

基于梅山剪纸的梅山文化园旅游纪念品设计

张蓁, 陈飞虎

(湖南大学 设计艺术学院, 长沙 410082)

摘要: **目的** 从梅山剪纸艺术出发,探索梅山文化园旅游纪念品的设计开发思路,以旅游纪念品为载体达到文化传承的目的。**方法** 采取梅山剪纸文化基因提取、旅游纪念品与游客互动及基质载体转化的设计方法,实现地域性、趣味性、便携性等方面的有效提升;并运用参与、趣味、怀旧等情感元素,增强购买吸引力。**结论** 以梅山剪纸为例的旅游纪念品设计,实现了文化传播与旅游品销售的双赢,希望对非物质文化遗产文化传播及其产品开发有所启示与借鉴。

关键词: 梅山剪纸; 旅游纪念品; 设计; 文化传承

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)06-0094-05

Souvenirs Design in Meishan Cultural Park Based on Meishan Paper-cut

ZHANG Liu, CHEN Fei-hu

(School of Design, Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: **Objective** Based on the Meishan paper-cut, it discussed the tourism souvenirs design ideas in Meishan Cultural Park, to use the souvenirs as a carrier to achieve the purpose of cultural inheritance. **Methods** Through the extraction of Meishan paper-cut cultural gene, tourist souvenirs interacting with visitors, paper-cut carrier conversion, it realized the promotion of the essential features of souvenir which were localization, commemorative and practical. It also used the emotional elements such as participating, funning and reminiscence to enhance purchase attractive. **Conclusion** Taking souvenir design integrated with Meishan paper-cut for example, it achieved the win-win situation of culture spreading and tourist souvenir sales, in the hope of giving a reference of intangible inheritance and development.

KEY WORDS: Meishan paper-cut; souvenirs; design; cultural inheritance

中国梅山文化园建于梅山文化发源地核心地域湖南省安化县境内。该项目的建设旨在通过对梅山文化的拯救、保护和挖掘,使梅山文化得到再现和传承。文化园将梅山文化所影响的多种文化符号、文化信息、民风民俗、宗教信仰等集中展现,力图建造一个展现梅山文化的主题公园。作为旅游目的地,旅游纪念品的设计是旅游开发中的重要一环。梅山文化是具有鲜明地域和民族特色的区域性民族文化,其包涵多种民间艺术形式,如滩头年画、梅山剪纸、傩戏、梅

山木雕等,以此作为旅游纪念品的设计主题是传承非物质文化遗产的理性选择与有效途径。下文将以梅山剪纸艺术为切入点,阐述梅山文化园旅游纪念品的设计构想。

1 梅山文化与梅山剪纸

扎根于梅山地区的梅山文化历史久远,可上溯至一万多年前的旧石器时代,现今学术界更把其确认为

收稿日期: 2013-11-06

作者简介: 张蓁(1984—),女,长沙人,湖南大学博士生,主要研究方向为环境设计。

中华远古文明和湖湘文化的祖源文化^[1]。过去梅山地区属南楚蛮地,山高林密,地形复杂,交通阻塞。在相当长的时期内与外界交往甚少,形成了封闭的“独立蛮国”,故有“梅山峒蛮,旧不与中国通^[2]”一说,其文化的各方面都体现出浓厚的原始色彩。加之该地域苗、瑶等多民族聚居,民族文化的差异和融合,使其更是特色独具。时至今日,梅山文化仍保留着一定的原始习俗,被称为原始时代的“活化石”。

梅山剪纸是建立在梅山文化民俗性之上的民间传统艺术之一,并入选湖南省非遗名录。其内容主要包括:(1)梅山祭祀剪纸,如桃符、纸幡、相衣等;(2)节庆和生活剪纸,如正月门笺、鸡蛋花、窗花、鞋底花等;(3)娱乐剪纸,如影子戏、风筝等。梅山剪纸有较为严格的民俗讲究,如门笺纸只在大年三十至正月十五张贴在门楣上;婚庆剪纸只能按主人家的房间数定额制作;鸡蛋花是生小孩时作外婆必备的贺喜礼物;寿诞花是父母大寿时儿女在礼品上的装饰;相衣剪纸则是人老终死后作道场法事专用的神像。薄薄一层剪纸,蕴涵着厚重、独特的梅山文化。梅山地区的民间刺绣、木雕等也常以剪纸图案作为仿效摹本。

2 剪纸艺术传承途径的思考

传统剪纸可谓“一把剪刀打天下”的民间艺术,虽为我国广大地区的民众喜闻乐见的一种艺术形式,并已作为我国传统民间艺术列入我国非遗名录,但其在家庭成员或邻里间“小众”范围内手传心记,世代相传的个体化创作模式,加上作品多采用易损毁的纸质形式,使其展示传播的影响力受到限制。

不可否认,以剪刀剪纸的方式是最具有原真性的传承手段,但随着现代科学技术的发展,各种新的艺术媒介与手段不断涌现,为文化与艺术传承途径的多样化提供了有利条件。研究如何适应现代社会的文化环境和大众审美需求,将剪纸艺术以恰当得体的形式表达,突破单一传统形式的局限,提高传播的有效性和传播质量,这对于在现代语境下,以梅山剪纸为代表的传统文化表现形式的传承具有重要的现实意义。

3 梅山文化园旅游纪念品设计构想

旅游纪念品是一种特殊的文化产品,其生命周期

在于艺术设计的不断创新。欲求旅游纪念品热卖畅销,更需要强化地域性、纪念性、实用性、艺术性、便携性、趣味性等特征^[3]。旅游纪念品被游客收藏留存、室内陈设、馈赠亲友都是极好的文化传播形式。将梅山剪纸文化元素植入文化园的旅游纪念品中,通过以下几种设计与表现手法,不仅有效地强化了上述特征,亦使其成为传播剪纸艺术的有效途径。

3.1 文化基因的提取——地域性的彰显

大凡到过巴黎的人,不论男女老少,来自哪个国家、民族,也不论是否登临铁塔,一般总会饶有兴致地以巴黎最具象征意义的标志性建筑艾菲尔铁塔为背景拍照留念,并购买铁塔的微缩模型作为旅游纪念或馈赠礼品。地域文化特色是旅游纪念品极为重要的特质之一^[4],使它与其他商品有所区分。一般来说,文化的各种显性或隐性表现形式在一定范围的地域内具有某种类特征^[5],导致这种类特征与区别的根源即地域的文化基因。梅山剪纸作为具有地域特色的民间艺术,应发掘提取其文化基因作为旅游纪念品的创意切入点。

1) 题材的提取与引用。梅山剪纸多取材于梅山人的民俗民风 and 日常生活。梅山文化是渔猎文化与农耕文化的结合,故有“上峒梅山上山打猎、下峒梅山打鱼摸虾、中峒梅山捐棚看鸭”的生活习俗。梅山地区的黑茶文化也是当地人日常生活不可或缺的部分,并流传着无数的传说与典故^[6]。这些生活习俗、传说故事在剪纸中均有体现,把这些特色内容融入纪念品的设计中,将使纪念品带有明显的文化属性。如梅山地区常见的黑茶茶砖包装为原始简易的黄皮纸,在梅山文化园的黑茶作坊中,可把根据黑茶典故创作的连环画剪纸运用于其包装设计中,使游客能在熟悉茶砖制作流程的同时,也对当地的民间传说有一定的认识。剪纸的镂空特性使原本简易的黄皮纸包装在不失其原有古朴风格的基础上,又增添活泼的元素,见图1。

2) 形式的提取与设计。梅山地区最具特色的剪纸形式之一为“鸡蛋花”剪纸,它附着于鸡蛋这种非平面化的表面。它是当女儿生了孩子,外婆上门道喜的首要礼品。这也是梅山剪纸对于民俗“打三朝”的生活艺术之表达,见图2。可通过提取鸡蛋花的基因形式设计出具有类似剪纸效果的镇纸,将印章图案或百家姓等具有一定意义的内容蚀刻于打磨成蛋形的石

图1 结合剪纸的黑茶包装

Fig.1 Dark tea packaging with paper-cut

材上,既有实用价值,又带有吉祥寓意。蛋形镇纸见图3,蚀刻图形是根据梅山地区的名人——清代两江总督陶澍的印章刻蜕演变而来。

图2 鸡蛋花

Fig.2 Paper-cut decoration on egg

图3 蛋形镇纸

Fig.3 Paperweight with egg shape

3) 艺术性的提取与延续。艺术性伴随地域性而存在。梅山剪纸最初始于民间自发的创作,虽未经专业化的美学教育与艺术熏陶、训练,但均源自人类最本真的自我观照与情感表达,是基于自然事物的提炼与变形,并遵循“图必有意,意必吉祥”的理念,表现出对天、地、人朴素的敬畏和美好单纯的祈盼,是本能的对完整、和谐与秩序的内在审美的追求^[7],因而,这些

表现形式凝聚着历代艺匠个人的审美实践和艺术创意构思,展现出丰富的美学意蕴,凸显出迷人的亲和力,蕴藏着巨大的艺术价值。如相衣剪纸色彩艳丽醒目,成组相衣色彩对比强烈,并配合彩绘技艺完成,在一定程度上迎合了大众的审美心理诉求。

3.2 旅游纪念品与游客的互动——趣味性的激发

旅游的本质是一种体验活动,既包括游客在旅行游玩中通过运用原有知识对客观事物进行分析和观察所获得的心灵愉悦,也包括他们通过直接参与活动而得到的舒畅感。旅游纪念品的设计应注重游客的心理体验和行为特点,尽可能满足他们的期望与潜在需要,运用多样化的艺术形式和表现手法,创造出能够被理解、被感知、被体验的元素与内容。

强化旅游纪念品与游客的互动就是一种增加纪念品卖点的有效手段,特别是在趣味性方面。这种互动可分为隐性和显性两种方式。隐性模式是指纪念品的某种特质向游客发送信息,引发思索、探求或某种情感上的共鸣,是心理层面。而显性模式则是一种较易于理解的互动形式,侧重于游客行为上的直接参与。

1) 旅游纪念品与景观的联动。随着旅游阶层的扩大、游客知识的增长和识别能力的提高,主动体验的参与型旅游活动取代传统的浏览型被动体验模式越来越受到游客青睐,因此,要提高产品的娱乐性和可玩性^[8]。把这种参与性引入到旅游纪念品中,不仅大大提升旅游纪念品的趣味性,同时也能成为游客美好的回忆,承载纪念意义。《世博护照》就是一个很好的实证,收集印戳成为世博会上参观者最热衷的活动之一,很多场馆甚至出现排队盖章现象。在梅山文化园中,将旅游纪念品与景观相联动,设计了一个生肖雕塑园,选取一处较平坦开阔的空地,以白色花岗岩为材料,把放大版鸡蛋花圆雕作为景观元素,散置于地上,以适合于大地的尺度供游客亲近,营造一种互动与交流的环境,见图4,并就近集中设置相同材质的拓写台,顶面刻有与圆雕——对应的生肖图案的拓写雕版,见图5。园内可购买拓写本及相应的剪纸工具与材料,游客寻找到自己想要的生肖模板自行拓写,见图6,并按照拓写出的图案剪出相应的生肖剪纸。找寻、拓写、剪纸制作的过程促使人与纪念品之间产生了互动、交流;游客参与到纪念品的制作过程,即实现了有效的“人机对话”,“自得其乐”油然而生。而剪

纸成品因为是自己亲手所为,由此获得的成就感更具有非同寻常的意义。

图4 生肖雕塑园效果

Fig.4 Zodiac sculpture garden rendering

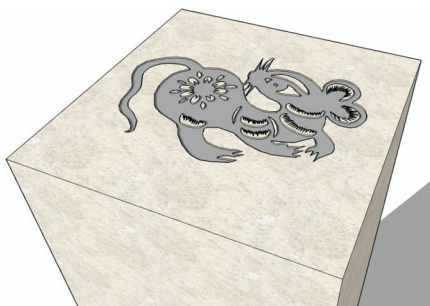

图5 生肖雕板示意

Fig.5 Zodiac carving board schematic

图6 拓写效果

Fig.6 Zodiac carving transcription

2) 情感记忆的导入。现今社会崇尚创新发展,一切都日新月异,但在人的内心深处本能的会存在某种惯性^[9],会对旧物产生难以释怀的情愫,记忆中的东西往往尤为珍贵。对“老物件”的兴趣和怀旧产品的热销,说明人们总希望找个情感寄托点,为过去的记忆寻求一把开启的钥匙^[10],使过去的生活情感能在现代人中间延续,搭起沟通几代人情感的桥梁,唤醒尘封的美好回忆^[11]。在上辈人印象中,万花筒曾经是孩子

们的“梦幻世界”,几近达到人手一只。它运用光学校镜反射原理,将底层的图案在转动中完成各种排列组合,从而变幻出无数的对称图形。而图案对称且往复循环恰恰是剪纸艺术中常见的表现手法,见图7,这一特点正好与万花筒的艺术表现有异曲同工之妙,因此,在创新设计中可以选择梅山剪纸的个性元素,如将窗花、鸡蛋花、盖碗花的图形收纳其中,开发出以梅山剪纸艺术为专题的万花筒。万花筒这一带有怀旧情感的传统玩具完全可以搭上“旅游纪念品”的快车,再度风靡。

图7 盖碗花图案实例

Fig.7 Tureen paper-cut pattern

3.3 基质载体的转化——便携性的改进

旅游纪念品的最终目的是希望能被游客带回客源地。作为剪纸的原生载体,由于纸张易损、易折、易皱,且折皱后无法平整复原,在流通过程中常带来不便,在携带时往往需要借助有一定硬度且平整的物体将其固定。

其实早在剪纸出现以前,古人就用金银箔片、皮革和丝绸等创造出一种类似于剪纸的镂刻艺术。在进行基于剪纸艺术的旅游纪念品开发时,可借鉴于此,以基质载体的转化来改进其便携性,通过材质的转化进而又会带来规格、造型等方面的变化。主要从以下几方面进行考量。

1) “柔化”方式。“柔化”即采用柔软的材质为剪纸的基质载体,如棉、麻、皮革、化纤等织物,融合梅山剪纸的图案样式,运用机织、手编、印染或雕刻镂空等技术手段来设计桌布,桌旗、壁挂等软装饰品,即便于携带又具有实用价值。麻织挂饰见图8,是以编织的方式,结合梅山婚嫁剪纸图案的麻织挂饰。

2) “硬化”方式。“硬化”即采用较为坚硬的材质作为基质载体,如金属、陶瓷,以及前面所提及的石材

图8 麻织挂饰

Fig.8 Linen decoration

等,运用雕刻、蚀刻烧制等方式进行设计。因为材质的硬度使其不能折叠、弯曲以缩小携带体积,因此体量上的限制要大于软性材料。

3)“拼图”方式。拼图具有包装规格较小却能平和成较大图形的优点,因此,把较大规模的剪纸图案以“拼图”的方式分解成较小的组成元素,回去后再按照一定规律组装即可。可采用磁性剪纸材质,方便图形的自由拆合与固定,并能根据个人喜好调整图案的组合形式。这样即有利于携带,有增添了趣味性。

4 结语

通过对梅山非物质文化遗产之一的梅山剪纸的实例分析,提出梅山文化园旅游纪念品的设计构想。具体运用文化基因提取、旅游纪念品与游客互动和基质载体转化的设计方法与表现手法强化梅山文化园旅游纪念品的地域性、趣味性、便携性等必要性特征,以寻求剪纸艺术表现形式的转换与生存求变,向立体化、户外公共空间化延伸与发展,有效增强其生命力及扩大其文化传播效益。希望籍此促进非物质文化遗产在现代文化语境下的有效传播和提升传播效率,并在思路上有积极的启发和借鉴作用。

参考文献:

- [1] 易永卿.梅山的由来与梅山文化的地位和影响[J].湖南城市学院学报(人文社会科学版),2009,30(3):32—37.
YI Yong-qing.The Status and Influence of Meishan Culture[J].Journal of Hunan City University,2009,30(3):32—37.
- [2] 脱脱.宋史·梅山峒[M].北京:中华书局,1977.

- TUO Tuo.History of the Song Dynasty Meishantong[M].Beijing:Zhonghua Book Company,1977.
- [3] 边坤,杨彦侃.地域特色文化元素提取与旅游产品设计方法探究[J].包装工程,2012,33(4):130—132.
BIAN Kun,YANG Yan-kan.Exploration of Extraction of Cultural Elements with Geographical Features and Tourism Product Design Methods[J].Packaging Engineering,2012,33(4):130—132.
- [4] 彭莉.基于贵州少数民族文化的旅游纪念品设计研究[J].包装工程,2012,33(20):41—44.
PENG Li.Research on Tourist Souvenirs Design Based on the Ethnic Culture of Guizhou[J].Packaging Engineering,2012,33(20):41—44.
- [5] 汪丽君.建筑类型学[M].天津:天津大学出版社,2005.
WANG Li-jun.Architectural Typology[M].Tianjin: Tianjin University Press,2005.
- [6] 朱海燕,朱桅帆,刘蓉,等.安化黑茶文化旅游资源与开发模式探研[J].中国农学通报,2010,26(13):426—430.
ZHU Hai-yan,ZHU Wei-fan,LIU Rong,et al.Study on the Resources and Exploiture Pattern of Dark Tea Culture Tourism in Anhua County[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2010,26(13):426—430.
- [7] 张杰.“自我本真”世界的探究——民间剪纸艺术“美之源”与“美之惑”的图式解析[J].装饰,2013(2):91—93.
ZHANG Jie.The Exploration of the World of the "True Self": Folk Paper-cut Art the "Origin of Beauty" and "Puzzle of Beauty" Scheme Analysis[J].Zhangshi,2013(2):91—93.
- [8] 叶德辉.旅游产品设计中的地域文化特色研究[J].包装工程,2011,32(16):134—137.
YE De-hui.Study on Regional Cultural Characteristics of Tourism Product Design[J].Packaging Engineering,2011,32(16):134—137.
- [9] 赵江洪.设计心理学[M].北京:北京理工大学出版社,2005.
ZHAO Jiang-hong.Design Psychology[M].Beijing: Beijing Institute of Technology Press,2005.
- [10] 胥赤玉,李世国.“情感回归”式体验模式在交互产品设计中的应用研究[J].包装工程,2012,33(20):57—60.
ZAN Chi-yu,LI Shi-guo.Research on Memory-recalling Experience Mode in the Interactive Products Design[J].Packaging Engineering,2012,33(20):57—60.
- [11] 王玉珊,李世国.情感记忆在交互设计中的价值与应用[J].包装工程,2011,32(2):56—59.
WANG Yu-shan,LI Shi-guo.The Value and Using of Emotional Memory in the Interactive Design[J].Packaging Engineering,2011,32(2):56—59.