高校设计专题研究

基于海南文化的旅游纪念品设计研究

王金广,禄 璟

(广东工业大学,广州 510075)

摘要:通过对海南黎锦的分析,论述了其图案艺术和色彩文化,得出其具备鲜明独特的地域特征、文化内涵和审美情趣。在此基础上,阐述了海南旅游纪念品的现状,提出以黎锦为元素的海南旅游纪念品设计方法,为滞后的海南旅游纪念品市场注入新的活力,同时对黎锦的保护和传承具有积极的意义。

关键词:海南文化;黎锦文化;黎锦图案;旅游纪念品

中图分类号: TB472 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2013)20-0099-04

Research on the Design of the Tourist Souvenirs Based on the Hainan Culture

WANG Jin-guang, LU Jing

(Guangdong University of Technology, Guangzhou 510075, China)

Abstract: Through the study on the Hainan Li brocade, it discussed the pattern art and color culture, and showed its distinct unique regional characteristic, cultural connotations, and aesthetic appeal. On that basis, it explicated that present situation of Hainan travel souvenir and proposed the design method of Hainan travel souvenir. This could inject new vitality in the travel souvenir market to get rid of the current lagging situation, and has the positive significance for preservation and inheritance of Li brocade.

Key words: Hainan culture; Li brocade culture; Li brocade patterns; tourist souvenir

海南特殊的地域条件孕育了丰富的旅游资源和独特的海南文化。以往对旅游纪念品的研究大多出现于经济及旅游类的论著和期刊文章中,涉及工业设计方面的内容较少。这里深入挖掘海南黎族文化,尤其是黎锦背后隐藏的文化内涵与审美情趣,为海南旅游纪念品设计的研究提供参考,从而达到对海南文化,尤其是黎锦文化的保护和传承。

1 海南文化概况

海南文化是在黎族文化的基础上,不断接受汉文化持续多方面的传播影响,并广泛吸纳苗族、回族等民族文化中积极有益的成份,经过文化整合而形成的一种全新文化"。

1.1 黎族概况

黎族在海南岛的历史有3000多年,根据文献记载

中语言学、考古学、民族学等方面的资料,黎族是由古代百越族群的一支——骆越人发展而来的问。"黎"是汉民族对黎族的称呼,黎族内部因方言、习俗、地域分布的差异而有不同的称呼,主要有"哈"、"杞"、"润""赛"和"美孚"等称呼,其创造出的黎族织锦是黎族文化最具特色的表现之一。

1.2 黎锦概况

黎锦是黎族妇女世代相传的古老技艺,通过古老腰机织造出适合生活环境所需的各种款式的服饰和花带手巾,不仅反映出黎族妇女的聪明才智和高超的技艺水平,还反映出黎族姑娘对爱情和幸福生活的无限向往与追求,具有较高的历史价值和艺术价值,被称为中国纺织史上的"活化石",并已被列入联合国急需保护的非物质文化遗产名录。

1.2.1 图案艺术

黎锦传统图案是海南黎族文化的一个重要内容,

收稿日期: 2012-11-05

作者简介:王金广(1967一),男,河南郑州人,广东工业大学副教授、硕士生导师,主要从事创意产品与工业设计等研究。

也是黎族文化的体现和原始文化的象征,各地区的服饰图案有很大的差异,从某种意义上说,服饰图案是各方言的标识符号的,不同程度地反映出黎族社会生产、生活、爱情、婚姻、宗教活动以及传说中吉祥物或美好形象的方方面面。据不完全统计,黎锦图案有一百多种,大体上可以分为人形纹、动物纹、植物纹、几何纹、汉文字图案等的。其中人形纹是黎锦中运用最广泛的图案,主要包括大力神纹、母子纹、生产和生活图等多种纹饰。黎锦的传统图案表现手法具有独特的黎族韵味,虽古朴粗犷但遵循着归纳法、夸张法、平衡法、排列法等基本设计手法,通过抽取动植物等实物的外形以几何投影、几何范围内的复合重叠等多种表现形式填涂,使黎锦富有现代装饰中人们所向往的原始美。

1.2.2 色彩文化

黑、红、黄、绿、白相缀的五色黎锦、筒裙,不仅是美丽的代言,其承载的色彩更是黎族共同的第二语言,是黎锦文化的另一个重要内容,见表1。解放前,

表 1 黎锦色彩特征
Tab.1 Color features for the Li brocade

标准色彩	黑色	红色	黄色	绿色	白色
图示					
纹样	***				
色彩寓意		尊重、权利 谓之贤人 之色		旺盛、繁茂 谓之生命 之色	妇女淳朴、 如意谓之 纯洁之色

黎族是没有自身的民族文字的,黎族的先民除用结绳、雕刻、口头等形式交流外,以色彩语言沟通最为广泛,常以特定的色彩或色彩符号来表示一些特定的事物,或寄托先民的一些愿望。虽然黎族分为五大方言区,但色彩的运用方式和传递意思范围趋势基本相同。黎族妇女常以黑纺线织造黑布作为服饰的主体,在其上织绣红、黄、绿等多种较为鲜艳的色彩,配合对称变化和交错变化等多种织造工艺与艺术表现手法,使原本单一的连续图案呈现出强烈的对比感,展现出丰富而耐人寻味的艺术效果。

2 海南旅游纪念品概述

旅游纪念品作为旅游者购买行为所承载的旅游商品,学术界有多种不同的解释,但主要内容还是围绕着旅游商品的纪念性和地域性。笔者认为,旅游纪念品除了其必须具备的特性外,还应该形成旅游目的地的品牌性,即旅游纪念品不仅突出旅游目的地的地域文化特色,而且存在以其特色为中心的内在关联性。

海南作为中国的第一个国际旅游岛,其自然资源 的独特性和少数民族文化的鲜明性,也应使其旅游纪 念品具有不一样的特色。海南早期的旅游纪念品以 贝雕与贝艺、椰雕、水晶制品等天然材料经过加工处 理为主,尤其是以贝雕为主的旅游纪念品在全国沿海 旅游地具有雷同性,不能凸显海南旅游纪念品的独特 性,使海南旅游纪念品市场出现品种单调和款式陈旧 等滞后状况。现今的海南旅游纪念品品种增加了苗 族文化的蜡染织绣和黎族织锦,但由于苗族人口主要 集中在贵州、湖南和云南,海南的苗族文化也不能较 好地体现出海南的地域民族文化特色,而黎族作为海 南的土著民族,其文化是海南文化的基础,而黎锦利 用简单的点、线、几何线以抽象的手法来表现海南世 居黎族的传统文化魅力,能够较好地展现海南地域文 化的独特性、民族性和艺术审美性,其蕴含的黎族世 俗、礼仪、宗教等丰富多彩的文化内涵和表现出人们 对平安吉祥、幸福美满、健康财富的热切追求与愿望, 深受国内外旅游者的喜爱,但由于具备黎锦传统工艺 的老艺人缺少接班人、民众排斥落后传统的意识观 念、"人死物亡"的传统葬俗的等内在因素,导致黎锦制 作需庞大的手工工作量,平均2~3个月的耗时、较少的 选择性、较高的价格等外在因素,成为短期旅游者对 其望而却步的主要原因,因此,目前以筒裙、壁挂等黎 锦传统形式为主的海南旅游纪念品已具备纪念性和 地域性,虽令众多旅游者为之"心动"但还不能让其 "行动",这些恶性循环,正在将黎锦这门技艺推向濒 临失传的边缘。

黎锦作为海南旅游纪念品的主要内容,其不但要适应当代旅游者的审美情趣、心理需求和价值取向,还应该被延续和再造。对海南旅游纪念品的设计不能简单地复制和套用黎锦的"形",而是要把握人们物

质和精神需求的契合点,融入黎锦的"神",以文化为基础、人性化设计为重点、市场分析为辅,以品牌运营模式为保障,给予旅游者心理和文化体验的同时,刺激其地购买欲望,进而带动海南当地旅游业的发展,使之产生经济效益,进而才能有效地使黎族民众自觉主动地保护和传承黎锦文化,实现黎族文化"原生态"系统的保护。

3 以黎锦为元素的海南旅游纪念品设计方法 与应用

3.1 基于地域文化的设计方法

海南旅游纪念品的设计其实是一种黎族文化的再设计,即将黎锦的文化内涵、风俗习惯、审美情趣等主体化的文化形式,以具体的、物化的纪念品等客体化文化形式呈现。将黎锦的形式美、图案美、色彩美等艺术美进行抽取和再设计,并结合海南本地的自然资源,再经由黎族人的心灵和手制作而成的文化美。

在图案的选择方面,大量历史迹象和资料显示,早在原始母系氏族社会阶段,黎族就已出现蛙形纹,其是一种生殖崇拜和卜雨崇拜的象征物,后随着黎族社会的发展,蛙崇拜逐渐被宗教崇拜所替代,由蛙形纹演变成为人形纹或祖先纹,因此,人形纹是黎锦中最典型的图案,用于传颂崇拜、勤劳、喜庆等,借此表达人们对美好生活的向往和祈祷。

在色彩的抽取方面,传统黎锦的色彩分为黑、红、黄、绿、白,其中多以黑色为底色,红色为主要色彩,白色、黄色、绿色配以规律排列,色彩的强烈对比使得黎锦散发着古朴自然的韵味。

在材料工艺设计方面,海南旅游纪念品设计既要"物尽其用",也要"尽其所长"。材料的选择尽量以海南丰富的椰棕资源为主,而黎锦的应用可适量采用改良传统的"纺织绣染"等工艺,使其更符合批量化和高效的产品需求。在设计过程中,部分保留人形纹和色彩所展现出的交错织绣工艺的凹凸肌理,更增添海南纪念品的纪念性和艺术性,并将其应用于不同种类的海南旅游纪念品设计中,能够使纪念品统一呈现出海南浓郁的民俗文化寓意,且刺激到旅游者的购买欲望,更轻易勾起旅游者的"文化"记忆。

3.2 人性化与实用性并存的设计方法

海南旅游纪念品除必备的纪念性和艺术性外,还

更应具备情感化和实用性。实用性的旅游纪念品能在旅游者家居中占有一席之位,不易被遗忘,达到一定的环保效果,反观艺术装饰性较强的纪念品摆放长久后,会形成视觉疲劳,降低旅游者的生活情趣和价值体验,往往容易被丢弃,造成一定的浪费。人性化的设计不但要考虑到旅游纪念品的情感语义,还应有一定的抗损坏能力和便于携带的功能,见图1。通过2个

图 1 以黎锦为设计元素的海南旅游纪念品 Fig.1 Hainan travel souvenir design with the Li brocade as the design element

瓶身变形的圆锥形以契合爱人之间的亲吻动作,用以表达男女的幸福美满,赋予旅游纪念品情感化的同时,增添了的现代感和趣味感,更能被游客接受;采用模块化的轻便结构设计,便于拆卸和携带,同时也能够降低成本,形成更多的购买空间。

3.3 满足市场需求的层次化和系列化的设计方法

以黎锦为元素的海南旅游纪念品,应根据市场的消费目标人群,首先,以高、低端不同的层次满足游客的多种选择和需求。高端的纪念品分别使用椰棕和贝壳珍珠层镶嵌于瓶身,以黎锦传统的技艺织绣表面,具有一定的收藏价值;低端的纪念品则采用电子刻写仪器绘制黎锦图案,便捷的制作工艺供旅游者选择空间更大。其次,以系列化提升旅游纪念品的文化内涵。因不同的方言区,黎族服饰本身就形成一个完整的体系,而其黎锦的表现形式也是相互区别、相互关联的,构成"哈黎"、"杞黎"、"润黎"、"赛黎"、"美孚黎"系列。再次,根据市场和旅游者的审美情趣的变化,不断更新产品,令海南旅游纪念品保有新鲜度,更具生命力。

3.4 重视品牌意识的塑造和保护的设计方法

现代旅游纪念品千篇一律,这就需要政府相关部门要注重本地品牌意识。以海南黎锦为主要文化特

色,发散形成具有"海南品牌"的统一风格的旅游纪念品,便于旅游者形成较为明确的"海南印象",在众多沿海旅游城市中独树一帜。此外,规范管理海南旅游纪念品市场,加强对黎锦特殊的织绣方法和技巧的重视和保护,提升旅游纪念品的品质,促进销售,使用统一有效的防伪标识,杜绝仿冒制品的出现,提高海南旅游纪念品的诚信度。

4 结语

通过对黎族织锦的梳理、研究,并结合海南旅游纪念品的现状得出:旅游纪念品作为应地性的产物,需要具备鲜明的地域品牌文化特征,还需兼备经济性和艺术性等多方面的因素,增强游客旅游过程中的兴奋感,同时也有助于游客回忆起旅游时的难忘经历,对传播海南本土文化,保护和传承黎锦文化,加强游客对海南的地域文化认识,提升海南国际旅游岛的知名度,以及帮助提高黎族人民收入,促进海南旅游经济持续发展具有一定的推动作用。另一方面,这里探索性地提出针对海南旅游纪念品的设计方法,希望为旅游纪念品设计理论提供可供参考的价值。

参考文献:

- [1] 朱竑,曹小曙,司徒尚纪.海南文化特质研究[J].中山大学学报(社会科学版),2001,41(4):115—119.
 - ZHU Hong, CAO Xiao-shu, SITU Shang-ji. A Study of the Features of Hainan Culture[J]. Journal of Sun Yatsen University (Social Science Edition), 2001, 41(4):115—119.
- [2] 王学萍.中国黎族[M].北京:民族出版社,2004. WANG Xue-ping.Li Ethnic Group in China[M].Beijing:

- Ethnic Publishing House, 2004.
- [3] 符桂花.黎族传统织锦[M].海口:海南出版社,2005. FU Gui-hua.Traditional Brocade of Li Ethnic Group[M].Haik-ou:Hainan Publishing House,2005.
- [4] 王晨,林开耀.黎锦[M].苏州:苏州大学出版社,2011. WANG Chen, LIN Kai-yao.Li Brocade[M].Suzhou: Soochow University Press,2011.
- [5] 罗文雄.黎族传统文化的保护和传承[C]//王建成.首届黎族文化论坛文集.北京:民族出版社,2008:124—132.

 LUO Wen-xiong.Protection and Heritage of Li Ethnic Group
 Traditional Cultural[C]//WANG Jian-cheng.The 1nd Forum
 on Li Culture.Beijing: Ethnic Publishing House, 2008:124—
- [6] 宋强, 弋景刚, 叶振合. 产品设计继承传统文化的方法[J]. 包装工程, 2008, 29(2): 166—167.
 - SONG Qiang, YI Jing-gang, YE Zhen-he.Methods of Inheriting Traditional Culture in Product Design[J].Packaging Engineering, 2008, 29(2):166—167.
- [7] 洪寿祥,李永喜.衣裳艺术图腾百图集[M].海口:海南出版 社,2007.
 - HONG Shou-xiang, LI Yong-xi. Clothing Art Totem the Atlas [M]. Haikou: Hainan Publishing House, 2007.
- [8] 魏欣.提升旅游纪念品价值的设计研究[J].南昌大学学报 (人社版),2004,35(3):49—52.
 - WEI Xin.A Study of Design for Enhancing the Value of Tourism[J]. Journal of Nanchang University, 2004, 3(3):49—52.
- [9] 马彧.吉祥福文化在天津石家大院旅游纪念品设计中的运用[J].包装工程,2011,32(20):50—52.
 - MA Yu.Application of Propitiousness, Luck and Fortune Culture in the Design of the Tourist Souvenirs of the Shi's Court in Tianjin[J].Packaging Engineering, 2011, 32 (20): 50—52.