

吉祥元素在文创产品设计中的融入

薛欢

(山西工程科技职业大学, 山西 晋中 030606)

摘要: **目的** 探索吉祥元素与文创产品设计的融合可能性, 分析科学、有效的实践方式。**方法** 吉祥元素既是一种文化形态, 也是一种多元化的文化资源, 其不仅与人们的生活紧密相关, 还凭借自身丰富而美好的内涵和寓意传承至今。将吉祥元素作为研究对象, 深入分析其在当今时代中所面临的机遇与挑战, 提出将其融入文创产品设计中, 借助文创产品的发展优势和受众特点获得传承与新生的可能性。除了研究吉祥元素整体特点和价值外, 还对其具体融入文创产品的发展方向和实施策略进行了探索, 并结合实际从吉祥元素的符号提取、内涵挖掘、价值呈现等层面, 综合探究这一元素符号在文创产品设计中的艺术化表现和创新性表达。**结论** 吉祥元素的文化价值和审美价值有目共睹, 其与文创产品设计的融合, 只要能够找到合适的开发模式和路径, 结合其精髓进行创意设计, 就可以实现自身的重生, 促进文创产业的长远发展。

关键词: 吉祥元素; 文创产品; 艺术化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2023)12-0378-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.12.043

Integration of Auspicious Elements in the Design of Cultural and Creative Products

XUE Huan

(Shanxi Vocational University of Engineering Science and Technology, Shanxi Jinzhong 030606, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the possibility of integrating auspicious elements and cultural and creative product design, and analyze the scientific and effective way of practice. Auspicious element is a kind of cultural form and diversified cultural resource, which is not only closely related to people's life, but also inherited by virtue of its rich and beautiful connotations and meanings. With auspicious elements as the research object, the opportunities and challenges they have been facing in the current era were analyzed deeply, and the possibility of integrating them into the design of cultural and creative products and gaining inheritance and rebirth by virtue of the development advantages of cultural and creative products and characteristics of audiences was put forward. Besides the overall characteristics and value of auspicious elements, the development direction and implementation strategy of their specific integration into cultural and creative products were explored. Combined with the actual situation, the artistic expression and innovative expression of auspicious element symbols in the design of cultural and creative products were explored from the aspects of symbol extraction, connotation mining and value presentation. The cultural and aesthetic values of auspicious elements are obvious to all. The integration of auspicious elements with cultural and creative product design can realize rebirth and promote the long-term development of cultural and creative industry as long as appropriate development mode and path can be found and creative design can be carried out according to the essence.

KEY WORDS: auspicious elements; cultural and creative products; artistic

包含了传统文化精髓的吉祥元素是我国传统文化的重要组成, 更是精髓, 其之所以能够长久流传,

与自身所具备的鲜明特色和深刻内涵紧密相关, 是值得人们研究和保护的文化符号。近年来, 吉祥元素的

收稿日期: 2023-01-20

基金项目: 山西省文化和旅游厅(22BG016)

作者简介: 薛欢(1978—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为艺术设计。

创新应用不断受到重视,各个艺术领域也对其进行了不同程度和不同形式的挖掘和利用,不仅有效避免了这一文化符号的消亡,还在很大程度上传承了民族传统文化,提升了人们的文化素养^[1]。在此,聚焦的是吉祥元素与文创产品设计的融合,探索两者融合的价值和路径。之所以选择这一方向,是因为文创产品是文化与创意的结合,而吉祥元素正是民间文化的一种载体,彼此的艺术融合和创意发展能够促使吉祥元素在新时期实现飞跃与创新,使其以一种全新的面貌回归大众的视野,为文创产品的创新提供支持,在“文化价值”和“经济价值”相得益彰的前提下促进文创产业的可持续发展。

1 吉祥元素简介

吉祥元素凝结着我国劳动人民的智慧和技艺,是劳动人民精神面貌和美学追求的反映,承载着民族的精神追求。从产生到发展传承至今的整个过程中,它的形式多样,寓意深刻,多在宣扬人间的真、善、美,所展示的也是劳动人民对幸福、吉祥、平安的追求和期盼^[2]。这样的元素符号已经不知不觉地融入人们的日常生活中,无论是居家悬挂、生儿育女、乔迁新居还是店铺开张,人们总是喜欢张贴一些有着吉祥元素符号的装饰品,以表达自己的美好愿望。这样一种元素符号在当今时代仍然有其存在的价值,它不仅能够在社会层面唤醒人们对优秀传统文化的喜爱和认可,还可以激发人们对民间美术元素和民间技艺的传承积极性,带来更多、更广的意义和价值。研究这样一种元素符号,是必要的,也是必须的,更是十分紧迫的^[3]。

2 吉祥元素在文创产品设计中的融入方式

文创产品的现实价值在于满足人们的实际使用需求,同时实现一种个性化、艺术化的文化解读,以无声的语言实现文化与创意的结合,甚至与市场的契合,从而实现除了基本使用价值之外的文化与精神、审美层面的合理化表达,促成多元化的价值实现^[4]。而在文创产品设计中吉祥元素的应用更是对这一内涵的科学表达,无论是内涵的挖掘、符号的提取还是价值的呈现,都有着不可替代的现实意义。

2.1 提取符号,灵活创造

内涵张力的把握需要更加精准的符号的提取和高超设计手段的支持。从现代人的审美追求出发,寻找更加适应时代发展和人们追求的艺术元素进行创造性表达,是每一个设计者都应该深刻思考的重要内容^[5]。当前,社会节奏的加快使人们在各个方面都追求一种简单、简洁和明确的表达,而文创产品的设计思路自然也逃不过这样的现实背景。所以,设计师在设计过程中应将吉祥元素的特点和特征进行现代化

的审美表达,必要时还要对其进行提取、变形、嫁接等方式处理。以剪纸元素为例,剪纸艺术中的各个元素符号多有吉祥如意、万事顺遂的美好寓意,设计师可以将这些吉祥元素与当下的审美趋向相结合,以灯具、印章、笔记本、丝巾甚至服装等文创产品形式为突破口,展开简约而不简单的艺术化设计表达^[6]。

“时·承”时钟设计就很突出。设计师将我国传统的剪纸艺术作为重要的灵感来源,提取出了剪刀元素,将其进行艺术化创造,并与古人日晷计时的十二时辰时钟相结合,以黑陶瓦片为刻度,以剪刀造型为指针,并将十二生肖的剪纸图案分别作为钟面十二时辰的表现形式,使不同的时辰对应不同的生肖,其创意十足又寓意深远。另外,刺绣艺术中的吉祥元素也在文创产品设计中的素材内,结合实用性与审美性对各种布艺刺绣中的经典吉祥元素进行符号提取,使其与现代人的审美趋向一致,是实现更好的艺术设计表达的关键^[7]。比如,将刺绣中的“连生贵子”“麒麟送子”“凤穿牡丹”“连年有余”等吉祥元素符号融入文创类的香包、工艺扇、首饰等产品中,从现代人的精神需求出发进行艺术再创造,让本就十分独特的民间艺术元素转化为现代文创设计中的视觉形象,这种成就赖于对吉祥元素的提取和创造。

2.2 挖掘内涵,解码文化

吉祥元素在文创产品中的融入需要建立在充分解读其内涵的基础上,如此才能实现规范化、科学化的艺术解读,带来更趋完美的设计作品^[8]。这是因为我国的传统文化源远流长,各种文化与艺术形式丰富多彩、种类繁多,深刻把握其内涵寓意是设计者必须做好的前提工作,有利于传递文化信息、提升产品的附加值。

以年画为例,年画中有很多吉祥元素符号,其多表达了人们的精神追求,且多有着较大的社会影响力,是我国传统文化中的典型代表^[9]。木版年画就为文创产品设计者提供了丰富的素材来源,从造型、题材到细节的图形语言,抑或整体的制作方式,木版年画都以突出的视觉元素为支撑成功获得了人们的喜爱。在此以朱仙镇木版年画元素为例,就具体的吉祥元素在文创产品设计中的应用进行分析论述。

朱仙镇木版年画中有着浓厚的民间艺术气息,其题材内容十分丰富,各种民俗传说和民间故事,不仅寓意深刻,而且撑起了木版年画的艺术价值,让木版年画得以更好地流传下来。在提取其中的吉祥元素时,设计师可以对这些民俗传说和民间故事进行提炼和简化,借助其中鲜明的地域特色和艺术气息赋予文创产品以深刻的民族文化内涵,从而以民族特色的外在表现和深刻的寓意内涵取胜。比如,将朱仙镇年画的故事元素(“福禄寿”“马上鞭”“龙腾虎跃”“秦琼敬德”)与文具套装进行结合设计,对年画中的吉祥

元素符号进行趣味性设计改造,或者以卡通的形式呈现,或者与其他元素结合起来彼此烘托,或者大胆对人物的比例关系进行夸张,但需保持其根本性的吉祥寓意和文化内涵不变;具体的文创产品形式可以是文具套组、文化衫、小布袋等,这样的趣味性表达能够活化年画的传统形式,在传神、传情、传趣的基础上为文创产品带来视觉张力和内部蕴含的丰富与表达,从而展现民族文化的风采。它除了具备更高的经济价值外,还能够为其他种类的民间艺术的现代化传承找到新方法、新思路。

2.3 突出品牌,提升附加值

在如今这个崭新的时代,文创产品的新气质十分明显,而通过对众多成功的文创产品设计形式的探索,不难发现,其中多有着对地域文化元素的挖掘与放大,甚至是实现一种品牌化的设计,在原创性、主题性和系列化的支撑下,展现出多样化的形式和更富张力的视觉表现,并能够以品牌的强大影响力和市场占有率而实现更好的综合价值^[10]。

武陵山片区土家妇女使用的一种传统手工织锦——西兰卡普,被称作“土家之花”,深受土家族人的珍爱,是其智慧与技艺的结晶。对西兰卡普中的吉祥图案元素进行提取,结合其所对应的受众群体分析,设计师可以在保持其基本造型的基础上进行延伸和创造,让地域特色文化更加突出,引发消费者对这种地域特色的认同与喜爱,促成更高层次的品牌建设,从而为更加有效的设计作品和更大的影响力创造前提条件^[11]。比如,西兰卡普的福禄寿喜符号,祥瑞鸟兽符号,二十四勾、四十八勾等符号都是土家族人在日常生活和劳动中逐渐创造出来的,有着吉祥而深刻的文化寓意。设计师可以提炼出其中适合的元素与文创类丝巾、披肩、首饰等结合,打造该文化单元的品牌化呈现形式。这样的品牌化效果呈现,能够增加受众对该系列文创产品的记忆力和影响力,尤其是地域文化的艺术呈现也让独特的文化找到了更好的宣传路径,无论是社会价值、文化价值、审美价值还是经济价值都得到了不同程度的提升。

需要注意的是,在文创产品打造品牌化设计路线的过程中,设计师对吉祥元素的提取和应用要考虑几个方面的影响因素,即文创产品的特色是什么、吉祥元素的精神内涵是什么、整体的设计理念又应如何^[12]。这是因为设计是客观的,其需要结合消费者的需求,并不是完全脱离了客观需求的一种主观想象,若能参悟了这三个方面的答案,将文创产品与吉祥元素实现完美的艺术融合,一定能够带来更大的社会影响力和价值的实现。

3 结语

吉祥元素是绚丽多彩的,其所具有的形式意义和

内涵价值都为文创产品设计提供了可以深度挖掘的潜力,可以说将这样的艺术元素融合到文创产品设计中,通过艺术化的设计手段来使其转变成文创产品设计中的点睛所在,是当前文创产品设计的新思路,值得每一个设计师重视和实践创新^[13]。然而,在实际的应用中,设计师应深入了解我国的优秀传统文化,从中挖掘出更多、更好的吉祥元素符号,而不能总是沿着前人的足迹重复和模仿,要避免仅停留在表层的设计开发,多总结一些新颖、有规律性的思维方法,开展继承性的创新设计,让吉祥元素在文创产品设计中实现华丽转身,结合符号的提取、内涵的挖掘和品牌化的设计路径找到进入现代社会的接口,引发更多的互动感受,让消费者能够从对文创产品的欣赏和思考中获得更多的丰富和提升,从而实现吉祥元素在当代艺术新生。

参考文献:

- [1] 王玲. 传统吉祥文化元素在产品中的重构应用研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2020.
WANG Ling. Research on the Reconstruction and Application of Traditional Cultural Elements in Product Design[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2020.
- [2] 尤冬桂, 李可曼. 吉祥文化在文化创意产品设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2021(8): 138-139.
YOU Dong-gui, LI Ke-min. Research on Applications of Auspicious Culture in Design of Cultural Creative Products[J]. Industrial Design, 2021(8): 138-139.
- [3] 马建英. 浅谈民间艺术在文创产品设计中的创新[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2021(15): 169-171.
MA Jian-ying. On the Innovation of Folk Art in the Design of Wenchuang Products[J]. Identification and Appreciation to Cultural Relics, 2021(15): 169-171.
- [4] 陈金晶. 民族民间艺术在文化创意中传承[J]. 戏剧之家, 2017(19): 209-210, 220.
CHEN Jin-jing. Inheritance of National Folk Art in Cultural Creativity[J]. Home Drama, 2017(19): 209-210, 220.
- [5] 李砚祖. 作为文化工业的当代民间艺术[J]. 美术观察, 2003(12): 79-80.
LI Yan-zu. Contemporary Folk Art as a Cultural Industry[J]. Art Observation, 2003(12): 79-80.
- [6] 施秋香, 季中扬. 当代民间艺术的文本特征[J]. 文艺争鸣, 2016(9): 196-200.
SHI Qiu-xiang, JI Zhong-yang. Text Characteristics of Contemporary Folk Art[J]. Literary Contend, 2016(9): 196-200.
- [7] 杨咏, 张晓晗. 浅析民间艺术融入文创设计的方式[J]. 艺术与设计(理论), 2018, 2(5): 106-108.
YANG Yong, ZHANG Xiao-han. A Brief Analysis of Folk Art in the Form of Cultural Creative Design[J]. Art and Design, 2018, 2(5): 106-108.

(下转第399页)