

荆楚纹饰在视觉传达设计中的当代创新运用研究

郑 琴

(黄冈科技职业学院 湖北黄冈 438000)

【摘要】 中国地大物博, 拥有众多的区域文化, 其中荆楚文化不仅历史悠久, 而且影响显著。造物装饰的出现标志着荆楚艺术的发生。荆楚纹饰是荆楚人造物活动的产物, 有着特殊的地位与艺术价值, 它被广泛的应用于荆楚人社会生活的各种器物上, 运用十分广泛, 是荆楚纹饰中最重要的装饰部分。本文从荆楚纹饰中的几何形纹样作为切入, 系统研究荆楚纹饰中几何纹样的内涵, 造型以及审美特征, 将传统文化与现有流行的文化相结合, 以满足时代发展的需求, 从而达到继承与发扬荆楚文化的目的。

【关键词】 荆楚纹饰; 视觉传达设计; 创新运用

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i2.35257

1 荆楚纹饰研究现状

荆楚纹饰的研究在国内备受关注, 其中以历史、旅游文化等方面的研究比较普遍。目前相关对荆楚图形进行过研究的著作也有不少, 通过研究荆楚文化内涵和艺术图式的特点, 了解到在中国传统文化中, 荆楚文化是非常重要的, 以特色鲜明影响深远, 为我们今天文化建设和经济建设提供更多的借鉴。由于世界各地区间日益频繁的交往, 经过多年的发展, 西方一些设计理念也融入到我们的视野, 荆楚几何形纹样在保留本民族文化特性的同时, 与西方设计理念相结合, 在创造出艺术衍生品方面已相当成熟。

2 荆楚纹饰的文化情境寻绎

荆楚纹饰是荆楚人从事劳动在器物上的一种投射, 也是荆楚艺术精神在器物上的展示, 它形象生动地记录了荆楚人生产活动的历史全貌。从已有的资料了解到, 荆楚纹饰被广泛地运用于荆楚人物质生活的各个方面, 例如青铜器、漆器、陶器、玉器、铁器、丝织品等门类, 无一不透露荆楚人的审美意识, 荆楚纹饰是一个由高度符号化的抽象反映形式所构成的象征符号体系, 它们包括自然性纹样、几何形纹样、人物纹样, 这些具有鲜明风格的纹样, 处处显示了荆楚人特有的精神和生命特征。

2.1 饰美心态在荆楚纹饰上的体现

荆楚纹饰是荆楚人造物活动的产物。生活在江汉地区的先楚土著就已经开始了自己独特艺术性质的造物活动, 从一些工艺原始粗糙的尖状器、刮削器以及用泥片捏塑成型的陶器上, 可以发现如刻纹、对称、几何构型等纹样, 这说明饰美心态已经在他们的心理塑造起来了, 在彩陶花纹中, 创造了旋涡纹、波浪纹和横人字纹。这些纹饰可能与土著们所处的南方水域环境密切相关, 或取材于水的流态, 或取材于云气的舒卷, 这就表明, 荆楚人开始运用纹样装饰自己的器物。

2.2 形态之美在荆楚纹饰上的体现

楚纹饰有着丰富的形态表现对象, 如自然性纹样、几何纹样和人物行为纹样。自然性纹样包括动植物、禽兽花卉、自然景观、神灵怪兽等; 几何形纹样常以方形、圆形、棱形、弧形、塔形为基本形体结构, 图形结构因

器形而异, 这类纹样在不同楚器物上都能见到。几何形纹样多为二方连续、四方连续和适合纹样、构图排列有序, 富有节奏感和韵律感。如荆州望山一号出土的竹筥, 编织异常精巧细致, 在装饰手法上使用了“回”字形纹样, “回”字形纹样里又编织着细小“十”字形纹样, 颜色均用红漆与黑漆, 体现出荆楚纹饰上的形态之美。

3 荆楚纹饰在设计中的当代创新——以几何形纹样为例

荆楚纹饰展现给我们的是一个内心非常丰富的世界, 其自由、浪漫、有情怀文化特色, 目前地域文化设计同质化现象严重, 经常使用借鉴甚至照搬行为, 对传统文化的精髓不够了解, 有些只是停留在很浅显的表面, 这样的作品, 大多雷同, 不够新颖, 所以无法对人们产生视觉冲击, 导致人们无法真正喜欢。

想要实现荆楚纹饰文化精髓的传承, 就需要大量的设计工作者对于荆楚纹饰的艺术设计挖掘和创新, 再加上具体项目的实施。如在高校设立一项科研活动, 与当地的博物馆、设计公司进行合作, 将收集到的荆楚纹饰资料与图集进行系统的整合归纳, 为方便以后的创作, 建立荆楚纹饰类的档案文件, 学生在实践的过程中相应的得到了锻炼, 设计公司也拥有了一部分很有价值的资源, 博物馆也能够创新出有特色的文创产品。这样, 既弘扬荆楚纹饰文化特性, 又能使荆楚纹饰在当代设计中不断地传承与发展。

3.1 荆楚几何形纹样的造型解析与创新

合格的设计师最基础的能力就是对一件事物的理解和观察能力, 还要具备一定的想象能力, 通过一件事情能够将相同形象的事物联系在一起。将荆楚纹饰几何形纹样与当代的设计进行创新, 通过联想的方式将几何形纹样与相关的素材相融合, 创造出大众喜闻乐见的艺术作品。例如, 湖北省博物馆曾侯乙编钟悬挂木头上的装饰纹样, 造型和颜色具有丰富的荆楚纹样特色, 纹样运用的勾连云纹、涡云纹的几何形纹样, 以一个单元纹样为中心的组合同样形式在平面上反复连续排列, 很直观的反映荆楚人对纹样造型的审美特色以及对浪漫的想象力。

3.2 荆楚几何形纹样与流行元素的融合

将荆楚几何形纹样运用于艺术设计作品中, 不仅丰

富创作风格的种类,而且使作品具有强烈的文化气息和历史内涵。大多设计师喜欢运用本民族的文化特色,并借鉴当代的创作理念和表现形式来进行文化创新。以创造出既保留原有的自身特色,又结合时代感,符合大众需求的文化创意作品。如在一些作品中,提取荆楚几何形纹样中的三角卷云纹、三角云纹为设计元素,结合表示季节变迁的24节气中的汉字进行创作,提取汉字中的笔划结构与荆楚几何形元素相融合,设计出具有新形式美感的图案。

3.3 产品性能与创意设计的结合

文化产品的设计最明显的体现是创意,设计者尝试将表达文化内涵的、具有特定象征性意义的符号引入到产品设计中,使人们感受到产品背后的语义联想性,感受到由内而外的创造性、文化性。如在荆楚纹样字体设计过程中,先从荆楚纹样丰富的文化中捕捉出特色的元素,如常见的卷云纹样和菱形纹,设计者要对元素进行提取、转化、抽象和重构,通过分析现代汉字造型、笔画、排版等特点进行重组,再与现代生活比较实用的产品相结合,既传承民族地域文化,也将产品的功能性发挥到最大。

4 荆楚几何形元素在视觉传达设计中的应用

荆州博物馆里的青铜、丝织品、陶器等器物的装饰纹样,形象地反映着荆楚人民审美创造的过程,这些器物的几何形纹样有云纹、回形纹、菱形纹、旋涡纹、S形纹等,它们呈现出浓厚的荆楚地域特色,这些纹样形态不一,各具特色,每一个符号都承载着一定的历史意义。

4.1 荆楚几何形纹样在文创设计中的表现

文创设计的核心就是创意,满足大众的文化需要,文创设计成为当下视觉传达设计中的重要组成部分。在现代主义设计思维的影响下,将具有文化内涵的荆楚几何形纹样造型与现代生活元素相结合,能呈现出耳目一新的视觉体验。如荆楚文创产品丝巾,运用了荆楚几何形纹样中的回形纹、菱形纹、旋涡纹、自然纹样等等,将现代人生活的场景与楚文化的纹样,通过绘画方式进行结合,设计出具有荆楚地域特色的文化丝巾。

4.2 荆楚几何形纹样在包装设计中的应用

传统纹样在包装设计中是比较重要的设计元素,在视觉传达设计中将传统纹样运用到装饰图案里,不但对图案设计起到优化作用,还会在潜移默化中彰显民族文化特色。如湖北楚园春酒业,外观包装盒运用是荆楚几

何形纹样中的勾连云纹样,由多个勾连云纹样组合而成,整体繁复、协调统一;酒瓶盖上方则运用的是回形纹,外观严谨简洁,鲜明地表现出荆楚地域文化特色。

4.3 荆楚几何形纹样在食品设计中的应用

现在的生活中食品包装与设计息息相关,优秀的食品包装设计可以很大程度上引发消费者的青睐。包装的外形多种多样,在结构上常运用到变形、重组装饰等其他处理手法来表现文化内涵,在外形上,常见的几何形体比较多,如长方形、菱形、圆形等,风格也是多变的,抽象、繁复、简约,使产品充满了强烈的个性化和多元化。几何形纹样在运用包装设计中,既要保持几何纹样的特性,又要保证安全性。此次包装的外形结构是沿用彩陶纹样的圆形结构,原型在楚文化中代表了生命轮回,是楚文化中常用的几何形纹样之一。

4.4 荆楚几何形纹样在文创产品中的应用

文创产品最基本的功能就是实用,同时其创意功能也很重要。目前,文化创意产品的实用性越来越被大众所关注,成为当下文创产品发展的趋势。将荆楚几何形纹样与实物帆布包、标签、信封相结合,一是起到很好的宣传作用;二是帆布包出行方便携带,比较环保,能更好的为生活服务;三是在潜移默化中发扬了民族文化特色文创产品,如,荆楚几何形纹样运用在实物抱枕上,有着浓浓的生活气息,给人一种舒适、美好的生活体验。

5 结语

随着时代的快速发展,当代的艺术呈现出丰富多彩的表现形式,在这些形势与理念中也保留了一些不与俱进,不被人们所需求的内容,这就要求我们在以后发展弘扬文化特色的同时要取其精华、不断创新。荆楚纹饰中的几何纹样也同样需要摒弃那些不符合时代特征符号样式,提取出符号原型中最具突出内涵的形态元素,荆楚纹饰里运用较多的就是凤鸟纹,凤鸟纹的外观比较繁琐,而现在的人们在审美方面追求极简主义,要打破符号外形的变化,用当代的艺术语言去表达和展示其形式,通过结构置换、联想、变异、创作新的形式,更好地表达创作理念和意图。赋予荆楚纹饰中的几何纹样以新的表现形式,就是传承与创新的过程。

作者简介: 郑琴(1983.10—),女,湖北黄冈人,讲师,研究方向:数字媒体设计。

【参考文献】

- [1] 李科. 现代图案学体系下的荆楚漆器纹饰研究综述 [J]. 文艺生活·文海艺苑, 2017(10): 8-9.
- [2] 郭新生, 王琳. 艾德莱斯纹饰元素在视觉设计中的应用 [J]. 美与时代(上旬刊), 2020(6): 73-75.
- [3] 高云道. 中国商代青铜器纹饰的研究与视觉运用 [J]. 建筑工程技术与设计, 2019(31): 42-62.
- [4] 王科本. 民族传统纹饰在现代视觉传达设计中的应用思考 [J]. 青春岁月, 2019(31): 20.
- [5] 王安霞, 石芸祯. 广西壮锦纹饰的视觉创新设计研究 [J]. 设计, 2018(12): 106-108.
- [6] 周林升. 广西铜鼓纹饰的视觉语言研究 [J]. 丝路艺术, 2018(2): 86-86.