

传统图形语言与现代视觉设计的融合性研究

沈海龙 杭雯佳

(苏州健雄职业技术学院, 江苏 苏州 215411)

摘要: 中国传统图形语言形式丰富, 内涵深厚, 每一个传统图形语言都凝聚了极其厚重的文化内涵。在现代视觉设计中加入传统图形语言, 体现了现代设计的一种文化特质, 同时也是对传统文化、传统习俗的一种传承与弘扬。如何将传统图形语言与现代视觉设计进行创新性融合, 提取其中的关键性元素, 并选择符合现代人审美习惯的形式语言将其转变为现代视觉符号, 是现代设计承袭传统, 兼容现代一个重要潮流。

关键词: 传统图形; 吉祥; 图形设计; 融合性

传统图形也称之为图案、纹样。传统图案讲究装饰美, 强调保留基本的构成单元, 在此基础上进行多种装饰变化, 因此它的功能大多用作器物上的装饰上。传统图形语言中最为重要的形式就是吉祥图形, 吉祥图案种类繁多, 往往体现的是民风民俗、宗教信仰等有强烈象征寓意的符号, 凝聚了劳动人民美好在生活的真实向往。中国的吉祥图形是一种精神内核, 它凝聚了老百姓对美好生活最朴实的向往和追求, 同时也体现了传统文化从不同时期逐渐演化和发展的过程。它给现代图形设计在形式和内涵上带来了许多启发, 也给现代设计提供了大量的设计素材。如何从传统文化的角度对传统吉祥图形进行考察, 并与现代设计的理念进行结合, 挖掘、变化与改造, 寻找传统与现代的融合点, 将老百姓喜闻乐见的艺术形式融入到设计中, 对我们的设计将大有裨益。本文尝试从对传统图形的基本考察到设计方法的分析, 探讨如何将地方传统吉祥图形语言与现代设计进行融合性创新设计, 从而寻找到一条将传统图形与现代设计进行融合再生的创新方法。

一、传统元素与现代图形设计的流程与步骤

(一) 设计任务的提出

寻找传统图形元素与现代设计进行融合设计是这一项目的根本任务, 明确好设计目标及其基本要求等, 就使得本次设计任务有了一个正确的方向。其次, 需要对这项任务做深入的理解, 规划好任务完成的各个环节说要实现的目标。明确设计的主题和设计目的, 确定好图形设计的载体是宣传画和公益招贴画还是商业海报或者文创设计等。有了明确的设计目的, 我们在调研考察、搜集素材时才能做到精准出击。

(二) 明确主题思想

任何一个方案在设计前, 都需要围绕任务确定好设计的主题思想, 这是基于设计的目的和要求做出的思想定位, 主题思想关系到作品的格调和内涵, 是设计任务的核心所在。主要过程包含 (1) 主题的提炼。主题是图形创意灵魂, 是设计师价值观的体现。因此, 根据设计的目的和要求, 必须对自己的设计界定好思想范围, 寻找主题表现的核心内容。在主题思想尚未找到合适的形象来表现的时候, 可以先通过文字来表达。在主题思想形成之初, 有些不确定性因素需要经过多次反复的分析、联想和推敲, 在此基础上, 不断缩小范围, 选择最具代表的语言或图形进行定位, 下一步的创意全部围绕这个核心词汇和图形进行展开。以苏州沧浪区“印象沧浪”文化宣传海报为例, 作者最终选择以“平安”“古韵”作为主题词, 进而开展下一步设计的。(2) 主题的分析。寻找到了主题思想的关键词后, 就需要围绕关键词开展设计分析, 寻找

外延和内涵能体现这一关键词的物象, 并以一定方式组织起来的, 并思考物象与物象之间的关系, 从而有利于后续设计的延伸。(3) 主题的表现。就是将主题转换为形象素材加以组合的过程。在寻找到特定物象用来表达主题思想的定概念之后, 就需要对物象进行图形处理, 去粗取精、提炼变形, 以最佳的形式来表现主题, 同时考虑物象在画面中呈现的形式, 以满足画面形式美感。

(三) 设计素材的选取

设计素材是我们事先在考察过程中有目的的搜集的, 是为了我们在后续表现主题思想事先准备的各类材料。能否精准的表现图形是主题思想, 选择最恰当的素材最为关键。上述分析, 主题思想最先由单个的文字概念组成的, 在设计过程中如何用最好的图形语言来诠释主题思想这个过程尤为重要。所以, 通过考察积累丰富的创作素材, 便于我们在表现主题思想时大量筛选, 就显得意义重大。

1. 实体素材。是指直观真实的个体形象, 是最为重要的一类素材, 主题思想的概念往往都是通过最为直观的图形来表达个性的。

实体素材的第一类形象就是民间吉祥艺术品, 这类图形是表现主题思想的最为丰富素材库。如民间剪纸中的“红双喜”、木版年画中的驱鬼的钟馗等。将年画中钟馗的形象与现代元素做了一个结合, 体现了传统与现代的碰撞。

其次是传统的戏曲、舞蹈、绘画、器乐中的吉祥元素等, 也是寓意丰富, 造型各异、异彩纷呈, 这些优秀的传统图案都可以成为我们设计素材库里的创作资源。

2. 符号素材。这一素材我们在前面也介绍过了, 这类图形最早可以上溯到原始社会的岩画、和彩陶上, 在后世的发展和演变过程中, 青铜器和瓦当中也可以经常见到符号化的图形, 如青铜器上的饕餮纹和瓦当上的吉语符号。符号的造型一般非常的抽象, 视觉形式简单, 但是蕴含了深刻的文化含义。如插画将岩画符号与佛教造像进行结合, 体现出了一种文化的交融。这是将青铜器上的饕餮符号与包装设计进行融合开发, 很好的将古典符号嫁接到了现代设计上。

3. 文字素材。文字在某种意义上也是一种符号, 它和文字既有区别也有共性, 在形态上都是用点线造型的, 另外, 有些文字和符号是可以混用的, 很多时候符号就是由文字组成的。但在设计当中, 要想把文字作为设计的素材, 必须建立在文字是图形的主体的时候才可以。

(四) 选择表现手法

现代图形创意的最终是要将构思用形象表现出来, 并通过适当的方式和制作最大程度地表现主题, 最后加以传播。因此, 选择何种表现手段才能够被受众所接受就显得尤为重要。通常有如下集中表现方法: (1) 象征和比喻。用视觉的形象来代表某种特定的意义, 用特定的图形语言来象征和隐喻某种与主题思想相关的文化内涵, 如古代民间吉祥图像中的“万事如意”, 往往选择用“柿子”这一图形来隐喻这一主题思想。就是用月饼、祥云、月亮来象征中秋佳节和团圆的美好; (2) 夸张和幽默。把主题思想的特点借助想象, 加以扩大和强调, 用来强化主题思想的本质,

视觉效果往往比较震撼,容易引起关注。幽默这是采用影射、嘲弄的手段,把画面中表现主题的物象设计成滑稽、搞怪的形象,追求一种邪趣的艺术风格,让人在大笑中引发思考;(3)反常。画面固乎寻常,不在常理之内,打破惯例和逻辑,达到离奇古怪的效果,让人初觉异想天开,但思考后又觉得是在情理之中。

二、融合性设计手法的选择

(一)提炼概括,想象再造

通过前面的分析,我们了解到对传统吉祥图形的创新和再设计,就需要在是对原始图形的深入解析之后,提取可继承的设计元素为现代图形所用;而想象再造就打破原有图形的程式限制,实现“形”和“意”的新突破,这一过程需要在传统图形的基础之上增加新的创新点。要想实现新的创新,就需要对传统图形不断删繁就简、净化提炼。我们可以大胆抛弃原始素材中不必要的细节,保留传统素材中最为精华的部分;想象再造就是对已提炼和净化的元素进行深入的分析 and 拓展,借助提炼净化后的素材,充分挖掘原图形已有的文化底蕴和内涵,根据图形创意的要点和法则,从外在形体、意象等角度进行全新的联想勾连主题,赋予图形以新的创意形式和创意内涵。如对传统吉祥物十二生肖图形进行现代抽象风格的提炼,使之更加符合现代设计语境,同时在现代设计风格的基础上加以运用。

(二)打散转换,无中生有

这种创意方法在现代图形创意中经常使用到,所以在对传统图形进行再创造过程中经常使用这一手法。打散转换,其实就是对原有图形的解构,通过拆解原图形中的单位元素,进行概括和变形,再使用对称、均衡、渐变、相似等形态构成的法则,将单位元素进行打散后重组,在重组的过程中寻求新的造型。因为传统图形也是遵循了一定的造型规律的,只是我们运用打散置换的方式改变其原先的形式结构,提炼出有意味的艺术形态,创造出全新的意象。如原始彩陶中鱼纹、鸟纹在演化过程中就是有最初具象的形态逐渐向抽象形态靠拢,鱼、鸟的身体逐渐向几何形态演化,头部、身体、鱼鳞、鱼尾被凝练成更具概括性的三角形和圆点,这一变化使得彩陶中的鱼纹变得更加简洁、抽象,甚至更加接近现代设计语言。因此,打散转换就是把传统图形的具象形态引向抽象,通过高度的提炼和概括,创设新的单位元素,并在此基础之上进行形态的转换,打破传统形态的限制,将传统图形引入现代设计状态。

无中生有,其实就是在对传统图形的改造中,勇于打破常规,创设新的图形形式。当然无中生有并非无缘无故地凭空捏造新图形,而是在改造传统元素的基础之上“会意”的过程,逐步发现图形内在的秩序和规律,以及与图形相关的文化内涵,并寻求以新的意向来关联和替代原图的过程。因为图形的秩序和规律都是在不断的动态变化当中,在设计的过程中逐渐用新的视觉美感或形态秩序来重塑原有的图形秩序。比如用点、线、面等手段结构传统图形,创造出独具个性的新图形;中国传统图形当中以民间剪纸最为擅长使用无中生有的方法。艺术家会通过想象和联想,经常会把一些不相关的物象整合到一个图形当中,如在蝴蝶的翅膀上重叠了很多花朵,在牛的腹内将眼睛看不见的小牛也无中生有出来。这种创作形式既增加了画面的艺术效果,又添加了极其丰富的艺术内涵。

(三)拓展内涵,抽象变形

中国传统吉祥图形视觉形象和文化内涵往往不是在一个层面并进的。图形仅仅是作为关联人们的视觉手段,而通过对图形的

联想,进而产生新的意向和内涵的才是终极目的。而这一手段往往是借助谐音、象征、比喻、借喻来实现的。如金鱼谐音“金玉”,院子里养几条金鱼,谓指“金玉满堂”,蝙蝠和铜钱,谐音“福”和“前”,指福在眼前。猫和蝴蝶来谐音“耄耋”象征长寿;用如意和祥云延长,来比喻祥瑞来临。这种方法都是借此物而言彼物,前者是具体的实形,后者是通过联想产生的虚形。对传统图形进行再设计时,古人赋予实在形体约定俗成的寓意我们必须加以借鉴,并能够通过联想赋予一些图形新的寓意,在图形的内涵上下功夫就可以将原形的内涵和外延上升到更高的层次。

抽象变形是对传统元素再设计的起点。对结构复杂、形式过于陈旧毫无新意的传统图形,需要通过提炼、概括,进行抽象变形,使之更加符合现代审美趣味。如果不进行适当的抽象和变形就直接沿用就会流于老套。在对传统图形语言进行改造的时候,尽可能的用简洁的方法将最具典型意义的元素提取出来,然后对提取的元素进行夸张、变形、装饰和重组,就可以达到“再设计”的目的。此外,也可以使用前面所提到的几何抽象法进行转化,赋予图形以现代简洁、凝练的形式美感。

(四)置换构成,异形同构

置换构成是现代图形创意中的一种表现方法。即选择一个普通简洁的形态作为创意素材,同时将联想到的新图形或新元素,以置换的方式植入到创意图形之内。在进行置换的过程中必须要保持原有图形的形体不被破坏,如果对原形的变化过大,就会造成识别上的误解。

异形同构就是将两个原本不相关的图形组合在一起,借以表达主题思想。中国传统象征图形中的异形同构图形也很多。如民间美术中的松树、仙鹤、梅花鹿、鲤鱼和荷花同构的案例不胜枚举。异形同构组合方式仅仅是一种创意方式,但这种创意形式却由来已久,是古人智慧在当下的一种延续。我们在借鉴传统的图形组合方式时,应该因时因地制宜,及时将组合的元素进行创新,形式不断变化,以促使新的图形产生。建议从以下几方面考虑组合的方式:A.将自然形和意象形进行重组;B.文字图形和装饰图形重组;C.中西方图形重组。在对传统图形语言的再设计实践中,使用这一方法的技巧关键在于将传统图形的变化和组合尽量编排协调、自然得体,而不能给人硬行拼凑的感觉。将中国传统吉祥年画与西方人物进行了同构,获得一种极佳的喜剧感。

传统图形元素与现代设计进行融合性研究,其切入点就是如何寻找两者的结合点,并赋予传统元素以新的设计理念,这需要我们不断挖掘传统元素的精华,提炼文化精髓探索创新手段,并与时代紧密结合。最终才能潜移默化地将传统文化元素运用到现代设计中去,创造出富有时代特色,老百姓喜闻乐见的设计作品。

参考文献:

[1] 向勇,白晓晴.全程创意生产观下文创产品的设计策略研究[J].工业工程设计,2021,3(4):5-11.

基金项目:本文系苏州健雄职业技术学院2022届优秀毕业设计(论文)培育项目“纹化自信——苏州民间艺术中的吉祥纹样设计应用研究”(项目编号:TPY-14);苏州市高等职业教师教育创新团队资助项目“文创设计课程思政创新团队”的阶段性研究成果。

作者简介:

沈海龙(1976-)男,硕士研究生,苏州健雄职业技术学院艺术设计学院教师,研究方向为艺术设计及其理论。

杭雯佳,苏州健雄职业技术学院艺术设计学院学生。