

DOI:10.12361/2705-0866-05-04-124526

广西壮锦纹饰视觉创新设计探索

张光司佳李丹

北海艺术设计学院, 中国·广西 北海 536000

【摘要】本文探讨了广西壮锦纹饰的视觉创新设计问题,认为壮锦纹饰的视觉创新设计的方法应遵循尊重传统、突出特色、适应需求和注重功能等原则,提出了四种有助于创新设计的方法。本文认为通过这些原则与方法,可以有效地实现壮锦纹饰与现代审美需求相结合,注入新的元素和设计理念,在促进壮锦纹饰的传统文化保护、传承和发展,提高其艺术价值和市场竞争力等方面发挥积极作用。

【关键词】壮锦纹饰;视觉创新设计;传承发展

Exploration on Visual Innovation Design of Zhuang Brocade in Guangxi

Guang Zhang, Jia Si, Dan Li

Beihai College of Art and Design, Beihai, China 536000.

[Abstract] This paper discusses the visual innovative design of Zhuang brocade decoration in Guangxi, and holds that the visual innovative design method of Zhuang brocade decoration should follow the principles of respecting tradition, highlighting characteristics, adapting to needs and paying attention to functions, and puts forward four methods that are helpful to innovative design. This paper holds that through these principles and methods, we can effectively combine Zhuang brocade ornamentation with modern aesthetic needs, inject new elements and design concepts, and play an active role in promoting the protection, inheritance and development of traditional culture of Zhuang brocade ornamentation, and improving its artistic value and market competitiveness.

[Keywords] Zhuang brocade decoration; Visual innovative design; Inheritance and development

【课题项目】“互联网+”壮锦纹饰在旅游产品设计中的应用研究(2021KY1826);壮锦纹饰在地方院校文化纪念品设计中的应用研究——以北海艺术设计学院为例(BYSK202202).

壮锦是中国传统的手工织绣工艺品之一,以其丰富多彩的颜色和复杂的图案而闻名。然而,由于时代的变迁,这种古老的手工艺品逐渐淡出年轻人的视野,不再符合他们的审美需求。传统的壮锦内容和形式较为古老,主题主要涉及传统文化和神话传说,其图案和纹样也比较复杂,缺乏简约、清新和现代感。这与现代年轻人更注重个性化、时尚、简约的审美需求相去甚远。因此,要发展壮锦这一传统手工艺品,必须加强创新,将其与现代审美需求相结合,注入新的元素和设计理念,使其更符合现代年轻人的口味。在这个过程中,必须遵循以下原则:

1 壮锦纹饰视觉创新设计的原则

1.1 尊重传统,保留基因

壮锦纹饰是中国少数民族文化中的一种重要组成部分,承载着壮族人民的历史记忆、文化传承和民族自豪感,具有独特的文

化价值和艺术魅力。其图案、装饰和工艺反映了壮族人民对自然、社会和生活的认知和情感,展现了其审美理念、生活方式以及对美好生活的追求。在视觉创新设计中,壮锦纹饰的传统基因应得到保留和传承,以实现传统文化的设计增值。设计师在创作壮锦纹饰时,应该注重保留传统纹样的基因特征,包括形状、颜色和工艺等方面,以确保设计作品具有民族文化的内涵和风格。同时,设计师还应该注重壮族文化的地域性、民族性、艺术性和文化性等方面,充分了解其特点和精髓,以便在设计中准确地表现出其特征和精神内涵。

1.2 突出特色,彰显个性

壮锦纹饰是富有创造力的,能够不断适应时代发展和社会变革的要求,吸收和融合其他民族和地区的艺术影响。视觉创新设计应突出壮锦纹饰的特色和个性,彰显其民族风格和文化内涵。

通过在设计中充分运用壮锦纹饰的基本元素和造型风格,如折线、波纹、三角形和菱形等,同时融入现代设计元素,如简约、几何和色彩的运用等,从而展现出壮锦纹饰的时尚气息和艺术魅力。充分发挥壮锦纹饰的潜在价值,将其应用现代服装设计、产品设计、旅游纪念品设计等领域。通过将壮锦纹饰、元素、颜色、图案的有效运用,增强其文化气息和艺术感,提升文化内涵和市场竞争能力。壮锦纹饰在视觉创新设计中具有丰富的应用价值和创造潜力,在尊重和保留传统元素的基础上,开拓和创新其表现手法和形式语言,以展现其多样性和灵活性。这样的设计不仅能够体现工艺与技艺的传承与创新,也能够体现民族与时尚的结合与交流。

1.3 应适应需求, 满足市场

市场需求是壮锦纹饰创新设计的关键考虑因素。市场需求是创新设计的动力和方向。只有设计师根据不同消费群体、场合和功能等因素进行多元化的设计,才能让壮锦纹饰的创新设计具有生命力和竞争力。此外,市场需求也是用户体验的体现。为了符合人们的审美和情感,设计师需要通过对传统纹样的色彩、形态和结构等方面进行视觉创新,提高用户体验感和审美享受。同时,市场需求也是传统文化的延续和发展的重要途径。只有适应市场需求,才能让壮锦纹饰的创新设计既保留民族文化特色,又实现时代变革。设计师可以通过对传统文化内涵和价值观念进行挖掘和传达,在现代社会中展示民族文化自信和自豪。因此,设计师需要从不同层面出发进行个性化、差异化、多元化的设计,同时关注用户体验和传统文化的延续和发展。只有这样,才能保证壮锦纹饰在市场中具有竞争力和生命力,实现良好的商业效益和文化价值。

1.4 注重功能, 提高价值

现代社会对于设计的需求已经发生了变化,对于纹饰的要求已不再局限于追求艺术性,更多的是注重其实用性。因此,壮锦纹饰的视觉创新设计必须注重其功能性以提高其价值。在创新设计时,需要考虑到其使用场合、使用对象、使用方式等因素,使其具有更多的功能性和便利性。此外,还需要提高其时尚性,结合当下流行的色彩、形态、结构等元素,使壮锦纹饰具有更多的视觉效果和审美享受,从而增强其吸引力。同时,也需要充分挖掘和传达壮锦纹饰所蕴含的民族文化内涵和价值观念,提高其文化性。只有这样,才能提高其价值,适应市场需求和消费者偏好,让其成为既有艺术价值,又具有实用性的生活用品。在现代社会中,壮锦纹饰设计的发展必须紧跟时代步伐,注重实用性、时尚性和文化性的结合,只有这样才能提高其价值,适应市场需求和消费者偏好。

2 壮锦纹饰视觉创新设计的方法

2.1 壮锦纹饰创新设计——形式变化法

针对壮锦纹饰的视觉创新设计,可采用形式变化法进行设计,这种方法主要是在保持原有结构和比例的基础上,对图案形态、色彩和材质等方面进行变化,以增加其视觉效果和审美享受。形式变化法主要包括以下几个方面:一是对图案形态进行抽象化、简化和扭曲等处理,以突出其内在的寓意或情感;二是对色彩进行调整、搭配和渐变等处理,以增强其视觉冲击力或氛围感;三是对材质进行选择、替换和组合等处理,以丰富其质感或功能性。通过这些手段,形式变化法可以实现壮锦纹饰的创造性转换和再造,结合现代审美需求和设计理念,形成新颖独特的风格,同时也可以根据不同的设计目标和设计主题,进行个性化和多样化的定制,提升作品的可操作性和可复制性,实现更加高效的创新设计,更好地推动壮锦文化的传承和发展。这种方法不仅可以充分挖掘和传达壮锦纹饰所蕴含的民族文化内涵和价值观念,还可以在不同的媒介或场景中运用,从而实现时尚性和文化性方面的升华。因此,采用形式变化法这一有效的设计方法,既能保留传统文化特征和价值观念,又能满足现代审美需求和设计理念,从而为壮锦纹饰的视觉创新设计提供更多的可能性和创意空间。

2.2 壮锦纹饰创新设计——内容创造法

内容创造法是壮锦纹饰创新设计的一种方法,它指的是在不同主题和场合下,设计师通过创造新颖有趣的图案内容,来实现壮锦纹饰的创新。这种方法要求设计师充分考虑不同场合的特点和需求,结合壮锦传统图案和现代审美观点,创造出适应市场需求的新型壮锦纹饰。

不同主题是壮锦纹饰创新设计的一个重要因素。在不同节日、庆典和宗教仪式等活动中,人们对壮锦有不同的需求和喜好。因此,设计师要根据活动主题来创造出与之相符的图案内容。例如,在春节这个传统节日中,设计师可以运用花鸟、福字等热闹喜庆的图案元素,来表达人们对春节欢庆氛围的期待。不同场合是壮锦纹饰创新设计的另一个重要因素。在不同场合下,人们对壮锦有不同的功能和情感需求。因此,设计师要根据场合特点来创造出与之相适应的图案内容。传统与现代是壮锦纹饰创新设计的两个基本原则。壮锦是一种具有悠久历史和丰富文化内涵的传统织物,其传统图案在文化传承和美学传承方面具有重要价值。在创新设计过程中,设计师要尊重并借鉴壮锦传统图案,并结合现代审美观点进行改良和创新。这样才能使得壮锦纹饰既保持了传统韵味,又符合了现代人审美需求。这需要设计师深入了解和研究壮锦传统图案和文化内涵,并结合现代时尚和审美趋势进行创作。

内容创造法是一种有效而实用的壮锦纹饰创新设计方法。

2.3 壮锦纹饰创新设计——组合拼接法

组合拼接法,即将不同来源或风格的图案元素进行组合或拼接,是一种常见的创新设计方法。它可以在保留原有图案元素的特征和意义的基础上,创造出新颖有趣的图案效果。组合拼接法可以分为两种类型:同质性组合和异质性组合。

同质性组合,是指将来自同一来源或风格的图案元素进行组合或拼接,以形成新的图案。这种方法可以增强图案的整体感和统一感,同时也可以突出图案的主题和内涵。在壮锦纹饰创新设计中,设计师可以将来自壮族传统文化中的吉祥符号、民族服饰、建筑物等图案元素进行同质性组合,以表达对壮族文化的尊重和传承。

异质性组合,是指将来自不同来源或风格的图案元素进行组合或拼接,以形成新的图案。这种方法可以增加图案的多样性和趣味性,同时也可以展现出不同文化之间的交流和融合。在壮锦纹饰创新设计中,设计师可以将来自西方现代艺术中的几何形状、抽象线条、色彩对比等图案元素与来自壮族传统文化中的动植物、人物、符号等图案元素进行异质性组合,以表达对多元文化的包容和尊重。

组合拼接法的优点在于可以实现视觉上的多样性和丰富性。同时,这种方法还可以促进设计师的创造力和思维活动,激发设计师的想象力和创新力。然而,要注意的是,设计师在运用组合拼接法时,必须保持审美上的统一和和谐,避免出现不协调或混乱的视觉效果。

2.4 壮锦纹饰创新设计——跨界融合法

跨界融合法是指在创作壮锦纹饰时,将其他艺术形式或领域进行融合或借鉴的创作方法。这种方法在壮锦纹饰的创作中,既可以丰富纹饰的内容,也可以扩展纹饰的形式,增强其表现力和时代感。但是,在跨界融合时,需要注意保持壮锦纹饰的传统特征和文化内涵,避免过度借鉴和泛化。

首先,跨界融合应该从壮锦纹饰的传统特征出发,深入探究其文化内涵,把握其精神内核,以确保跨界融合的创作具有文化自信和传承性。在跨界融合的过程中,需要对其他艺术形式或领域的元素进行深入研究,挖掘它们的内涵和文化背景,寻找与壮锦纹饰的共通之处,从而实现跨界融合的融合。其次,在跨界融合时,需要注意保持创作的艺术性和美学价值,避免过度借鉴和泛化。艺术形式之间的融合需要有其自身的美学价值,不能仅仅为了跨界而跨界。创作者需要在跨界融合的过程中,对借鉴的元素进行艺术性的再创作,赋予其新的内涵和价值,使之成为具有独特风格的壮锦纹饰。同时,要避免对其

他艺术形式或领域进行过度借鉴,否则会导致创作内容泛化、失去特色,从而降低创作的美学价值。最后,跨界融合法需要注意创作的可持续性。在创作过程中,需要考虑到传统文化的保护和传承,以及文化多样性的发展。跨界融合的创作应该遵循传承与创新的原则,使之成为传统文化的新表现形式。跨界融合法是一种创作方法,可以丰富壮锦纹饰的内容和形式,增强其表现力和时代感。在跨界融合的创作过程中,需要从传统特征和文化内涵出发,深入研究其他艺术形式或领域的元素,并赋予其新的内涵和价值。同时,需要注意保持创作的艺术性和美学价值,避免过度借鉴和泛化,并关注创作的可持续性和社会价值。这样才能创作出具有文化自信和传承性的壮锦纹饰,为传统文化注入新的生命力。

壮锦纹饰作为中国少数民族文化的重要组成部分,是壮族人民历史记忆、文化传承和民族自豪感的承载物,具有独特的文化价值和艺术魅力。其图案、装饰和工艺反映了壮族人民对自然、社会和生活的认知和情感,展现了其审美理念、生活方式以及对美好生活的追求。在尊重传统基因的同时,设计师应突出特色个性,并适应市场需求。为展现出壮锦纹饰的时尚气息和艺术魅力,设计师应充分运用壮锦纹饰的基本元素和造型风格,并融入现代设计元素。同时,要充分发挥壮锦纹饰在现代服装设计、产品设计、旅游纪念品设计等领域中的潜在价值,并注重其功能性、时尚性和文化性等方面。在视觉创新设计中,壮锦纹饰的传统基因应得到保留和传承,以实现传统文化的设计增值。

参考文献:

- [1]赵一鸣,姜晓微.民间传说视觉化传承与创新性应用研究[J].设计,2022,(15):86-88.
- [2]莫开宇.壮锦图案视觉元素创新设计研究[J].美术文献,2020,(06):130-131.
- [3]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.

作者简介:

张光(1990.08—),男,汉族,四川乐山人,北海艺术设计学院,讲师,硕士学位,专业:视觉传达设计,研究方向:品牌化设计、图形语言研究、职业教育。

司徒佳(1995.03—),女,汉族,籍贯:广西南宁人,北海艺术设计学院,未评级,硕士学位,专业:现代插画,研究方向:绘本、插画。

李丹(1984.10—),女,汉族,籍贯:江苏溧阳人,北海艺术设计学院,讲师,硕士学位,专业:视觉传达设计,研究方向:绘本、插画、职业教育。