

传统装饰图形的创新设计

组合共生、打散再构

传统装饰图形创新设计的形式

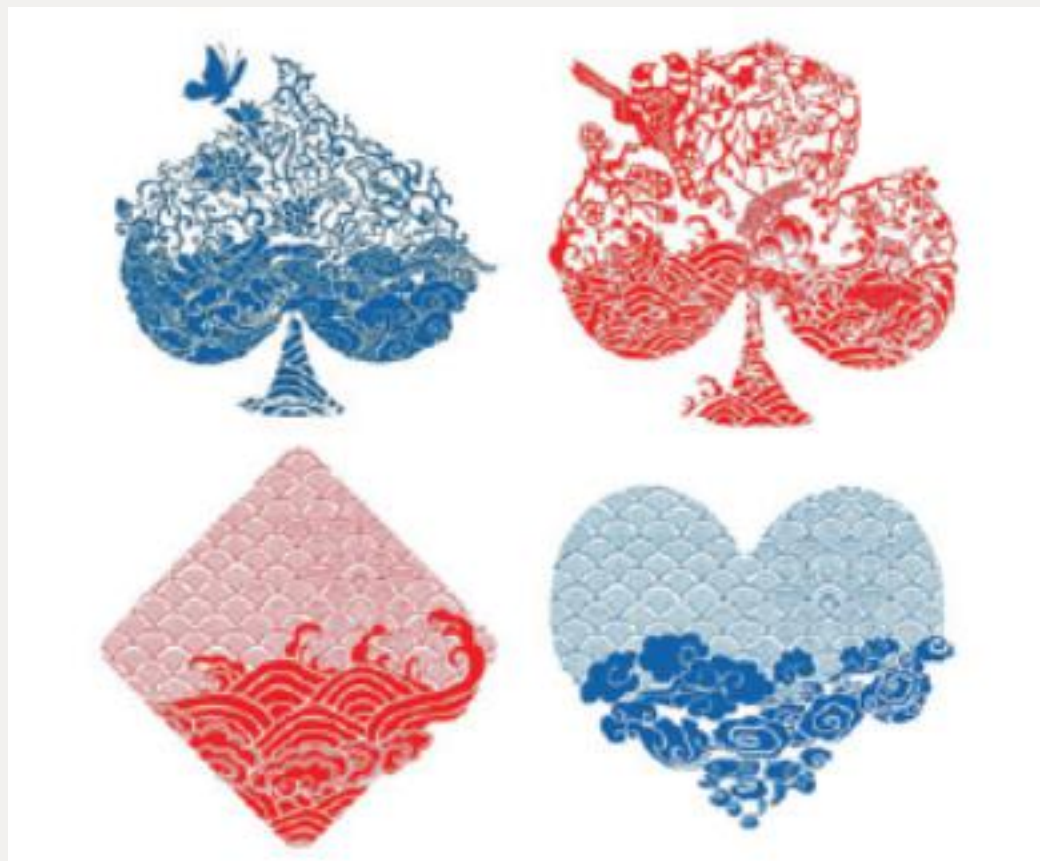
传统图形的创新设计是建立在传统图形的基础上，经过二元再设计具有现代时尚特征的图形。

设计关键在于“现代”，它不是简单挪用、模仿传统图形，而是在保留传统图形的神韵与特征的基础上，重新组建崭新的图形。

3. 组合共生

(1) “形”与“形”的填充

即图形的互相填充，也就是几种图形同时出现，互相衬托。

◎扑克图形创新设计

这个系列的扑克牌图形设计以传统的富贵牡丹、喜鹊登梅、水纹、云纹组合而成，传统图形与现代的扑克图形组合共生，时尚中体现着传统的韵味。

©宝葫芦图形设计

◎时尚的“一团和气”

作者运用各种现代流行的时尚图形，填充在传统的“一团和气”图形中，让传统图形更加活泼、时尚。

◎南狮图形设计

南狮亦称醒狮，通常是在桩阵上进行比赛，在我国广东十分普及。南狮造型夸张、颜色亮丽，具有强烈的吉祥、喜庆色彩和气氛渲染能力。图形在设计上将云纹、水纹、鱼纹、如意纹、卷草纹与南狮形象自然结合，形成独特的视觉效果。

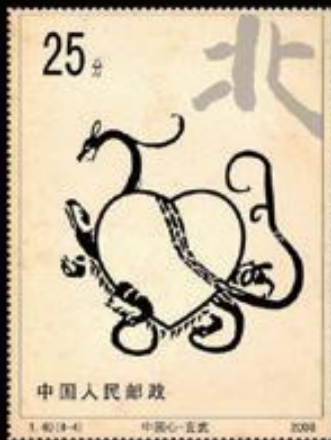
◎七巧板与民族风情的文字的设计

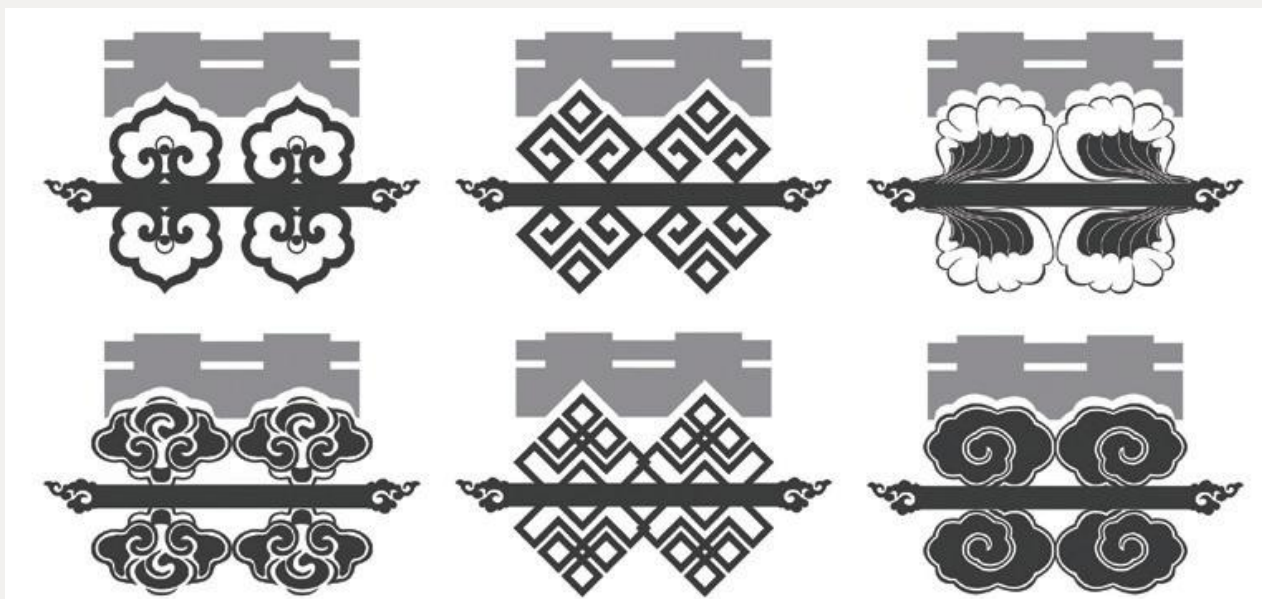
运用彝族织带的几何式图形与七巧板的几何形相结合，对中文数字字体进行设计，艳丽的色彩使图形充满民族特色。

(2) “形”与“形”局部置换

置换是一种“形”与“形”之间的关联，通常通过物与物之间的同音、同义、同形来进行意念的传达。

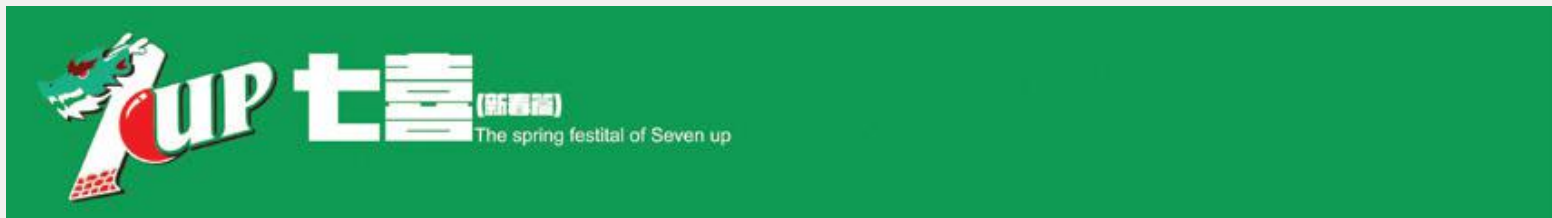
◎ “四神兽”图形设计 郭锐壮
设计寻找原图形中共同的特点，
进行叠加、夸张，个性鲜明，让图
形识别性强，观者印象深刻。

©双喜图形设计 陈雪华

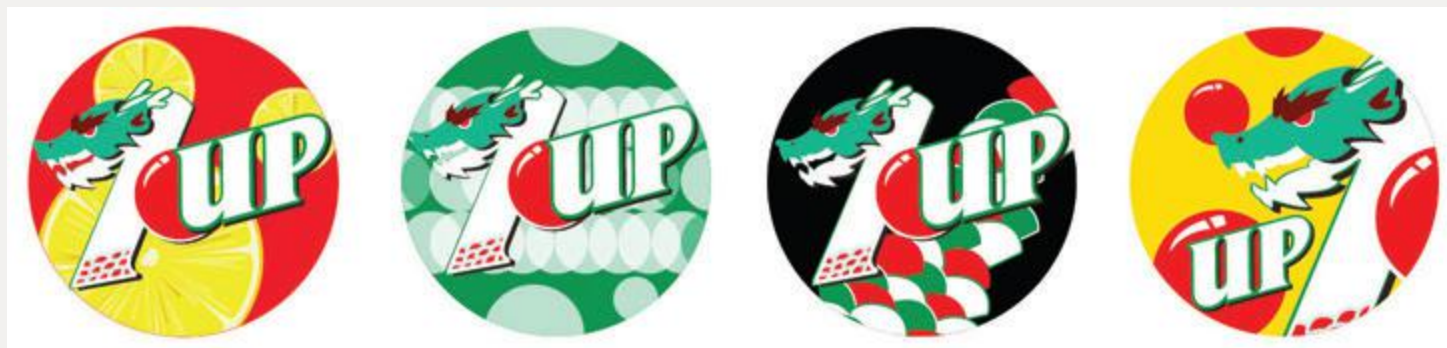
设计将图形的关键部分进行图形置换，运用吉祥如意、祥云、回纹展现双喜的喜庆图形的魅力，这种添加的表现手法，再加上运用平面构成原理与设计方法，使产生的新传统图形具有鲜明的个性和较强的时代感。

国外的各种品牌纷纷进入中国，为了能打开市场，
它们都纷纷采用“洋品牌、本土化”的宣传方式。

◎七喜新年形象图形设计

龙代表着吉祥含义，这一款七喜新年标志图形的延展设计，以龙为创作原点，意图表达七喜这样一个洋品牌在中国新年的节日形象。

(3) “形”与“形”的转化

即将一个图形的形态演变并转化成为另一个图形。这种设计手法需要对原图形的形态、结构进行变化，使其形态上符合另一个图形。

中国琴 | CHINA QIN

中国棋 | CHINA CHESS

中国书 | CHINA BOOK

中国画 | CHINA PAINT

◎ “四艺”窗格字体设计

此设计在形态上取中国苏式建筑的窗格形象，将“琴、棋、书、画”四字的笔画进行重叠、夸张，使字体达到“神似形非”的视觉效果。窗格与琴、棋、书、画同是文化与艺术的代表图形，选择这两种元素进行组合共生设计，使两个图形不仅在形态上完美结合，在意念上也达到交相辉映。

(4) “形”与“神”的组合

即在两个图形之间，取一个图形的神态特征，运用在另一个图形上，所形成的图形具有自己独立的形态，同时存在另一图形的神韵，这种组合与共生的表现形式，要求两个图像间在形态上具有相似之处，达到形神兼容。

◎ “福、寿、禄、和”与骰子的设计

作者用骰子的元素，对“福、禄、寿、和”进行设计，意图表现爷爷奶奶们追求健康、娱乐丰富的生活状态，设计立意幽默、活泼。

◎藏族运动形象指示标识设计

该设计提取了藏族文字的笔画特征，将藏族文字刚劲有力的笔触与运动中的人物力量巧妙结合，生动演绎了各运动项目的形象特点。

◎彩陶纹饰的字体设计

该设计将彩陶纹饰的典型基本形态，巧妙地运用在“风、木、水、火、土”这几个远古时期人们关注的文字笔画当中，两者组合自然、生动。

(5) “形”与“意”之间的传达

即采用创意手法进行意念传达的创新设计方法，设计时强调图形的创意构思。

◎ “穿越古今”系列图形设计
设计采用卷草、藤蔓图形，演绎出现代汽车、热带鱼、摩托车的动感，图形时尚、张扬，似古似今，真正表达出了古今的穿越。

© “花猫” 系列图形设计

设计采用凤翔泥塑的纹饰特点，对极具现代感的猫咪图形进行装饰，充分表现“花猫”的形象特征。

恰当、准确的联想，可以使作品具有另一种更为深厚的内涵，带给我们形态上或象征意义上的指引，从而产生心灵上的共鸣。

◎福娃新气象

设计将无锡惠山泥人的福娃形象与现代发饰、帽子相结合，意在展现福娃与时俱进的时尚形象。

◎刘备

◎马超

◎“三国”奏鸣曲 程昭浩
将三国中的人物形象与乐器结合，表现大胆、独特，人物造型生动、活泼。

◎黄忠

◎张飞

◎赵云

◎关羽

4. 打散再构

将传统图形分割、打散，然后运用现代的构成形式任意组合，在古老图形的基础上创造出崭新的图形，而新传统图形同样具备着原图形的基本神韵。

◎中国民族乐器打散再构

对绘制的琵琶、古筝、阮、月琴四种中国弹拨乐器图形打散、再构，形成具有现代构图形式的图像，并裁切成可折叠、翻阅的礼品卡片。

(2) 解构原图，另构其他图形

图形打散后再构建出另一种图形，形成块面感极强的图形形式，使原本传统风格的图形多了一份现代气息。

◎兽面纹打散再构鱼形图形设计

设计将已经进行创新设计的兽面纹饰打散，用简单的几何形块面进行重组，再构成热带鱼的形态，经过改良后，图形产生一种奇妙的视觉效果。

◎东巴风扑克图形设计

东巴文字是纳西人发明的文字。东巴文字具备图画和象形文字的双重特点，用生动曼妙的图形勾画出纳西族先民对世界万物的认识。作为世界范围内唯一至今仍被使用且已经系统化的象形文字，东巴文字被称为象形文字的“活化石”。

设计将东巴文字元素进行提炼，打散笔画，重新构成扑克牌的符号图形，使符号具备明显的民族特色。

(3) 打散图形元素，重新创作

这种形式建立在元素提炼的基础上，将原传统图形元素进行重新组合，画面只有多个碎片式的图形元素，经整合重组，形成崭新的现代风格的画面。

©南狮扑克图形符号设计

设计提取广东南狮的图形元素，然后进行重组，形成抽象、自由的画面，虽不见南狮完整的形象，但可体会到南狮的韵味，给人绚丽、时尚的感觉。

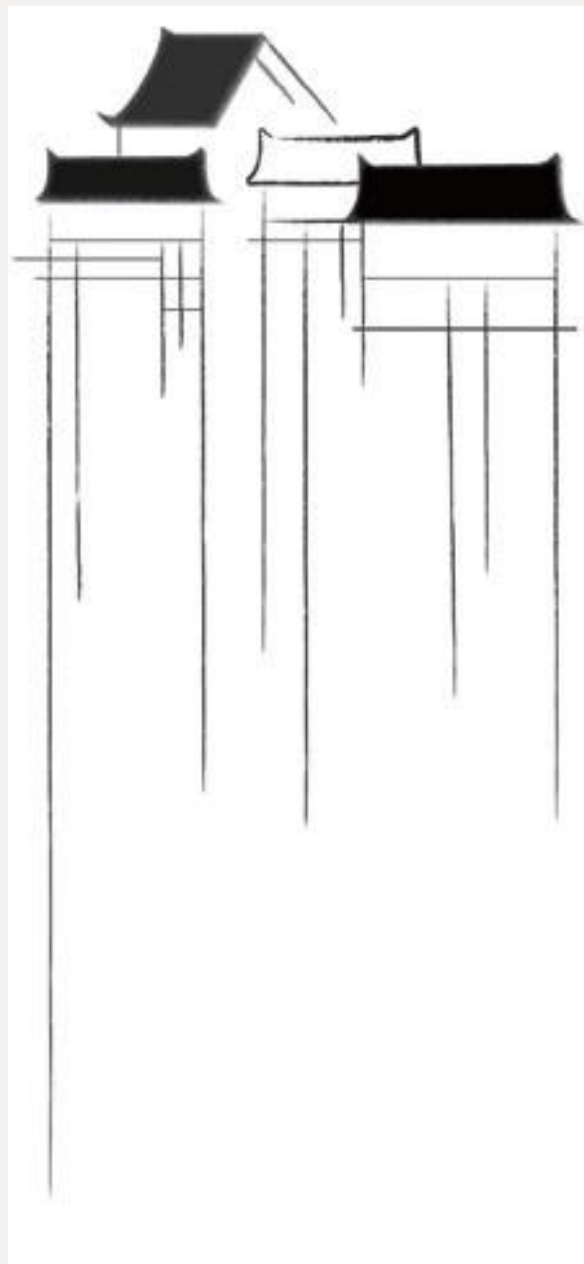
◎北京印象

作者收集、整理自己北京采风的资料，提取图形局部进行重组，采用打散再构的形式表现北京多元化的城市印象，内容丰富、全面。

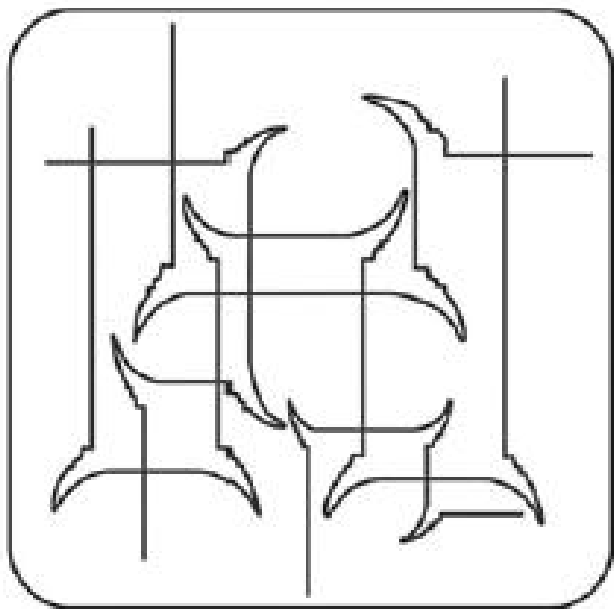

●徽州建筑图形设计

徽州建筑又称徽派建筑，是中国传统民居建筑中最重要的流派之一。徽州建筑图形设计中，大多强调错落的建筑屋顶、飞翘的屋檐、洁白的院墙，展现徽州民居墙头与屋檐的轮廓线，增加了空间的层次感和韵律美。

◎徽州印象图形设计

◎徽州印象图形设计

◎徽州印象图形设计

©徽州印象图形设计