想基础, 那么楚纹饰则是先人将思想观念转换为物质形态留给后人的宝贵的文化遗产。近些年来, 随着“中国风”的盛行, 民族传统文化在艺术设计领域呈现出全面复兴的趋势, 而楚纹饰追求美满、和谐的形式表现和寓意深刻的象征性, 为现代平面设计的创新与发展提供了丰富的设计素材。为此, 针对楚纹饰的构成及规律进行深入地研究和探讨, 将有助于深入领悟中国传统文化的内在精神和美学价值。通过与现代

设计理念融会贯通, 合理运用, 不但使古老的楚纹饰焕发出新的活力, 也将为提升现代设计水平, 探求适合中国特色的艺术创新之路提供有意的创作灵感。

1 楚纹饰的文化特征

楚纹饰是南北文化交融并具有典型楚域风情的艺术事象, 是楚文化思想在物质形态上的精神展示。它不受理性、客观、写实等造型规律的束缚, 而是通过主观臆造赋予人们更丰富的情感 and 艺术想象^[2]。上古楚地山川荒蛮的自然生态环境和逶迤多变的自然风貌为楚人的创造力和想象力提供了无穷的滋养。楚纹饰可以称作一种心理符号体系, 是楚人经过大自然的熏陶, 对自然界中大量的物象以稳定、单纯、规范的

收稿日期: 2011-04-12

作者简介: 丁钢(1958-), 男, 天津人, 天津理工大学副教授, 主要从事视觉传达设计的教学与研究。

经验把握而逐渐转化形成的心灵意念^[3]。这些民俗化、艺术化、语符化的自然流露与表达,充分体现出楚人受地域条件、自然条件及社会条件影响所形成的独有的思维方式、价值观念和审美取向。其深邃的文化内涵及特征也成为区别于中原文化及其它区域文化独特的文明象征。

2 楚纹饰的形式内涵

2.1 抽象之美

楚人“无羁的想象力”形成了自己独特的臆想的构成方式,他们往往把来自现实的若干自然形体以某种特定的方式组合起来,并赋予某种特定的、神秘的含义,这些自然形体在局部的表现形态上虽然是实在的,但它已经超越了各形体的自然本质,而带上了浓郁的、虚幻的神秘色彩^[4]。

楚人在纹饰造型时特别注重对线的运用,尤其是曲线,可谓是得心应手,见图1-2。他们通常运用线条

图1 莲鹤方壶

Fig.1 Ephraim crane square pot

图2 蛇形卮

Fig.2 Serpents unprejudiced

来传达楚纹饰的韵律美、意蕴美和节奏美。楚纹饰拥有多种多样的造型手法,有写实、变形、夸张、意象组合,更多的是抽象表现。无论是漆器,还是青铜器、织

绣品,皆能体现生动流畅的曲线造型和纹样。楚纹饰浪漫、庄严的视觉形象使人不由自主地产生神圣感和敬畏感。

2.2 象征之美

楚人很多时候生活在一个充满神秘意念并具有原始思维特征的世界之中,为了复现这一世界,他们往往用一种象征性的语言去表达。因而,那些超自然世界的各种意象以特有的形式,组合成各种具有“表现性”因素的形象系统。

楚人对周围世界的审美印象和表现往往是采用想象甚至是神秘的巫术的方式去表现、去把握。他们相信自然界的飞禽走兽都有不同的神灵执掌。龙、鹿、虎、凤、熊、鹤、青蛙、鱼等动物都是楚人崇拜的图腾。楚人崇尚凤鸟,常把它看作民族祖先的化身。凤纹则是楚人最擅长的装饰纹样,见图3。

图3 凤鸟纹

Fig.3 Phoenix bird grain

除了对动物的仰慕外,楚人还主观臆造出大量的半神半人的合体形象,见图4;以及鹿角立鹤、虎座凤

图4 磬虞怪兽

Fig.4 Qingju monster

鸟等怪诞的动物形象。在楚人眼中,这些神秘怪诞的形象具有驱除邪恶与超自然的神力。通过具有象征意味的纹饰反映出楚人对神秘大自然的认知与畏惧以及对生命的理解,但是其最终目的还是在于强化其巫术功能,体现图腾信仰。

2.3 和谐之美

古南方楚人讲究天人合一,这是受楚先民生活实

践和生态环境培育、滋养、陶冶的思想习惯和人文传统。楚先民自古就生活在江湖广阔、林木葱翠、叠波荡漾的江汉地区。生活在这里的楚人,物产丰饶而食物长足,天地之和、天地之序对于楚人的生存至关重要,天道运行自然成为楚人社会活动的重要依据。在这种思想观念的影响下天人合一的和谐思想也就随之产生,在艺术表现中,楚人不论是对题材内容的处理,还是对形式的把握,都以和谐之美为尺度,经常将原本不可能在一起的动物、人物、臆造物融为一体,使众多物象共置一处,和谐相处。

3 楚纹饰在现代平面设计中的运用

3.1 对楚纹饰的重新审视

伴随着人类社会的迅速发展,人们的审美观念也随之发生变化,现代人更加欣赏简洁、明快的艺术表现形式。因此,针对楚纹饰在现代平面设计中的传承与运用,首先应本着“去其糟粕,取其精华”的原则,去除楚纹饰中消极、冗杂的内容,以迎合现代平面设计的审美情趣,体现积极乐观的设计思想。其次,楚纹饰中大多以龙凤纹或者是云纹的形象为主要装饰元素,相对比较单一,而现代平面设计应该根据现代人的审美观念运用更多的造型元素来充实表现内容。此外,楚纹饰背后蕴含着的一些巫术拜神的思想应该予以抛弃,要本着推陈出新的设计原则,通过借鉴其优秀的构成方式和意念表达,进而创造出更具有时代感和健康时尚的图纹形象,以丰富现代平面设计的表现形式并满足现代人对物质文明与精神文明的需求。

3.2 楚纹饰对现代平面设计的启示

楚装饰纹样是一种高度象征性的符号化图式,作为“有意义的形式”,反映出楚人对于大自然的艺术感悟和重新诠释^[9]。楚纹饰意蕴悠长,疏密有致;简洁处生动凝练,细密处主次分明。楚纹饰采用的大部分形态是抽象或意象的组合构成,通常将人物、动物、植物任意地进行主观同构,形成怪异奇特的纹样和造型。在实际应用中,往往针对不同类型的器物进行纹样配置与变化。例如,漆器多数以人物纹和凤鸟纹为主,青铜器则以龙纹见常,而服饰等纺织品中凤纹、几何纹多见。另外,还通常根据器物形状变化创造适合的图案方式,像富有秩序感的适合纹样、角隅纹样或者

二方连续和四方连续的图案形式等。特别是楚纹饰在对空间的处理和把握上做得非常巧妙,即使庞杂的图案也能巧夺天工地进行组织安排,完美体现了楚纹饰绮丽流畅的视觉效果。

楚纹饰的色彩基调多以邻近色、类似色构成。在缓和对比,取得统一的同时,通过小面积的纯度对比和明度对比取得变化。如龙凤虎纹绣,见图5,绣地为

图5 龙凤虎纹绣

Fig.5 Dragon, phoenix and tiger embroidering diagram

灰白素色罗,龙、凤、花卉及卷草纹用红棕、土黄、灰、黑等缓和对比和邻近色调绣出,而唯独那只矫健的斑斓猛虎,配以对比强烈的红黑相交条纹,体现出了楚纹样的整体配色,遵从了统一与变化、平衡与节奏、强调与关联的原则。因此,无论是纹样组合形式,还是色彩配置都与现代平面设计强调的对比与调和、对称与均衡的构成原则相吻合,给人以强烈的秩序美的视觉感受。

3.3 楚纹饰在现代平面设计中的体现

楚纹饰以隽永灵秀的形象表达和巧妙构思为现代平面设计提供了丰富的创作素材。首先,可以直接运用楚纹饰的典型元素或片段。楚纹饰拥有鲜明的文化特色,能让人很容易触景生情地进入所描述的特定文化情景,从而很好地达到宣传主题思想的目的。由湖北教育出版社出版的《楚学文库》丛书,见图6,全

图6 楚学文库丛书

Fig.6 Chuxue library books

套共由 17 册组成,每册的封面均有汉字的一画,而每一笔皆由楚器物实景纹饰进行填充,整套书经过拼合则形成了醒目的“楚”字。另外,图书封面色彩对比强烈,楚韵鲜明,所要传达的内涵能使人一目了然。

其次,是对楚纹饰“形”的再创。这种再创是建立在理解的基础之上,并赋予它新的审美观念并对其元素进行改造、提炼和运用,使其在不脱离历史文化气息的条件下充满新的时代特征。如香港凤凰卫视的台标,见图 7,巧妙运用了中国特有的“喜相逢”的构成

图7 凤凰卫视台标

Fig.7 Phoenix TV logo

形式,通过对彩陶上凤鸟纹进行提取与再造,旋转组合,不但更加突出了中国传统的文化内涵,也使现代媒体的文化特色得到充分展现。

最后,是对楚纹饰进行抽象提取。从楚纹样的形态和色彩特征入手,抽象提取其核心元素并用现代构成方式进行组合,从而形成新的视觉形象,传达现代设计理念^[6]。如华中师范大学王桦设计的一系列装饰图案,见图 8,该系列装饰图案主要是针对楚漆器艺术

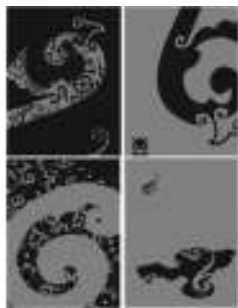

图8 装饰图案

Fig.8 Decorative pattern

的端庄和严肃的特点,对楚漆器纹饰中提取出的凤鸟纹进行的临摹和分析,不但使古老的凤鸟纹赋予了新的内涵,而且还充分展现了凤鸟纹的曲线回旋之美,从而更加贴近现代人的审美心理和文化诉求。

楚文化是奔放、浪漫、真情四溢的古代文明象征^[7]。楚纹饰拥有后人难以企及的艺术水准,具有极高的设计价值与文化价值,通过对其艺术形态的解析,对楚文化艺术进行系统、深入地研究,从创造手法、创造思维上将会给人们提供十分有借鉴意义的创新思路和方法。

现代文明是在历史传承的基础上发展而来的,缺少民族传统的艺术设计必将失去立足之根本。传统艺术的现代重生是每个设计师的责任,中国传统美学强调的是统一的美,认为万事万物都是一个和谐统一的整体,都遵循同一个本质规律。运用楚文化传统图形符号,不但要严格把握好其精神实质,还应遵从其形式构成规律^[8],必须要在理解实质的基础上取其“形”,延其“意”,从而传其“神”。从设计艺术学的角度出发对楚纹样进行研究,其目的在于发现内在的形式构成规律,进而运用现代设计理念将其与现代设计创新及应用结合,以展现丰富的文化价值和精神内涵。随着时代的发展,继承了千百年的传统文化精髓,已成为中华民族的精神象征。在新文化思潮不断涌入的今天,设计者们要更好地审视和研究传统文化,对传统的借鉴不能流于表面形式,而要深入地了解并合理地运用到设计实践中,把其中的精神内涵与现代平面设计进行有机融合,这不但对本土企业形象、产品形象,乃至城市形象、国家形象的树立都具有更加广博的意义。

4 结语

对楚纹饰的研究,不只是单纯地发掘与发现,而应更加着重于如何应用与创新。对于现代平面设计而言,优秀的设计表现必须建立在文脉基础之上。现代设计师应该立足于本民族传统文化,以民族化设计作为发展方向,以文化继承与设计创新作为根本,在吸收挖掘优秀传统文化精华的同时,更要努力学习一切可以借鉴的创作经验,把握现代设计规律,广取博收古今中外文化的精髓,使传统文化赋予时代意义,洋溢着新的生命气息。

参考文献:

- [1] 李泽厚.美的历程[M]. 天津:天津社会科学院出版社,1981.

(下转第 38 页)

图5 街道家具营造景观形象的理论模型

Fig.5 Theory model of street furniture's construction for urban landscape

方面中,点缀和烘托主要是从细节和小的方面去营造既定的景观形象,可谓“点而不破”,这二者属于同一层面的方式;而个性小品其本身就是一个微观的景观形象,自身已经具有很好的观赏性,因此其对景观的营造不同于前2种,在对景观的营造中是作为亮点出现,有其自身的内涵;前三者都是一种对景观形象的营造,唯独在街道家具的直接创造景观过程是不同的,是街道家具对城市景观形象营造的一种升华,可以直接和景观形象对话,这种升华式的营造值得关注。

4 结语

街道家具存在的主要目的是完善城市的使用功能,满足公共环境中人们的生活需要。它不但具有满足人需求的实用功能,同时还具有改善城市环境、美化环境的作用,是城市文明的载体^[2]。随着现代中国城市的飞速发展,城市中街道家具的使用功能已经被广大市民和专业人士认可。而街道家具对城市景观形象的提升,虽然能被相关专业人士认可,但是在这一方面的研究还显得不够,特别是街道家具如何丰富

和营造特色的城市景观形象还有一段路需要走,需要有识之士来具体研究。可以说,街道家具从外在能从造型等方面烘托城市景观形象,从内在能从使用便捷、人文关怀、宣传城市文化等方面提升城市品质,这两方面都能体现出街道家具对城市景观形象营造的共生意义,因此,街道家具的研究值得重视。

参考文献:

- [1] 李凌虹,张福昌.现代街道设施的工业设计历程解析与启示[J].装饰,2006(10):106.
- [2] 薛文凯.公共环境设施设计[M].沈阳:辽宁美术出版社,2008.
- [3] 魏琰,张静.西安城市街道家具与传统元素结合的设计探索[J].包装工程,2009,30(8):123-125.
- [4] KRAUEL Jacobo.Urban Elements[M].Singapore: Page One Publishing Private Limited,2007.
- [5] 鲍诗度,王淮梁,孙明华,等.城市家具系统设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
- [6] 王国勇,尚娜.公共设施设计[M].长沙:湖南大学出版社,2006.

(上接第10页)

- [2] 王祖龙.楚纹饰的审美透视[J].荆州师范学院学报,2000(4):55-59.
- [3] 皮道坚.楚艺术史[M].武汉:湖北教育出版社,1995.
- [4] 许建春.楚漆器纹饰之写意美探究[J].艺术百家,2010(6):220-222.
- [5] 王爱红.论中国传统民族符号在产品语义中的应用[J].包装

工程,2007,28(11):215-217.

- [6] 晏琦.解读楚色符号下的文化内涵[J].大舞台,2010(5):101-102.
- [7] 夏晋.楚文化符号语言的现代设计语义表达探析[J].包装工程,2009,30(12):210-212.
- [8] 邱红.传统文化符号在现代设计语义中的新价值研究[J].武汉科技学院学报,2007(5):13-15.