

湖湘文化中材质元素与创意设计的重构

张娴

(湖南第一师范学院, 长沙 410001)

摘要: **目的** 研究湖湘文化中的材质元素在湖南现代创意设计中的应用。**方法** 分析了湖湘文化中四类材质元素的产品特性和艺术风格,并将其材质特性和艺术特征延用于现代创意设计中。**结论** 湖湘特有材质元素的文化理念、传统工艺、现代技术与创意设计思维有机结合,并通过将湖湘传统文化内涵和地域特色融入创意设计中,可以提升湖湘地方产品的文化附加值和审美风尚。

关键词: 湖湘; 文化; 材质

中图分类号: J524.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)06-0008-04

Reconstruction of Material Elements and Creative Design of Huxiang Culture

ZHANG Xian

(Hunan First Normal University, Changsha 410001, China)

ABSTRACT: **Objective** It studied the application of material elements in Huxiang modern creative design. **Methods** It analyzed the characteristics of the products and the artistic style of four kinds of Huxiang culture elements, and its material characteristics and artistic characteristics used in modern creative design. **Conclusion** It showed the organic combination of the cultural concept, traditional process, modern technology and creative design thinking in Huxiang special material elements, promoting the cultural added value of Hunan local product and aesthetic fashion by Huxiang traditional cultural connotation and the integration of local characteristics.

KEY WORDS: Huxiang; culture; material

地域文化属于民族文化的范畴。湖湘文化以南下的中原文化与湖南本土文化为源头,在历代湖湘骄子的努力和影响下,通过中原文化和本土文化的渗透与融合,逐步形成了一种独特的地域文化。这种在中国传统文化大背景下形成的具有独特地域色彩的地域文化,不仅造就了无数优秀的湖湘人杰,而且浸润和熏陶着每一个湖湘子民。悠久历史积淀出的湖湘文化,它不仅是世界文化长卷中的一颗璀璨明珠,同

时也是现代设计取之不尽的“源头活水”。

视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉这5种不同的感觉是人类认识世界的5种途径,而视觉和触觉在设计中又起着至关重要的作用。人们在不同的感觉作用下,能产生不同的心理效果,并由此从复杂的世界中作出自己的判断。人们通过对真实材料的接触或对纹理的记忆,实现了对材料的认识。不同的纹理会使接触者呈现出不同的心理感受,这种差异性是由材料的表面

收稿日期: 2013-09-17

基金项目: 湖南省高等学校科学研究项目(12C0598);湖南第一师范学院艺术设计学重点研究项目

作者简介: 张娴(1975—),女,浙江淳安人,硕士,湖南第一师范学院副教授,主要从事设计艺术的教学与研究。

现象来决定的^[1]。设计师将湖湘文化中的材质元素运用到现代设计的创意中,使设计具有了鲜明的地域特征,弘扬了湖湘文化^[2]。

1 硬材质与现代创意设计的重构

1.1 陶瓷与现代设计

陶器的烧制是新石器时代的一项标志性发明,也是我国古代劳动人民对世界文明的伟大贡献。湖南是我国原始陶器的最早产地之一,湖南的陶瓷在中国陶瓷史上有着非常重要的地位。我国发现的最早陶制品是湖南道县玉蟾岩洞穴遗址出土的,距今已有上万年的历史。湖南的陶窑层出不穷,大放异彩的长沙窑和醴陵瓷是最具代表性的名窑。湖南陶瓷艺术在其演变过程中形成了自身特有的艺术特色,将湖湘传统文化的浪漫主义精神和现实主义风格完美结合,在造型上以奇取胜,纹样富于变化,整体创意令人耳目一新^[2],为现代创意设计提供了良好的创作源泉。

湖湘陶瓷元素在现代创意设计中的应用,应该在保留传统可用元素的前提下,掌握现代设计趋势,挖掘现代生活的审美需求,对现代创意设计的发展空间进行系统和深入的探析,从而体现出湖湘陶瓷元素的实用性和审美性。

陶瓷具有色彩艳丽、防水防腐、方便清洁、视觉效果独特等有利条件,同时也具有易破碎等不利因素,在利用陶瓷这一特殊硬材质进行现代创意设计时,应该合理利用它的优缺点,使创意设计在具有艺术性的同时,还具有合理性和科学性。

创意设计中使用陶瓷作为材质载体,能使设计作品具有一种特别的视觉感受,同时还应重视陶瓷功能与设计产品使用功能的协调,这样才能达到完整的设计效果。在设计方法上,设计师应以“人性化”为设计前提,准确把握作品的设计思路,将艺术感性与科学理性完美结合,恰当地将陶瓷融入设计的整体风格中,过度或随意的使用会使设计作品感觉突兀且无设计美感,只有适度与合理的利用才会让作品充满独特的艺术魅力。

陶瓷音响见图1,设计师以洞庭荷花为主要图案,尽显湖南地域文化特色。这种陶瓷制作的箱体,声音非常清脆动听,很受消费者喜爱。陶瓷不仅能用在现

代产品设计中,还能用到现代家居装饰中,如陶瓷顶灯,见图2,是以8个圆形的雕花镂空瓷器为材质的顶灯,瓷器灯罩上绘有栩栩如生的图案,在灯光的渲染下,富有艺术灵气^[3]。

图1 陶瓷音响

Fig.1 Ceramic audio

图2 陶瓷顶灯

Fig.2 Ceramic lamps

1.2 青铜器与现代设计

湖南出土的青铜器数量居南方各省之首,青铜器成为了湖湘文化中一个引人注目的元素。湖南的青铜器不仅与中原青铜器的样式和风格相似,同时还有其自身鲜明的特色,是湖南地区先民劳动和智慧的结晶。湖南的青铜器具有明显的写实主义倾向,如四羊尊、两羊尊等动物造型的青铜器,不仅在造型上奇特、生动,而且在样式上也非常精巧、秀美。同样,湖南的青铜器纹饰也极为精美,如人面纹、兽面纹等,是极为少见和独具特色的纹饰,这些独特的纹样体现出了湖南的地理特色和文化特点,为现代设计提供了创意的素材^[4]。

将湖湘文化中的青铜器造型加以改造与重组后,可以运用到产品的包装、造型及现代环境设计中,这样不仅融合了传统的纹样造型与元素符号,还能创造出具有湖湘文化内涵与国际文化审美共通性的新的设计作品。

在具体运用中,可以先分析青铜器纹样的外部形

式特征,巧妙运用青铜器纹样的装饰手法,在充分挖掘青铜器纹样所蕴涵的精神内涵与文化价值后,利用青铜凝重、坚硬与粗糙的材质特性,体现设计作品的庄重感和美感。这种青铜器形态纹样与工艺材料的借鉴使用,在表现青铜器纹样形式美的同时,更能充分体现装饰艺术与工艺材料之间密不可分的关系。

青铜器爵椅见图3,设计师在对青铜器的外形与用途进行改良后,将其与现代座椅相结合,在外形上保存了原有的形象特征,给人一种高贵典雅的感觉。长沙湘江风光带的标志性景观“四羊方尊”铜雕见图4,造型别具一格,色泽光亮,纹样巧妙细腻,整个雕塑具有很强的立体感,具有浓郁的湖湘历史文化气息,是长沙地域文化特色的最好体现。

图3 青铜器爵椅

Fig.3 Bronze Jue chair

图4 “四羊方尊”铜雕

Fig.4 "Square Zun with Four Sheep" bronze

物质文化遗产名录。湘绣别具一格的刺绣工艺系统汲取了苗、土家、瑶、侗、白等民族绣种的长处,拥有70余种针法和200多种颜色的绣线,被人们誉为“魔鬼般的艺术”。湘绣是对绘画的艺术加工,是历代优秀画师和绣工密切合作的杰作,也是浓郁的地域文化特色与艺术风格的完美结合,在长期的实践中,形成了与其他名绣不同的艺术风格,其绣面生动活泼,形象逼真传神,针法变化多端,设色精妙独特等^[5]。

湘绣这种民间工艺,其本身所具备的题材广泛、色彩鲜明、色调搭配生动、细节刻画性强等特点,成为了不少设计师灵感的源泉。设计师将湘绣中的各类飞禽走兽以及花草树木等单独纹样,组成二方连续或四方连续纹样,通过提炼加工后,再以点、线的形式运用在服装的衣领、袖子、门襟、裙摆、裤边等部位,又或者在肩、背、胸前等部位作大面积渲染,以此造成强烈的视觉冲击效果。以简洁、适体的现代服饰为载体,将湘绣图案以新颖、别致、独特的形式展现出来,更好地凸显出服装造型的立体效果^[6]。

湘绣旗袍见图5,旗袍在经过湘绣图案中孔雀开屏图形的点缀后,不仅色调搭配生动,而且视觉冲击力强,使整个服装看起来雍容华贵,精美程度令人叹为观止。湖南本土服装设计师创立的服装品牌“依柳”,在他的设计中经常融入湘绣元素,湘绣与服装的巧妙结合,更好地提升了湖南品牌的知名度,同时也推动了湘绣的良性发展。“依柳”服饰见图6。

图5 湘绣旗袍

Fig.5 Embroidery Cheongsam

2 软材质与现代创意设计的重构

2.1 湘绣与现代设计

湘绣是以中国历史文化名城湖南长沙为中心的刺绣产品的总称,与蜀绣、粤绣、苏绣一起并称为中国的“四大名绣”,在我国已有两千多年的历史,并于2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非

2.2 蓝印花布与现代设计

蓝印花布指以豆粉、石灰调水作防染浆剂,以雕花板作拓印工具,以植物靛蓝作染料的一种传统印染工艺品。湖南湘西地区,正是蓝印花布这种最具浓郁乡土气息的民间工艺品流传与传承的地域。这里的

图6 “依柳”服饰
Fig.6 "Yiliu" dress

人们向来以质朴、素净为美,这种美也正是民间蓝印花布得以继承和发展的精神基础。湖南湘西民间蓝印花布具有独具特色的制作工艺,它简约独特的蓝白二色和独具魅力的纹样设计深受老百姓的喜爱^[7]。将湘西传统蓝印花布元素运用到现代的创意设计中,可以使人们在对视觉冲击力强烈的现代设计产生视觉疲劳时,将目光投向大自然,投向这种如蓝天白云般明朗、朴实的湘西蓝印花布,利用人们在审美习惯上的这种逆反心理,对蓝印花布元素的运用,可以让设计作品带给人们朴素的记忆和远古的遐想。

将蓝印花布的材质融入现代创意设计,首先,手工印染艺术的创新是关键,在传统工艺的基础上,引用先进技术对程式化的民间手工技艺进行改良,将改良印染的蓝印花布作为创意设计的产品材质。其次,通过借鉴、整合传统图案的方法对蓝印花布传统式样进行再创作,强化蓝印花布在构图上的形式美,甚至还可以在式样设计中引入西方的抽象表现形式,从而体现现代创意的多文化汇聚,使设计作品具有区域文化间的融合与对比,充分体现其艺术文化价值。

银饰项链见图7,在设计中融入了具有鲜明特征的蓝印花布纹样,并且每一个圆形的纹样又有所不

图7 银饰项链
Fig.7 Silver necklace

同,在排列与组合上通过形状大小、颜色深浅以及纹样繁简来达到一种秩序感和节奏感,实现繁而不乱的视觉效果^[8]。酒瓶设计见图8,其材料采用了传统的中国瓷,酒瓶上的花纹运用了传统的蓝印花布图形,给人一种强烈的民族特色美。

图8 酒瓶设计
Fig.8 Bottle design

3 结语

湖湘文化中的许多物质文化是湖湘人民的智慧结晶和宝贵遗产,是湖湘民族艺术宝库中的璀璨明珠。这些宝贵的物质文化,它们有的正在发光,不断发扬光大;有的已经暗淡失色,逐渐消失在历史的舞台。如何传承和发展湖湘文化,是历史赋予人们的伟大使命。以湖湘文化为基础进行创意设计,是每一位湖南现代创意工作者应具备的基本理念,而在此基础上将地域文化与创意设计进行重构,不断地创新,从而创作出具有浓厚民族文化底蕴与地域特色的现代创意设计作品,是传承与发展湖湘文化的根本途径。

参考文献:

- [1] 中国硅酸盐学会.中国陶瓷史[M].北京:文物出版社,2004.
Chinese Silicate Society.China Ceramic History[M].Beijing: Cultural Relics Publishing House,2004.
- [2] 莫宇红.湖湘文化中现代设计元素的发掘与对接[D].长沙:湖南师范大学,2011.
MO Yu-hong.Modern Design Elements in Huxiang Culture Excavating and Docking[D].Changsha: Hunan Normal University,2011.
- [3] 周锦林,林冰.陶瓷装饰艺术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1994.
ZHOU Jin-lin,LIN Bing.Ceramic Decorative Arts[M].

图3 肯德基的早餐和晚餐海报

Fig.3 KFC poster for breakfast and dinner

家的思绪在时空的交错中找到一个平稳的落脚点,这不仅是古代圣贤给予后人的最好启迪,更是继承和发扬中国传统文化的方式。

参考文献:

- [1] 何德珍.从中国元素看中国式广告的崛起及发展策略[J].学术论坛,2007(7):113—116.
HE De-zhen.From the Rise and Development of Chinese Elements to See Chinese Advertising Strategy[J].Academic Forum,2007(7):113—116.
- [2] 中国元素——中国广告创意方向[EB/OL].(2006-10-04)[2013-09-14].http://www.artglin.com/Article/news/.
- [3] 汪崑,宁绍强.论设计的中庸之道[J].桂林电子工业学院学报,2001(3):73—76.
WANG Yin, NING Shao-qiang.The Doctrine of Mean in the Modern Design[J].Journal of Guilin Institute of Electronic Technology,2001(3):73—76.
- [4] 杨洪,王刚.中庸[M].兰州:甘肃民族出版社,1999.
YANG Hong, WANG Gang.Golden Mean[M].Lanzhou: Gansu Minorities Press,1999.
- [5] 张岱年,程宜山.中国文化竞争[M].北京:中国人民大学出版社,2006.
ZHANG Dai-nian, CHENG Yi-shan.Competition of Chinese Culture[M].Beijing: The Chinese People's University Press,2006.
- [6] 曾朝辉.本土品牌实践案例[M].北京:中国人民大学出版社,2006.
ZENG Zhao-hui.Local Brands Practice Case[M].Beijing: The Chinese People's University Press,2006.
- [7] 杨明朗.论中庸思想与慢设计理念[J].包装工程,2013,34(6):84—87.
YANG Ming-lang.Discussion on Slow Design Idea and Golden Mean[J].Packaging Engineering,2013,34(6):84—87.
- [8] 郭军林.中国青铜文化[M].北京:时事出版社,2009.
GUO Jun-lin.Chinese Bronze Culture[M].Beijing: Current Affairs Press,2009.
- [9] 田顺新.湘绣[M].长沙:湖南人民出版社,2008.
TIAN Shun-xin.Hunan Embroidery[M].Changsha: Hunan People's Publishing House,2008.
- [10] 吴尚君.时装设计创意之源[M].长沙:湖南美术出版社,2007.
WU Shang-jun.Fashion Design Creative Source[M].Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House,2007.
- [11] 吴元新.蓝印花布[M].北京:中国社会科学出版社,2009.
WU Yuan-xin.Blue Calico[M].Beijing: China Social Sciences Press,2009.
- [12] 邹宁馨.现代首饰工艺与设计[M].北京:中国纺织出版社,2009.
ZOU Ning-xin.Modern Jewelry Art and Design[M].Beijing: China Textile Press,2009.

(上接第11页)