

图腾艺术在现代设计中的应用略论

黄 信 初

(南华大学 设计与艺术学院,湖南 衡阳 421001)

[摘 要] 图腾艺术所体现的深刻历史文化内涵在现代社会有了新的延伸,并被现代设计师们以全新的方式进行表达,最终成为一种新形式。设计师通过取其“形”、延其“意”、传其“神”的运用,展现了远古图腾再现的艺术魅力,赋予了图腾新的时代特色,也使得图腾文化与现代设计紧密的结合在一起。

[关键词] 图腾; 文化符号; 现代设计应用

[中图分类号] J04 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2010)06-0114-03

图腾文化是人类最古老的文化现象之一。“图腾”一词来源于印第安语“totems”,意思为“它的亲族”、“它的标记”。“图腾观念之所以产生,是源于原始人信仰中,认为本氏族人与某种动物、植物或者是自然物象具有某种亲缘关系,于是与氏族有关的那些动物、植物或自然物象便成了这个民族最古老的祖先。”^[1]几乎每一个国家、每一个民族都有属于自己的图腾,它们不但是历史的继承,在受到现代文明影响的同时,在内涵上也有了新的延伸。我们可以发现,现今许多世界范围的大型活动,如奥运会、博览会中的吉祥物可以说是对我国古老图腾艺术的一种延续。使用吉祥物来展示主办国的特色文化,并希望通过吉祥物的吉祥意蕴给活动带来好运,在中国举办的北京奥运会吉祥物福娃、上海世博会吉祥物海宝,就都与中华民族远古图腾意识有着密切的关系。

一 图腾艺术再现的魅力

图腾艺术作为中华民族的传统文化之一,有着深刻的历史文化内涵,经过历代相延走到今天,在历史的推移中缓慢地演变发展。中华民族的传统文化起源于先民们对古老神话的解读,并受到他们独特生存方式和行为习惯的影响,最终以一种美的符号形式表达出来,这些形式遍布于各种生活用具以及装饰纹样之中,成为了反映他们思想文化进步的标志。其中原始图腾艺术正是在这种特定的环境下产生的,它通过夸张、大胆的概括形式,反映了人们对于精神和意识的一种高度寄托和崇拜。纵观原始社会的彩陶、殷商的青铜器,秦汉的漆器,唐宋的瓷器,明清的织绣等等,以图腾为主题的图案形式被广泛的运用。虽然在不同历史时期的色彩组合,题材的运用和构成的形式有所变化,但都不无强烈的体现出中华民族独特的民族精神内涵。

同时,图腾作为一种非文字语言的情感符号,是先民对于自然和生命的一种符号解读,承载了传承传统文化的历史重担,从而图腾图案就具有了文字的表意与传达功能,并且成为了记载民族历史和代表文化交融的特殊符号。在图腾符号化的过程中,其作为一种具有象征性的文化符号,传递符号与所指,传达了深厚的民族文化。“象征是以外在的感性事物的形象,暗示一种抽象的、普遍性的意义。象征所给予人们的或要使人们意识到,不是这个具体的、外在的事物的本身所具有的直接意义,而是以其某些物征所暗示的普遍性的意义。”^[2]比如说在中国原始图腾艺术里,龙不但是皇权的象征,同时还具有雨神的职能。到了现代,龙更是成为了中华民族精神的象征。

现代设计中常以图腾的图形化形式来构成指涉的符号,最终使设计回归到一种象征境界的升华。图形设计也完全摆脱了绘画与单纯的装饰趣味表现形式,借鉴古代图腾艺术中抽象、简洁的符号性形态作为图形表达语言,在设计观念上不但得到了形式的更新,更为图形设计注入了深厚的文化内涵,使之成为一种“有意味的形式”。由此可见,中国的图腾艺术与现代设计是存在着某种契合的,并符合现代设计理念。中国古代图腾艺术中体现出来的超凡脱俗、自然融合的意境,无不给予现代设计以巨大的启发。

二 图腾艺术在现代设计中的应用

在现代设计国际化、多元化发展的大趋势下,如何将现代设计与本土文化完美的结合是现代中国设计师们急待解决的问题。设计师应立足于传统文化,结合先进的设计理念来完成设计作品,深入挖掘我国传统文化理论中的精髓。从而使得图腾艺术符号在现代设计中的应用,不再是简单的照

[收稿日期] 2010-09-15

[基金项目] 2009年湖南省教育厅研究项目“图腾文化及其符号在现代设计中的应用研究”资助(编号:09C869)。

[作者简介] 黄信初(1969-),男,湖南衡阳人,南华大学设计与艺术学院副教授。

搬、照抄,而是对图腾文化内涵的深化与延伸,取其“形”,延其“意”,而传其“神”,努力将其与现代设计融为一体,创造出具有时代感、民族感的新元素、新符号。

(一)取其“形”

“形”指某个图形所表现出来的外表与结构。中国传统图腾纹样的造型讲究形的完整性与装饰性,注意形与形之间的呼应与穿插关系。图腾“形”的元素,是其运用到现代设计中的一个切入点,把图腾纹样的“形”与现代的构成手段相结合,如分割、重构、位移、变异等方法,对形的元素进行新的打散组合,使其在立足于图腾纹样“形”的基础上,通过不断的分解、转变和重构的衍生图形恰当的应用到现代设计的各个领域之中,这样设计出来的作品,不仅能够保留传统图腾艺术的神韵,又能够带有强烈的现代设计风格,并且还能充分地表达设计作品所蕴涵的理念与个性。

在“形”的运用上,香港凤凰卫视的台标就是一个非常成功的案例。标志成功地借鉴了中国传统图腾中凤凰的造型。凤凰是中国古人对多种鸟禽、动物以及太阳、风等自然现象多元融合而创造出来的神圣图腾。标志在造型上进行简化、抽象的几何处理,抛弃传统凤形的细致复杂,以抽象图形创造出新的“凤”形,而凤鸟两两相对旋转的翅膀,构成了对立统一的形式美,极富动感,既反映出一种厚实的文化底蕴,又体现了现代媒体迅速、快捷的特色。

凤凰柔和而美丽,被视为吉祥如意、和平安康的象征,是中华民族“中和”文化的精神象征。凤凰源起于和,成形于和,体现着和,象征着和,具有自我更新的品性,能够焚掉旧我,产生新我,所谓凤凰涅槃;凤凰的形象,也总是与时俱进、新新不已。这也很好的契合了凤凰卫视的经营理念和企业文化。以凤凰及其图像作为电视台的名字和标识,象征着东西文化的完美结合,凤凰卫视的诞生其实就是一个东西文化融合的产物。标识将富有煽动性的形象与大众的幻想结合,消除了意识形态坚硬的边界,在东方意识形态与西方意识形态之间,凤凰取得了微妙的平衡,凤凰的台标在中国传统的、封闭的意识形态中找到了出口,由两只鸟所组成的台标中,所有的口都是开放而非封闭的,说明凤凰卫视立足回归之后的香港,在沟通大陆与港台两岸三地的同时,不仅将历史悠久、博大精深的中华文化传播给世人,更帮助中华民族以更加开放的思维和开阔的视野去认识这个纷繁多姿的世界。这正是凤凰卫视标榜的“开拓新视野,传播新感受,记录新生活,创造新文化。”

(二)延其“意”

图腾艺术之所以能够流传至今,不仅是其具有“形”的美感,更重要的是我们所看到的传统图腾纹样背后积淀下来的中华千百年的东方文化。外在形象是内在意义借以表达的方式,是内在涵义的外化和物化,所以最初只是源自于人们对自然和宗教崇拜的传统图腾,经过时间的发展,延伸出许多美好的象征意义来。2007年4月13日,鑫威集团在厦门隆重举行了以[京·彩08]为主题的2007年秋冬新品发布会。“飞克”品牌全球首个体育图腾系列运动装备设计理念在第九届晋江鞋博会精彩演绎,获得极大关注。此次发布

会推出的新品包括六大部类,分别是鱼图腾系列、熊猫图腾系列、龙图腾系列、藏羚羊图腾系列、京燕图腾系列和鹰图腾系列。从命名的独特新颖到色彩搭配的鲜明独特,无不蕴藏着“飞克”品牌的灵动、大气,体现出匠心独运的设计理念。

要将传统图腾艺术与现代设计很好的结合,这就要求现代设计师们能够去提炼和创新图腾“形”的同时,还要努力去探求和挖掘蕴涵在它们背后的“意”。正如雷圭元先生所说的:“中国图案的意境美,正是表达出设计者的思想,是代表了作者的艺术修养,并且通过图案,把信息传递给千万人。它的美,不是视觉的美所能概括得了的,而是一种广阔的、崇高的精神境界,是一种起共鸣作用的心灵美。”^[3]因为不论是古人还是现代人,对美好的事物都一样的心存向往。无论是蛇身人首的伏羲女娲,还是狮头鹿角蛇身鹰牛爪的民族图腾——龙,都打破了现实物体对人们自由想象和创造的禁锢,超越了自然与现实的界限,创造出一个现实世界并不存在的鲜活灵动的艺术真实,闪烁着超现实主义审美趣味的神奇色彩。同时,也充分地展现了中国特有的“意象”审美精神。

(三)传其“神”

如果说对图腾艺术“形”与“意”的借鉴是一种较为直接的利用,那么“神”的传达则是更高层次的升华,对于图腾艺术中“神”的传承,就是要深入地体会和领悟中华文明的内在精神,在现代设计中表现为创造出超越传统物化表象的全新视觉形态,也是对传统艺术视觉形式的突破,表达出新的文化内涵。如2008年北京奥运会的吉祥物福娃就是一个传神的成功典范,将多种元素融入设计中,既体现了国际化特征,又具有深厚的中国传统文化精神。

福娃不是图腾,但充分表达出了我国传统文化中的图腾意识。奥运会的福娃代表着中国传统文化中的葫芦文化。由葫芦神话衍生的传说亦多种多样,最出名的就是盘古开天辟地,盘古与葫芦图腾有何关系?彝语专家刘尧汉在《论中国葫芦文化》中指出,盘古就是葫芦,盘古的盘,即是葫芦;古意为开端,所谓盘古,即“从葫芦开端”。奥运福娃的创意者也说明:“福娃”的五个原形及色彩,强调的是自然、和平、平等,这既是典型的“葫芦图腾”传统意识的表现,又符合当今世界人类和平共处的共同愿望。再者,福娃一共有五个,分别为蓝、绿、红、黄、黑五种不同的色彩。令人惊奇的是,这五种色彩正是奥运五环的五种色彩,也与中国五行学说说不谋而合,五行也有五种不同的颜色,代表着“金、木、水、火、土”五行,与奥运五环相匹配,这是奥运精神和中国文化最精彩的结合,向世界展示了光辉灿烂的中华文化。五行是中国古代的一种物质观,认为大自然由五种要素所构成,这五个要素的盛衰,使得大自然产生变化,不但影响到人的命运,同时也使宇宙万物循环不已、生生不息。这就体现出了葫芦图腾象征生命的精神内涵,葫芦代表着天与地,是自然与生命的和谐统一,蕴含了自然界物象的循环再生。从以上福娃和葫芦文化含义看,北京奥运会吉祥物福娃完全符合了葫芦的这种文化属性,因此说福娃就是现代社会中的葫芦图腾。

随着新观念、新思潮的不断浸润,传统文化与现代文化、

东方文化与西方文化的碰撞和交流,图形的空间在不断拓展,传统图形图案不断被现代社会赋予新的思想意义,设计师们通过视觉元素的关联、转换,利用完美的设计语言,创造出新的视觉形式,并不断探索新的设计思想和观念。设计师对图腾艺术中的造型、寓意、神韵方面经过高度提炼、巧妙组合、内涵延伸,在进行再发现与再创造的过程就是在寻求传统文化中的“根”的意识,寻求中华民族文化的独特艺术魅力和民族个性的过程,并在“再创造”的过程中,赋予图腾以时代特色。

[参考文献]

- [1] 何星亮. 图腾与中国文化[M]. 南京:江苏人民出版社, 2008.
- [2] 刘锡诚. 象征:对一种民间文化模式的考察[M]. 北京:学苑出版社, 2002.
- [3] 雷圭元. 中国图案美[M]. 长沙:湖南美术出版社, 1997:47.

On the Application of Totem Art to the Modern Designs

HUANG Xin - chu

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract: There is a new development in the historical and cultural content of the Totem Art, and this new content has been expressed by the modern designers via brand - new ways, thus a new type of Totem art has been shaped. By imitating the forms of ancient totem, enlarging its content and grasping its essence, designers have displayed the artistic charm of the ancient totem with the contemporary characteristic, making the totem culture be closely combined with the modern designs.

Key words: totem; cultural symbol; the application of modern designs

(上接第 89 页)

- [6] 童庆炳. 文学语言论[J]. 学习与探索, 1999(3).
- [7] [美] 韦勒克. 沃伦. 文学理论[M]. 刘象愚等译. 南京:江苏教育出版社, 2005:213.
- [8] [德] 伽达默尔. 真理与方法[M]. 洪汉鼎译. 上海:上海译文出版社, 2004.
- [9] 叶维廉. 东西比较文学中“模子”的应用[M]//李达三, 罗 钢. 中外比较文学的里程碑. 北京:人民文学出版社, 1997:45.
- [10] [美] 霍埃. 批评的循环[M]. 兰金仁译. 沈阳:辽宁人民出版社, 1987:5.
- [11] [德] 海德格尔. 存在与时间[M]. 陈嘉映译. 北京:三联书店, 1999:175.

On the Cultural Reasons of Misreading

JIANG Cai - jiao, XIAO Su - ping

(Hunan College of Technology, Hengyang 421002, China)

Abstract: Misreading does not conform to text realities when we use different social culture explanation system. Misreading is objective to accept literary phenomenon. The cultural differences and cultural structures of the main have led to misreading.

Key words: cultural structure of the main; aesthetic psychology; the system of culture explanation