

泛论传统图形元素现代化

郑桂玉

一、对传统图形内涵的认识

“传统” [Tradition] 源自拉丁文 *Traditum*。希尔斯在他的《论传统》一书中对“传统”的解释是指涉及人们风俗、道德、思想、艺术、制度等社会活动领域中形成的世代相传的行事方式，是人类在历史长河中创造性想象的积淀。一个社会不可能完全破除传统并全部代之以新的，而只能在旧传统的基础上对其进行创造性的改造。所以传统是一种时空的交织和延续，是传承并将不断延续的文化流程。“图形” [Graphics] 源自拉丁文 *Graphicus*，意为通过图、绘、写、刻、印等手法将说明性的图案设计、装饰纹样呈现在平面介质上，是自古至今人类用来沟通思想、传递信息和记载重要事件的一种艺术表现形式和手段，它是使信息的传达与交流简单化、快捷化、形象化的视觉符号。从广义上讲，一切含有意味的、可以被借鉴、转化并加以运用的符号形式，都可称作图形。因此，传统图形就是指曾经被广泛使用过或沿传至今并具有传统文化特征的图画设计形象。

中国传统图形既反映了中国古代文化遗产和民族文化心理，也揭示并承载着中华民族五千年的文明智慧和内蕴。对于不同的历史时期，文字、图形、色彩风格各异，但其文化根基是同源的，都折射出中国先民敬天畏神的文化色彩以及崇高、良知、理性的品质。仅从原始彩陶时期的纹饰来看，先民们已巧妙地运用了诸如比例、节奏、对称、反复、虚实、阴阳、对比、平衡、变化、统一、齐整、运动、韵律等形式美学法则，表现了自然世界的美的规律。比如我们熟悉的最原始、最基本的太极图形，就是由黑白两个鱼形纹构成S形，具有平衡、内敛、完满、和谐、稳定、轮回的特征，运用了图底反转的方式形象化地表达了阴阳轮转，强烈对比却又融合统一；表现了世间万物相互对立、相互转化的哲学思想，代表了生生不息的宇宙规律。通过对该图形的借鉴，从彩陶时期至今不知变化和创造出多少新的图形，如双鱼对游、两鸟对飞、龙凤同构以及国内外很多的标志、海报设计。而在经历了漫长的淘洗之后，这一图形仍然呈现出它特有的生命力和哲学意义，这主要是受“天人合一”、“阴阳对立统一”的传统观念的影响，也是中国人的宇宙观、世界观和方法论的传承，实质上是民族代代相传的文化根性。即所谓的“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和”（《老子·第四十二章》）。

回顾中国传统图形的发展和演变过程，历经商周秦汉、隋唐五代、宋元明清，每一种图形的延续和变化最后都形成一种独特的、具有明显中国

情调和东方意味的文化样式。它们题材广泛、内容丰富，既有像原始彩陶那样与自然息息相通、生动质朴的纹样，也有象征权威、面目狰狞、浑重凝练的青铜器纹样，还有婀娜多姿、飘逸流动的汉代漆器纹样，以及具有雍容华贵、端庄典雅、辉煌华丽的视觉美感的唐代风格。从造型看属于具有装饰性功能的吉祥图形为多，因而在艺术特征和表现手法上具有装饰造型的共同特点，通过概括、夸张、秩序、象征、抽象、寓意等手段来表现自然，将来源于生活的素材创造出艺术形象，并使其符合装饰美的形式法则。特别是彩陶纹样的简洁线条，明快朴素的大色块，流畅自如的笔势，表现出自由舒展、生意盎然、稚气可掬的装饰风格，与现代艺术崇尚简洁、抽象的审美意识不期而遇。

纵观中国的历代图形，从大的图形样式到一些基础的图形语汇，从院体的传统纹饰到民间的美术素材，以及从早期的象形文字到汉字的演变，无不透露出前人对和谐、节制、朴素、含蓄的思想追求和中国传统的人文、自然、哲学观的一脉相承，显示出独特、深厚并富有魅力的传统思想内涵和视觉精神，给当代的设计工作者带来无尽的启示。

二、传统图形元素在现代艺术设计中的应用

在现代艺术设计中，已有相当的权威人士以传统与现代结合进行设计，并形成自身的设计风格进入了国际设计圈的行列，诸如陈幼坚、荆埭强等。但还是有相当多的设计者盲目的生搬硬套或者图解式的运用传统元素，究其原因就是没有真正认识设计与创新的内在联系。

设计是重要的生产力，创新是设计的生命，是评价设计的重要标准，创新就是要使设计具有更创性。所以在当代艺术设计中如何借鉴传统图形元素创造出具有时代特征的设计艺术作品，唯一的办法就是将传统图形元素融于现代艺术设计并使其具有原创性、民族性和时代感。如大家熟悉的深爱中国传统文化的华人设计师陈幼坚设计的茶叶标志，以佛手拈着一片茶叶或菩提为图形的设计，使人进入一种禅的意境，成功地糅合了东西方美学文化和设计理念，既赋予作品传统的神韵又不失时尚品味的优雅精细，在设计界堪称经典之作。还有最为熟悉的中国国际航空公司的标志，以昂首翘尾、展翅高飞的凤凰形象来表示飞行的平稳安全。其创意取自传统吉祥图形凤纹的具象表现，采用白底和红字传达中国文化的喜庆和热烈的气氛，并以一种标准化、系统化的表现形式使企业的文化特征、服务内容、企业规范和诚信理念等抽象语言具象化，反映出以“形”延“意”的思维意趣，使民族传统的文化根性得以延续和发展。再看奥运会会徽“中国印·舞动的北京”，更形象地说明了与传统元素之间的传承关系。该会徽以中国印为载体，主体色彩选用红色，具有明显的“行书”和“草隶”意趣的字体笔画有机地融入到“Beijing 2008”字体之中，使这一意韵深长的、自然、简洁、流畅的笔法与会徽图形及奥运五环浑然一体，并运用夸

张变形的设计手法，将主体图形巧妙地幻化成一个迎接胜利并向前奔跑的形似“京”字的人形。整个会徽设计很好地结合了中国传统印章、书法的图形元素以及北京特点与奥林匹克运动特征，体现出浓重的东方文化特色和中国韵味。

由此可见，传统图形元素在现代设计艺术中的应用是相当广泛和典型的。但要达到这种境界并非容易，它需要设计者具备传统与现代的文化素养，受过严格的专业训练，并能对中国传统图形的造型观念、形式手法以及传统艺术的气质、精神、内涵和文化意义有较深层次的领悟，再结合现代西方设计思潮与观念，兼收并蓄，融会贯通，从而创造出属于我们民族的同时又具有国际性的现代艺术设计作品。

三、传统图形元素的再创造

审视中国传统造型艺术，可以清晰地看到传统图形在每个历史时期的演变都是用新的审美观念和形式对原始母题的延续和拓展。在现代设计时代，也应使原始母题通过新的观念、形式加以再创造，赋予新的时代特征。

然而传统图形元素的现代化，并不是将传统元素运用现代科技手段加以复制和变形，而是要在领悟和理解传统精华的基础上，结合现代审美观念的把握，运用现代构形的多元化表现手法与技巧，对传统图形的形态进行分解重组、提炼概括、改造完善，以获得古今融合、革故鼎新、包容多元化设计风格的新型图形或符号。

1、打散重构。即根据现代审美理念和构成规律，运用分离、切割、打散、错位、创造缺损或者正负形等形式手段，将传统图形元素通过不断的打破原形，创造新的视觉形象。

2、概括提炼。传统图形虽然已经将自然形象进行取舍加工并变化，但不少图形结构繁复、形式陈旧，须根据现代审美的需求加以删繁就简、提炼概括，并加以夸张、强化、修饰、重组，保留和完善其最具有典型意义的部分。

3、联想变异。即对原始图形的“形”或“意”通过联想展开图形创意或将几何抽象的图形加以演化或转化，使新图形具有丰富的内涵和意义。

4、通过多元化手段予以表现。即对传统图形元素运用现代科技和新材料进行多样化表现和创造，以达到多元化视觉效果。如运用电脑技法、摄影、拓印、材料拼贴、黏合、熏烤等手段，创造出形式迥异的艺术效果和视觉意象。

5、异形同构或共用形的手法。即将不同空间时代的造型元素运用统一的风格和表现技法综合在同一画面，表达一个确切的主题；或将具有现代意义和时代特征的图形运用传统的共用形手法，实现形与形之间最为严密而又充实的契合，使造型简约紧凑，富于情趣。

总之，要使设计真正有所创新，首先要有自己的特点，要有自己的灵魂，这才是传统图形走向现代化的必由之路。

泛论传统图形元素现代化

作者: [郑桂玉](#)
作者单位:
刊名: [新美术](#) PKU|CSSCI
英文刊名: [NEW ARTS](#)
年, 卷(期): 2007, 28(1)
引用次数: 1次

引证文献(1条)

1. [郑凌](#) [传统图形与现代平面设计](#) [期刊论文]-[艺术探索](#) 2007(04)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xms200701016.aspx

下载时间: 2010年3月23日