

现代标志设计中被遗忘的中国传统文化艺术元素

徐凤兰 张永顺 (景德镇陶瓷艺术学院 江西景德镇 333000)

摘要: 京剧脸谱、剪纸和年画是中国传统文化艺术元素的典型代表,并且它们都可以用二维平面的形式进行展现,应用方式和范围都比较灵活。但是,这几种传统文化艺术元素在现代标志设计中的应用鲜为人知。文章试图通过对这几种传统文化艺术的解读,给现代标志设计者以启迪,让现代标志设计更好、更多地融入中国传统文化艺术元素,彰显中华民族的鲜明特色。

关键词: 传统文化;现代标志;京剧脸谱;剪纸;年画

引言

标志以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言,向世人昭示某个企业的形象或某项活动的目的、意义等。中国传统文化艺术元素是中华民族五千年辉煌文明的历史结晶,民族的即是世界的,中华民族要屹立于世界民族之林,就要展现自己民族的特色,在现代标志设计方面也不例外。

近年来,我国标志设计有了很大发展,在设计方面融入了许多中国传统文化艺术元素,如传统图形元素中的太极图、书法艺术中的篆刻等,但是由于许多中国传统文化艺术在现代标志设计中还没有得到充分挖掘,我国的标志设计至今没有形成自己鲜明的特色。京剧脸谱、剪纸和年画是中国传统文化艺术元素的典型代表,并且它们都可以用二维平面的形式进行展现,应用方式和范围都比较灵活。但是,这几种传统文化艺术在现代标志设计中的应用鲜为人知。本文试图通过对这几种传统文化艺术的解读,给现代标志设计者以启迪,让现代标志设计更好、更多地融入中国传统文化艺术元素,彰显中华民族的鲜明特色。

一、京剧脸谱

京剧脸谱是具有民族特色的一种特殊的化妆方法,已经被公认为中华民族传统文化的标识。京剧脸谱起源于生活,每个人面部器官的形状、轮廓相似,生理布局也都有一定的规律,面部肌肉的纹理与人物的年龄、生理、经历、生活的自然条件也都有密切关系,所以京剧脸谱的勾绘是以生活为依据,也是生活的概括。有些大型建筑物、商品的包装、瓷器以及服装上都能看到风格迥异的脸谱形象,这远远超出了京剧脸谱舞台应用的范围,足见脸谱艺术具有很强的生命力。

常见的京剧脸谱大致可以归纳为两大类,一类是工艺美术性脸谱,这类脸谱是创作者根据自己的思维想象,在石膏材质的脸形上,用绘画、编织、刺绣等手法制作出形态各异、色彩图案变化多样的脸谱制品,这类脸谱具有一定的观赏价值;另一类是舞台实用脸谱,这类脸谱是根据剧情和剧中人物的需要,用夸张的手法在演员脸上勾画出不同颜色、图案和纹样的脸谱。

京剧脸谱艺术若融合到现代标志设计中,则既可以延续脸谱艺术强大的生命力,又使现代标志设计蕴含了中国的传统文化元素,实现传统与现代相结合,大大提升标志的文化艺术韵味。在具体的设计方面,设计者可以对京剧脸谱进行点、线、面的切割、整合,可以进行抽象化处理,尽量提高标志设计的艺术性。

二、剪纸艺术

剪纸是中国最古老的民间艺术之一。剪纸是一种镂空艺术,其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。剪纸艺术是中国传统的民间工艺,是中国民间艺术的瑰宝,已成为世界艺术宝库中的珍藏品。

民间剪纸的表现内容多来源于现实生活,并且大多反映劳动人民身边的生活、事物,但并非只是对其作品所要表现的物象进行简单、直观的模拟,而是超越现实客观表现,通过夸张和变形

改变对象的性质、形式等来改变自然原形的惯常标准。夸张和变形成为剪纸中最常用的表达语言之一,剪纸作为原始艺术的直接承载体,在夸张变形方面有着突出的表现。

剪纸起源于古人祭祖祈神的活动,根植于博大精深的中国传统文化之中,两千年的发展史,使它浓缩了中国传统文化的理念。在其沿革中,与彩陶艺术、岩画艺术等艺术相互交织在一起,传递着古老民族的人文精神与思想脉搏,是传统信仰与人伦道德的缩影,也是观察一个民族的民俗风文化传承的窗口。

剪纸具有二维平面的特征,这就使得它可以与现代标志设计很好地结合,在设计过程中,设计者可以借鉴剪纸的镂空、夸张或变形的艺术表现形式,使标志图案传递中国传统剪纸艺术元素,使传统艺术与现代设计相得益彰。

三、年画

年画是中国画的一种,是我国特有的一种绘画体裁。年画大都用于新年时张贴,含有祝福新年、吉祥如意之意,故有此名。传统民间年画多用木板水印制作,主要产地有天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍坊等。年画画线条单纯、色彩鲜明、气氛热烈愉快,并有以神仙、历史故事、戏剧人物作题材的。

年画艺术是中国民间艺术的先河,同时也是中国社会的历史、生活、信仰和风俗的反映。民间年画是中国民间美术中较大的一个艺术门类,它从早期的自然崇拜和神祇信仰逐渐发展为驱邪纳祥、祈福禳灾和欢乐喜庆、装饰美化环境的节日风俗活动,表达了民众的思想情感和向往美好生活的愿望。民间年画历史源远流长,有着较多的产地,而且拥有大量的读者,曾经有过颇为兴盛的发展。无论是题材内容、刻印技术,还是艺术风格,都具有自己鲜明的特色。年画不仅曾对民间美术的其它门类产生深远的影响,而且与其它绘画形式相互融合成为一种成熟的画种,具有雅俗共赏的特点。

年画的题材和绘画风格都有别于一般的绘画形式,在现代标志设计中融入年画的元素,可以使标志更贴近实际生活,拉近与民众的距离,在传扬民族文化的同时,也提升了企业或活动的形象价值。

总结

京剧脸谱是具有民族特色的一种特殊的化妆方法,具有很强的生命力;剪纸是中国最古老的民间艺术之一,根植于博大精深的中国传统文化之中,浓缩了中国传统文化的理念;年画是我国特有的一种绘画体裁,年画艺术是中国民间艺术的先河,同时也是中国社会的历史、生活、信仰和风俗的反映。将这三种传统文化艺术元素应用到现代标志设计中,可以使传统艺术与现代设计相得益彰,彰显现代设计的中国特色。

参考文献:

- [1]左汉申.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,2006.
- [2]朱良志.中国艺术的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,1995.
- [3]杨小燕,冶建明.浅论中国传统图形艺术元素在现代标志设计中的应用[J].西北民族大学学报,2004(6).
- [4]朱琪颖.论现代标志设计的传统文化艺术继承[J].包装工程,2007,28(3).

作者简介

徐凤兰,1987-,女,山东潍坊,景德镇陶瓷学院在读硕士,研究方向:陶瓷艺术设计。