

VI设计中的中国传统吉祥纹样

◆刘斐

(西安美术学院 陕西省西安市 700061)

摘要:目前,熟知和接受外来文化的人只占少数部分,但VI的受众恰恰相反,是在最大程度上让更多层次的人熟知或接受信息。因此,将中国传统元素融于现代VI设计中,才能更好的迎合大众的审美需求,更适合VI在现代中国的发展。

关键词:VI设计;吉祥纹样;结合应用

视觉系统,要适合国情,适合本土文化特色。在当今中国VI设计中,模仿和套用外来设计失败的例子比比皆是,因此VI设计要不断地加入中国元素。

中国传统吉祥纹样是最具中华民族特色文化内涵的传统纹样,是中华民族的宝贵遗产和智慧结晶,寄托了祈福求吉的心愿和人们对美好生活的追求。因而传统吉祥纹样融入VI设计中显得更为宝贵和重要。

将传统吉祥纹样融入VI视觉系统中不仅充实了VI的文化内涵,更主要的是增加了VI的视觉冲击力。

一、中国传统吉祥纹样

吉祥纹样源于吉祥观念,是民俗民风的唯美写照。图腾崇拜是我国最原始的吉祥观念,图腾是一个民族的标志,是宗教的祖先和守护神,以祖灵崇拜为主,兼有生殖崇拜。此类吉祥纹样包括:龙纹、凤纹、龟纹、蛇纹、鱼纹、石榴、葡萄、桃等,很多纹样一直沿用至今,而今人沿用的不仅是唯美的图案,同时也是在沿用古人的吉祥观念。

传统吉祥纹样是我国优秀传统文化的组成部分。传统吉祥纹样在我国的历史十分悠久,它的起源可以追溯到商周时期,在宋代时被广泛的应用,到明清达到鼎盛时期,可见吉祥纹样在当时的广泛应用程度,几乎成为家喻户晓的图案元素。

人物、花卉、器物 and 文字是吉祥纹样最常见到的表现形象,通常以吉祥语、民间谚语、神话故事为主要题材,表现手法上以借喻、比拟、双关、象征等为主,将图案和吉祥语完美的结合在一起,凝聚着人们的美好愿望。

二、VI视觉识别系统

(一) VI的概念诠释

VI,即视觉识别系统。是依据识别来设计的,是将CIS中的非可视化内容转化为静态的视觉识别符号,是理念与文化的视觉表现形式,其形式丰富多样,设计到位,实施科学的视觉识别系统是传播企业经营理念、建立企业知名度、塑造企业形象最快捷有效的途径,因此VI对设计企业有着至关重要的作用。

VI设计一般包括两大部分,基础部分和应用部分,基础部分一般包括:企业的名称、标志、标识、标准字体、标准色、辅助图形、标准印刷字体、禁用规则等;应用部分一般包括:标牌旗帜、办公用品、办公服装、专用车辆等。

三、传统吉祥纹样在VI系统中的运用

(一) “意”的赋予

设计理念是VI设计的灵魂。一套好的VI设计会让人联想到企业的产品、服务、经营方式等一系列的东西,让人在接受服务理念的同时接受企业的产品。只有创造出高品味、高素质、高效率的VI系统才能有效帮助企业形象的提升。一个符合企业理念的视觉形象是推动企业发展的重要力量,让企业更好的被人所接受,那么对于设计师来说了解企业经营方式与产品特性、服务等都是不可或缺的。VI是用恰当统一的视觉语言传达企业理念的形象工程,是企业形象与品牌形象持久发展的载体,是企业形象高度统一的体现。因而一套好的VI系统对企业来说至关重要,但一套VI的好坏不在于漂亮,在于合适,理念对VI至关重要。

“意”是中国传统纹样最让人迷恋的关键。不论古人还是今人,对美好的事物的向往都是一个统一的方向,所以将传统吉祥纹样的意念融于VI设计中适合大众的心灵审美需求,能为大多数人所接受。传统吉祥纹样是在传输一种吉祥好运的兆头,在传

达一种美好的愿望,将吉祥纹样的元素融入到VI的设计中当中必然也会将吉祥的寓意融入到VI之中。在中国了解和熟知传统吉祥纹样的人很多,在看到这些吉祥元素的时候,必然会联想到吉祥的寓意,对企业来说吉祥自然也是好兆头。传统吉祥理念的融入让VI不论是在视觉感受上还是在审美心理上都都少了几分商业感多了几分文化内涵和视觉亲和力,而且在中国人理念中国,祥瑞更是浅显易懂,容易被大多数人所理解和熟知。

(二) “形”的融入

图形是VI设计的核心。图形是现代设计中最重要的一部分,从绘画艺术到设计艺术图形可谓无处不在,图形是人类对视觉心理经验以及行为活动的深层研究、理解而进行的创造性思维和实践的过程,与此同时也是一种信息联络、沟通和表达思想感情意识的媒介。图形比文字更具有沟通传达的力度,它在不需要旁白和解释的情况下也可以顺利进行沟通。

在传统吉祥纹样中除了“意”之外还有另一个更重要的元素,那就是形。中国传统纹样的取材源于自然界和日常生活中一些很常见的东西,例如植物、器皿等,往往不受具体形象限制将具象的图形抽象化,在构图手法上通常运用对称和均衡的手法,力求做到“反复有变,乱中有序”,其视觉冲击力比现代许多图形强烈很多。

(三) “色”的运用

色彩是VI设计的重要元素。“简单地说,当光线照射到物体后使视觉神经产生感受,而有色的存在。”这就是色彩,它是设计中最具有表现力和感染力的要素,具有深刻的联想和丰富的寓意,同时也具有很强的感情色彩。

对于一套好的VI设计来说,除了理念之外还有另外一个更重要的要素,那就是视觉要素,在VI的设计之中视觉冲击力至关重要。色彩是多元化的,不同的色彩搭配会带给人不同的感受,色彩是有感情的,会影响到受众的情绪。

传统吉祥纹样中的色彩寓意丰富。在传统吉祥纹样之中存在丰富多样的配色方案,有图形就存在色彩,我国古代人将吉祥纹样运用在很多地方,例如服装、织物、器皿、壁画等地方,在用色上也相当考究,例如在婚嫁服饰和皇族服饰上,一般嫁娶是喜庆之事,所以在婚嫁的服饰上就会以喜庆的红色作为底色,在图案上就会以金色、黄色等暖色来渲染寓意美好的吉祥纹样,同时也会再加上青色等偏冷的颜色作为点缀,可见古人在纹样与颜色的搭配上是为考究的,又例如青花瓷的纹样和底色的色彩搭配堪称完美惊世。在VI设计中可以采用古代的一些纹样和色彩搭配的经典例子,不仅可以传承色彩搭配要素同时还是在营造一种更文化更完美的视觉感。

中国传统吉祥纹样在VI中的融入是在更好的迎合当今中国的发展现状,当整个设计市场在极力西化的时候中国本土文化特色元素的融入会给受众带来耳目一新的感觉,同时在心理上大多数人也更能接受中国文化,因为熟知和了解,所以更容易理解和提取信息。

中国传统吉祥纹样和现代VI系统的结合就像旗袍和高跟鞋的完美诠释一样,抓住“意”、“形”、“色”的完美契合点必将带来不一样的视觉体验。旗袍源于中国满族但并不是传统鞋才能演绎的完美,而高跟鞋的搭配将东方美演绎的淋漓尽致,VI的起源在国外,同时也是极具现代感的设计,但经典中国传统吉祥纹样的融入会增强VI设计的文化内涵,也必将带来不一样的视觉感受,为受众奉献更具中国风尚的完美视觉盛宴。

参考文献:

[1]《装饰艺术》辽宁出版社 2007-5-1

[2]《中国风文化》重庆出版社

[3]《传统吉祥文化在现代设计中的延伸》学术期刊 2010-6

作者简介:刘斐(1989.9.1-),女,汉族,籍贯:陕西省铜川市,西安美术学院艺术设计系,16级在读研究生,硕士学位,专业:视觉传达,研究方向:企业形象中的传统文化。