

图腾纹样的现代化设计的演绎方法研究

Research on Deductive Method of Modern Design of Totem Pattern

廖巍

Wei Liao

上海第二工业大学 中国·上海 201203

Shanghai Second Polytechnic University, Shanghai, 201203, China

摘要: 传统图腾纹样一直是人类丰富的文化遗产,为现代设计提供了丰富的设计元素。世界各地的设计师在设计中融入传统图腾纹样,赋予其新的时代特征,让作品焕发出新的活力,代表传统文化和创新,标志着地域化设计融入国际化发展的新阶段,展现了当地文化的独特精神。在此基础上,论文分析了图腾纹样的设计价值与表达方式,阐述了传统图腾纹样在现代设计中的表达形式。通过案例分析表明,将传统图腾纹样引入现代设计,能够提升作品的识别度,同时,也让艺术家和设计师获得了更多的灵感。

Abstract: The traditional totem pattern has always been the rich cultural heritage of mankind, providing rich design elements for modern design. Designers all over the world integrate traditional totem patterns into their designs, giving them new characteristics of the Times and making their works glow with new vitality, representing traditional culture and innovation, marking a new stage of regional design into international development and showing the unique spirit of local culture. On this basis, this paper analyzes the design value and expression mode of totem pattern, and expounds the expression form of traditional totem pattern in modern design. The case study shows that introducing traditional totem patterns into modern design can improve the recognition of works. At the same time, it also gives artists and designers more inspiration.

关键词: 图腾; 现代设计; 演绎方法

Keywords: totem; modern design; deduction method

DOI: 10.12346/sde.v3i10.4535

1 引言

图腾,原始社会的人认为和本氏族有血缘关系而加以崇拜并用作本氏族标志的某种动物或自然物;纹样,装饰花纹的总称,一般分为单独纹样、适合纹样、角花(即角隅纹样)、边饰纹样、散点纹样、连续纹样(包括二方连续、四方连续)等。图腾纹样作为世界各民族、地区文化脉络传承的重要符号,其独特的生活环境、社会背景、多元的民俗和民风,造就了具有鲜明地域特色的文化象征与图形表达方式。图腾纹样能够不断得到传承,是因为它与人们的认知心理、沟通交流方式、文化认同等息息相关。图腾纹样背后的象征

含义从最初人们对自然动植物的崇拜进而衍生出“生命、安康、富足、守护”等丰富的精神寄托与民族信仰,体现了人们对生活的热爱和对幸福生活的追求。时至今日,虽然图腾纹样经历了数百上千年的时代变迁,但其深厚的美学价值,使其仍保持着璀璨的生命力。经过现代艺术家和设计师的重新挖掘与创新演绎,它在新的时代以新的价值达到了新的发展高度。

2 图腾纹样

图腾一词最早起源于印第安语言“totem”,意为“我的亲属”“我的标记”。我们的祖先为了在自然环境中获取

【作者简介】廖巍(1983-),男,中国湖南湘阴人,硕士,讲师,从事艺术设计研究。

神奇的力量与信心来进行生存与繁衍,将充满力量和神秘能力的动植物作为先祖或守护神,通过雕刻、描绘等手法将其视觉化、符号化、象征化,形成了世界艺术的重要组成部分和表现形式,具有深厚内涵和精神力量^[1]。它们的特点是内容丰富、意义非凡、形式多样、历史悠久。在现代设计中,图腾纹样开始逐渐被提取,通过再设计并应用到标志设计、工业产品设计、纹身艺术、建筑装饰设计等领域中。这是一种文化的传承,是民族精神象征的延续。

3 文化价值

在科技发展日新月异,生活逐渐数字化的今天,现代设计对功能性与审美性的完美结合有了新的要求,传播高效、辨识度高、开放交互等。在众多的设计方案中,我们经常看到设计师会从经典的图腾纹样中汲取灵感,通过提炼、衍生、再设计,应用在设计产品中,有很多例子证明,经过再设计、应用的图腾纹样,成为了代表民族走向世界的桥梁^[2]。例如,新西兰航空公司的视觉识别系统中的毛利图腾纹样初露“Koru”,该图形源于新西兰的国花——银蕨。相传银蕨银闪闪的树叶背面能够引导毛利猎人和战士找到回家的路。树叶银色的背面能够反射星月的光辉,照亮穿越森林的路径,散发着圣光。该元素通过被提炼,再创新,成为新西兰航空公司的主视觉图形,设计团队通过巧妙地将图腾文化精神应用在航站楼、机身、航空服饰、音像制品和其他一些细节中,来传达指引、领航、安全的企业文化内涵。通过相关数据分析表明,该图形属于毛利文化,代表了新西兰,被来自世界各地的游客所认识和喜爱,既帮助传播了新西兰的传统文化,又大大提升了新西兰航空在行业中的知名度。

4 表达方式

图腾纹样经过理想化的形象设计,在传播时不受时间和空间的限制而充满意义。也就是说,图形不只是在表达事物本身的概念,而是透过创作者主观的思想和愿望在比喻中表现出来。进而言之,图腾纹样使用寓意、象征、隐喻,甚至是双关语等方式,通过某种形象特征和语义上的同音来传达思想。以“7”为例,对世界文化产生了深远的影响,古巴比伦的星占家们认为七曜皆神,他们通过造7座坛、献7份祭礼、行7次叩拜之礼等来进行敬拜,长此以往,“7”逐渐从他们虔诚的图腾礼仪中抽象出来,成为一个隆重的符号,最终融入新的一神宗教中。在基督教文化中,圣经记载,上帝用7天创造了天地万物,“7”在西方文化中寓意着神圣、吉祥与美好。在现代设计中,美国汽水公司将“7”融入品

牌名称与视觉符号,建立了七喜(7-up),寓意着“美好,活泼向上”,该饮料在西方市场取得了不俗的销售成绩^[3]。

5 表达形式

图腾纹样从古至今,其应用范围与表达形式都非常广泛,从远古时期的洞穴壁画、石器雕刻、陶器纹饰等到当下的现代化设计,传播载体丰富而多样,如今,尤其是在标志设计、建筑设计、工业设计、服饰设计等领域的应用已经非常普遍。

由于图腾纹样本身所具有的概念性图形元素,富有神韵与精神内涵,在现代标志设计中,设计师将其视为一种非常重要的灵感来源,通过挖掘和提炼,将元素融入现代设计方案中,既有现代设计的时代感和新鲜感,又有了文化的传承,让标志意义非凡^[4]。

在现代建筑设计中,随着新技术、新材料、新工艺的不断涌现,图腾纹样以一种隐喻的手法在新时代背景下产生了全新的表达模式,随着动态、变化的空间转换,赋予了全新的现代化表达。例如,由勒·柯布西耶,在1950—1955年设计完成的朗香大教堂,整体建筑的屋顶部分呈直角三角形构图,通过将十字架安装在三角形最高点,寓意着该位置离天最近,隐喻教会对光的“追逐”。“十”字架的十字造型,是远古就存在的普遍符号,象征着巴比伦太阳神,“十”字作为基督教的标志,传递出了上帝即图腾,图腾即光。该建筑内部空间通过使用镂空、方形壁龛等负空间所形成的“十”字,将自然光线引入到室内,通过明暗对比,使观众、信徒、游客有一种沐浴在圣光中,被神圣力量洗礼的仪式感。室内装饰元素如窗花、地砖、地毯也运用了现代设计手法,将“十”字元素融入其中。

现代工业的快速发展为设计师带来了丰富的表达方式,在工艺、技术、材料上有着极大的选择空间,同一材质不同的加工参数能让产品呈现不同的质感,给用户带来不同的视觉效果与触感,从而影响用户体验。例如,中国上海凤凰集团国礼团队在进行自行车涂装研发时,设计师将图腾纹样“凤纹”与车身横杆相融合,通过灵活运用图腾纹样的视觉元素,并充分考虑自行车功能部件的构图特征,巧妙地将纹样与造型有机融合,使自行车在细节表现上更加细腻,传达出更加明确的信息,获得了意想不到的视觉效果。该项目在蚀刻喷砂工艺中,通过控制喷砂时长能够让产品最终呈现出了从细腻柔和过渡到颗粒饱满的视觉和触觉体验,具有立体装饰的效果,使用户对产品的功能、设计理念等信息更容易产生情感共鸣,大大提升了产品的附加值。

现代服装设计中也有不少成功案例,是借助图腾纹样的色

彩、造型,经过解构、重组,并融合现代服装设计中新的元素,通过多元化面料、立体材料、刺绣、印染等方式加工形成了新的设计风格和语言。例如,上海服装设计大师凌雅丽所创作的作品,通过解构、重塑来展现图腾纹样的立体空间,这些作品仿佛一件件徘徊在虚幻与现实的服装,每一个细微处都是精雕细刻的折纸雕塑品,层叠错落的羽毛、弯曲扭转的线条,她的设计充满了雕塑的结构质感和神话般的美轮美奂。将抽象的图腾纹样巧妙地展现在服装设计中,借以形成没有审美疲劳的新造型,突出了现代服装设计的创新性和艺术性。

6 设计优势

图腾纹样为现代设计师提供了丰富的设计元素和语义内容。这些符号具有简洁的造型特点,如点、线、面元素的关系,尤其是构图的形式感和秩序感。另外,图腾纹样善于利用图形符号来表达意图。例如,在中国的图腾纹样中,龙凤代表“吉祥”,太极代表“和谐”;在德国,雄鹰被看作是至高无上的上帝的象征,它保护着上帝的子孙和信徒不受侵害;狮子被视为英国皇家武力威严的象征等。因此,当现代设计师借助图形来指代各国、各民族具有地域性的传统文化时,图腾纹样是将图形与现代设计相结合的有力手段。图腾纹样的受众是世界各族人民,其形式与内涵得到广泛认可,它植根于各民族的传统文脉,具有深厚的人文特色和与人们生活息息相关的民俗。对各族人民来说,图腾纹样的象征意义是特殊的,难以替代。各族人民通常很容易理解本民族图腾纹样的内容。图腾纹样作为一种在现代设计中被使用的特殊语言,具有明显的优势^[5]。

7 传承与创新

当设计师从传统文化的继承和创新的角度来研究现代设计时,可以从图腾纹样的元素入手,尝试将其与现代设计相结合,寻找传统文化与现代文明完美融合的可能性。例如,中国上海凤凰集团新升级的品牌形象,呈现出传统与现代相结合的精神,其120周年庆典的活动标志以“火凤凰”为主

要图形,与120周年的“0”完美融合,寓意着企业永无止境的创新精神。这些优秀的传统视觉符号作品不是简单的提取,而是一种对设计理念的升级以及民族文化和精神的发展。图腾纹样作为一种宝贵的设计资源,为设计师提供了无限的想象力和创造力的源泉。现代设计通过应用图腾纹样创新的实践,将加强传统与现代设计的结合。

8 未来发展

在经济全球化的潮流推动下,在发展中树立起鲜明的自我形象是一个非常实际的问题,这既是挑战,更是发展的机遇。因此,在现代化设计中,有必要研究传统艺术的语言来改进设计。图腾纹样具有丰富的视觉表现形式和深刻的象征意义,人们在日常生活中建立了共同的认知符号和广泛的理解,成为民族文化和传统生活方式的心理表征。在现代设计与图腾纹样的融合中,设计师必须赋予其新的时代特征,以在国际层面展现民族文化的独特精神。

9 结语

现代设计师在不断吸收国际表达手段来进行创作的过程中,可以通过挖掘、提炼具有民族特色的符号,建立具有民族特色的设计语言与形象。图腾纹样以其丰富的题材、样式、精神,成为具有民族地域特色的象征与标志、设计语言中的重要元素,为现代设计师提供了强大的设计资源。它不仅代表了一种传统艺术形式的传承和自我创新,也标志着设计进入了一个新的发展阶段。

参考文献

- [1] 岑家梧.图腾艺术史[M].上海:学林出版社,1986.
- [2] 弗洛伊德.图腾与禁忌[M].中国:中央编译出版社,2005.
- [3] 刘永翔,蔡硕,徐枫枫.产品造型设计中的图形元素探究[J].包装工程,2009,30(1):141-143.
- [4] 文辛.数字“七”在东西方文化中的内涵及其文化根源[J].北方文学(下半月),2011(3):119.
- [5] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2015.