

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАЙНА ШРИФТОВ И ДИЗАЙНА ШАБЛОНОВ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

У Цюн

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

На фоне ускоренного процесса глобализации культурное наследие и инновации стали предметом внимания всех слоев общества. Дизайн шрифтов и дизайн шаблонов, основанные на культурном наследии, играют важную роль во многих отраслях современной культуры, выступая ключевыми элементами визуальной коммуникации и обладая богатыми культурными коннотациями. Благодаря исследованию и применению традиционных шрифтов и узоров древние культурные ценности могут быть представлены современной аудитории в интуитивно понятной форме. Это способствует укреплению национальной культурной идентичности, сохранению и передаче культурного наследия. С точки зрения методологии, с одной стороны, необходимо глубоко изучить традиционную культуру, включая эволюцию письменности и символическое значение узоров; с другой стороны, необходимо объединить современные дизайнерские концепции и использовать цифровые технологии и современные технические средства для выработки инноваций, например, упрощения и стилизации традиционных узоров, а также интеграции шрифтов с узорами. В практическом применении дизайн шрифтов и шаблонов, основанный на культурном наследии, находит применение в создании культурных и креативных продуктов, бренд-дизайне и рекламе. Слияние этих элементов позволяет интегрировать узоры в структуру шрифтов или использовать шрифты как элементы узоров, что обогащает форму и содержание дизайна, передает культурные ценности и новые подходы к сохранению наследия.

Ключевые слова: культурное наследие; шрифтовой дизайн; дизайн шаблонов; интеграция и инновации

RESEARCH ON FONT DESIGN AND PATTERN DESIGN BASED ON CULTURAL HERITAGE

Wu Qiong

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

In the context of today's accelerated globalization process, cultural inheritance and innovation have become a topic of concern to all social strata, and font design and pattern design based on cultural heritage are very important. In terms of importance, font design and template design, as a key element of visual communication, have rich cultural connotations. Due to the excavation and use of traditional fonts and patterns, ancient cultural genes can be presented to modern audiences in an intuitive visual form, strengthen national cultural identity and sense of belonging, and contribute to the continuation and inheritance of culture. From the perspective of methods, on the one hand, it is necessary to study traditional culture in depth, including the evolution of words and the symbolic significance of patterns; on the other hand, it is necessary to combine modern design concepts and use digital and other technical means to innovate, such as simplification and deformation of traditional patterns, as well as integration. In practical applications, cultural heritage-based font design. The merger of the two can be achieved by integrating template elements into font strokes or using fonts as part of the template, which not only enriches the shape and content of the design, but also better conveys cultural connotation and provides new ideas and methods of cultural heritage.

***Keywords:** cultural inheritance; font design; pattern design; integration and innovation*

Значение дизайна шрифтов и узоров в культурном наследовании

В эпоху глобализации культурное разнообразие сталкивается с серьезными вызовами, и сохранение культурного наследия становится важной задачей для всех стран. Являясь важными компонентами визуальной коммуникации, шрифтовой дизайн и дизайн

шаблонов несут богатые культурные коннотации, играют значительную роль в культурном наследовании. Благодаря исследованиям и инновационному применению традиционных шрифтов и узоров старинные культурные элементы могут быть представлены в новых формах, придавая им жизнеспособность и повышая культурную идентичность.

Текущая ситуация в стране и за рубежом

С ростом культурного самосознания и внимания к использованию традиционной культуры в области дизайна шрифтов и дизайна узоров эта проблематика все чаще привлекает внимание китайских и зарубежных ученых.

Например, Чжан Мин систематизирует эволюцию китайских иероглифов и их культурное значение, а также влияние традиционного искусства каллиграфии на современный дизайн шрифтов. Исследования Ушаньских декоративных узоров позволили понять символику узоров разных исторических периодов. Китайские ученые активно изучают инновационное применение традиционных узоров в различных областях дизайна. Изучая интеграцию элементов культурного наследия в дизайн шрифтов и шаблонов, китайские искусствоведы и дизайнеры добились значительного прогресса в практических и теоретических исследованиях.

В зарубежных исследованиях внимание уделяется древнеримским и готическим шрифтам, их культурной и художественной ценности. Традиционные узоры Древнего Египта, Древней Греции и Скандинавии продолжают служить вдохновением для современного дизайна. Исследования интеграции шрифтов и узоров фокусируются на межкультурном дизайне и его влиянии на международную коммуникацию, а также на культурной коннотации и применении традиционных элементов в современном дизайне. С точки зрения интеграции дизайна шрифтов и шаблонов и культурной коммуникации, исследования межкультурного дизайна сосредоточены на методах интеграции в различных культурных кругах и их влиянии на культурную коммуникацию, предоставляя идеи для международного дизайна бренда. Одним словом, исследования в этой области постоянно расширяются, обеспечивая богатую тео-

ретическую и практическую поддержку для культурного наследования и инновационного дизайна.

Культурное наследие и дизайн шрифтов

Китай имеет богатейшее культурное наследие в дизайне шрифтов китайских иероглифов. Как сокровище китайской культуры, эволюция китайских иероглифов отражает исторические изменения и культурное развитие китайской нации. От пиктограмм на гадательных костях и заканчивая разнообразными каллиграфическими стилями. Строгий печатный шрифт, простой шрифт документального письма, полускоростные и скоростные шрифты и многие другие разновидности, – каждый шрифт содержит уникальную культурную коннотацию и обладает уникальным эстетическим значением, поскольку каллиграфия в Китае является формой искусства и способом самовыражения, философии и медитации. В современном дизайне шрифтов дизайнеры часто изучают структуру штриха, стили письма и другие элементы традиционных китайских иероглифов, чтобы сочетать их с современной эстетикой и концепциями дизайна для создания новых шрифтов с культурным колоритом. Например, видоизменение иероглифов в стиле шрифта печати или официального шрифта используется в дизайне логотипов брендов, связанных с историческим и культурным наследием.

Культурное наследование в западном шрифтовом дизайне. Западная система письменности также обладает долгой историей и богатыми культурными коннотациями. Например, торжественность и элегантность древнеримских шрифтов, таинственность и торжественность готических шрифтов тесно связаны с религиозным, социальным и культурным фоном времени их создания. В поисках инноваций, современный западный шрифтовой дизайн также уделяет внимание культурному наследию и ссылке на традиционные шрифты. Некоторые высококлассные бренды выбирают традиционные шрифты с чувством истории в дизайне упаковки или рекламе, с тем чтобы передать качество и культурную коннотацию бренда.

Культурное наследие и дизайн рисунка

Культурная коннотация и применение традиционных китайских узоров. Существует много видов традиционных китайских

узор, таких как узоры дракона и феникса, облачные узоры, узоры Жуи, узоры эха и т. д. Эти узоры имеют глубокие символические и культурные значения. Они широко использовались в древней архитектуре, одежде, керамике, вышивке и других областях и являются важным носителем традиционной китайской культуры. В современном дизайне традиционные шаблоны адаптируются к графическому дизайну, дизайну изделий, дизайну интерьера и другим областям посредством извлечения, упрощения и деформации. Традиционные шаблоны наследуются и интерпретируются в современном обществе. Например, в некоторых дизайнах интерьера в китайском стиле такие элементы, как традиционная резьба по дереву, резьба по камню или обои с классическим рисунком, используются для демонстрации красоты и изысканности традиционных узоров.

Культурное наследование и инновации зарубежных традиционных моделей. Традиционные узоры в разных регионах за рубежом также имеют свои собственные характеристики, например, древнеегипетские иероглифы, древнегреческие мифологические узоры, скандинавские рунные узоры и т. д., которые отражают местную историю, культуру и национальный дух. Современные зарубежные дизайнеры умело используют эти традиционные орнаментальные мотивы в своем дизайне для создания работ с региональными особенностями и культурными коннотациями в сочетании с современными методами дизайна. Например, некоторые международные модные бренды интегрируют традиционные африканские элементы узора в дизайн одежды, демонстрируя уникальный экзотический стиль.

Интеграция и культурное наследование шрифтового дизайна и дизайна шаблонов

Пути и средства интеграции. Интеграция дизайна шрифтов и шаблонов может быть достигнута многими способами. Одним из них является интеграция элементов шаблона в структуру контура шрифта, чтобы сам шрифт выглядел декоративно и орнаментально. Например, цветочный узор может быть интегрирован в штрихи китайских иероглифов, для создания естественный и красивого

визуального эффекта. Другой вариант заключается в разработке шрифта как части шаблона, в результате чего формируется шаблон с уникальным визуальным эффектом благодаря расположению, сочетанию и деформации шрифтов. Кроме того, современные технические средства, такие как цифровая печать и лазерная гравировка, также могут быть использованы для достижения идеальной интеграции шрифтов и узоров.

Инновационное значение интеграции. Интеграция шрифтового дизайна и дизайна шаблонов может не только обогатить форму и содержание дизайна, но и лучше передать культурную коннотацию. Благодаря интеграции, функция передачи смысловой информации текста может быть объединена с визуальным выражением шаблона, чтобы сделать дизайнерскую работу более привлекательной и впечатляющей. Интегрированный дизайн часто объединяет новые графические и смысловые идеи и методы культурного наследия, способствуя возрождению и популяризации традиционной культуры в современном дизайне.

Заключение

На фоне современных глобализационных процессов и культурного многообразия дизайн шрифтов и дизайн шаблонов, основанные на культурном наследии, имеют жизненно важное практическое значение. Традиционные культурные элементы – это духовное сокровище страны и нации, которое содержит глубокое историческое наследие и уникальные гуманистические ценности. Глубоко исследуя эти элементы и успешно интегрируя их в дизайн шрифтов и дизайн узоров, дизайнерская работа может получить уникальную культурную коннотацию и художественную выразительность, придав ей новую жизнеспособность в современном обществе. Это укрепляет национальную гордость и культурную самобытность, способствует инновационному развитию культуры и способствует интеграции традиционной культуры и современных концепций дизайна. Будущим дизайнерам следует уделять больше внимания изучению традиционной культуры, развивая новые методы интеграции и инноваций, чтобы культурное наследие продолжало процветать в современном обществе.

Список литературы / References

1. 张敏；浅谈传统图案在现代艺术设计中的创新应用；视觉与设计；2023.12；130页 = Чжан Минь. Краткая дискуссия об инновационном применении традиционных узоров в современном художественном дизайне // Видение и дизайн. 2023. №12. С. 130.
2. 王荧； 文化传承视角下“国潮”风格字体设计研究；沈阳：东北大学；2024-10；3. 页 = Ван Инь. Исследование дизайна шрифтов в стиле «национального тренда» с точки зрения культурного наследия // Китайская конференция. 2024. №10. С. 4.
4. 蔡秋霞；融合传统书法与现代技术的动态汉字字体设计探索；设计与艺术；2024.09；60 页 = Цай Цюся. Исследование динамического дизайна китайских шрифтов, объединяющего традиционную каллиграфию и современные технологии // Дизайн и искусство. 2024. № 09. С. 60.