

巴楚文化元素在产品中的应用

殷科

(广东技术师范学院, 广州 510633)

摘要: **目的** 结合巴楚文化在艺术形式和传承价值之间的联系,分析指导现代产品的设计方法。**方法** 从文化层次的3个方面,即物质、行为、意识入手,对巴楚文化元素进行分类解析,结合产品设计的实际案例,以“形”和“神”两方面为切入点进行设计导入。**结论** 针对巴楚文化的关联性和地域性特征,通过其文化内涵获取设计元素并诠释其文化的传承价值,将设计元素适当地应用于产品的设计开发中,能创造出独具地域文化的产品,在设计元素选取、设计形态分析、设计理念诠释、具体设计实施等阶段使文化产品的设计开发形成系统的思维方法。

关键词: 巴楚文化; 设计元素; 传承价值; 产品设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)06-0151-04

Application of the Bachu Cultural Elements in Product Design

YIN Ke

(Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510633, China)

ABSTRACT: Combined with the relationship of Bachu culture between art forms and heritage value, it analyzes the guiding modern product design. Bachu cultural elements are classified and analyzed from three aspects: physical, behavior and awareness. Combined with the practical examples of product design, Bachu cultural elements are designed through the "form" and "God". According to the relevance and regional specialties for Bachu culture, the design elements is obtained and the cultural heritage value is interpreted through the cultural connotation. The design elements will be appropriately applied to product design development, to create a unique geographical and cultural products. Cultural product design development is formed as systematic thinking methods in the phase of design elements selection, design morphological analysis, design concept interpretation and specific design implementation.

KEY WORDS: Bachu culture; design elements; heritage value; product design

《易传·系辞上传》中提到“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,宣扬“器以载道”。器物不仅在造型上体现了古人对美的认识,而且通过有形的“器”沿着无形的“意”突破了器物的固有物质意义,传达了比生命价值更高的精神境界,“意”为“器”的存在和延续提供

了文化与精神支持。产品的文化性和精神性能提高产品形态语言的识别度,深化产品的体验感受,提升产品的文化底蕴。提取文化对象中的设计元素并融入到产品设计中,既能提高产品的文化附加值,又可以传播文化,实现文化应用与传承的结合。传统文化

收稿日期: 2015-11-14

基金项目: 2015年度湖北省普通高校人文社科重点研究基地巴楚艺术发展研究中心开放基金青年项目“基于产品语意学的巴楚特色产品设计研究”(2015KF11)

作者简介: 殷科(1985—),女,湖北人,硕士,广东技术师范学院讲师,主要研究方向为服务设计、工业设计。

对产品设计的各个阶段都有促进作用,将传统文化渗透到产品设计中可达到天时地利的效果。

1 巴楚文化的价值体现

1.1 巴楚文化的定义

巴楚文化是巴文化与楚文化的物质、精神文化互融的结果。巴、楚两地的物质、风俗、文化内涵相互渗透和吸收,衍生出了一种新文化,这种巴中有楚、楚中有巴的混融型文化即巴楚文化。巴楚文化的元素种类众多,包括漆器、乐器、青铜器、信仰、生活习俗、祭祀仪式、绘画、舞蹈等,这些元素都蕴涵着丰富的巴楚文化内涵。巴楚文化的艺术形式种类多样、造型各异、寓意深远,能让人们感受到独特的味道。

1.2 巴楚文化的艺术价值

著名美学家宗白华先生说过,艺术的价值体现形式包括主观的价值,即美的价值;抽象的价值,即生命的价值;启迪的价值,即心灵的价值。对于世代生活在巴楚这片热土上的居民来说,祖先足迹、巫鬼传说、巴楚歌舞、浩瀚江水等都为人们带来了独特的艺术灵感。

辛华泉先生说过,形状和神态是事物的内在本质在一定作用下的表现形式。“形”是巴楚文化视觉元素与其他民族文化视觉元素相区别的基础。巴楚文化的视觉元素展现了巴、楚民族的互融型文化,使巴楚文化的视觉元素具有鲜明的民族地域特征和时代特征,造物语言一脉相承又不断创新^[1]。巴楚先民创造出的造型与图案充满生命的张力,其漆器代表作品《虎座立凤》的造型壮美奇特、漆色鲜艳夺目,虎和凤两种图腾相互结合、对比强烈、层次分明,具有丰富的想象力,既突出了凤的神奇壮美和英姿勃发,又体现了巴楚文化深厚的历史沉淀;其丝织代表作品《一凤斗二龙一虎》的造型生动形象、飞扬跳跃、呼之欲出,整个作品带有较强的节奏韵律感强,使画面看起来轻盈舞动,展现了一种错彩镂金、雕缛满眼的美。

1.3 巴楚文化的传承价值

“意”是“形”发展到深层次的意识形态体现,为“形”的存在和延续提供了必要的物质与精神支持。巴楚文化的视觉元素至今仍被广泛运用的原因不仅在于其独特的造型魅力,更重要的是其民族文化和地域文化蕴涵的深层次象征意义。巴楚青铜冶铸工艺

的代表虎钮罍于见图1。罍于顶部的椭圆盘中间铸有虎形钮,虎张嘴仰头,身体四肢下压,游纹在虎腿做纹饰勾画出器物特征,整个造型如箭在弦上、一触即发,表现了一种大义凛然、不可冒犯的气势。罍于以击打的方式发出持久、响亮的乐音,作为号令士兵出征的信号,体现了巴楚民族骁勇善战的精神。巴楚祖先在民族征战中的奋勇开拓传承、发扬了一种奋力进取的民族精神。正是因为巴楚这片土地所体现出的具有地域特征的优秀文化和人们对进取精神的执著追求,才使“意”在历史的文脉中得以传承下来,“意”的历史传承使“形”以一种新的秩序和形式发展下来。传统文化的发展不仅体现在其历史性上,而且体现在其传递性上,在传承中创新,在创新中传承。

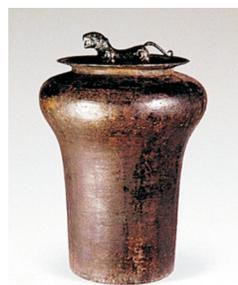

图1 虎钮罍于

Fig.1 A tiger button Chunya

2 巴楚文化元素解析

通过对语言学、人类学和社会学的研究发现,文化与人类文明发展过程息息相关,涉及到语言、习俗、信仰、艺术、思想、行为等^[2]。依照属性可以将文化划分为3个层次:物质性的外在层次,如房屋、食物、服装等;习俗及行为性的中间层次,如绘画、舞乐、祭祀文化等;意识形态的内在层次,如精神、感受、理想等。

结合巴楚文化元素和文化层次发现巴楚文化对象具有以下3个层次:有形的外在层次,包括巴楚文化对象的造型、质感、图案、纹饰、线条、组成结构等属性;习俗及行为性的中间层次,包括巴楚文化对象的操作性、实用性、安全性、便捷性等属性;意识形态中无形的内在层次,包括巴楚文化对象的故事性、情感性、文化内涵等。

巴楚文化是中华民族传统文化的重要组成部分,其本身具有的开放性、多样性、多角度、多层次特征与人们所处的时代有许多联系和相似之处,是亟待传达的文化内涵^[3]。巴楚文化的符号特征在现代设计中的运用不仅传承了历史悠久的传统文化,而且还赋予了现代设计新的灵感。

3 巴楚文化产品设计案例

设计艺术与传统文化的融合是历史发展的必然^[4]。中国传统设计哲学思想宣扬“器以载道,文以言志”的精神,要使巴楚文化特别是巴楚图案、漆器、丝织品等在现代设计中得到发展,展示出新的民族气质,就应在产品设计中运用形神共筑的设计理念,对文化视觉元素进行深层次地挖掘掌握,以“形”和“神”两方面为切入点进行设计分析。民族传统视觉元素的再创造不仅是对简单图形的截取运用,而且是利用当代审美视角,在传统视觉元素中对“形”的元素进行提取,再对提取的元素进行新的审视、思考和设计重组,在立足于原形的基础上对图形进行变化和重构,使其融合到产品设计中。传达民族精神使产品设计具有民族文化的内涵和神韵。

以具有巴楚元素的刀具产品设计为例进行阐述。在设计调研阶段,查阅大量的参考文献和调研巴楚文化的典型元素,如青铜器、漆器、丝织品、巴楚乐舞等,经过筛选,虎座凤架鼓成为极具民族文化的艺术品代表,见图2。它是集漆器、工艺、装饰、音乐、舞蹈、宗教于一体的、典型的、极具民族文化的艺术瑰宝。巴人崇虎、楚人尊凤,虎座凤架鼓将巴楚两族的图腾巧妙地结合在一起,是巴楚文化相互渗透的结果,能激发人们的文化认同感,蕴藏着巨大的潜力。首先,从鼓的外层归纳形态设计元素,鼓的外层纹样装饰造型通过线和面的粗细、长短、疏密、开合等不同形式表现出了不同的抽象图案;鼓的纹样和其排列组合方式产生了类似于音符的视觉旋律感;凤与虎的全身都用髹黑漆来绘制,虎的斑纹和凤的羽毛用红、黄、金、蓝等颜色来绘制。这些传统纹样的造型精美别致,可以作为设计元素融入现代产品设计中。其次,以鼓的形态元素来分析深层次设计元素,其主要来源是凤与虎图腾的意义和通体图案与纹样的象征意义。卧虎的形态匍匐,凤鸟则仰首高昂,圆鼓置于正中,依靠绝妙的线条呈现出一幅虎凤呈祥、和谐共存的画面,表现出巴楚两族的共生关系。

从虎座凤架鼓中提取的纹样、色彩、内在象征元素等都可用于刀具产品的设计中。刀具主要由砧板和菜刀两部分组成。中国古代的造物重视材料的自然和谐美,《考工记》开篇便提出了“材美工巧”的造物思想,“材美工巧”是一种集天时、地利、材美、工巧为一体的造物思想^[5]。从和谐自然的角度来考虑材料的特点,砧板以竹为材质,竹本身就具有弹性好、强度高

图2 虎座凤架鼓

Fig.2 Tiger seat frame drum phoenix

的特点,用竹制造出来的砧板具有抗劈性、不掉渣、不开裂等特性。将自然材料与造型符号用于现代产品的设计中,以现代工艺来体现自然材料的质感,通过融合来延续对传统民族文化的记忆。

中国传统菜刀的刀面呈长方形,刀尖基本和刀刃保持在同一平面上,主要靠手握刀柄发力进行食材切割。古时的刀具最初是作为狩猎工具使用,现代设计则讲求锋芒不露,应将其锋利面隐藏起来。刀架大多采用全封闭式或半封闭式,以便隐藏刀尖,将刀隐藏在砧板的中间部位,采用转动的方式进行开合,刀身采用数控技术将巴楚图腾纹样提炼后再用激光雕刻上去。巴楚元素内藏式竹砧板组合设计见图3。

刀柄需要用手握住才能用力,其材质应为木质。刀柄造型以凤尾造型为原型进行了再设计。凤尾为曲线造型,线条具有流动美感、灵动感和神韵感。刀柄上的元素纹样运用巴楚漆器手法来描绘,如云纹、回纹、凤纹、虎纹、花鸟鱼虫纹、龙凤纹等。从产品的内在意识形态分析,楚图案在造型的过程中侧重点不在于表现具体事物的外在形象,而在于刻画内在生命力及该事物所代表的自然界的生命本质^[6]。楚人尚赤的习俗源于巴楚的图腾象征和祖先的祭拜意识,采用楚图案的代表色红色和黑色为主色,以金银色为辅。红色象征勇敢、光明和希望,从中迸发的情感奔放的情感象征着楚民族追求个性、崇尚自由的精神^[7];黑色则代表着包容与内敛。色彩在视觉中的冲击力和美感蕴涵着人们对生活的寄托和憧憬^[8]。通过颜色、主次、虚实等,使图案呈现出不一样的节奏和韵律,将色彩融入图案,根据图案的变化产生更具特色的美感,设计出了一组巴楚纹饰刀具,见图4。

在设计实施阶段,绘制了大量有关巴楚元素的图形,并根据实际需要将图案形态进行了抽象化提取以适应产品设计。巴楚艺术品的图案造型多样,图案本身就能呈现巴楚文化独特的民族性格,但直接运用图案未必能使用户接受,因此,在设计过程中,需要团队

图3 巴楚元素内藏式竹砧板组合设计

Fig.3 Bachu combination of design elements concealed bamboo cutting boards

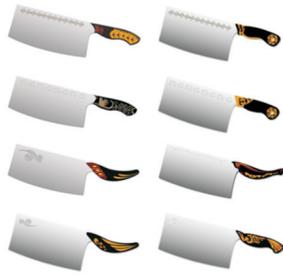

图4 巴楚纹饰刀具设计
Fig.4 Bachu decoration tool design

反复协商调研,改良纹样使其更适用于刀具产品。在产品实验阶段,将巴楚文化对象中反映出的文化设计元素用图表列出,避免遗漏。设计的整个过程都特别注重传统符号的使用和自然材料的选择,旨在作品中寻求人、自然、社会的和谐发展。“物以致用”是“以人为本”设计理念的体现^[9],应充分利用木材和石材等自然材料的色彩和肌理,通过设计引导人们的可持续生态价值观,传播生态理念^[10],应及时评估、反馈设计结果,对原型进行修改,直至设计项目最终完成。

4 结语

造物的规律是指人与自然在相互结合中保持的物与规律的平衡,这种平衡来源于人们的生产劳动实践。产品的设计应符合人们在历史的造物过程中总结出来的造物法则。巴楚文化的关联性和地域性是其进行文化创造与再创造的基础,此基础牢牢地刻在了历代巴楚人的心底。通过巴楚文化的内涵来获取设计元素并诠释其文化的传承价值,适当地将这些设计元素应用于产品的设计开发中,创造出独具地域文化特色的产品。

参考文献:

- [1] 张凯.传统民间造物艺术在本能水平情感化设计中的应用[J].包装工程,2014,35(10):71—74.
ZHANG Kai.Application of Traditional Folk Creation Art for

the Emotional Design of Instinct Level[J].Packaging Engineering,2014,35(10):71—74.

- [2] 邱春林.设计与文化[M].重庆:重庆大学出版社,2009.
QIU Chun-lin.Design and Culture[M].Chongqing: Chongqing University Press,2009.
- [3] 叶黎君.敦煌联珠纹的形态特征与其在视觉传达设计中的应用[J].包装工程,2014,35(6):104—107.
YE Li-jun.Application of Morphological Characteristics of Dunhuang Lianzhu Pattern in the Visual Communication Design[J].Packaging Engineering,2014,35(6):104—107.
- [4] 王伟伟,胡宇坤.传统文化设计元素提取模型研究与应用[J].包装工程,2014,35(6):73—77.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun.Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J].Packaging Engineering,2014,35(6):73—77.
- [5] 张道一.考工记注释[M].西安:陕西人民美术出版社,2004.
ZHANG Dao-yi.Kaogongji Comment[M].Xi'an: Shaanxi People's Fine Arts Publishing House,2004.
- [6] 王婧昕.楚图案对我国当代服装设计的意义[J].艺术百家,2011(6):221—223.
WANG Jing-xin.Chu Pattern on the Meaning of Contemporary Fashion Design[J].Hundred Schools in Arts,2011(6):221—223.
- [7] 蒋孟.巴楚地区青铜钟的艺术特征[J].美术大观,2013(8):72—73.
JIANG Meng.Bachu Area Features Art Bronze Bell[J].Art Panorama,2013(8):72—73.
- [8] 孙立新,董媛媛.福文化内涵在现代包装设计中的应用探究[J].包装工程,2014,35(2):72—76.
SUN Li-xin, DONG Yuan-yuan.Application Exploration on Fu Culture Connotations in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering,2014,35(2):72—76.
- [9] 王萱,张仲凤.嵌银漆器中“天人合一”设计理念的研究[J].包装工程,2014,35(4):113—118.
WANG Xuan, ZHANG Zhong-feng.The Design Concept of "Unity of Man and Nature" in Inlay Silver Lacquer[J].Packaging Engineering,2014,35(4):113—118.
- [10] 王爱红,赛世涛,刘亚明.生态时代下的引导性设计理念探究[J].包装工程,2014,35(16):82
WANG Ai-hong, SAI Shi-tao, LIU Ya-ming.Guiding Design Concept in Ecological Times[J].Packaging Engineering,2014,35(16):82.