

《文化接枝》

# 傳統文化的現代設計運用

柯鴻圖

竹本堂文化事業公司藝術總監

時下有越來越多的設計者對傳統文化素材的運用深感興趣，但大多並未真正用心投入探討、資源蒐集，甚至對「文化」的定位不甚瞭解，則難免流於「考古」而缺乏創造性，實為可惜！談及此一主題，則必須循序漸入問題核心。

## 壹、認識傳統文化素材

從時空來說，文化分為傳統與現代；以類別而言，可區分為政治、經濟、社會、藝術、教育……等種種文化活動。

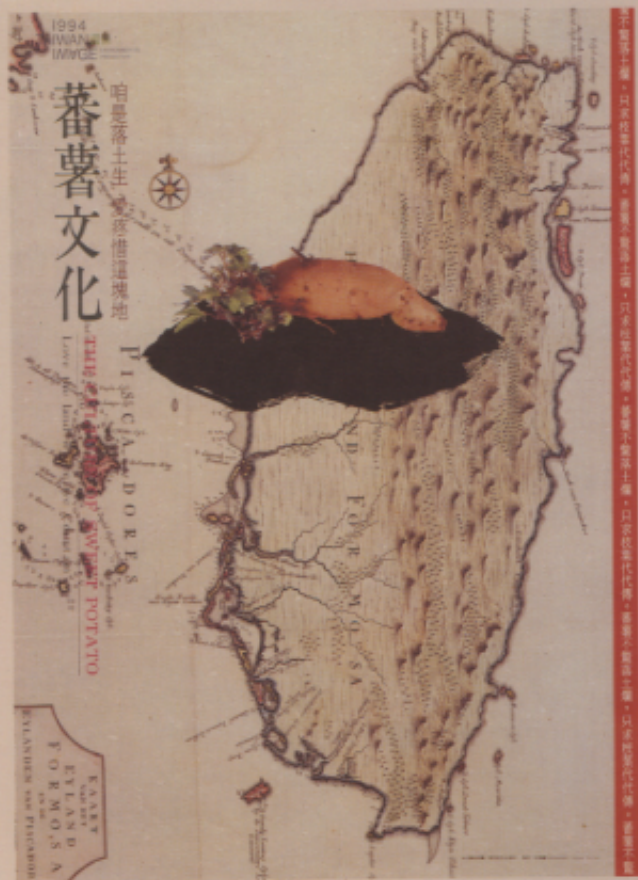
中華民族是一個歷經十三個朝代，具有五千年歷史文化的民族，每個朝代都各有其可觀之處，自《二十五史》中便可一窺堂奧。中華文化的歷史傳統中，表現了很明顯的「歷史的延續性」、「文化的包容性」、「思想的豐富性」成為我們文化傳統的重要特色，而有多元

化的面貌。

回到現代，環視今日社會百態，無論飲食中的酒、檳榔，甚至色情，都有其通俗生活行爲，也是文化的一部份。我們不必只視高尚優雅的表現層次才堪稱文化，而為其套上堂皇的光環，應確實體認文化所存在的各種不同元素。而在傳統文化中，大抵可分為有形的視覺圖騰與抽的人文意念兩個部份。圖騰部份，則指文化資產而言，包括古蹟、古物、傳統工藝美術、民俗活動和有關文物等，這些都是民族的智慧結晶與生活軌跡；人文意念部份則如生活動態中，小至一塊紅磚、牆角的青苔或一枚歷經滄桑的石頭，可取材的東西比比是。香港的設計大師靳埭強先生的創作風格，充滿人文氣息，大家都耳熟能詳，其所用素材常是最不起眼如渲染的墨跡、石塊、紗布等，卻同樣可將文化風格呈現出來，別具一格值得玩味再三，何必拘泥於傳統圖騰的圈限呢？



公司簡介強調傳統與現代、東方與西方的融合精神。



結合老地圖和蕃薯生態，使海報流露出濃郁的人文氣息。

## 貳、傳統風格的現代表現手法

個人從觀摩的摸石過河階段到自有個人主張的設計表現，匆匆已過十年光景，深刻體悟到園藝學的接枝與文化的新生是同理的，將之喻為「接枝」理論，如同園藝品種改良，舊品種的果實已不符時代需求，但要維持其特殊風味，又要果實碩大，唯有接枝才有新機。既是創新則免不了有一些實驗性的做法，始能展現新貌，讓這些與現代人幾近脫節的傳統資源，獲得人們重新審視發揚與運用，而不只是緬懷感動而已。常見的傳統風格表現手法，雖然有時也很難界分，甚至交疊使用，我們試圖將它歸納為以下三種：

### 一、一般平面印刷設計手法

平面設計的範疇很廣，若僅有好的創意而缺乏充分的印刷概念是

無法以竟全功的。在設計界中常可見資深設計師游刃有餘地在印刷與設計間揮灑。平面設計師除了具備印刷常識和專業素養外，亦應從下列幾個層面來努力：

(一)充實相關的文化性圖書資源，剪貼報導、拍攝記錄等，建立個人的圖檔資料。

(二)像海綿吸取文化精華，多看、多聽，用心認識人文背景，消化、反芻再給予新的詮釋。

(三)多瞭解周邊輔助工具，藉以將創意發揮到極限，但仍應以創意為主，表現技法為輔。若模糊了設計主題精神，僅著眼於「技法」的炫惑則人只是停滯琢磨於技法的「匠」。

(四)熟悉商業攝影的配合條件，並與攝影師充分溝通。

(五)放棄垂直的思考模式，開發新的創意。

▶  
以意象手法  
把廟會活動  
表現出來。

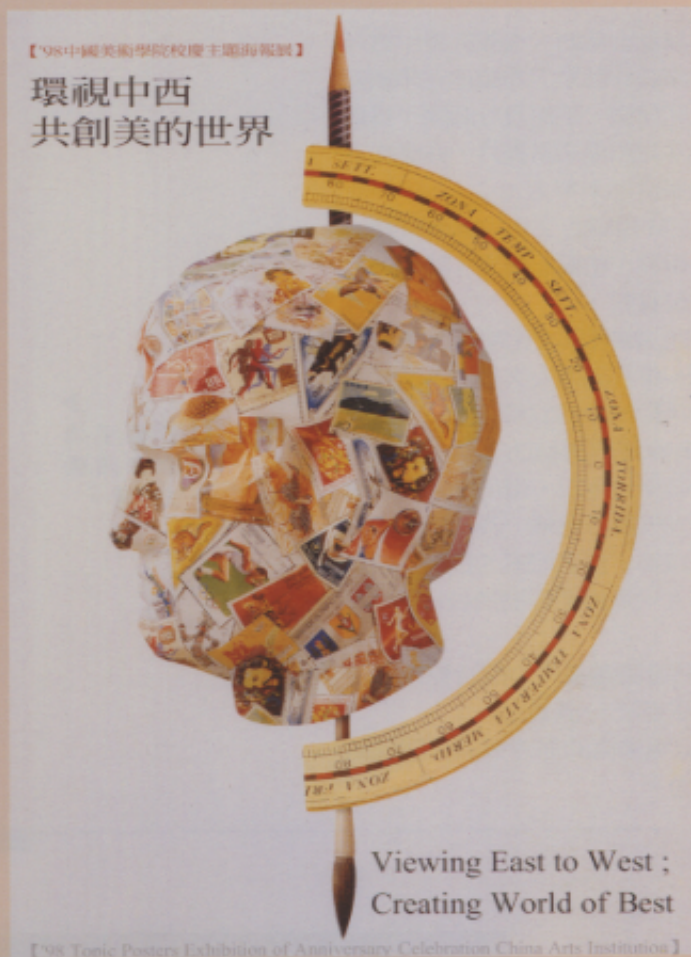


▶  
取一個「概念」  
大膽用色並創  
作新圖案，使  
傳統的東西具  
有現代感。



如果您定位一件文化氣息的作品需由商業攝影來完成，拍攝時則除了一般攝影要件外，尚需多思考如何表現文化特色，而不僅是拍了一張外表亮麗，內在貧乏的圖片，忽略了影像深層的質感與抽象的情緒等精神內涵，氾濫或不當的使用就會淪為「人為物役」了。因此，拍攝前應注意幾點事項：

1. 背景的計畫／背景的作用在襯托主題，切忌喧賓奪主，因此其位置應有故事性或說明性等不同。
2. 道具的搭配／(1)與主體物的年代相符。(2)視覺造型上的和諧。(3)有生活化的味道(歲月的痕跡)。
3. 燈光的講究／光源是攝影的生命，妥善運用光影為您達到柔美的、質感細膩的、反差大的……等效果。
4. 構圖要嚴謹／力求不俗並注重空間感，切勿讓凌亂充塞畫面。

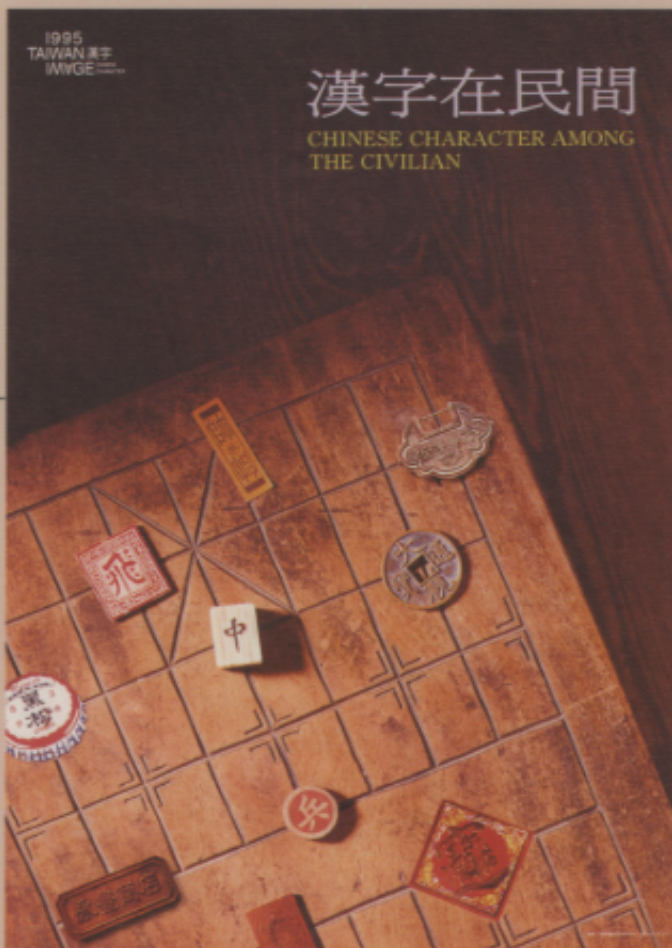


【98 Tonic Posters Exhibition of Anniversary Celebration China Arts Institution】

▲傳統的元素雖然運用不多，但利用電腦繪圖與構圖技巧，自然地中西相融。



◀以插畫表現出生肖的拙趣，是一本系列性的民俗札記。



▲基本文化素材透過攝影和印刷的技法，傳達漢字在生活裡的風貌。

## 二、形與色的創新手法

中華傳統文化素材非常豐碩，色彩與形的發展亦是等量齊觀，而兩者豐富了當今設計者的創作元素和靈感。以民間藝術的造型來說，本身有特殊的美感及文化價值。各種造型背後的意識形態基礎，大方面蘊含整個民族共同的宇宙觀、審美觀；小方面則是人民對生活的祈福、生活智慧，另外更與民俗結合，共同產生的象徵意義，在在都充滿民間的生命力。

根據色彩專家調查，中國的傳統色彩約有三百二十種之多。自寺廟、壁畫、石窟，以及出土的漢唐織品中，深入兩千多年的歷史裡，發現先人對色彩曾下過極大的工夫。中國人與西方對色彩的傳承方式不同，比較缺乏科學觀念，通常以榴花紅、嫩蔥綠、玉石藍等感覺模糊的名詞來形容區分，但卻容易有粗略的辨識。



▶擷取傳統建築菁華，表現在郵票上。大塊面的留白使票幅顯得較大。

我常思考，如何在求變中仍能保有中國風呢？造型與色彩在歷史長河裡不斷演變，我們如何從現代設計觀中提出新的主張？在經歷摸索創新的過程之後，提出以下一些方法供作參考：

#### (一) 傳統造形不變，賦予色彩新技法

原則上，傳統素材的原貌需予以尊重，不輕易改變。在圖形色彩主張上，則可多方考量明度、彩度及使用場合和個人意見等因素，重新設色。

#### (二) 調整傳統造形，色彩維持不變

視實際需要將造型簡化，但仍保存原有精神面貌，加上不變的「本色」，僅做部份更動卻呈現了另種新意。此法常見於現代立體作品上，傳統的東西以現代設計觀念表現，同樣顯得靈動有趣。

#### (三) 新的造型，新的色彩

勇於打破成規而不違背其精神原貌，對形與色雙管齊下，並注重比例關係。

#### (四) 結合印刷資源，增加設計變化

若設計者熟諳分色、製版等加工過程，即可靈活運用的資源就更廣了。設計與印刷專業的結合，確有其必要性，兩者互補則如虎添翼。

### 三、意象表現手法

一位專業攝影者選定拍攝目標，自觀景窗中所見景物，通過眼睛到內心的感受，繼而反映構思圖面表現手法，投射出瞬間的意象，成爲它對此畫面的詮釋，設計者毅然。

意象的表現不似一般手法直接，圖與文可一目瞭然，好作品需要靠設計者具有圓熟的構圖、編排技巧，甚至相當的印刷條件，藉具象

的設計表達抽象的意念。意象手法有它一定的難度，可透過色彩、攝影、圖案象徵、比例，甚至大量留白來創造想像空間。藝術方面，如清代八大山人的水墨「魚」，藉大膽的留白面積，以虛擬營造出耐人尋味的空間。以文學中意象的表現則如漢代一首無名氏描繪江南水鄉荷塘的詩——「魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西……」無論圖與文均有意象之美，異曲同工。

### 參、結論

想成爲一位善用傳統素材，而且風格獨具的現代設計者，必須一步一腳印地點滴累積，絕沒有速食麵式的快速成功法則。同時在運用的過程中尚須注意民俗的禁忌，避免弄巧成拙。我們先民遺留下無數珍貴的文化資產與生活智慧，歷朝各代均有其獨特的面貌，而九〇年代的中國設計者，要創造出什麼當代特色作爲代表傳承？傳統的東西透過專業設計者的重新排列組合，是否讓您也產生了一些新的意念，更新了文化的代謝，融入更豐富多樣的新生命。俗諺說「戲法人人會變」，如何應用創新，就端看個人的努力與靈感了。▲

