

民俗文化在平面设计中的应用研究

陈绍华

(四川师范大学, 成都 610100)

摘要: **目的** 探究民俗文化在平面设计中的创新应用。**方法** 以民俗文化的内涵为基础, 总结民俗文化在平面设计中的商业价值、文化价值和审美价值, 结合实例论述民俗文化在标志设计、招贴设计、网页设计、包装设计4种平面设计领域的全新应用方式。**结论** 在现代平面设计中创造性地应用民俗文化元素, 能够更好地体现设计思想, 引发人们的强烈共鸣, 从而取得更为良好的设计效果。

关键词: 民俗文化; 平面设计; 审美价值

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0218-05

Folk Cultural Elements in Modern Graphic Design

CHEN Shao-hua

(Sichuan Normal University, Chengdu 610100, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative application of folk culture in graphic design. Based on the connotation of the folk culture, it separately summarizes the commercial, cultural and aesthetic values of symbols and elements of folk culture in graphic design. And then with the combination of different cases, it analyzes the application of the folk culture elements in the new logo design, poster design, advertising design, and web design. Finally, it concludes that the creative application of folk culture elements in the modern graphic design can better reflect the design ideas and arouse people's strong resonance.

KEY WORDS: folk culture; graphic design; aesthetic value

近30年来伴随着经济的发展、企业的壮大、产品的宣传销售等商业的发达, 现代设计也逐渐发展起来。纵观我国现代平面设计的发展历程, 多是从最初单一的以形式构成的变化去寻找创意灵感, 或为了与“国际接轨”而生硬地借鉴海外设计的一些套路与模式。近年来, 越来越多的设计师转而将创意的源头投向中国自身的民俗文化, 从这些历史悠久、丰富多样的传统图像、符号与元素中获取创作灵感, 并赋予其现代设计的全新概念与意义, 使传统民俗文化在现代平面设计中释放出新的活力。

1 民俗文化的界定

所谓民俗文化, 是民间风俗文化的统称, 反映一定区域范围内广大人民群众最基本的人生需求和价值取向。具体到民俗文化的元素构成, 则主要包含物

质层面、社会层面以及精神层面3个方面^[1]。物质层面的民俗文化元素, 多是以生产、服饰、居住民俗等具体形态为主; 社会层面的民俗文化元素, 主要包括民间娱乐文化、礼仪文化、节日文化等在一定层面上获得普遍共识的社会文化活动; 精神层面的民俗文化元素, 则主要是抽剥与提炼出来的民俗形态、色彩、纹饰、文字形象、意象元素等有着一定再加工的符号与图案。不论哪种民俗文化构成, 都承载着某一特定地域人们的价值观念与历史情感的沉淀。

2 民俗文化在现代平面设计中的地位

在我国悠久的历史历史长河中, 民俗文化凭借着广泛的题材、丰富的内涵、多样的形式以及鲜明的民族特性, 影响着人们社会生活的方方面面。这种影响是潜移默化的, 深入到生活每一个细微的细胞当中,

收稿日期: 2017-03-21

作者简介: 陈绍华(1978—), 男, 重庆人, 硕士, 四川师范大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

浸润进人们的生活方式与思维习惯当中。正如贴春联、祭门神、挂蒿草、舞龙狮、划龙舟等民俗活动,以及年画、剪纸、刺绣等生活中耳熟能详、随处可见的视觉作品,都是民俗文化特定历史时期的产物,又都有着在民间世代相传的悠久历史,因而具备极高的辨识度和传承价值。

正因为如此,民俗文化才得以有如此强大的生命力,能不断发展壮大并世代相传。然而,现代文明的迅猛发展与人们审美思想的变迁,使得传统民俗文化逐渐远离人们生活,失去赖以生存的民众基础,不得不面临一个尴尬的境地。即便仍有人喜欢,也多出于对一个存在着文化隔膜的逝去年代的怀念,失去了实用价值的民俗文化与当代社会的经济基础、文化状态存在着巨大的鸿沟。

近年来,在平面设计中,创意的风尚似乎突破了原有的既定程式,在民俗文化的元素与符号的使用上,另辟出一条独立且拥有庞大而丰富的母题与资源的设计思路,屡屡成为设计师们创意设计的思路与方向。其中,涌现出大量承载着本土特色,将平面设计作品与国际现代设计接轨的优秀作品。这种融合传统民俗审美体验于现代设计的创意模式,不仅丰富了平面设计作品的形式与内容,更让民俗文化在新的时代获得了新生。

3 民俗文化在平面设计中的价值体现

3.1 增强人们对传统文化的认知

民俗文化作为一种具有地域特色、人文特色与历史传承的文化,其最大的价值在于提升人们对民俗文化认知度,加强彼此了解,实现和谐共处^[2]。在现代平面设计中合理而有创造力地融入有传统特征与辨识性的民俗视觉符号与元素,一方面可以突出我国设计独特的文化与地域特色,也能在与不同地域、不同民族的文化交流中凸显自身的文化魅力与设计品位。在这一过程中,人与人之间的互动、文化与文化的碰撞,既能够有效增加人们对于传统文化的认知,也丰富了文化交流的多样性,实现了文化并存的多元化理念。

3.2 提升企业的文化认同度

我国广阔的地域和众多的民族特征,使得民俗文化在具备共性的基础上,还存在着一定的差异性和多样性。在市场经济发展日益成熟的社会背景下,这些特性使得民俗文化的商业价值逐渐凸显。将民俗文化应用在平面设计当中,能够提升企业形象,缩短受众对于产品的文化认知时间,促进品牌营销的实现,产生最大化的附加价值。

3.3 强化平面设计作品的美学价值

在发展过程中,民俗文化并不受任何形式元素的

限制,自由性和多元性使得其不断扩充内容与形式,涵盖了社会生活的各种美。将民俗文化的美学元素融入平面设计中,能够深度还原真实的历史影像,迎合人民群众对于自身文化认识的内在性特点,同时也有利于不同地域、不同种族、不同文化背景的人们更好地接受民俗文化。

4 民俗文化元素在平面设计中的运用

在现代平面设计中,标志、招贴、网页与包装装潢设计4大板块是主要研究对象。其中,无论是有一定有历史沉淀的标志、招贴、包装装潢,还是新兴而逐渐成为主流的网页设计,在设计创意上都不约而同体现了将不同民俗文化的图案、符号、色彩等元素运用其中的倾向。在目前的设计趋上,这种运用已经成为主流,值得去深入探讨与研究。

4.1 标志设计中的民俗文化

标志设计的表现手法多种多样,创作起来也有着较为广阔的素材与灵感,但要在世界标志设计领域占有一席之地,必须在创新的基础上融入民俗文化,强化作品的文化底蕴和民族性特点^[3]。

上述理念已经越来越成为更多设计师们的共识,并广泛适用于标志设计之中。首先,在企业品牌的标志设计中,很多设计师选用民俗图案进行设计,取得了理想的艺术表达效果。比如,北京王府饭店标志采用的是中国民俗图案方胜盘长,经纬分明,延绵不断,寓意生生不息、事业兴旺;中国银行标志设计(见图1),对天圆地方的古钱币进行了创新应用,充分表明了中国银行是面向全球的国际性大银行。其次,节会旅游标志设计中民俗文化的应用,也是一个使用频率颇广的领域^[4]。节会旅游标志设计的关键在于对旅游地的民俗文化的提取与应用,力求创造出有助于人们理解和接受的,有着民俗文化渊源与历史文脉的标志图形,以获得大众接受与认可,提高宣传推广效果。比如,2005中国(抚顺)满族风情国际旅游节会徽在设计过程中,将清朝满族女性服饰的帽子以及传统吉祥图案莲花、鸽子作为造型元素,配合传统的黑、红、黄色调,在剪影装饰手法的作用下,呈现出了具备浓郁满族风情的充满历史文化气息的标志图形;云南江川首届“开渔节”会徽的设计(见图2)采用我国

图1 中国银行标志

Fig.1 The bank of China marks

图2 “开渔节”会徽
Fig.2 "Fishing Festival" emblem

基本的民间色：红、绿、蓝，与我国独有的民间剪纸元素相配合，在传递欢快热烈的氛围的同时，凸显了浓厚的民间艺术特色，视觉效果十分强烈。

4.2 招贴设计中的民俗文化

招贴是一种具备强大传播力量的平面设计形式，在其中加入民俗文化元素，能够进一步强化视觉冲击力，促进传达效果的提升^[5]。（1）剪纸元素的应用。剪纸是中国民间美术中最具代表性的艺术样式，在民俗文化中有着重要的位置。一直以来，传统剪纸表现的大多是婚嫁、耕种、典故、吉祥纹样等民俗题材，整体的线条比较繁杂。在招贴设计中，设计师可以借助现代化的设计理念和表现手法，对传统剪纸艺术进行简化，从而获得更加贴合时代同时又彰显特色的招贴设计作品。比如，《平安奥运》的招贴设计（见图3）就大胆选用了剪纸的形式进行图形表现。在谐音平安的花瓶中插上代表四季的花朵，并融入了仙鹤、祥云、童子、寿桃等象征吉祥的剪纸纹样，寓意“四季平安”，既具有浓郁的民间风情，又个性时尚，迅速抓住了受众的眼球。（2）地域元素的应用。为了凸显民俗色彩，招贴设计通常会应用一些具备浓郁地域特色的民俗元素^[6]。比如，电影《白银帝国》招贴设计（见图4）极具哲学意味，整幅作品采用了极简风格，营造一种水墨意境。舞剧《一把酸枣》的招贴设计（见图5）同样选取了山西晋商大院的一个院落，高深幽静的宅院，配合男女主人公优美舞蹈造型的背景，直扣主题。

图3 《平安奥运》
Fig.3 "Peaceful Olympics"

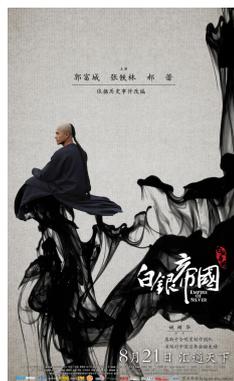

图4 《白银帝国》
Fig.4 "The empire of silver"

图5 《一把酸枣》
Fig.5 "A handful of wild jujube"

4.3 网页设计中的民俗文化

网页设计是根据企业希望向浏览者传递的信息（包括产品、服务、理念、文化），进行网站功能策划，然后进行的页面设计美化工作。作为企业对外宣传物料的一种，精美的网页设计，对于提升企业的互联网品牌形象至关重要。

网络在当代社会得到越来越广泛的应用，同时逐渐走向成熟和完善。网站不仅传递着各种各样的视觉信息，而且充分体现出本国特色，堪称一个国家或者企业的名片。应当把民俗文化融入网页设计，继承传统而不拘泥传统，建立适合当今中国发展的网站表现形式，推陈出新地汲取民俗文化元素并恰当应用于网页设计，形成既显国际化又不失中国本土化的网页作品^[7]。将民俗文化元素应用于网页设计，可以在很大程度上吸引人们的视线，获得理想的设计效果^[8]。

1) 网页设计树立企业品牌宣传销售产品的功能。因为人们在观看网页时，常会被其中的民俗文化元素所传递的情感所吸引，获得本土文化心灵上的认可。比如，《杨柳青》网页设计（见图6）就使用了中国传统年画元素进行了动画和界面设计。在网站首页的演示动画中以传统年画里的门神图、婴戏图作为基础加以FLASH技术制作出动态图效果，让门神、童子、蝴蝶、蚰蚰“活”了起来，各种传统形象变得十分鲜活。视觉效果十足，有传统的美感又有现代审美个性。

图6 《杨柳青》网页
Fig.6 "Yang liuqing web page"

2) 民俗文化中的色彩运用于网页设计。一般来说,网页设计中主要通过色彩传递情义。这些具备民族特色的色彩能够迅速引起观众的注意,增加网页设计的视觉冲击力。比如,对我国传统民俗文化色彩——红色的使用。网络游戏《地下城与勇士龙腾新春三大礼包活动专题》页面(见图7)选择了中国元素红色,渲染喜庆和欢乐,透露出浓浓的中国民俗,轻松达到了传播的目的。

图 7 《活动专题》页面
Fig.7 "Feature" page

4.4 包装装潢设计中的民俗文化

在现代包装设计中,民俗文化的融入能够使包装设计在社会潮流的发展下展现民俗特色,从而增加产品的附加值,提升其艺术性。正因为如此,越来越多的包装设计师开始了对民俗文化的开发和应用,出现了一大批优秀的包装设计作品^[9]。(1)酒类包装设计。酒是一种生活食用产品,经过包装后成为了商品。不得不承认,好的酒类包装设计总是能够让消费者在选购时产生良好的视觉印象,进而产生深入了解和品尝的兴趣,促成购买行为。比如,安徽亳州的井中集团酿酒有限责任公司生产的“店小二酒”,采用了极具民俗特色的怀抱酒坛的店小二形象,笑容可掬的人物造型具备很强的亲和力,能够迅速吸引消费者的注意力。又如,“红花郎”和“剑南春”酒包装(见图8)对民俗色彩红色的使用;“洋河大曲”蓝色经典系列酒包装(见图9)中蓝色系列的运用;“水井坊”酒包装(见图10)中对黄色的应用等。这些都是对传统民俗文

图 8 “红花郎”酒包装设计
Fig.8 "Honghualang wine" packing design

图 9 “洋河大曲”酒包装设计
Fig.9 "Yanghe daqu wine" packing design

图 10 “扳倒井”酒包装设计
Fig.10 "Bandaojin wine" packing design

化的创新应用,不仅展现出酒品的档次,还有效增强了商品的差异性和可识别性。(2)礼品包装设计。在现代礼品包装设计风格的确立上,设计师常常被要求在这种特殊商品的包装中体现传统的设计风格,但必须把握好“度”,实现传统与现代的完美结合,从而凸显礼品的独特形式与深厚内涵^[10]。礼品包装的成功之处便是实现了民俗文化与现代审美的完美融合,大大提高了消费者的购买欲望。

5 结语

平面设计作为一种现代化的传播方式,不仅是一种创作形式,更承担着唤起人对真、善、美的追求的责任。在我国悠久的历史长河中,民俗文化凭着广泛的题材、丰富的内涵、多样的形式以及鲜明的民族特性,影响着人们社会生活的方方面面。正因如此,越来越多的设计师开始从中国传统民俗文化中寻找生机与源泉。在设计一体化和全球化的今天,平面设计领域的首要任务便是探索中华民族特有的传统艺术和哲学思想,将独具中国特色的文化元素融入其中,实现更高层次的中国设计^[11]。民俗文化极强的认读性和可读性,能够为平面设计提供源源不断的灵感来源,同时浓郁的“乡土情结”也大大增强了平面设计作品的竞争力和感染力。作为平面设计师,必须认识到

民俗文化在平面设计中的延伸价值, 勇于吸收, 敢于继承, 善于交融, 将更多的民俗文化元素灵活应用于平面设计, 使这一传统的文化形式能够更好地为设计服务, 并在这一过程中获得新生, 永久传承下去。

参考文献:

- [1] 王丹. 试论我国民俗文化元素在电视广告中的应用[J]. 新闻世界, 2011(4): 123—124.
WANG Dan. On the Application of Folk Culture Elements in TV Advertisements[J]. News World, 2011(4): 123—124.
- [2] 朱黎音, 苏箐. 中国民俗文化在平面设计中的延伸[J]. 名作欣赏, 2016(11): 42—43.
ZHU Li-yin, SU Jing. Chinese Folk Culture Extension [J]. Masterpiece in Graphic Design Appreciation, 2016 (11): 42—43.
- [3] 顾明辉. 现代中国标志设计中的民俗观念[J]. 装饰, 2003(8): 12.
GU Ming-hui. The Concept of Folk Custom in Logo Design in Modern China[J]. Decoration, 2003(8): 12.
- [4] 陈大楚. 节会旅游标志设计中的民俗性表现[J]. 艺术教育, 2009(1): 30—31.
CHEN Da-chu. The Folk Custom Expression in the Design of Festival Tourism Logo[J]. Folk Art Education, 2009(1): 30—31.
- [5] 张宛生. 浅析山西传统民俗文化元素在当代招贴广告中的应用[J]. 文物世界, 2011(2): 64—65.
ZHANG Wan-sheng. Shanxi Traditional Folk Culture Elements in Contemporary Poster Application[J]. World Heritage, 2011(2): 64—65.
- [6] 杨敬飞. 论文化招贴设计中的“中国风”[J]. 洛阳师范学院学报, 2013(9): 131—136.
YANG Jing-fei. On the Cultural Poster Design in the "Chinese Wind"[J]. Journal of Luoyang Normal University, 2013(9): 131—136.
- [7] 王萍. 浅谈中国元素在当代网页设计中的应用[J]. 中国美术, 2014(9): 11.
WANG Ping. Introduction to the Application of Chinese Elements in Modern Web Design[J]. Journal of China fine arts, 2014(9): 11.
- [8] 赵国红. “孝”文化在电视广告中的应用[J]. 电影评介, 2014(3): 84—85.
ZHAO Guo-hong. The Application of Filial Piety Culture in TV Advertisements[J]. Film Review, 2014(3): 84—85.
- [9] 张焱. 云南民俗文化在云酒包装设计中的运用[J]. 今日湖北旬刊, 2012(4): 55—56.
ZHANG Yao. The Application of Yunnan Folk Custom Culture in the Design of Wine Packaging[J]. Hubei Today Magazine, 2012(4): 55—56.
- [10] 陈慧. 现代礼品包装设计中的民俗观念研究[J]. 美术教育研究, 2011(9): 20—21.
CHEN Hui. Research on Folk Custom Concept in Modern Gift Packaging Design[J]. Art Education Research, 2011(9): 20—21.
- [11] 单春晓. 浅议中国民俗文化带给视觉艺术设计中的灵感[J]. 科教导刊, 2014(23): 77.
SHAN Chun-xiao. On the Inspiration of Chinese Folk Culture to Visual Art Design[J]. Herald: Electronic Science, 2014(23): 77.