

结合传统文化与现代需求的二十四节气导引视觉设计探讨

于卓滢 严敏

中国美术学院，浙江省杭州市，310000；

摘要：随着现代生活节奏的加快，人们对传统文化的传承与创新需求日益增长。二十四节气导引作为传统文化瑰宝，在视觉设计领域具有独特魅力与应用潜力。目前，其在视觉设计中的应用仍处于探索阶段，存在设计元素单一、文化内涵挖掘不深、与现代生活结合不紧密等问题。然而，将二十四节气导引与视觉设计相结合，对于传承传统文化、丰富设计语汇、满足现代审美需求具有重要意义。本文旨在深入探讨二十四节气导引在视觉设计中的应用方法与创新策略，通过分析其文化内涵、视觉特征，结合现代设计趋势，提出针对性建议，以期对相关设计实践提供理论指导与创意启发，推动传统文化在现代设计中的传承与发展。

关键词：二十四节气导引；视觉设计；传统文化；现代需求；创新应用

DOI：10.69979/3029-2808.25.02.046

引言

在文化多元、科技飞速发展的今天，二十四节气导引这颗传统文化明珠正逐渐被大众所熟知，其在视觉设计领域的独特魅力开始显现，吸引了众多设计师的目光。然而，目前其应用现状却不容乐观，存在诸多亟待解决的问题。一方面，设计元素较为单一，多集中于传统节气图标、古风插画等，缺乏创新与突破，难以满足现代多元审美需求；另一方面，对文化内涵挖掘不够深入，仅停留在表面形式，未能充分展现其背后深厚的历史文化底蕴与哲学思想。此外，与现代生活结合不够紧密，缺乏实用性与亲和力，导致大众认知度与接受度不高。深入挖掘其文化内涵，将其与现代设计手法、现代生活场景深度融合，创造出既有文化底蕴又具现代感的视觉作品，这不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化，还能为视觉设计领域注入新的活力与灵感，推动传统文化在现代设计中的创新性发展。

1 二十四节气导引的文化内涵与历史传承

1.1 二十四节气导引的文化内涵

二十四节气导引蕴含着深厚的文化底蕴，是中国古代天人合一、阴阳平衡等哲学思想在养生领域的具体实践。它将人体的生理节律与自然界的二十四节气相契合，认为人体的健康状态会随着节气的变化而变化。例如，在立春时节，阳气开始生发，导引动作多以舒展、升发为主，如“八段锦”中的“双手托天理三焦”，通过双手上托，拉伸身体，促进阳气的生发与流通，体现了顺应自然、养生长发的文化理念。这种导引方式强调人与自然的和谐共生，倡导人们根据节气特点调整生活方式

和锻炼方法，以达到防病治病、延年益寿的目的。

1.2 二十四节气导引的历史传承

二十四节气导引的历史传承源远流长，可追溯至上古时期。它起源于古代劳动人民在长期生产生活实践中对自然现象的观察与模仿。《庄子·刻意》中记载的“吹嘘呼吸，吐故纳新，熊经鸟伸”等养生方法，便是早期导引法的雏形。随着中医学理论体系的逐步完善，导引法在古代医学典籍中得到了系统的记载与传承。如《黄帝内经》中提出了“不治已病治未病”的预防医学思想，为二十四节气导引的理论发展奠定了基础。《诸病源候论》更是详细记载了287条具有治疗作用的导引法，涵盖了各种病症的导引治疗套路，为后世二十四节气导引的传承与发展提供了丰富的实践依据。^[1]在历史的长河中，二十四节气导引不断发展创新，形成了如“五禽戏”“易筋经”“六字诀”等经典导引功法，这些功法在民间广泛流传，至今仍被人们所喜爱和练习。

2 二十四节气导引在视觉设计中的应用现状

2.1 传统元素的运用与局限

在视觉设计领域，二十四节气导引的呈现多以传统元素为主，设计师常选取具有代表性的节气符号，如立春的春牛图、冬至的饺子等，辅以古风插画、书法字体进行创作。这些元素在一定程度上展现了传统文化的魅力，但运用较为单一，多集中于节气海报、传统书籍装帧等少数领域，形式较为固定。在色彩搭配上，偏好使用传统的中国红、水墨黑等，虽具古典韵味，但缺乏创新，难以满足现代多元化的审美需求。此外，部分设计仅停留在对传统元素的简单堆砌，未深入挖掘其背后的

文化内涵，导致设计作品缺乏深度与故事性，无法与观众建立更深层次的情感共鸣。

2.2 现代设计中的融合与挑战

随着现代设计理念的不断更新，一些设计师开始尝试将二十四节气导引与现代设计手法相融合。例如，在UI设计中融入节气元素，通过简约的线条和几何图形重新演绎传统符号，使其更符合现代审美。在品牌设计领域，也有企业尝试以二十四节气导引为核心概念，构建独特的品牌形象，如某些茶品牌依据不同节气设计专属包装，强调时令与茶品特性的关联。^[2]然而，这种融合仍面临诸多挑战。一方面，设计师在追求现代感时，容易过度简化传统元素，使其失去原有的文化韵味；另一方面，市场对二十四节气导引的认知度有限，过于创新的设计可能难以被大众理解和接受，影响了其在商业设计中的广泛应用和推广效果。

3 二十四节气导引与视觉设计的融合意义

3.1 传承与创新传统文化

二十四节气导引与视觉设计的融合，为传统文化的传承开辟了新的路径。在信息爆炸的时代，通过视觉设计这种直观且具有广泛传播性的媒介，能够将二十四节气导引所蕴含的深邃文化内涵以一种通俗易懂、喜闻乐见的方式呈现给大众。例如，设计师可以将二十四节气导引中的经典动作、养生理念等元素，巧妙地融入到现代插画、动画、品牌形象设计等视觉作品中，使古老的文化在现代设计的演绎下焕发出新的生机与活力。这种融合不仅有助于增强大众对二十四节气导引的认知与理解，还能激发人们对传统文化的兴趣与热爱，从而促进传统文化在新时代的传承与发展。

3.2 丰富视觉设计语汇与提升文化内涵

从视觉设计的角度来看，引入二十四节气导引元素，能够极大地丰富设计语汇，为设计师提供更多的创意灵感与表现手法。二十四节气导引所蕴含的丰富多样的动作形态、节奏韵律以及与自然相契合的养生理念，能够为视觉设计带来独特的形式美感与文化深度。^[3]设计师可以借鉴其动作的线条流畅性、节奏的起伏变化等特征，运用到图形的构建、版式的布局、色彩的过渡等方面，创造出具有动感、韵律感和文化韵味的视觉作品。

3.3 促进健康生活方式的推广

二十四节气导引与视觉设计的结合，在文化与设计层面之外，还具有重要的社会价值，即促进健康生活方式的推广。随着现代生活节奏的加快，人们面临着各种

健康问题，而二十四节气导引所倡导的顺应自然、因时养生的理念，为人们提供了一种科学、有效的健康生活方式。通过视觉设计的传播力量，将二十四节气导引的养生知识、锻炼方法等信息以直观、生动的形式传递给大众，能够引导人们关注自身健康，激发他们参与导引锻炼的兴趣与积极性。例如，设计一系列以二十四节气导引为主题的公益广告、健康宣传手册等，用精美的视觉形象和简洁明了的文字说明，向人们展示不同节气下的适宜导引动作及其对身体的益处，使更多的人了解并践行这种健康的生活方式，进而提高全民的健康素养与生活质量。

4 二十四节气导引在视觉设计中的创新策略

4.1 深度挖掘文化内涵与现代审美融合

创新二十四节气导引视觉设计，需深度挖掘文化内涵并融合现代审美。设计师应深入研究其历史渊源、哲学思想及养生理念，将精髓融入设计。例如，理解节气与人体经络的关系，用现代图形语言表达。在形式上，结合现代简约风格，以简洁线条和几何形状重新演绎传统元素，如将节气中的自然元素抽象化，形成独特图形符号。色彩搭配上，可在传统色彩基础上加入现代流行色，创造新视觉效果。例如，以二十四节气中的“惊蛰”为例，可将代表雷电的蓝色与传统中国红搭配，体现传统与现代的碰撞与融合。

4.2 跨领域融合与多维度设计表现

推动二十四节气导引视觉设计的创新，需要突破传统边界，融合多元领域知识，实现跨领域融合与多维度设计表现。设计师可将该主题与现代科技相结合，利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术，为用户提供沉浸式的导引体验。通过VR技术，用户仿佛置身于古代导引场景，跟随虚拟导师学习动作，感受传统文化魅力。同时，与数字互动设计结合，开发互动式节气导引应用，用户可通过触摸屏幕或体感控制方式，与虚拟导引角色互动，增加趣味性和参与感。^[4]此外，将二十四节气导引与现代医学、运动学等领域结合，设计更具科学性和实用性的视觉作品，如制作导引动作教学动画，准确展示动作规范和呼吸配合方法，辅助现代医学康复训练。

4.3 个性化与定制化设计服务

为满足不同用户群体的个性化需求，二十四节气导引视觉设计应提供定制化服务。针对专业瑜伽馆、养生会所等机构客户，设计师可深入了解其品牌理念和目标客户群体，定制专属的节气导引视觉识别系统。例如，为瑜伽馆设计的海报和宣传册，将二十四节气导引与瑜

伽哲学相结合,采用高端质感的材质和独特的设计风格,提升品牌形象。对于个人用户,可开发个性化的设计产品,如线上定制平台,用户选择自己喜欢的节气元素、色彩风格和设计形式,生成独一无二的导引海报或练习计划封面。此外,针对不同地域文化特色,设计具有地方特色的二十四节气导引视觉作品,如融入地方传统图案或节庆元素,使其更贴近当地用户的生活和文化背景。

5 二十四节气导引视觉设计的实践案例分析

5.1 传统文化主题的视觉设计案例

在传统文化主题的视觉设计中,二十四节气导引常被用作核心元素,以展现中华传统文化的魅力。例如,一些文化机构在设计二十四节气主题的展览海报时,会将导引动作与节气元素相结合。设计师通过深入研究古代导引图谱和相关文献,精确还原导引动作,并将其与节气的自然景象相融合。如在“立春”节气的海报设计中,画面中心是一位身着古代服饰的人物正在进行导引动作,动作姿态依据古代导引图谱绘制,周围环绕着初生的春芽、展翅的燕子等立春元素,背景采用传统的中国画风格,以淡雅的山水和花鸟来烘托氛围。色彩上多选用传统色调,如青绿色调来体现春天的生机与活力。这种设计不仅展现了二十四节气导引的文化内涵,还通过现代视觉设计手法使其更具观赏性和传播性,让观众在欣赏海报的同时,深入了解传统文化的精髓。

5.2 现代品牌结合二十四节气导引的视觉设计案例

一些现代品牌为了提升自身的文化内涵和市场竞争能力,巧妙地将二十四节气导引融入品牌视觉设计中。以某知名茶品牌为例,其在品牌形象和包装设计上充分运用了二十四节气导引元素。品牌标志以简化后的导引动作图形为基础,结合茶叶的形态进行创意设计,形成了独特的视觉符号。在包装设计上,针对不同节气推出了专属的茶叶礼盒,每个礼盒的包装图案都与一个节气的导引动作和自然元素相对应。如“谷雨”节气的茶叶包装,以谷雨时节的雨丝和嫩茶芽为背景,前景是简约风格的导引动作插画,插画中的人物手持茶杯,做出伸展的姿态,寓意着人们在谷雨时节通过导引和品茶来养生。^[5]色彩搭配上,结合节气的特点和茶叶的品质,选择清新的绿色系为主色调,给人以自然、健康的感觉。

5.3 数字媒体中的二十四节气导引视觉设计案例

在数字媒体领域,二十四节气导引的视觉设计展现出独特的互动性和趣味性。一些健康养生类的手机应用程序将二十四节气导引制作成动画教程或互动游戏,以吸引用户参与。例如,某款健身应用推出了“二十四节气导引挑战”功能,用户在每个节气期间可以解锁相应的导引动作动画教程。教程中的动画角色以卡通形象呈现,动作设计生动有趣且准确规范,背景音乐融合了传统乐器演奏的养生音乐,为用户营造出轻松愉悦的练习氛围。同时,应用还设置了互动打卡和分享功能,用户完成导引动作后可以将自己练习的成果以动态视频或图片形式分享到社交平台,增加了用户的参与度和粘性。此外,还有一些教育类网站制作了二十四节气导引的交互式网页,用户通过点击不同的节气图标,可以查看该节气的导引动作演示、文化背景知识以及养生功效等详细信息,页面设计采用了丰富的多媒体元素,如视频、音频、动画等,使用户在获取知识的过程中获得更好的视觉体验。

6 结语

本文深入探讨了二十四节气导引在视觉设计中的应用。从文化内涵与历史传承出发,剖析了其在视觉设计中的现状、融合意义、创新策略,并通过实践案例分析验证了理论的可行性。研究发现,将二十四节气导引与视觉设计相结合,不仅有助于传承传统文化,还能丰富设计语汇,满足现代审美需求,具有重要的文化价值和现实意义。未来,应进一步深化理论研究,探索更多创新设计手法,推动二十四节气导引在视觉设计领域的广泛应用。

参考文献

- [1] 李云宁. 二十四节气导引法研究[D]. 中国中医科学院, 2022. DOI: 10. 27658/d. cnki. gzzyy. 2022. 000033.
- [2] 窦翔. 跨界与合作——以当代艺术家跨界设计实践看跨界设计的意义[D]. 2014
- [3] 赫拉尔多·莫斯克拉, 孙越. 无界之岛[M]. 北京: 金城出版社. 2014
- [4] 李雷. 艺术跨界正当时[J]. 艺术评论, 2012
- [5] 李曼. “跨界”对书籍设计的影响[D]. 中央民族大学, 2010

科研项目: 浙江省教育厅一般科研项目资助(Y202456870)