

“小语境大设计”的传统文化符号

李 龙

(西安思源学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 笔者从传统文化符合的起源和思维过程谈起, 并挖掘出传统意蕴中“语境”烘托的价值和重要性, 并从中寻求到与如今图形设计学科的共通之处, 在传统与现代之间架起了一座桥梁, 让我们更加直观的意识到的对现代平面设计的帮助, 从而点明了将传统语境的烘托手法运用于其中的本土设计才具有灵魂, 并发人深思。本文着重论述了传统文化符号有着强烈的内涵与环境传达效果, 为我们在平面设计的视觉传达与主题营造上提供了有力的帮助。

关键词: 传统文化符号; 视觉传达; 语境; 现代设计

在当今经济全球化的社会中, 设计已演化成为了与我们息息相关而无法或缺的日常行为, 是由外在的物质生活和内在的精神生活所组成的。在中国传统文化符号中, 有着前人在悠长的历史岁月中默默传承和创新的成果。因此, 走入国际化的现代设计中则应该珍惜传统的民族艺术, 所以如何在传统的基础上创新, 使传统的乐章焕发生命力, 是我们每个人值得深思的问题。因此, 我们不应该轻视身边的文化瑰宝, 而一味地追求西方化的设计风格, 多考虑如何根植于本土的传统艺术形式中, 因为只有民族的才是世界的。从而在浩瀚的传统文化符号的海洋中吸收消化传统的精粹, 以自己的生活体验, 以现代视觉语言及表现手法塑造崭新的中国传统形象。将现代视觉设计融入几千年来的中国文化, 充分的利用好传统文化符号带给我们的种种寓意, 通过传统所独有的“小语境”来营造具有我们民族特色的“大设计”, 这对每一个中国人均有深远的影响。东方哲学体系所灌输的和平宁静思想, 正好弥补以西方为主导, 欠缺安稳这方面的不足。因此, 作为一名当代的设计师, 应将传统图形和中国文化的精粹融汇于现代思潮中, 以体现中国传统的文化性和哲学思想, 成为一个保固本土智慧的国际化艺术格调。

一、传统文化符号的起源

设计作为人类生物性与社会性的生存方式, 其渊源是伴随着“制造工具的人”的产生而产生的。而早期人类有关设计的经验性总结, 如在中国古代的《考工记》和古罗马老普林尼的《博物志》, 都可视作设计学作为一门理论的最初萌芽和起点。甚至于“第一把石斧”的产生, 标志着原始人的生活向石器时代的转变, 也同样预示着设计成为很重要的因素加速了人们的进化过程。然而设计学以成为一门独立的学科, 并且我们做出思辨的归纳和理论的阐述, 则随之日趋得到社会各界的重视了。

事实上, 在人类的历史长河中, 伴随着社会的发展与进步, 人们对于设计的发展从来未曾停止过。前人在生活的点滴中代

传承与各种积累, 不断地完善与创新, 谱写出源源不绝的设计史。如今, 一个普遍的现象亦是, 大家只知道一味盲目的追求西式化的设计, 却没有想过根植于本土, 扎根与我国传统文化的维度之中。如果我们不了解本国千年的悠久历史与文化, 又如何能很好地传承与创新呢? 正所谓“搞设计需要了解历史, 需要感悟文化。”因此, 我们应该更加重视对历史的感悟!

图 1 甲骨文 (来自网络)

时至今日, 设计已经成为我们生活中息息相关的部分。在多姿多彩的日常生活当中, 设计的概念无处不在, 我们根本无法想象没有设计, 生活将会变成什么样子? 这也是无法想象的。这就预示着与当今国际化生活的脱轨。无论是轻工业中的细小零件或者航天事业的大型飞行器, 一张贺卡以至于楼市, 城市的规划风格以及品牌形象, 都与设计这一关键词有着千丝万缕的联系。俨然, 设计活动成为人类每日生活中的共同特征和需求。

我们生活的社会是一个群体的社会。我们不单单只是以天造物为伴, 而是主要在于人与人的相处与彼此之间得到很好的沟通, 才能相互熟悉, 进而融入这个共同的社会。而沟通包括所见、所闻、所感等等这些感觉。在远古社会, 人们就将一些简易的图形或符号刻在龟甲(如图 1.1)为文字进行沟通, 以至于演化成象形文字, 随之形成了后来的文字。因此, 以图形来表达自己的感情与传递信息, 似乎是人类的本能。从古至今, 人类从生活中的体验从未驻足不前和创新美不胜收的视觉语言, 这些不但是我们设计上最简洁便利的沟通方式, 同时也是蕴含精神生活的文化载体。

二、在图形设计中的“语境”

通过上文的了解, 可以看出在传统文化符号中, 对意蕴的把握是至关重要的, 往往通过情景的营造与烘托作为表现形式。而

看看在现代平面设计，这种独特的视觉语言则称之为图形符号的意境，通常能够以更加强烈的情感烘托环境，从而突出设计的主旨。在图形设计的学科中，则将其称之为语境，称之为符号学三个要素“标志、系统、语境”中有着重要的作用，这也是由图形的外延意义与内涵意义来共同决定的，所谓图形的外延意义亦是指以可见的标示造型为形象，从而使其意义具体化，内涵意义是指许多图形都具备相比其外延意义更加深刻的内涵，也就是我们能够从图形中读到或感知的内涵，如同有些传统文化符号，不仅有着华丽的外形，同时又含义深刻，具有独到的精神内涵，如图 2.2 所示，由我国国花之称的天香牡丹纹样，既有着雍容华贵的外延造型形象，又有着深刻而独特的内在意蕴，而这些内涵的表现均离不开语境的营造与烘托。

图 2 天香牡丹纹样 (来自网络)

何为语境呢？可以总结为是使用语言的环境，这也被称作语言行为的必要条件，往往与语言的使用相协调。任何艺术语言行为亦是以一定的语境作为条件，倘若离开了语境，在接收方面的意义也就打了折扣。其在语用意义的研究中占有重要的地位，传统文化符号作为一种视觉语言，同样如此，孤立的语言要素或单位是无从分析其价值的，假如想把一件事物的真正含义表达明确，也就是说完全理解真正的意思，则务必考虑到语境的因素，因为语境的重要性在于其可以通过氛围的营造给人一定的心理暗示。如我们常见一些用色彩营造语境的例子，在有彩色系的构成组合中，常常用不同的色彩搭配表达春、夏、秋、冬或是喜、怒、哀、乐的氛围体现，各种不同的风格适合于不同的色彩搭配去营

造语境，我们用红色去代表炽热的夏季，则更加的容易表达出炎热的主题，如果用秋季金灿灿的颜色，那就无法造出相适应的语境服务主体了。就好像我们的设计主题是一种忧郁的格调，那么要是用蓝色系去烘托气氛，营造出这种忧郁的环境是不是对于主题的表达会更加的容易呢？人们通过语境的铺垫会比较容易

的上升到设计师想要表达的平台。在现实生活中也常见到类似的例子，在公路两旁常常有隔离墩，为了引起驾驶员的注意，特将隔离墩刷成了黑黄相间的横条状，这个色彩的搭配在专业术语中被称之为“蜂鸣色”，给人以强烈的警示效果，交通中正是通过这样的色彩搭配形式渲染出警示的语境，使驾驶员可以很快地察觉到，很好地避免了风险。

三、鉴古知今之道

中国传统文化符号的意蕴是来源于生活，并且高于生活的艺术，有着独特的意蕴和文化，它历史悠久，内涵丰厚，具有质朴的生活情趣和独特的艺术风格，成为中华民族民间文化艺术的明珠，也是传统文化体系的瑰宝。不同的社会，不同的地域与不同的时代都派生出独特的视觉语言。对于中国传统图形而言，我们可以看到前人在悠长的岁月中默默传承和创新的成果。同时，传统文化符号蕴含着古老文化的遗存，其大都根植于一定的民俗生活中，与民俗生活和习俗相结合，是同一种民俗事象的另一种构成方式。传统图形不仅仅是一种民间自我传承的文化事象，还是一个民族情感的特有表达，展现独特精神风貌和世界观的一种行为方式。任何一种传统艺术现象，都是经由相应的表现体构成的，这些表现体，正是各式各样的传统符号与传统文化。所以，如今我们这一代设计师如何承传创新，是一个值得深思的课题。在现代国际化设计中，应以语境即现代设计中的环境烘托作为基本的思想，我们可以通过对传统文化符号的探索找到与现代设计的丝丝联系。

对于人类的意识过程而言，其实就是一个将世界转化为符号的过程，思维无非是对符号的一种挑选或是一种有目的的组合，转换，再生的操作过程，这何尝不是现代图形设计的理论呢。

四、结语

通过对现代设计学科中图形设计的研究，我们是否看到了两者之间有着一脉相承的联系了呢，我们的传统文化符合中渗透着中华民族虔诚的人文精神、超然的哲学意境以及优美的符合造詣。这也为新一代的设计师寻觅到了一个全新的方向，拥有着无比智慧的中国人，在几千年前就感悟出了如今图形设计学科的相关知识体系。这不仅为传统文化符号形成了掷地有声的艺术价值，同时亦是如今本土设计走向国际化坚实的后盾，这也为如今的本土设计师指明了方向，形成了具有民族特色的艺术基础，为我们提供了取之不尽用之不竭的文化符合源泉，从而构建了多姿多彩的东方艺术体系。

参考文献：

- [1] 尹定邦. 设计学概论 [M]. 湖南: 科学出版社, 2003: 56-67.
- [2] 王建辉. 图形设计 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2011: 156-164.

作者简介: 李龙 (1985-), 男, 汉族, 陕西西安人, 平面设计、网页设计, 硕士研究生, 教师, 讲师。