

甘肃保安腰刀的设计美学与其意义经济

许世虎, 赵倩, 夏进军

(重庆大学, 重庆 401331)

摘要: 基于设计美学的审美观, 分析了保安腰刀作为民具在设计中存在的叙事性。通过对保安腰刀设计现状与未来的设计经济学分析, 论述了意义经济对保安腰刀设计再思考的重要性。

关键词: 甘肃; 保安腰刀; 设计美学; 叙事; 意义经济

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)16-0059-04

Design Aesthetics and Significance Economic of Security Waist Dagger in Gansu

XU Shi-hu, ZHAO Qian, XIA Jin-jun

(Chongqing University, Chongqing 401331, China)

Abstract: Based on the aesthetics of the design aesthetics, it analyzed the narrative of the security waist dagger to act as a folk traditional implement, and discussed the importance of the ideology economy to the rethinking of the security waist dagger.

Key words: Gansu; security waist dagger; design aesthetics; narrative; significance of economy

“皮袄的袖子哈斜搭上,什样锦腰刀哈挎上;白天黑夜的巷道里浪,七尺的身材哈豁上。什样锦腰刀铜鞘子,系腰上悬挎着里;尕妹的大门上跑趟子,心里头干急着哩^①。”这是民歌花儿中对传统保安族男性着装的描述,彩色腰带配扎于长袍上,腰间佩带保安腰刀,穿牛皮靴,整体形象美观大方且富有民族特色。在民族发展中保安腰刀作为甘肃特有少数民族保安族的传统手工艺制品,是保安族人民重要的经济来源之一。保安腰刀主要产自甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇、刘集乡及周边地区,是保安族民族文化的代表符号之一。在漫长的历史变迁中,保安腰刀这一民族文化跟随着这个民族延续了下来,随着社会的发展、文化的进步,其形态和图案的形成极具民族特色与民族审美性的文化特性。2006年甘肃“保安族腰刀锻制技艺”被列为第一批国家级非物质文化遗产。

在任何一个民族的历史长河中,审美行为始终是人类造物文明的一个主体部分,在整个既有人类设计史中,绝不仅仅是个游离于实用价值之外的可有可无

的附加部分^②。任何一个中国传统民用器具在制造之初一定是以实用性为主,使其具有适人性,并且在长期使用过程中具有耐久性的特点。在其过程中审美性始终贯穿其中。保安腰刀作为中国传统设计器具,现存种类多达20种,其中什样锦和波日记是其最有代表性的2种刀具。其在设计审美性中的存在和发展具有客观必然性。因此,这里通过材料、结构、形态3个方面对保安腰刀现有设计进行叙事性分析,同时,在经济发展的基础上,以“叙事”为出发点论述人与物的关系,论证在以叙事为主的体验产业下的意义经济,对保安腰刀这一非物质文化遗产实体发展状况的探究。

1 保安腰刀中的官能感受与审美知觉

器具是否具有“适人性”功能,需要通过材料、技术、结构这3个重要因素来体现。适人性的三要素外延出的质感、工艺和形态等官能感受,进而决定了设计物通过视觉、触觉、体觉所感知到的使用舒适度、观赏愉悦感和器具存在感等审美知觉。笔者通过对保

收稿日期: 2012-12-17

基金项目: 基于CDIO理念下的工业设计专业课程体系构建与实践(1201017)

作者简介: 许世虎(1956—),男,重庆人,重庆大学教授、博士生导师,主要研究方向为工业设计及产品语意研究与综合技法绘画。

安腰刀的材料与结构中的官能感受与审美知觉关系的研究,论述保安腰刀具有适人性设计中所具有的叙事性设计美学。

1.1 材料对应的官能感受与审美知觉

1) 质感与触觉。器具设计中正确的选材是功能舒适度设计的先决条件。保安腰刀最初是元朝军队中驻守边关的“营伍人”为了防身、食肉、狩猎等活动,所打制的一种刀具,是“营伍人”日常生活中的贴身工具。因此,早期保安腰刀的设计、制作,迎合了“营伍人”对刀具的要求,使得保安腰刀符合坚韧、锋利、耐用、便于携带、便于使用的特点。保安腰刀的选材规则为就地取材,早期保安族刀匠利用当地丰富的铁矿与铜矿,对矿物质进行提炼和加工,刀刃部分选取铁作为主要材料,保证了其坚硬程度。现在的保安腰刀制作中多以钢为原料,在减轻重量的前提下保证了视觉上的美观性和耐久性。锻造完成的刀刃在触觉上具有冰冷、坚硬之感,刀刃上的叶脉纹样,凹凸的肌理感在普通刀具中罕见。与其坚硬的刀锋质感相对应的牛角材质被运用在手柄部位,金色、红色的铜与黑灰色牛角材料的穿插设计,表现出具有装饰感的线性图案,同时也通过金属的光滑、坚硬的质感与牛角韧性强、表面光滑度弱的质感特点,增强整把刀的触觉感受。不同材质相拼插的形式,加大了刀与手之间的摩擦力,使刀具在使用过程中抓握度更强,在使用时满足人们对舒适度的需求。

2) 肌理与视觉。肌理的表现形式是保安腰刀民族性和历史延传性特征直观的视觉体现。由于历史中宋元之后逐渐占据主导的新型线状图案是在吸收了阿拉伯式样、印度式样和西域少数民族的“散点式”线状图纹的基础上加以提炼、重构,保安腰刀的纹样表现上以宋元之后的线状图纹为主。保安族人在迁居甘肃积石山地区后,沿河而居,当时以自然纹样为主的设计思潮影响着保安腰刀的锻制,因此,抽象的水纹形态成为了保安腰刀刀柄纹饰的主要形态。在制作中,刀柄由红、黄铜片和铝片、牛角等材料叠合铆成,打磨后色泽艳丽,利用金属与牛角材质上的软硬区分形成等宽带状纹样,不同材质的穿插运用,呈现出色彩的多样性。牛角材质以其表面自然纹理,以线的形式打破不同材质间均等带状纹样的视觉规律性,具有强烈的少数民族特色,在视觉观感上质感犹如彩锦。保安腰刀刀柄纹饰见图1,刀刃

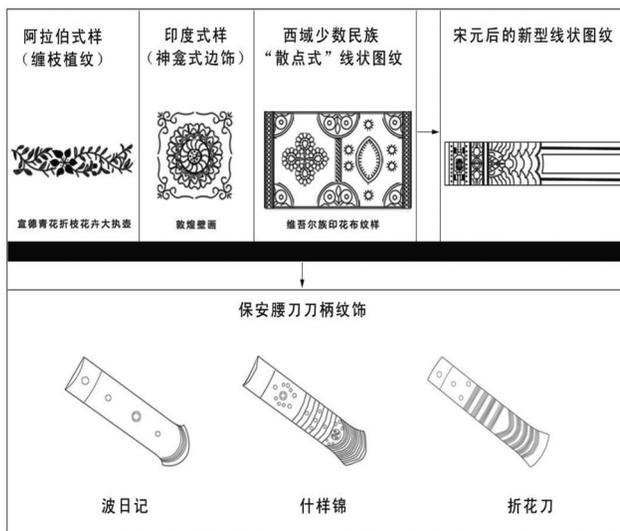

图1 保安腰刀刀柄纹饰

Fig.1 Shank ornamentation of security waist dagger

表面肌理沿承保安族“波日记”刀式的古老传说,刀面纹理呈叶纹浅雕效果,其纹理走向自然平滑,有脉络流动之感。

3) 分量与体觉。纵观以上2种官能感受与审美知觉之间的关系,体觉则是使用者活动时的官能感受。因此,保安腰刀在选材、加工、造型的设计过程中,以其自重与使用者负荷力之间的优化比值为基本原则。保安腰刀是西北地区常年以草原、山地游牧为业的少数民族男性(包括青海、甘肃、西藏等地的回、藏、土、撒拉等少数民族男性)佩戴的刀具,在他们的饮食中多以牛羊肉为主,因此身体较为健壮。为了符合该人群的生活习惯和心理需求,保安腰刀平均质量约为850g(含鞘),符合用户手部承重最优值。在使用过程中,合理的重量可以增加操作的体觉舒适度。同时,具有重量的垂坠感符合佩戴时的身体贴合性,在活动的过程中不会产生飘浮感。在使用心理中,重量感可以增加男性的成就感与自豪感。保安腰刀既可单手把握,亦可挂于腰际,在掌之中,操控自如。保安族民族服饰与保安腰刀见图2。

综上所述,通过材料对官能感受与审美知觉中的质感与触觉、肌理与视觉、分量与体量3个方面的分析、研究,论证了保安腰刀的设计符合“适人性”原则,使使用者的感觉器官的机能获得审美知觉,引起美好的心理反应,这是官能感受与审美知觉在保安腰刀设计中的具体体现。

图2 保安族民族服饰与保安腰刀的佩戴

Fig.2 National dress and security waist dagger wearing

1.2 结构对应的官能感受与审美知觉

保安腰刀适人性的功能不仅体现在材料对应的感受与审美知觉中,同时也体现在保安腰刀结构所对应的官能感受与审美知觉中。

1) 形态与视觉。“器物的比例尺度关系,其实就是一件器物的高度、长度(或者叫“宽度”)和深度之间的固定关系。”这是王琬在《设计史鉴》中提出的关于比例尺度的定义。波日记腰刀整个刀体形态呈长方形,刀刃与刀柄之间的比例为1.33:1,刀柄与刀刃的长度相近,刀柄宽度小于30 mm,呈椭圆形,符合成年男性手部尺寸,便于抓握。保安族人在日常饮食中多以大块肉类为主,因此在食用时需要割肉剔骨的工具,保安腰刀的整体比例便于这一操作。同时在日常生活中施力点越靠近受力点其用的准确性越强同时也越省力,短刀具的使用符合少数民族日常生活中在野外环境活动的需求。

2) 纹饰与视觉。在保安腰刀的设计中纹饰的选择与布局是对自然物的提炼、抽象并寄托着美好寓意。以波日记和什样锦为例,传说中波日记腰刀是由一种树叶为原型打制的具有叶脉纹样,用以降妖除魔的刀具。什样锦腰刀则是通过植物什样锦的形态与纹路进行设计,“什样锦”是唐菖蒲花的别称,叶似长剑,寓意爱恋、长寿、康宁、福禄。因此,保安腰刀刀柄的装饰纹饰中,靠近刀刃的刀柄前端约1/3~1/4处为黄铜印花,花纹根据不同的品种进行雕刻,后边2/3~3/4的刀柄装饰则根据款式、锻造者各有不同,但纹饰的布局形式则多以由宽到窄进行渐变,可以用中国书画章法中的“疏能走马,密不透风”来对其纹饰的布局进行描述。什样锦刀柄的不同款式纹理见图3,使纹饰具有强烈的韵律感,符合视觉中的平衡比例。

图3 什样锦刀柄的不同款式纹理

Fig.3 Different style texture of Shenyangjin waist dagger shank

保安腰刀通过自然物的寓意、形态为原型进行元素的提炼,以现有自然资源进行材料的选择,使保安腰刀通过材料、结构与官能感受、审美知觉之间的关系达到和谐统一,具有“适人性”功能。同时,保安族人民也通过保安腰刀叙述着保安族的民族精神与对美好生活的不断创造,由此予以寄托保安族人民对安定、幸福生活的追求。

2 保安腰刀与意义经济

通过上述对保安腰刀设计现状的分析,反映出民族产品从设计初始到不断更新、完善,是由既定场景、人物、时间、情境等元素所构成的合理叙事性设计活动。纵观历史,世界经济趋势从农业到工业再到信息产业,直至现今发展成为体验产业。这一产业是通过深化用户体验程度的方式,达到大规模量身订制的特殊效果;而意义经济就是以体验经济为基础,进而满足精神需求为主的经济形势。

在现阶段保安腰刀的设计中主要强调的是“值不值”的价值经济理念,“好用、锋利”是现阶段保安腰刀设计、生产与销售中的重点。在社会发展中,保安腰刀作为旅游产品进入市场,在增加经济收入的基础上,更主要的目的是使购买者通过产品,体验保安族的民族文化、感受民族精神。因此,在新产品的设计中应遵循经济的发展方式,从价值经济转型为意义经济。而在经济社会的不断发展中,保安腰刀的设计模式仍然停留在价值经济向意义经济转型的初期。这促使在新产品的设计中,不仅在刀具本身的形式、花纹、材料上进行改进,更要对新产品进行体验式的设计思考。

通过以腰刀锻制为基础的新型旅游产品设计策略,见图4,分析出传统保安腰刀作为旅游产品,主要通过锻制材料、工艺、细节的处理、纹饰、肌理所呈现的艺

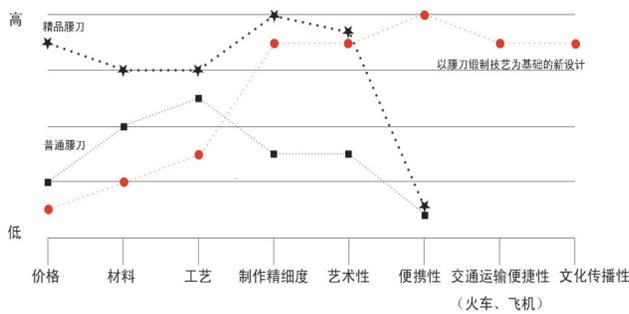

图4 新产品策略分析

Fig.4 Analysis of new product strategies

术性,来体现和传播其锻制技艺与民族美学。在新的设计经济发展模式下,以保安腰刀锻制技艺为基础的创新性产品设计,应收缩其制作成本、减少材料使用量、降低工艺的制作难度,提升新产品制作中的细节处理与艺术性表现。在此基础上对新产品进行便携性、运输便捷性的思考,以达到保安族民族文化与民族美学广泛传播的创新性设计,从而促使意义经济的发展。

在以非物质文化遗产保护为核心,以策略发展草图为基准的新产品的设计中,创新应围绕设计物在保持原有锻制技艺的情况下,增强其可携带性与实用性。在创新设计中,可运用腰刀锻制材料与技术,制作铁质书签、铁尺、镇纸等便于游人随身携带的纪念品,在这些产品表面运用腰刀的纹刻技术进行保安族民族故事的刻画或者腰刀锻制场景的刻画,使新产品在具有使用价值的基础上,增加流通性,同时赋予其民族文化中的吉祥如意。使在降低成本的同时,将文化转化为经济效益,将保安腰刀锻制技艺与刀具的设计美学,通过更广泛的设计方式与设计物进行文化传播。

通过以上论述,论证了将经济规律为主导的官能感受与审美知觉,运用在以民族叙事文化为本的现有保安腰刀设计上进行深化研究,是当前保安腰刀在保证文化传承的基础上进行再设计的发展趋势。

3 结语

保安腰刀是保安族传统文化的集合,是将这个民族经济发展、民族文化、历史发展、民族心理、人文风情集于一体,通过艺术形式进行体现的民具器物。通过效用为根,使用为本,经用为果,美学贯穿其中的民具价值评估标准,对保安腰刀的造型进行分析,

探寻其民族审美特性与历史审美观的共同点,揭示保安腰刀形态中的社会适应性,解读器物形态与纹饰中所承载的民族发展脉络和人文风情,进而剖析保安腰刀作为民族器物,在当今意义经济时代下对保安腰刀锻造技艺的发展,体现在保护文化传承性基础上进行的体验型再设计,是当今文化传承的重要发展方向。

参考文献:

- [1] 马少青.保安族文化形态与古籍文存[M].兰州:甘肃人民出版社,2001.
MA Shao-qing.Save Bao'an Cultural Patterns and Books[M].Lanzhou:Gansu People's Press,2001.
- [2] 宋兆麟,高可,张建新.中国民族民俗文物辞典[M].太原:山西人民出版社,2004.
SONG Zhao-lin,GAO Ke,ZHANG Jian-xin.Dictionary of Chinese National Folk Cultural Relics[M].Taiyuan: Shanxi People's Press,2004.
- [3] 王琥.设计史鉴[M].南京:江苏美术出版社,2010.
WANG Hu.Design Histories[M].Naijing: Jiangsu Fine Art Press,2010.
- [4] 阮宝湘,邵祥华.工业设计人机工程[M].北京:机械工业出版社,2010.
RUAN Bao-xiang.Dictionary of Chinese Arts and Crafts[M].Beijing:Mechanical Industry Press,2010.
- [5] 《保安族简史》编写组.保安族简史[M].兰州:甘肃人民出版社,1984.
Compilation Group of the Brief History of the Bao'an Nationality.Brief History of Bao'an Nationality[M].Lanzhou: Gansu People's Press,1984.
- [6] 米尔顿·凯.环境决定论与文化理论:对环境话语中德人类学角色的探讨[M].袁同凯,周建新,译.北京:民族出版社,2007.
MILTON K.Environmentalism and Cultural Theory:Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse[M].YUAN Tong-kai,ZHOU Jian-xin,Translate.Beijing: National Press,2007.
- [7] 曲延瑞,佳瓦德.基于系统设计的产品机能结构要素探究[J].包装工程,2012,33(12):78—81.
QU Yan-rui.MOUSAVI Javad.Research on System Design Based on Product Functions and Structure Elements[J].Packaging Engineering,2012,33(12):78—81.
- [8] 赫伯特·西蒙 A.关于人为事物的科学[M].杨砾,译.北京:解放军出版社,1985.
HERBERT A S.The Science of Human Things[M].YANG Li,Translate.Beijing:PLA Press,1985.