

用现代设计演绎传统文化之方法探析

袁剑侠

(河南工业大学, 郑州 450000)

摘要: 论述了传统文化与现代设计结合的基本原则,并结合河南淮阳泥泥狗的平面视觉形象创新设计实例,分析其设计中传统文化原型要素的挖掘、提取、整合以及创新设计运用的过程和思路,以此探讨利用现代设计手段演绎传统文化的基本方法,即在解构与重构中体现文化精神,为民族传统文化的传承与保护提供参考。

关键词: 传统文化; 现代设计; 传承; 创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)02-0099-04

On the Promotion of Traditional Culture by Way of Modern Designing

YUAN Jian-xia

(Henan University of Technology, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: It discussed the fundamental principles of combining traditional culture and modern design. According to the creative design of graphic visual image with Huaiyang clay dog in Henan province, it analyzed how to explore, abstract, and integrate the grains of traditional culture archetypes in modern designing, and hereby studied the procedure and thinking lines in modern designing. Thus it discussed the basic approaches to promote traditional culture by way of modern designing, trying, as it were, to display our cultural spirit in the process of construction and deconstruction, and provided some new insights into how to inherit and innovate traditional culture.

Key words: traditional culture; modern design; inheritance; innovation

我国有几千年的历史文化,具有丰富的文化底蕴和民族特色,如何深度挖掘历史文化资源,把传统元素运用到现代设计中,是一个目前国内热烈探讨的问题。对于历史文化资源丰富而文化创意产业发展缓慢的中国来说,如何用现代设计手段演绎传统历史文化,把传统文化与现代设计审美形式进行嫁接、融合,把文化资源符号转化为文化资本,是一个亟需解决的问题。笔者通过对淮阳泥泥狗的平面视觉形象创新设计的分析,希望找到传统文化与现代设计相结合的规律和途径,对传统民俗文化的弘扬,产生积极的意义。

1 传统文化与现代设计结合的原则

1.1 解构与重构原则

传统文化的源头根植于民间民俗文化,民间工艺

依托民俗而存在,在代代相传中,虽有丰富的文化内涵,但表现形式往往程式化。民间工艺的材料往往就地取材,纯天然、纯手工,虽稚拙可爱,但却和现代市场经济条件下的城市环境格格不入,现代工业生产,使现代审美要求规律、秩序和标准化^[1]。传统审美与现代审美相结合的重要途径是运用现代设计手段采用解构、提取、重构的方法把传统文化元素融入现代设计语言中,获得适合现代市场需求的新形象。

1.2 形式与功能有机结合的原则

在设计中形式主要是指作品的形状、材质、结构、色彩等外部形态。功能即实用功能,平面视觉形象设计中的实用功能即作品的内容,是指相对于能被人感知的外部实体而言的主题传达,它通过心理层面使受众产生共鸣,从而满足精神需求。形式与功能有机结合,即在设计中按照美的构成规律将形状、材质、结构、色彩等合理布局,使传统文化通过其视觉表现形

收稿日期: 2012-07-20

作者简介: 袁剑侠(1975—),女,河南洛阳人,硕士,河南工业大学讲师,主要研究方向为艺术设计学、视觉传达等。

式满足受众的精神需求。

1.3 开发和保护的原则

传统文化与现代设计相结合的目的是开发和保护产品。传统文化运用现代设计手段开发出了适合现代社会需求的消费品,在消费的过程中传统文化被受众了解、认知,在潜移默化中被认同。传统文化在深入人心的同时也教化了社会,这既是传统文化被继承的过程,也是传统文化价值凸显的过程,更是对传统文化最有效的保护。这种保护与博物馆的“真空”保护相比更适合文化发展之规律。

2 泥泥狗的文化概要

河南淮阳泥泥狗是淮阳泥玩具的总称。淮阳泥泥狗具有悠久的历史,它与淮阳的地域和伏羲文化有着重要的联系。相传太昊伏羲氏是中原一支古老的东夷部族的首领,东夷部族几经迁徙最后定居在宛丘(今河南淮阳),太昊伏羲氏带领人们生产耕种,为部族发展和繁衍以及人类社会的文明和进步贡献毕生^[2]。因此当地百姓尊称伏羲氏为“人祖爷”,他死后,他的陵墓“太昊陵”(也称“人祖庙”)成为人们缅怀祖先、朝圣问祖的圣地。据传说狗是伏羲最早豢养的动物,伏羲死后,人们就捏泥泥狗为他守陵^[3]。其实泥泥狗并不都是狗的造型,而是小香龟、小青蛙、小猴子、小燕子等各种动物形象,或各种动物形象的糅合,泥塑上有小孔,可作为口哨。泥泥狗是祭拜太昊伏羲氏的圣物,也是每年在庙会上出售的传统民间玩具。

淮阳泥泥狗用当地的黄胶泥制胎,用广告色施彩。其造型古拙,黑色垫底,周身施以五彩纹饰,色彩艳丽,既具有观赏价值,又具有实用价值。其怪异独特的造型、抽象神秘的纹样,保留了原始艺术的子孙繁衍、人丁兴旺的生殖崇拜意识,具有极为丰富的人文内涵^[4]。它真实地记录了人类生殖崇拜文化的发展轨迹,是中华民族宝贵的文化遗产。

3 泥泥狗的平面视觉形象创新设计案例分析

3.1 文化原型要素挖掘与提取

河南淮阳泥泥狗的造型多是一些风格化的、臆想中的动物形象,对生活中动物的写实形象不多。虽然

造型千差万别,但纹饰都统一采用乌黑底色上绘五彩花纹。泥泥狗常见品种有数百种之多,比较有代表性的主要有人祖猴、多角兽、四不像、草帽老虎等。以这几个有代表性的典型形象为原型,分别从其造型要素、色彩元素和文化要素几个方面进行挖掘和分析。

草帽老虎原型见图1,1只威武的老虎,半蹲半卧,

图1 草帽老虎原型

Fig.1 Hat tiger

草帽遮面,帽子上有“王”字,用红、黄、白、绿等色点、画组成花卉、女阴、兽头等纹饰图案。草帽老虎造型是“结草为扇,以障其面”的上古遗俗,具有交合、融汇的生殖寓意。人祖猴原型见图2,半人半猴,头戴冠

图2 人祖猴原型

Fig.2 Ancestral monkey

冕,正面站立的庄重威严形象,表现对祖先伏羲的歌颂和崇拜,亦有生殖寓意。身体2/3用红、黄、白、绿等色画成一个女阴图案,具有祈求福禄吉祥,子孙繁衍的寓意。多角兽原型见图3,头部生多角,头顶一角大而直挺,造型狰狞诡秘,用红、黄、白、绿色绘男根、女阴图,有消灾避邪,逢凶化吉,男根崇拜等意义。四不像原型见图4,兽身有首,却无面目,头部刻有“十”字符号或五孔,用红、黄、白、绿色饰以“十”字符号、花卉纹、女阴图以及点和线组成的连珠纹,表达了混沌永

图3 独角兽原型

Fig.3 Unicorn

图4 四不像原型

Fig.4 Nondescript

恒,是物的人化,又是人的神化^[5]。

3.2 文化原型要素整合以及创新设计应用

首先,表现形式的选定。经过对以上泥泥狗原型要素的分析发现,泥泥狗在造型、色彩、花纹和线条上都有其独特性。它们的造型要素主要表现为取舍大胆、比例夸张、化繁为简、整体概括,即泥泥狗在塑造中打破了正常的比例关系,艺人把重点表现部位有意放大,把其他的部位缩小或省略,有些部位一点一线一带而过,就像传统写意绘画一样,得其意而忘其形,寓圆于方,曲直有度,以此来强调整体感。色彩要素主要表现为红、白、黄、绿在黑底色上的不断重复和循环,即泥泥狗不论什么造型都是这几种颜色。黑色沉稳、庄重,红、黄、绿鲜艳而明快。红、黄、绿虽用纯色,但在黑、白色调和下活泼而不失稳重,具有非常强烈的视觉冲击力。花纹装饰要素主要有叶纹、菱纹、花卉纹、折纹、三角纹、女阴图,其中女阴图案和花卉纹最多,除女阴图案有特定含义外,其他花纹为装饰而装饰,随意而为之。在表现上以长线为骨干,用短线条及圆点充实长线周围。通过这些形式要素泥泥狗

主要表达了对原始图腾和原始艺术的延续,作为祭祀用品主要围绕着纪念祖先、祈求福泽展开,反映人类原始的生存繁衍观念^[6]。在设计时只有谨遵这些特点,通过典型外型和色彩的重塑才能使新形象紧贴原型,并准确传达泥泥狗文化的特质。

其次,表达内容主题的选定。内容主题即设计作品的功能。淮阳有丰富的关于泥泥狗的民间传说和神话故事,但其中的《平粮退敌》故事最吸引人。故事讲的是古宛丘国大敌压境,面临亡国危险之时,五色犬率领众神击退敌军,保卫了宛丘国。通过对《平粮退敌》这个传说故事进行构思和改编,以《平粮退敌》为主线,把以上4个典型的形象进行重新设计,用新形象演绎它们固有的文化内容和寓意,并赋予各种人物形象以独特的性格,使它们之间相互联系,增强内容的连续性、趣味性,以利于系列化设计的展开。

最终,设计方案的敲定和实现。在设计过程中,利用现代设计方法和手段将原有的造型、装饰等进行打散、重构,把提取要素与现代审美相结合,设计出既不乏泥泥狗稚拙、单纯的民间味道,又具有现代气息的新平面视觉形象,使受众在接受了现代形象的同时也了解传统文化的意蕴。设计基本思路依然采用泥泥狗夸张的表现手法,对比强烈,突出重点,但不再是寓圆于方,而是局部与整体的夸张和协调,原型要素在重新组合中体现现代气息,直接而鲜明的女阴图案也变得含蓄。

草帽老虎见图5,与原型相比变化较大,不同的是

图5 草帽老虎

Fig.5 Hat tiger

突破原有的方正感,设计了细细的双臂和脖子,使新形象生动活泼,头上的“王”字和身上的花纹则增强了老虎的特征,突出其勇敢威武而羞涩的性格特点。人

祖猴见图6,设定为博学女性形象,外型紧贴原型,依

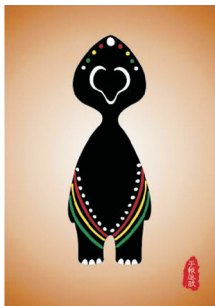

图6 人祖猴
Fig.6 Ancestral monkey

然采用正面卫冕,花纹装饰服务于外形,有强烈的现代气息。多角兽见图7,最突出的特征是“角”,所以

图7 独角兽
Fig.7 Unicorn

在设计中夸张了其特点,其中正头顶上的角长长的拖在身后,圆圆的眼睛,张开的大嘴,显示了它的勇猛和威严。四不像见图8,“十”字造型是其主要特

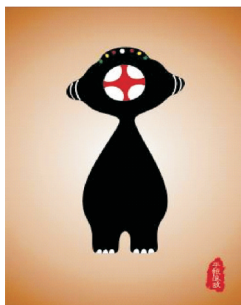

图8 四不像
Fig.8 Nondescript

点,在设计中更是夸大了其神秘感,突出其包容万物的混沌个性。

3.3 新平面视觉形象的衍生应用设计

衍生应用设计是平面视觉形象作品向消费品的转型,是从创作到市场的过渡,是文化创意产业链中重要的一环,只有经历此环节的转化,才能实现文化的经济效益和社会价值。泥泥狗之所以在现代市场遭到冷遇,其重要原因是受其泥胎、易碎、易脱色等因素的制约,使其失去原有的消费群。新平面视觉形象活泼生动,符合现代审美需求,将此新形象利用新技术进行衍生应用设计,使其转化为现代消费品,吸引新生代来关注传统文化,为民族传统文化的长远发展注入新的活力。布偶玩具见图9。

图9 布偶玩具
Fig.9 Puppet toy

3.4 现代设计演绎传统文化的基本方法

从河南淮阳泥泥狗的现代平面视觉形象创新设计过程可以看出,传统文化在现代创新设计中遵循了解构与重构的基本原则,经历了文化要素挖掘—提取—整理—分析—整合—创新的过程,此过程也是现代设计演绎传统文化的基本方法。

4 结语

传统民间工艺是独具民族特色并饱含生命力的一种艺术形式,是传统文化的重要组成部分。作为手工业时代的产物,它具有一定的局限性,在许多方面已不适应现代社会的需要,但它仍然能给予人们无限的灵感。特别是民族传统文化所富有的祈福求祥的寓意,歌颂美好生活的内涵,是人类心灵深处亘古不变的理想和记忆。基于此可以通过现代设计的重新演绎,创造出适应现代生活的新形象。这些新的形象可以在瞬间通过视觉激起人们的情感共鸣,更容易被

(下转第140页)

适合性为评判标准,这样才能达到商品包装的价值,为商家创造更多的利益。

包装设计中艺术设计展开应具备独特的性格特征,才能更好地满足消费者的需求。包装设计的功能在如今已不再是单单的储藏,更多的是作为一种不可缺少的促销手段,而这个功能所需要的就是其本身所展示出的性格特征,这也是现代包装设计必须涉及和必须做到的一个领域。在包装设计中,消费者更容易被有目标个性的包装所打动,这样的包装设计更容易被消费者所接受,消费者也可以通过这些包装设计来进行沟通和互动,因此现代包装设计中不可忽略的重要问题就是,包装设计中艺术设计的展开应该具备独特的性格特征,同时更多地为商家创造利益^[4]。

4 结语

随着社会的进步,信息量的增大,一些没有创意的设计很难再让观众有更大的兴趣,作为设计师,就应该有传达设计信息并以最大的能力设计出完美的设计作品的责任感,从而满足现代社会对艺术的期

望。当前在琳琅满目的商品中,消费者目光的停留是很短暂的,因此包装设计需要的就是在那么一瞬间让消费者记住商品,直观、一目了然就是最好的设计。这就需要设计师具有良好的平面造型设计技巧,具有整合性的策略,做到最完美的艺术设计的展开。

参考文献:

- [1] 王章旺.包装分类设计[M].北京:中国轻工业出版社,2001.
WANG Zhang-wang. Packaging Category Design[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2001.
- [2] 王安霞.包装装潢设计[M].开封:河南大学出版社,2004.
WANG An-xia. Package Design[M]. Kaifeng: Henan University Press, 2004.
- [3] 王安霞.包装形象的视觉设计[M].南京:东南大学出版社,2006.
WANG An-xia. The Visual Design of the Packaging Image[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2006.
- [4] 唐纳德·A·诺曼.情感化设计[M].付秋芳,程进三,译.北京:电子工业出版社,2005.
DONALD A N. Emotional Design[M]. FU Qiu-fang, CHENG Jin-san, Translate. Beijing: Electronic Industry Press, 2005.

(上接第102页)

年轻一代所接受,在开发丰厚的历史文化资源,特别是非物质文化遗产中,成为保护和弘扬优秀传统文化的新手段。

参考文献:

- [1] 吕品田.现代化主题下的百年中国民间美术[J].装饰,2000(1):43—48.
LYU Pin-tian. Modern Subject under the Hundred Years of Chinese Folk Arts[J]. Zhuangshi, 2000(1): 43—48.
- [2] 杨复俊.中华民族始祖太昊伏羲[M].郑州:中州古籍出版社,1994.
YANG Fu-jun. Great Ancestor of Chinese: Taiyao Fuxi[M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Press, 1994.
- [3] 霍进善.三皇之首太昊伏羲[M].郑州:河南美术出版社,

1998.

- HUO Jin-shan. Tomb of Fuxin the Great in Taiwu[M]. Zhengzhou: Henan Art Press, 1998.
- [4] 赵腊梅.远古文化的符号载体——淮阳泥泥狗[J].中原文物,2007(6):97—100.
ZHAO La-mei. Symbolic Vehicle of Ancient Culture[J]. Cultural Relics of Central China, 2007(6): 97—100.
- [5] 董素之.伟哉羲皇[M].北京:中华书局,2004.
DONG Su-zhi. Fuxin the Great[M]. Beijing: China Books Press, 2004.
- [6] 彭兴孝.淮阳泥泥狗的审美观[M].郑州:河南人民出版社,1995.
PENG Xing-xiao. Aestheticism of Huaiyang Clay Dog[M]. Zhengzhou: Henan People's Press, 1995.