

东巴文化视觉符号研究及其对现代设计的启示

张烁

(云南大学艺术与艺术学院 云南 昆明 650000)

[摘要]东巴文化视觉符号作为中国纳西族居民在长期发展过程当中,不断积累和沉淀下来的特殊形象化的文化表现载体,是东巴文化这些理念当中的重要表现。东巴文化蕴含着丰富的内容,我们对它的研究不应仅停留象形文字的释意、经文的翻译、祭祀仪式的整理等方面,应更加注重其对现代社会实际价值的挖掘。东巴图画象形文字只有在不断创作发展、设计,与时俱进,才能体现活着的意义。

[关键词]现代设计;东巴文化;视觉符号;建筑

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1055

东巴文化是纳西族特有的文化,它源于东巴教,属原始宗教文化。香格里拉县三坝纳西族乡是东巴教的发源地,东巴教起始于原始的自然崇拜、图腾崇拜,后来发展为祖先崇拜和神灵崇拜。东巴文化具体体现在文字、绘画、雕刻、音乐等许多方面,是中华民族文化的珍奇瑰宝,在现代生活中具有极大的文化继承价值。要将东巴文化视觉符号当中的精华融入现代设计当中,首先就需要对东巴文化当中独有的情感内涵以及传统文化基础进行寻找,然后予以提炼并转换,从而有效的融于现当代的各类设计过程当中。

一、东巴文化中的视觉符号及特点

(一) 东巴文字

东巴文又称东巴象形文,是一种原始的图形文字,最早的时候这种文字指的是被刻在石头上或者木头上的一种痕迹,这种类似于祭祀符号的痕迹慢慢演变成象形文字,直到东巴发现了这犹如记忆符号的象形文字后,将它运用到自己所撰写的经书上,延续至今仍在被使用。是现当代世界发展上唯一一种运用的“活着的象形文字”。从造型特征角度,东巴文字的造字原则为我们在标识、装饰图案中文字的图像化、符号化方面视觉设计提供了直接的设计思路。

(二) 东巴绘画艺术

东巴画是纳西族最具特色的艺术瑰宝,早期的东巴画多服务于宗教活动。它的表现形式和载体多种多样,有绘画在木牌上的、卷轴上的、纸牌上的等等,作画工具也不尽相同。东巴画多以线条白描为主,填充的颜色也皆为原色,虽缺少比例透视,但仍然生动形象的记录了早期纳西族人民的社会生活形态,十分有趣。

(三) 东巴文化的色彩特征

在纳西族当中的东巴文化绘画艺术表现当中,整幅画面都被极为多元化的、丰富的色彩所充斥着,而且在这当中,纳西族的居民对其中的红色、蓝色、黄色都是非常喜爱的。其中,红色象征着燃烧着的火焰以及活跃的生命力;黄色则象征着包容万千、养育世间万物的大地;蓝色则是天空的寓意。在众多的东巴文化绘画艺术表现当中,我们大都可以看到这些颜色,并且会采用极高的一种饱和度、纯度、明度进行表现。

二、东巴文字对现代设计的启示

古老文字是我们字体设计灵感的源泉之一,东巴文字是典型的杰出的图画文字,拥有朴质的线条、鲜亮的色彩。其

文字形态十分原始,甚至比甲骨文的形态还要原始,属于文字起源的早期形态。

法国学者巴克在他出版于1913年的《摩些研究》中首次介绍了370个东巴文字。美国学者洛克曾对东巴文字的收集研究作出过重要的贡献。中国学者编著的《纳西象形文字谱》、《摩些象形文字字典》等,也都代表了东巴文字研究领域的高水平。日本字体设计之父之誉的浅叶克己在中国的丽江游览时邂逅东巴文字,为它的造型之美迷醉不已,从此,现代时尚感中融合东巴文字蕴美的作品接连不断问世。

吸收借鉴,是量变到质变的一个过程,是思考揣摩、恍然大悟的过程。我们通过对东巴文字的梳理,整理出的其特点如下:

(一) 古朴线条

东巴文字线条质朴,相比较另一个线条质朴的甲骨文来看,甲骨文线条硬朗,而东巴文线条形式丰富的多。有圆形线条,有三角形线条,有直线,有曲线,有重复性线条,有不规则线条。没有固定形式是东巴文字线条的特点,也是东巴文字能够如此丰富多彩的原因之一。

线条是非常难表现的一个艺术形态,在我看来多一分则多、少一分则少用来形容线条才最贴合恰当。从东巴文字的线条形式来看,我们在进行创意设计时,应暂且抛却已有的“法则”、“规律”、“技法”,先从最随心最直观的感知来出发创造,表述自己对事物的直观感受,随心对事物的直观感受来“下笔”或者“运笔”。

(二) 图形感

图形是东巴文字最突出的特点。东巴文字的图形打开了中国图画文字的“新世界”。在中国文字中,很难找到哪一种文字的图形感能够媲美东巴文字。

东巴文字的图形随性、自然、简洁、生动具有浑然天成的图形美感。我们现在做设计的时候完全可以借鉴东巴文字的图形感来进行创作。用最直接的视觉符号来表现所思所想。

东巴文字是进行客观事物的描绘,我们在进行自己的创意设计时借鉴这种客观描绘形式来进行客观事物的描绘和表达,从最基本的与事物“真实”面对出发,从“真”出发。图形是一个自我意识很强的一个设计元素,即使是进行同一客观事物表达,不同的设计者所创造的图形也有所不同。所以,即使我们从东巴文字中学习描绘客观事物,从真实出发

也不用担心缺乏艺术性、缺乏设计感,反而回归“真”直面的状态才能在褪去我们已经习得的技巧、形式后,展露我们真特点。从东巴文字图形感的借鉴,使得我们在进行创意设计时寻找“真我”,表现“真我”,提炼“真我”,才有可能成就“真我”特色的设计。

(三) 明亮的高级灰色彩

东巴文字的色彩感非常好,色彩丰富且风格明显。色彩整体趋向于明亮的带有明确色相倾向的高级灰色,丰富又统一。我们可以观察东巴文字の色相倾向,红色系、黄色系、蓝绿色系再佐以黑色与灰色构成了东巴文字的主要色彩体系。

借鉴到设计中,举一反三,我们的色彩选择也可以遵循东巴文字风格。三色配黑白灰,整体色彩又趋于统一风格中。具体方法可以对照色彩立方体来选取合适的色彩进行搭配。

综上所述,东巴文字所带来的灵感是长久、多角度、具有哲学启发意义的、极具民族特色的。我们可以从东巴文获得启发进行“字绘”的研究创作。字体是人类提炼出的符号。但是字体并不能等同于真实事物,我们在做设计的时候就可以和“真实”面对面,看到什么就表现出来,看见的是红色就表现出红色,看见的是三角形就表现出三角形,看见的是一个场景就表现一个场景。这不是简单的复刻,而是一个寻找“真我”的一个途径,这样才能进行创造性设计,撇开周围随波逐流的设计形式,来进行自己的设计形态的孵化。

三、东巴手工艺品和绘画对现代设计的启示

东巴手工艺品作为原始宗教活动的附属品随着宗教仪式的出现而产生,它主要是指在宗教祭祀中制作使用的木偶、面偶、泥塑和各种木编扎品等,其造型逼真,有较高的艺术欣赏价值。我们以面偶为例,从其中感悟东巴手工艺品的造型艺术特点。面偶在东巴仪式中都要使用,它用青稞面或大麦面捏成,总计约二百个,其形象各异、神态万千,如有蛇头、马头、羊头等。它的主要特点是作者在制作过程中,采用整体写意的手法进行描绘,以粗略的线条、不规则的形状进行创作。从局部看十分简单,但从整体看整个造型给人一种特别的感觉,具有单纯明快的审美特点,这正与现代设计中简洁、流畅的语言相契合。

东巴绘画主要源于东巴文与宗教活动这两方面,充分的彰显了纳西族的民族性、神秘性、地域性等特点。绘画主要描绘了纳西族祭师在祭祀活动中,采用各种道具装扮成各种各样的人物、神灵、动物以及妖魔鬼怪的形象演绎东巴神话传说,表现形式上寥寥数笔就将人、物形态跃然纸上,这也从侧面反映了纳西东巴对平面的空间运用和骨格的处理有着自己独特的感受。

四、纳西族建筑对现代设计的启示

传统意义上的东巴文化并没有包括纳西建筑,但作为纳西人生活居住之所必定与东巴文化有着无法割舍的关系,理论上应当属于广义上的纳西东巴文化,其最具代表意义的是

丽江木府。

木府位于丽江古城西南侧,占地约46亩。虽然只是一个纳西族土司的宅院,但建筑的完善程度甚至可媲美皇权贵族,其布局满足了议政、祭祀、居住等诸多功能。木府建造从动工到结束仅用时两年,其中最值得称赞的是其展现出来的极具特色的民族文化,就像是一本立体的东巴文化研究手册,让后人可以更加直接、形象地开展东巴文化的研究。木府之所以能被世界各地的人民欣赏与传颂,是因为其合理的将当地文化融于其中,使纳西族传统文化在整个建筑体中表现的丝丝入扣。

木府建筑在设计之初,就将东巴文化的核心内涵作为指导思想,从场地规划、建筑空间设计、表皮设计和建筑附属景观设计等设计环节融入东巴文化。而现代的部分建筑仅在表面的装饰或者零碎的建筑小品中加入东巴文化,导致建筑文化不够统一,文化表现过于片面,显得支离破碎。因此,只有整体化与系统化的展现东巴文化,才能对其较为有效的传承。

在具体设计环节中,东巴文化不能只停留在具象的物质元素的再现上,还应该包括抽象的精神表达和传承;也不能只囿于传统的表现样式,还应创造新的文化形象。一些现代建筑中照搬东巴画、东巴经的画面和文字用于建筑表面装饰,而不引导使用者理解它的涵义与价值,并不是真正的传承。丰富东巴文化的表现形式需要合理创新,将东巴文化重新探索、分解,并再次融合,创造出更符合现代建筑的表现形式与手段。

五、结语

对于一种文化的探索和深入要经历漫长的时间,文化的传承更是需要人们结合时代特点、空间维度等进行全面地考虑。东巴文化具有其独特的历史内涵,片面的表现只会让其浮于虚华,阻碍传承。东巴文化来源于民间,将其传承发扬的最佳方式便是依然将它归于民间。相较于纸质宣传或直接授课,将东巴符号巧妙的融入视觉设计中,既可以营造出独特的视觉效果,又能够让使用者能够身临其境地去感受、领悟东巴文化的真谛,这也是设计工作者不断深入探索的动力源泉,是东巴文化渗透现代视觉设计发展的全新目标。

参考文献

- [1]余海波,余嘉华.木氏土司与丽江[M].昆明:云南民族出版社,2002.
- [2]陈姝宏.东巴文字和绘画的视觉元素及其在平面设计中的应用研究[D].湖南工业大学,2013.
- [3]马晓林.东巴文字的象形特征在装饰设计中的应用研究[D].西安理工大学,2010.
- [4]方婷.东巴文字的视觉特性及其在造型设计中的运用[J].艺术百家,2010(S1):108-110.

作者简介:

张烁(1993—),男,河北保定人,云南大学艺术与设
计学院,19级在读研究生,硕士,专业:环境设计,研究方
向:景观规划。