

浅析非物质文化遗产与现代平面设计的相融与创新

叶丽梅 蔡心颖

福州理工学院，福建福州，350000；

摘要：随着平面设计领域的发展日趋成熟，其传达形式也随着传达载体的不断变化而呈现出多样化的趋势。非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分，与平面设计有效融合，在某种程度上能够让现代设计朝着多元化、内容更加丰富的方向发展。本文通过举例论证的方式指出当代设计师应合理利用非物质文化遗产的优势及劣势，分别从增添纹理质感，破除单一形式以及传承中式美感三个层面分析非物质文化遗产与现代平面设计的融合与创新，力求创造出更高的商业价值和社会价值，这也是新时期赋予非物质文化遗产新的生命力的重要命题。

关键词：非物质文化遗产；平面设计；设计的融合与创新

DOI：10.69979/3029-2700.24.5.015

党的二十大报告指出：“中国式现代化是物质文明与精神文明相协调的现代化，必须增强文化自信，传承中华优秀传统文化，激发全民族创新创造新活力。”现代平面设计作为活态化保护和传承非物质文化遗产的有效形式之一，在提升自身文化内涵与精神品质的同时，思考与非物质文化遗产进行相融与创新以促进两者的可持续发展。

1 非物质文化遗产内涵及特征概述

1.1 非物质文化遗产内涵

2003 年 10 月 17 日，联合国教育、科学及文化组织大会通过的《保护非物质文化遗产公约》中给出了非物质文化遗产的定义：“非物质文化遗产指被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”^[1]非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要积淀，是国家和民族历史文化成就的重要标志和体现，它不仅对于研究人类历史活动的演进具有重要意义，而且对于展现世界的、民族的文化多样性具有独特的作用，非物质文化遗产是人类共同的文化财富。

1.2 非物质文化遗产特征解析

1.2.1 丰富的纹理质感

剪纸作为非物质文化遗产的重要组成部分是一种独特而珍贵的传统艺术形式，剪纸又叫刻纸，是利用剪刀或者刻刀将纸剪成各种充满艺术感的图案，其中对于主题和细节所呈现出的丰富的纹理脉络质感，承载着浓厚的中华文化底蕴和艺术价值。以“暗刀镂空”的剪纸手法在纸张四周剪出蝙蝠纹理的剪纸作品使得剪口有“纸断形未断”的意境，并且蕴含福气的意义。

1.2.2 典雅的中式美感

陶瓷作为中国非物质文化遗产之一，随着时代的变迁不断发展，它不仅展现出各个时期大众审美观念的变化，也包含着从古至今中国传统文化变更的形式和美感。宋代的玉壶春瓶是中国瓷器造型中的一种典型器形，虽素面无纹，但因为整体曲线转折自然流畅，透露出一种典雅大气的中式美感，为宋代至明清人民倍加珍视的瓶式。

1.2.3 单一的表现形式

漆器作为独具地方特色和历史的文化瑰宝，是极具东方代表性的文化符号。其精妙的造型特征以及工匠对于细节处理的独到之处，显示了中国传统造物艺术中的美学理念。大漆由于其耐潮，耐高温，耐腐蚀的特点在古代广泛运用于漆器品的制作，经过多道复杂工序，制作出色彩艳丽、光泽度高的漆器。但由于其工序繁琐与现代设计之间结合较少，因此漆器的表现形式较为单一，难以成为大众制品。

2 平面设计内涵及现状和存在问题解析

2.1 平面设计内涵概述

“平面设计是设计师通过不同色彩组合，配合相应的语言文字，整体经过艺术的加工创作出来的一种表现形式。这种艺术手法的出现，给人以强烈的视觉冲击力，能够吸引人们的视觉中心，从而引起受众极大的关注”。^[2]我国平面设计前期出于快速发展期，但同样也面临瓶颈期。但是，目前我国平面设计的创新与发展还依然存在着一些问题。例如，平面设计作品存在同质化严重、作品无设计师个人风格、传统文化与作品的创新表现无法有效融合等现象。

2.2 我国平面设计现状和存在的问题

2.2.1 缺乏创新性，模仿外国设计形式严重

国内设计师受欧美设计风格的影响很深，但并未有

效吸收和理解其先进的设计理念,造成国内平面设计结构杂乱无章的局面。因此,我国的平面设计也并未形成自身鲜明的特点和风格。同时,因为过度依赖国外的设计理念和方式,一味追求与世界接轨,导致我国平面设计风格缺乏创新性,这是我国平面设计行业目前普遍存在的问题。

2.2.2 未将我国的传统文化充分利用起来

中华民族有着几千年的文化积淀,尤其是有着品类丰富的非物质文化遗产。在设计表现上,平面设计应将传统文化有效利用,创造出符合现代人的审美形式,将传统文化加以有效创新,使传统文化“活”起来,更有效的融入大众的生活。但是,现在平面设计人员对传统文化并未引起足够的重视,尤其对传统文化中的色彩、形状、布局等理解并没有得到进一步的发扬。这是我国平面设计在设计表现上存在的问题。近几年,随着我国对地域、传统等文化的重视,平面设计人员也开始试图将传统文化与现代平面设计结合。但从效果上来看,平面设计师们并未有效将两者进行融合,并未真正的理解传统文化蕴含的思想和理念,导致我国平面设计作品千篇一律,缺乏基调和感染力。

2.2.3 设计表现规则化和模式化严重

为了提高工作效率,平面设计人员逐渐将平面设计趋于模板化,即将同一种设计风格的模板,按部就班地套用在不同的设计对象身上,导致设计作品风格趋于同一化,这也是缺乏创新的表现。从长远看,这种做法不利于我国平面设计的发展,容易使设计人员丧失思考能力。随着互联网的发展,伴随客户群体审美的逐步提高,他们对作品呈现的文化内涵和创新便有了新的要求。而规则化与模式化的作品会使客户群体流失。这些现象是我国平面设计行业缩回面临的主要问题。针对此类问题的解决,最主要的有效措施即是增强平面设计人员对传统符号文化的解读与思考,并提出有效的措施和方法。

3 非物质文化遗产与平面设计融合与创新的途径

3.1 效果处理上增添纹理质感

剪纸所蕴含的纹理匀速元素可以为现代设计带来独特的灵感和创意,通过将剪纸与平面设计相结合不仅可以实现对非物质文化遗产的保护,还能拓展平面设计表现形式的多样性。

四川自贡剪纸始于明清,其图案主要形式是融书画为一体,体现出吉祥如意的蕴意。在室内装饰上,平面设计可以合理运用二方连续以及四方连续的方法,并结合剪纸的图案元素设计墙纸、灯罩等(见图1),为室内设计增添独特的艺术氛围。其次在书籍装帧的封面设计中也可以利用剪纸独特的空间特征,设计出二维或三

维的艺术效果,增添作品独特的魅力。

(图片来源于网络 图1)

3.2 设计手法上破除单一形式

福州脱胎漆器承载着福建地区深厚的文化底蕴和独特的魅力,在一定历史时期是畅销海外的手工艺制品。但是在现在设计发展迅猛的状态下,福州脱胎漆器由于缺乏创新性以及色彩上存在单调沉闷等问题,无法在现代多样化的设计中脱颖而出。

然而,在设计形式上,现代平面设计师可以借助福州脱胎漆器其背后深厚的历史底蕴,以其创始人沈绍安为形象设计IP,并结合虚拟现实技术加以推广。此外,福州脱胎漆器还可以跟随当下的文旅热潮设计一系列文创产品来吸引消费者(见图2)。以别样的形式提高大众对于文化的认知度,实现平面设计与非物质文化遗产的交融与创新。

(图片来源于网络 图2)

3.3 文化表现上传承中式美感

景德镇陶瓷是中国国家地理标志产品,造型优美,品种繁多,是文化传承的重要媒介。传统陶瓷的工艺侧重于表现形式的美感和技艺的精湛,而现代设计则注重简洁,重视与观者的互动交流。

路面的坑洼现象是城市饱经风霜的印记,原始的路面修复表现出来的新材料会与旧材料格格不入,现代平面设计师可以利用这一特点,将破损的陶瓷施以新的色彩,用以修复路面坑洼现象(见图3)。此类形式既增添了道路的趣味性,又以特殊的方式增添了陶瓷的实用性。

(图片来源于网络 图 3)

3.4 功能上与美学的再平衡

现代设计认为,功能与美学有着同等重要的位置。在平面设计领域中,这种理念更为重要。平面设计师不断探索如何通过图像传播作品的功能性和审美价值。这可以通过设计符合现代视觉符号的多功能传播来进行。例如布莱恩·纳什吉尔为无印良品创作的“年轮”为主题的海报(见图4),乍一看是“年轮”,但仔细分析可以观察出它传达了自然的奥秘和力量。这也与无印良品传达的简约环保、去除多余装饰、以人为本的理念相一致。该系列海报作品不仅传达了视觉的美感,更是通过平面设计的传达凸显了企业的理念和形象。

(图片来源于网络 图 4)

4 非物质文化遗产与平面设计之间的相融与创新意义

4.1 非物质文化遗产使得平面设计表现具有更多的可能性

非物质文化遗产的民族性,独特性,地域性和传承性表现为多元化的特征,现代平面设计师结合非物质文

化遗产使得设计品更加丰富和饱满并且具有一定的历史文化底蕴,增强了大众对于传统优秀文化的历史认同感与互动程度,带来了艺术的更多可能性。

4.2 平面设计为非物质文化遗产的传播增添了新形式

随着新兴领域的发展,大众审美观念整体的提高,对于非物质文化遗产的传播既是机遇也是挑战,现代平面设计师抽取非物质文化遗产中独特的艺术理念借助现代技术进行设计再创造,可以呈现出非物质文化遗产新的艺术特征,为其发展作了进一步推广。

5 总结

通过对非物质文化遗产与现代平面设计的融合与创新途径的探索,本文阐述了在当代社会背景下,如何通过效果处理上增添纹理质感、设计手法上破除单一形式、文化表现上传承中式美感、功能上与美学的再平衡等创新路径来增强传统非物质文化与平面设计的表现力和审美价值。总的来说,非物质文化遗产作为中华民族悠久文明的历史瑰宝,蕴含着丰富的文化价值和精神内涵。探究非物质文化遗产与现代设计的融合与创新是当下设计师应该重点关注的问题,现代平面设计师在研究非物质文化遗产的艺术元素含义的同时,还应准确把握其所蕴含的深层次的精神属性,赋予新时代非物质文化遗产更加深刻的文化内涵,以更好地展现现代设计品的生命力。

参考文献

- [1] 黄山. 活态与传承: 现代艺术设计与非物质文化遗产的相融与创新[J]. 江汉论坛, 2024, (10): 95-99.
 - [2] 赵爽. 平面设计的现状和发展趋势的探究[J]. 明日风尚, 2018, (17): 62.
 - [3] 正确理解和大力推进中国式现代化[N]. 人民日报, 2023
 - [4] 黄山. 活态与传承: 现代艺术设计与非物质文化遗产的相融与创新[J]. 江汉论坛, 2024.
 - [5] 胡珀. 现代设计与传统陶瓷艺术融合创新[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024
 - [6] 黄玲雅. 福州脱胎漆器设计应用研究[D]. 兰州财经大学, 2024
 - [7] 杨雨馨, 喻宏. 传统与现代的交融: 中式美学与现代陶瓷设计的探索[J]. 陶瓷, 2024.
- 作者简介: 叶丽梅(1993.05—), 女, 汉族, 福建省宁德市, 助教, 硕士研究生, 研究方向: 艺术设计视觉传达设计。