

视觉传达设计

基于场景原型的地域文化元素动态特征提取

张静雅, 蒋友燊

(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 针对影像包装动态图形设计的需求, 构建地域文化元素动态特征提取框架。**方法** 对现有的地域文化元素提取方法进行归纳和总结, 从时间维度上对方法进行拓展, 提出了基于场景原型的文化元素动态特征提取框架, 以湖南通道侗族文化影像包装设计为例, 对其框架的可行性进行了验证。**结论** 通过探索地域文化, 运用动态图形语言来表达那些经由提炼和转化的文化元素或符号, 并应用到地域文化记录影像包装设计中, 将有效提升设计对象的文化内涵, 使其得到更好的展示效果和更广泛的传播效应。

关键词: 地域文化; 元素提取; 场景原型; 动态图形; 影像包装

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)04-0010-04

Exploration of Extraction of Dynamic Characteristics of Regional Culture Elements Based on Scene Prototype

ZHANG Jing-ya, JIANG You-yu

(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: In order to meet the demand of video packaging motion graphic design, it tries to build a framework for extracting out the cultural elements with regional features. Firstly it summarizes the existing methods for regional cultural elements extraction, and expands those existing methods from the dimension of time. Then it demonstrates a new kind of framework for extracting out the cultural elements with regional features, and verifies the availability of the framework by using Hunan Tongdao Dong culture video packaging design as an example. Motion graphics can be used to express those refining and transformed cultural elements or symbols. By applying this to those regional cultural video packaging design, the design objects could have an effective promotion of culture connotation, better reveal and propagation effects.

KEY WORDS: regional culture; element extraction; scene prototype; motion graphic; video packaging

地域文化反映着在一定地域范围内的民俗传统、经济体系、宗教信仰、政治等文化形态, 蕴涵着民族的艺术、宗教、风俗、审美情趣以及价值观念^[1]。伴随着全球化发展的进程, 文化正逐渐走向趋同化的道路, 使民族与地域性的文化在发展上面临着逐渐消失的困境。进入新媒体时代, 纸质媒介转移到数字媒介, 文化传播方式也发生了根本的改变, 如何保护与传播这些独具魅力的地域文化成为了一个重要命题。这

里以湖南侗族文化影像包装设计个案为例, 探讨如何将具有侗族地域文化特色的设计元素进行提取, 并将其动态设计符号应用于侗族文化影像包装设计中, 借助创意设计来弘扬民族文化。

1 现有的文化元素提取框架研究

地域文化作为中国传统文化的一个重要部分, 具

收稿日期: 2015-10-13

基金项目: 国家科技支撑计划项目(2012BAH85F02)

作者简介: 张静雅(1990—), 女, 湖南人, 湖南大学硕士生, 主攻视觉传达设计和影像传播设计。

通讯作者: 蒋友燊(1978—), 男, 湖南人, 硕士, 湖南大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计和影像传播设计。

有极强的艺术性和多元性,集结了这个地区的审美意境和文化底蕴。地域文化以物质和非物质文化的形式广泛地存在于民间文化、艺术建筑与器物、地方产业、传统手工艺、生活形态(行为、语言、节庆等)当中^[2]。而地域文化元素是凝结于地域文化中的具有很强识别性和代表性的、能引起目标群体感知和想象的视觉符号。文化元素的提炼和确定,有助于从整体上形成统一的设计风格,提升设计对象的可识别性和认同感^[3]。目前对于文化元素提炼的方法研究,大多集中于产品设计和静态图形设计领域,尚无涉及动态图形元素的提取方法。

张耀引在对传统家居符号的设计提炼中,提出利用现代设计中的形态推衍方法,将传统家具的特征符号在特定的传播语境中,收敛成具有代表性的基础形态或图文摘要^[4]。该研究方法只是片面地停留在形态特征要素的提取上,而动态图形的设计包括了形态、结构、色彩等要素。

苟秉宸等人采用层次分析法,运用层次结构图来确认影响地域文化风格的基因,把图案基因、色彩基因、形态基因依次看作文化产品设计中最典型的基因^[5]。通过建立清晰的框架,将文化基因有效地组织起来,从而系统地文化产品的设计提供有用的信息。这种研究框架从静态的图案、形态和色彩等方面进行元素提取,动态图形强调动态设计,即在时间维度上对文化元素的动态特征进行提取。

现有的文化元素提取框架见图1,主要是以“形”为出发点,对形态、结构和颜色等特征进行提取。

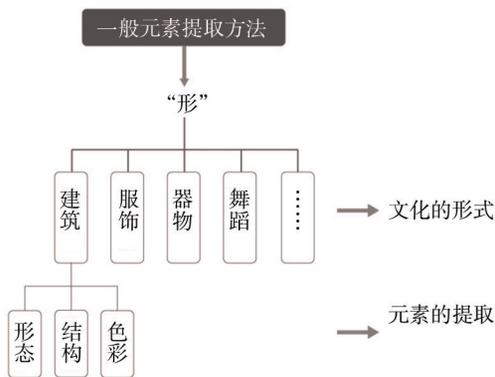

图1 现有的文化元素提取框架

Fig.1 Extraction framework of existing cultural elements

2 基于场景原型的地域文化元素动态特征提取

上述研究模型均未从时间维度来探索地域文化元素提取方法,基于对现有文化元素提取方法进行归纳、

总结和扩展,这里提出了一种基于场景原型衍生的地域文化元素动态特征提取框架,并应用到影像包装动态图形设计中,以更好地传播地域文化的独特魅力。

民族文化元素的存在形式是模糊不清的,因此文化元素的分析可以从场景入手,从而来进行细化。场景原型衍生的方法为此类宏观问题提供了一种行之有效的途径。原型衍生的过程是事件原型在目标域的交互情境中的再表达过程,其变体要适应新的情境条件,并发生相应的衍生变化(原型发展),同时还需要保持原有的认知要素与结构(原型继承),以实现用户的原型识别和知识复用^[6]。运用场景原型衍生方法,分析研究对象的有关元素及其相互之间的关系,从时间维度出发,把元素特征从研究对象的场景原型映射到设计目标的相关特征中,再依据动态图形设计的构成要素,将宏观的研究对象集合分解成由多个类似的对象组成的具体特征。

动态图形作为视觉传达设计在动态上的延伸,它遵守着图形设计和动态设计的原理,并且把视觉要素有目的和有规划地表现在时间线上^[7]。动态元素的提取主要是在“形”的基础上,对具体的地域文化进行场景衍生,再提取动态形态、动态结构和动态颜色等元素。地域文化动态特征元素提取框架见图2。

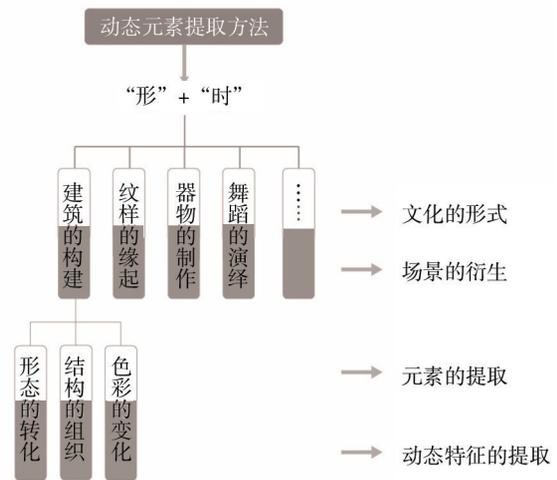

图2 地域文化动态特征元素提取框架

Fig.2 Extraction framework of dynamic characteristic elements of geographical culture

3 通道侗族文化的影像包装设计实践

通道侗族自治县位于湖南省怀化市最南端,是一个具备独特的自然生态环境与丰富的非物质文化遗产的少数民族聚集区,有灿烂的侗族文化遗产和古雅淳朴的民情风俗。这里从“形”和“时”两个层面来展

开设计研究,实现通道侗族特色文化元素在影像包装中的再设计。“形”层面的调研主要是基于历史原型和文化图案收集的特征元素的提炼;“时”层面的设计调研主要是在时间线上对“形”的动态特征进行提取。最后综合“形”和“时”两个层面的研究成果,采用动态图形设计的方法,对侗族影像进行再包装设计。

3.1 资料收集与整理

通过对通道侗族地区现有的特色文化进行调研,收集具有代表性的人文风俗或艺术形式。独特的侗族文化主要表现在建筑、服饰、歌舞、手工艺等方面。在民族建筑方面,以鼓楼、寨门、风雨桥最为出色,堪称侗族建筑的“三宝”;在民族服饰方面,以侗锦、侗帕、侗带最负盛名,其色彩艳丽,花纹精致;在民族歌舞方面,侗乡一向被誉为“歌舞之乡”,流传至今的乐器多达数十种;在民族工艺方面,剪纸和乐器的制作颇具代表性。

3.2 文化元素的提取

采用场景原型衍生法,将模糊不清的侗族特征文化,分解成具体的设计特征元素,以下将从形态、结构、色彩来探讨侗族动态元素的提取。

形态和结构的动态设计元素的提取主要是从侗族建筑、器具和侗锦等领域来深入研究。侗寨鼓楼雄伟壮观、结构严谨,是侗族建筑技艺的集中体现,外形似多面体的宝塔,楼檐角凸出翘起,如飞似跃之感^[8]。鼓楼结构元素的提取,根据动态图形的设计原则,并遵循鼓楼的结构特点,还原鼓楼的搭建过程,把鼓楼分解成楼顶、楼身和底部3个部分,楼顶是连串葫芦形的顶尖,直刺苍穹;中部是层层叠楼,形如宝塔的楼身,其楼檐一般为四角、六角、八角;鼓楼底部,多是正方形,中间是一个或方或圆的大火塘。从整体的形式上来说,鼓楼形态最显著的特点是,在不脱离杉树原型的基础上揉合汉族密檐多层佛塔的造型,形成下大上小的楼塔形。鼓楼动态结构元素的提取见图3,按照其搭建原理,对建筑进行视觉化还原,极大地丰富了动态图形的叙事性设计。

侗锦以独特的编织工艺、富有造型的图案、生动深刻的文化内涵、对比强烈的色彩,跻身中国著名织锦的行列,抽取侗锦最具特色的踩歌堂耶罗纹、凤尾纹、井字纹、太阳纹、月亮纹、龙纹、鱼纹等纹样,并对其进行简化、抽象和重组,赋予其民族文化精神,以更好的视觉效果来展示民族文化的精髓。侗锦纹样应用于设计实践中,赋予了影像包装设计新的地域文化

图3 鼓楼动态结构元素的提取

Fig.3 Extracting characteristic dynamic structure of the Drum Tower

内涵,使文化底蕴得到进一步升华。侗锦动态元素的提取见图4。

图4 侗锦动态元素的提取

Fig.4 Extracting characteristic dynamic form of Dong Brocade

色彩是人体诸视觉元素中对视觉刺激最敏感、反应速度最快的视觉信息符号。在地域特色的提炼和表现设计中,色彩元素有着举足轻重的作用。侗族文化的特征色彩主要集中表现在侗锦的彩锦上,彩锦以红、绿、蓝、紫、黄、白等色线与经纱的白色或黑色底纱交织而成,着重强调对比、鲜艳和明快,以达到绚烂、艳而不俗的效果^[9]。用地域特色的配色来延续侗族文化艺术的色彩风格,采用红、绿、蓝等高饱和度颜色色系,将民族地域的色彩意象与动态图形设计相结合,这样的配色既符合侗族的地域文化特色,又具备美观的视觉效果。

3.3 文化元素的重构及其应用

在完成了设计元素的充分提炼后,再对所提取的元素进行合理构建。在文化元素的动态构建过程中,需要认识到动态图形设计与地域文化元素的互动关系,既要遵循形式美法则和动态设计原理,又要尊重原对象的客观规律,从而使塑造的图形符号更具识别性、传播性和创新性^[10]。在侗族文化元素的动态图形设计中,组合文字和图形,运用颜色、质感、比例关系等构成具有形式美感的画面。笔者尝试将提炼后的鼓楼图形与剪纸元素相结合,把抽象化的侗族服饰与侗锦的花纹图案进行解构重组,以线的元素来统一整个侗族文化图形系列的设计,按照点、线、面的构成规律来编排,运用地域元素符号来强化创新。通道侗族文化的图形设计见图5。

图5 通道侗族文化的图形设计

Fig.5 Graphic design of the Tongdao Dong culture

侗族鼓楼的动态图形设计见图6,采用侗族鼓楼、剪纸和侗锦纹样的组合图形,将拔地而起的鼓楼模型、巧妙变化的背景元素、抽象的侗锦纹样和浓郁的民族色彩组织起来,控制好动态图形的时间设计,不同的动态出现在不同的时间点上,颜色、形态和结构随着节奏和韵律的变化而产生新的视觉变化,诠释了通道侗族民族符号的精髓。这样的创新设计既吸收了传统文化的元素,又融入了现代设计的形式,让民族文化更加富有生命力和现代感。

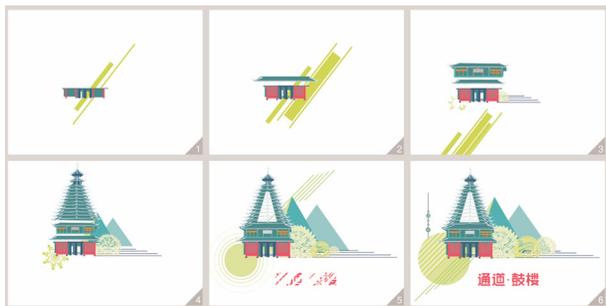

图6 侗族鼓楼的动态图形设计

Fig.6 Motion graphic design for the Drum Tower of Dong

4 结语

基于场景原型衍生方法来探索民族地域文化元素的动态特征,对其进行提炼和再设计,并应用到具体的设计实践中,有助于提升设计对象的文化内涵,将复杂多样的文化符号以更准确直观的视觉化语言传递给受众,让更多的受众去感知大众文化冲击下濒危的传统文化的余温,从而吸引人们自觉参与到传统文化的保护与传播中。由于这里对通道侗族文化的调研尚不够深入,所以提出的地域文化动态设计元素提取框架还有不足之处。今后的研究方向是在完善元素提取框架的同时,搭建数字化的侗族文化元素库,并将它应用到特色文化的保护与开发中,使地

域文化焕发新的价值和神韵。

参考文献:

- [1] 杨静,罗哲辉.地域文化视觉符号的提炼与呈现——以“佛山手信汉唐饼”包装设计为例[J].装饰,2012(11):123—124.
YANG Jing, LUO Zhe-hui. Refining and Presentation of Visual Symbol of Regional Culture: "Foshan Souvenirs the Han and Tang Cake" Packaging Design as an Example[J]. Zhuang-shi, 2012(11): 123—124.
- [2] 季铁.基于社区和网络的设计与社会创新[D].长沙:湖南大学,2013.
JI Tie. Community and Network Based Design and Social Innovation[D]. Changsha: Hunan University, 2013.
- [3] 王伟伟,胡宇坤.传统文化设计元素提取模型研究与应用[J].包装工程,2014,35(6):73—76.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun. Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73—76.
- [4] 张耀引.论传统家居文化符号的设计提炼与呈现[J].包装工程,2013,34(20):36—38.
ZHANG Yao-yin. Refining and Presentation of Cultural Symbols of Traditional Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(20): 36—38.
- [5] 苟秉宸,于辉,李振方.半坡彩陶文化基因提取与设计应用研究[J].西北工业大学学报,2011(4):66—69.
GOU Bing-chen, YU Hui, LI Zhen-fang. Banpo Painted Pottery Culture Gene Extraction and Design Applications[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2011(4): 66—69.
- [6] 尹超.事件原型衍生的自然交互设计与应用[D].长沙:湖南大学,2014.
YIN Chao. The Design and Applications of Natural Interaction Based on Event Prototype Derivation[D]. Changsha: Hunan University, 2014.
- [7] 许一兵,许肖潇.动态图形设计[M].上海:上海人民美术出版社,2013.
XU Yi-bing, XU Xiao-xiao. Motion Graphic Design[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2013.
- [8] 聂进.湖南通道侗族民族建筑边界渗透的景观元素[J].艺海,2014(11):174—176.
NIE Jin. National Border Penetration of Landscape Elements in Dong Tongdao Hunan[J]. Yihai, 2014(11): 174—176.
- [9] 肖宇强.侗族织锦的色彩系统应用与传承研究——以湖南通道侗族织锦为例[C]//中国流行色协会学术年会论文集.北京:中国科学技术出版社,2014.
XIAO Yu-qiang. Color System Application and Heritage Research of Dong Nationality Brocade: A Case Study of Nationality Brocade of Hunan Tongdao Dong[C]//China Fashion Color

(下转第17页)

- [4] 原田昭.感性工学研究策略[C]//清华国际设计管理论坛专家论文集.北京:清华大学艺术与科学研究中心,2002.
HARADA A.Research of Kansei Engineering[C]//Collection of International Conference on Design Management.Beijing: Art & Science Research Centre of Tsinghua University,2002.
- [5] 王晨萱,张峻霞,胡平.基于感性工学的视觉提示与安全心理[J].包装工程,2014,35(18):9—12.
WANG Chen-xuan ZHANG Jun-xia, HU Ping.Visual Cues and Safety Psychology Based on Kansei Engineering[J].Packaging Engineering,2014,35(18):9—12.
- [6] 诺曼·A·唐纳德.情感化设计[M].北京:电子工业出版社,2005.
NORMAN A D.Emotional Design[M].Beijing: Electronic Industry Press,2005.
- [7] 汤凌洁.情感设计产品——产品研发中的感性工学方法论探究[J].艺术百家,2007(6):146—149.
TANG Ling-jie.Emotion Designing Products: on the Emotional Methodology in the R&D of Products[J].Hundred Schools in Arts,2007(6):146—149.
- [8] 周美玉.感性·设计[M].上海:上海科学技术出版社,2011.
ZHOU Mei-yu.Kansei Design[M].Shanghai: Shanghai Science and Technology Press,2011.
- [9] 杨玲.基于语义学的产品文化意味表达研究[J].包装工程,2013,34(14):42—45.
YANG Ling.Research on the Products Cultural Expression Based on Semantics[J].Packaging Engineering,2013,34(14):42—45.
- [10] 刘刚.略论现代产品设计中的情感化趋势[J].设计艺术研究,2012,2(2):100—101.
LIU Gang.On the Emotional Trends in Modern Product Design [J].Design Research,2012,2(2):100—101.
- [11] NAGAMACHI M.Kansei Affective Engineering[M].Boca Raton: CRC Press,2010.

(上接第9页)

- Tourism Tribune,2008(1):91—96.
- [3] 文首文.国内外游客教育研究进展[J].旅游学刊,2008(7):92—96.
WEN Shou-wen.Study Progress of Visitors' Education both at Home and Abroad[J].Tourism Tribune,2008(7):92—96.
- [4] OLSON E C.Non-formal Environmental Education in Natural Resources Management: a Case Study in the Use of Interpretation as a Management Tool for a State Nature Preserve System[D].Dissertation: Ohio State University,1983.
- [5] KUEHN D M.Developing an Interpretive Guide for Visitor[R].New York:New York Grant Program,1993.
- [6] 朱璇.关于国内环境解说和游客教育的研究综述[J].旅游科学,2011(4):85—94.
ZHU Xuan.Literature Review on Environment Interpretation and Visitor Education in China[J].Tourism Science,2011(4):85—94.
- [7] US Department of the Interior Bureau of Reclamation.Sign Guidelines[EB/OL].(2006-09-26)[2015-08-13].<http://www.usbr.gov/recreation/publications/signguide2006.pdf>.
- [8] 郑丹丹.生态旅游地环境解说牌内容设计研究[J].四川林勘设计,2012(1):38—43.
ZHENG Dan-dan.Research on the Designing of Content in the Environment Explanation Board in Eco-tourism Destination[J].Sichuan Forestry Exploration and Design,2012(1):38—43.
- [9] Harpers Ferry Center.Wayside Guide First Edition[EB/OL].(2009-10-06)[2015-08-13].<http://www.nps.gov/hfc/pdf/waysides/Wayside-Guide-First-Edition.pdf>.
- [10] National Park Service US Department of the Interior.Wayside Exhibit Typographic Standards[EB/OL].(2010-20-22)[2015-08-13].<http://www.nps.gov/hfc/pdf/waysides/type-standards.pdf>.

(注:深圳职业技术学院熊涛涛作品见封三)

(上接第13页)

- Association Academic Annual Meeting.Beijing: China Science and Technology Press,2014.
- [10] 李萌,刘春雷.视觉传达设计中抽象图形的针对性提炼与表现[J].包装工程,2014,35(8):9—13.
LI Meng, LIU Chun-lei.Pointed Refining and Expression of Abstract Graphics in Visual Communication Design[J].Packaging Engineering,2014,35(8):9—13.