

图形设计训练对传统图形形与色的借鉴

孙红阳, 马川人, 李慧
(东华理工大学, 南昌 330010)

摘要: **目的** 研究图形设计训练对传统图形形与色的借鉴作用。**方法** 以设计学、色彩学及心理学为基础, 采用理论与案例相结合的方法, 从传统图形的形与色的特点、内涵及表现手法出发, 分析传统图形在现代图形设计训练中的借鉴作用与实现途径。**结论** 在图形设计训练中, 对传统图形在形方面的借鉴表现在视觉性上体现为图形共用, 时空性上体现为捕捉瞬间、截取片断、展现情节; 在色方面的借鉴体现在色彩的象征性、色彩的装饰性、色彩的情感性等方面。

关键词: 图形设计; 传统图形; 形与色; 借鉴

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)20-0099-05

On the Shape and Color of Traditional Graphics by Graphic Design Training

SUN Hong-yang, MA Chuan-ren, LI Hui
(East China University of Technology, Nanchang 330010, China)

ABSTRACT: It aims to study the reference of the training of graphic design on the traditional graphics in shape and color. Based on the design, color science and psychology, combined with the theory and the cases, starting from the shape and color characteristics of traditional graphic, connotation and technique of expression, the reference and realization way of traditional graphic in modern graphic design training is analyzed. In graphic design training, the reference of traditional graphics in the form of performance shows the graphics sharing in the visual representation. Time and space is reflected in the capture moments, the interception of clips and the plot show. The reference of the color is reflected in the color of symbol, the color of decoration, the color of emotion and other aspects.

KEY WORDS: Graphic design; traditional graphics; form and color; draw lessons from

传统图形是传统文化的精华之一, 在图形设计中有重要的借鉴作用。图形设计可通过借鉴传统图形的形与色, 使设计呈现出丰富的文化意蕴与浓郁的民族特色, 达到挖掘本民族传统文化的精髓进行创新设计, 依靠深厚的文化底蕴彰显新时期中国设计的个性, 赢得世界认可的目的^[1]。

1 在图形设计训练中借鉴传统图形元素的形

传统图形在形式上灵活多样, 在造型上相互包容, 在内涵上意味深长, 对图形创意设计有着重要的借鉴作用。

1.1 视觉性上体现为图形共用

图形共用是指两种或以上的图形通过共用全部或部分来构成新图形。主要有完全共用、共线共用、共面共用 3 种形式。

1.1.1 完全共用

完全共用指图形从不同角度看是不同图形, 如众所周知的传统太极图, 双鱼一黑一白、一阴一阳, 相互映衬, 浑然一体。在图形创意中, 借鉴这种形式, 可赋予作品深厚的文化积淀。如香港设计师靳埭强的香港现代中国艺术家联展海报见图 1, 运用水墨与蜡笔笔触构成太极符号, 寓意东西方艺术的碰撞、融合

收稿日期: 2017-06-11

基金项目: 江西省教改项目《传统图形元素在图形创意设计课程教学中的应用研究》(JXJG-14-6-29)

作者简介: 孙红阳(1975—), 男, 江西人, 硕士, 东华理工大学副教授, 主要研究方向为传统文化与现代设计的融合研究、设计理论研究等。

与合作,既符合美国图形设计大师卢巴宁提倡的图形设计师的天职是利用图像投射信息^[2],又符合图形设计理论家梅格斯主张的如果图形设计不具有象征的或词语的含义,则就不再是视觉传播而成为美术了^[3]。

图1 香港现代中国艺术家联展海报

Fig.1 Hongkong modern Chinese artists exhibition poster

1.1.2 共线共用

共线共用是指利用图形边缘或轮廓线的共用来构成新图形,如原始彩陶上的线型装饰纹,商周青铜器上的兽面纹、唐代卷草纹等。在图形设计训练中,借鉴这种形式,可使作品在传统内涵基础上散发出新的生机与活力。如香港设计师陈幼坚设计的西武百货标志见图2,通过共线共用,将太极图演变为公司英文首字母"S",体现出生生不息、年年有余的寓意,在借鉴传统的基础上注入了时代性与创新性。

图2 西武百货标志

Fig.2 SEIBU logo

1.1.3 共面共用

共面共用是指共用图形的局部,创造出新图形。如明代成化皇帝的《一团和气》见图3,乍看似一笑面弥勒,细看却是左一道者、右一儒士,三人合一,头与身共面共用。此外,武强年画《三鱼争月》,敦煌石窟中的“三兔共耳”,民间玩具“四喜铜娃”等皆采用共面共用的手法。在图形设计中,借鉴此法可形成东方文化风格。如陈幼坚公司的标志就是以“四喜铜娃”为创意来源,象征公司创作灵感循环不息,与客

户紧密合作,互相促进。

图3 《一团和气》

Fig.3 "Harmony"

1.2 时空性上体现为捕捉瞬间、截取片断、展现情节

传统图形善于将某一现象、场景与瞬间定格,让图形具有时空性内涵。其方式可分为捕捉瞬间、截取片断、展现情节等,对图形设计训练有很好的借鉴作用。

1.2.1 捕捉瞬间

捕捉瞬间是指抓住变化、运动事物的特征,将之融入图形中。在形式上忽略对细节的描摹,通过艺术化的抽象、概括来反映物象本质。如汉代乘云绣上的云纹图案,回旋曲折,生动流畅。图形设计借鉴此种方法,可创造出全新的创意效果。如笔者设计的祥龙福地标志见图4,通过祥云和腾龙组合,寓意楼盘风生水起,云涌龙现的“高升”、“如意”寓意。

图4 祥龙福地标志

Fig.4 Xianglong blessed property logo

1.2.2 截取片断

截取片断是选取不同时间段的图形组合成新图形,如传统民间剪纸中的“四季平安”,将代表四季的牡丹、荷花、菊花、梅花融于一体,寓意四季平安。国际视觉设计展招贴见图5,就是借鉴此种表现形式,将代表现代科技的电脑、符号“e”与代表传统的古诗人、祥云等融为一体,打破时空界限,表达现代科技

与传统文化的完美融合。

图 5 国际视觉设计展招贴

Fig.5 International visual design exhibition poster

1.2.3 展现情节

展现情节是将不同时间、情境的图形融于一体形成有情节的新图形。如民间剪纸《西厢记》，就是通过剪纸的形式把不同故事情节汇于一体，生动地展现张生与崔莺莺的爱情故事。在图形设计中，借鉴这种方式可将设计意图充分地展现给受众。如《MOTO 修炼》广告见图 6，通过手机从象折扇那样“开”与“合”到象 MOTO V 80 那样自由“开”“合”的修炼过程，将手机特色功能表现得淋漓尽致。

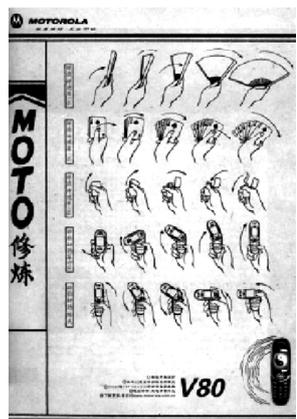

图 6 《MOTO 修炼》广告

Fig.6 "MOTO Practice" advertisement

2 在图形设计训练中借鉴传统图形元素的颜色

传统图形色彩由远古“单色崇拜”发展到“五色彰施”。据《周礼》记载：“画绩之事，杂五色。东方谓之青、南方谓之赤、西方谓之白、北方谓之黑、天谓之玄，地谓之黄^[4]。”明确提出传统五色概念。正如美学家梁一儒所言：“色彩文化是民族文化中最突出醒目的部分，是民族审美心理外化的直观形式^[5]。”传统图形色彩观可在象征性、装饰性及情感性方面为图形设计训练提供非常有益的借鉴。

2.1 色彩的象征性

色彩可给人感官体验与情感共鸣，被赋予了情感价值与象征意义。在图形设计训练中，通过借鉴色彩的象征性，可更好地、和谐地使用色彩。

据《明实录》记载：“夏尚青、商尚白、周尚赤，秦尚黑，汉尚黄^[6]”，阐明了色彩的象征意义。需要注意的是，同一色彩在不同文化氛围中有不同象征意义。如黑白两色，儒家认为象征不详，道家认为象征“有”、“无”，佛家认为象征邪恶与纯洁等。第四届东亚会标志见图 7，就是通过色彩的象征性来传达东亚各国人民的融会、力量与团结。

图 7 第四届东亚运动会标志

Fig.7 The 4th East Asian Games logo

2.2 色彩的装饰性

传统图形色彩的装饰性是通过秩序化、规律化、程式化、理想化的形式来体现，包含了传统图形的审美追求与思想观念。可从色彩鲜明、纯度饱和，色彩丰富、调和统一，色彩简洁、以少胜多 3 个方面为图形创意设计训练提供借鉴。

2.2.1 色彩鲜明、纯度饱和

受传统五色观影响，青、赤、黄、白、黑等正色在传统图形中具有较高地位。其装饰性主要体现为色彩鲜明、纯度饱和，与其他色容易形成强烈的对比关系。在图形设计中，借鉴这一点，可创意出对比鲜明、视觉冲击力强的作品。如公益海报《血的印记》见图 8，创可贴上形成四川版图的血印记来倡导让地震后的四川减轻伤痛，少受伤害。整版红色与少量白色形成鲜明对比，显示出生命激情与爱的力量。

2.2.2 色彩丰富、调和统一

传统图形的色彩搭配追求对比丰富、调和统一。常用“退晕”、“对晕”(深到浅称退晕，浅到深称对晕)，黑、白、金、银等中间色将其它色隔开等方法来降低对比与纯度，使色彩柔和艳丽又趋于调和统一。这对图形设计训练有很好的借鉴作用。在图形设计时，色彩之间差别不宜过大，要有调和统一的感觉，如通过

相同或相似色相、明度、纯度的配色,以保持色彩之间的某些共性,从而使作品产生调和统一感,加深色彩印象。

图8 《血的印记》海报
Fig.8 "Blood Imprint" poster

2.2.3 色彩简洁、以少胜多

传统图形善于通过概括、提炼的色彩来表现丰富多变的内容与丰富多彩的效果。如朱仙镇年画《盗仙草》,通过红、绿、黄、蓝等对比强烈的色彩,把民间传说中盗仙草的故事表现得活灵活现。在图形设计训练中,借鉴这个特性,可使作品色超越形而被受众感知、重视并产生共鸣。因此,选择最能达意的色彩,可强化视觉感染,起到以一当十、以少胜多的效果。如《别样陕西》海报见图9,通过红、黑、黄等简洁色彩,使作品对比鲜明又有和谐统一,充分地反映了陕西传统艺术的本土内涵,具有典型的装饰性,又有浓厚的传统文化意味。

图9 《别样陕西》海报
Fig.9 "Different Kind of Shaanxi" poster

2.3 色彩的情感性

传统图形色彩在发展过程中被赋予了丰富的情感性,对图形设计训练中在色彩选用与搭配上提供了很好的借鉴作用。

2.3.1 色彩选用的情感性

传统图形的色彩是一种视觉语言,可表情达意。

正如英国心理学家格列高里所言:“颜色知觉对于我们人类具有极其重要的意义,它是视觉审美的核心,深刻地影响着我们的情绪状态^[7]。”趋吉避凶的情感因素一直伴随着传统图形色彩,如“中国红”、“琉璃黄”、“青花蓝”、“玉脂白”等都洋溢着浓郁的传统情愫。拿中国红来说,又称赤色,被视为吉祥、喜庆、幸福之色,如“赤鸟”、“赤兽”、“赤草”等皆视为祥瑞之物。在图形设计训练中,借鉴好这一特性,可使作品通过色彩来传递信息与情感。如陈幼坚设计的2008年北京申奥海报,以红色天坛为主形,五环如瑞气一般环绕,给人以强烈的视觉冲击。大面积的红色符合传统文化对红色的崇尚与喜好,体现出吉祥、喜庆的情感氛围。

2.3.2 色彩搭配的情感性

传统图形色彩在搭配上具有情感性,某种色彩搭配渲染某种情感意境,展现某种情感内涵。据《周礼·冬官考工记·画绩》记载:“青与白相次也、赤与黑相次也、玄与黄相次也,青与赤谓之文、赤与白谓之章、白与黑谓之黼、黑与青谓之黻,五彩备,谓之绣^[8]。”这奠定了传统图形色彩搭配的基调,是以色达情的滥觞。此外,传统民间美术在色彩搭配上也讲究以色达情,如陕西社火脸谱用色口诀:“红色忠勇白为奸,黑为刚直青勇敢,黄色猛烈草莽蓝,绿是侠野精老年,金银二色色泽亮,专画妖魔鬼神判^[9]。”民间工艺美术中的“绿爱红”,“红忌紫”,“紫怕黄”,“黄喜绿”、“要喜气,红兼绿”等都是通过色彩搭配来体现情感性,这对图形设计训练来说,具有非常好的借鉴作用。如靳埭强设计的手提袋包装见图10,以传统图形荷花、荷叶为元素,用红、绿色搭配,视觉效果和谐统一,充满了传统意蕴与情感。

图10 中国银行手提袋包装
Fig.10 Bank of China bag packaging

3 结语

图形设计训练通过追本溯源、借鉴传统图形的形与色是一条比较理想的途径。传统图形在造型表现、

色彩运用等方面都有许多独具特色的方法与手段,值得当前图形设计者进行研究与探索。其意义在于:一方面,研究传统图形的造型特征、表现手法、用色规律及对图形创意设计的影响,可发掘并继承其可供图形设计借鉴的方法与素材。另一方面,传统图形是传统文化遗产的精华之一,有必要、也有需要向图形设计转化。解决好传统图形古今延续和古为今用的问题,用图形设计理念来剖析和继承,使之适应图形设计的需要。只有这样,才能在立足传统的基础上,创造出有传统文化审美的图形创意作品来,使传统图形的价值在当代得以体现,发挥出应有的作用与效益。真正有生命力的设计永远只能源于本民族文化的特性和根基^[10]。

参考文献:

- [1] 王智睿, 贺庆文. 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 164.
WANG Zhi-ru, HE Qing-wen. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 164.
- [2] 夫龙. 现代图形[M]. 郑州: 河南美术出版社, 1992.
FU Long. Modern Graphics[M]. Zhengzhou: Henan Fine Arts Publishing House, 1992.
- [3] 贝蒂·爱德华. 新素描[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
EDWARDS Betty. New Sketch[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1998.
- [4] 崔高维. 周礼[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2000.
CUI Gao-wei. Zhou Dynasty Ritual[M]. Shenyang: Liaoning Education Press, 2000.
- [5] 梁一儒. 民族审美心理学概论[M]. 西宁: 青海人民出版社, 1994.
LIANG Yi-ru. Introduction to National Aesthetic Psychology[M]. Xining: Qinghai People's Publishing House, 1994.
- [6] 黄彰健. 明实录[M]. 北京: 中华书局, 2016.
HUANG Zhang-jian. Ming Dynasty Documentary[M]. Beijing: Zhonghua Book Publishing, 2016.
- [7] 格列高里. 视觉心理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1986.
GREGORY. Visual Psychology[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 1986.
- [8] 吕友仁. 周礼译注[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2004.
LYU You-ren. Zhou Dynasty Ritual Translation and Annotation[M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publishing House, 2000.
- [9] 左汉中. 中国民间美术造型[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2006.
ZUO Han-zhong. Chinese Folk Art Form[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2006.
- [10] 王蕾. 传统中国元素在现代视觉传达中的力量[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 96.
WANG Lei. Power of Traditional Chinese Elements in Modern Visual Communication[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(4): 96.