

荣昌夏布文化创意产品设计创新策略研究

李昱靓

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: **目的** 从重庆荣昌夏布文化创意产品设计创新角度, 对重庆非遗文化创意产业发展的方法、途径等提供借鉴和案例支撑。**方法** 从建立长效机制、产品发展策略、产业创新策略3个方面, 对夏布文化创意产品开发、品牌建设和产品创新设计方法提供参考。**结论** “共融型”多种非遗工艺“嫁接”的夏布文创产品开发模式及设计创新方法, 不仅可以改变现有的传统传承方式, 同时对今后荣昌夏布发展的理论和文化创意产品开发及设计创新起试金石的作用。

关键词: 荣昌夏布; 文化创意; 设计创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0148-04

Innovation Strategy of Rongchang Chinese Linen Cultural Creative Product Design

LI Yu-liang

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

ABSTRACT: In order to provide reference and case support for the development methods and ways of intangible cultural heritage cultural and creative industry of Chongqing from the point of view of cultural and creative product design innovation for Chongqing Rongchang Chinese linen, this paper provided references to product development, brand building and product innovation design of Chinese linen cultural and creative products from three aspects: establishment of long-term mechanism, product development strategy, and strategy of industrial innovation. The "integration" of many intangible cultural heritage "grafting" technologies into the development mode and design innovation methods of Rongchang Chinese linen products can not only change the existing way of inheritance, but also play a touchstone role in the development theory of Rongchang Chinese linen and the development and design innovation of cultural and creative products in future.

KEY WORDS: Rongchang Chinese linen; cultural and creative; design innovation

近年来, 随着非物质文化遗产(以下简称非遗)文化创意(以下简称文创)产业的兴起, 在社会大力倡导低碳环保的产品概念下, 夏布作为既环保又具有艺术性与功能性的特质, 更多地为企业所重视, 夏布产品开发逐渐呈现多元化的发展态势, 但部分产品市场的同质化趋势已露端倪, 会逐渐造成产品品质和价格的不良竞争, 因此, 夏布新产品的研发和设计创新势在必行。

以本土的非遗文化产品开发为导向, 在秉承夏布的传统、优点与风格的基础上, 对荣昌夏布的设计创

新进行探索, 在夏布和非遗工艺文化的多元研究中, 将无形的活态文化引入有形的利用方式, 让产品生活化、品牌化、大众化, 并为重庆传统文创产品精细化发展及现代生产企业产品链延伸提供新的方向^[1]。

1 重庆本土夏布文化创意产业发展现状

夏布是一种由苧麻纤维经传统手工纺织加工而成的平纹布, 以这种苧麻为原料的夏布纺织品, 穿着时有着耐洗易烫、吸水快干、透气散热、抗菌防腐、凉

收稿日期: 2016-01-11

基金项目: 重庆市教委 2015 年重庆高校人文社会科学研究项目 (15SKG099)

作者简介: 李昱靓 (1971—), 女, 重庆人, 重庆工商大学副教授, 主要从事视觉传达设计方面的教学和研究。

爽舒适等特点,有“纤维之王”的美誉,在肌理、材质、色泽等方面,具有自然、拙朴、沉韵的美感。

重庆荣昌地区凭借得天独厚的自然条件和优越的地理位置,自古以来就是西南重要的苧麻种植和夏布生产基地。2008年,荣昌夏布被列入“国家级非物质文化遗产”的保护名录。2011年,荣昌县出台了夏布产业发展规划,提出了“精心培育龙头企业,打造产业集群,实施品牌发展战略,开发夏布应用领域,建设开发研究载体”等思路^[2],为提高夏布总体生产水平和生产创新提供了政策保障。据荣昌县外经贸相关数据显示,2014年1—7月,全县夏布出口总额为5583万美元,同比增长182.2%,全年夏布出口达到1亿美元^[3]。

在重庆,把非遗文化融入到文创产品开发和销售的实体经济不多。近几年涌现的企业品牌如:壹秋堂、感懒树、加合、天运、双龙、云宝等已呈规模且具有一定的市场知名度。最典型的是“壹秋堂”,其研发的夏布产品追求原创,强调返璞归真的生活方式,传统与时尚结合的设计理念,具有浓厚的文化底蕴。创始人曾相继申请了多项发明专利,创业7年,产品种类已达400余种,在国内外设立了14家专卖店和销售网点,年收入达1000多万元。另外,“感懒树”也是一家以夏布为元素的文创企业,生产包括衣、饰、居三大类夏布生活用品,旗下有飞燕舞袖、水云祥等独立设计师原创品牌。“加合”主要与韩国企业合作合资,生产全手工夏布、麻布类床上用品。“云宝”则主要面向旅游市场和夏布艺术爱好者、收藏者进行夏布手工艺产品的开发和销售。这些企业对传统夏布产业的再兴及传统技艺的复兴有很大的启示。

2 荣昌夏布文化创意产品开发策略

2.1 建立夏布文化创意产品开发长效机制

首先健全完善参与机制,加大对本土文化从业人员的技术与创意培训和研发机构的建设;其次健全完善项目对接机制,实现经济效益和文化生态的平衡发展^[4],积极促进夏布工艺的保护和可持续发展,实现产品生产、市场、营销、服务、管理等环节的协同发展;再次建立完善长效运行机制,构建重庆非遗文创产业发展的保障机制,并强化政策制度执行力,以维护夏布传统和手工技艺的生存、自我更新和自我创作为目标;最后从现代人的审美视角,运用现代的科技手段、设计创新方法,激活夏

布产品的技术提升与价值转化,使得夏布能够真正融入大众的生活,使传统工艺文化与现代社会科技互融共生,真正形成文创品牌良性发展的态势^[5]。

2.2 荣昌夏布非遗文创产品发展策略

2.2.1 文创产品开发策略

从社会层面来说,保护和传承夏布工艺文化就是要在人民的日常生活中推广夏布,并在使用的过程中不断丰富这种传统文化的内涵,形成最好的保护和传承方式。秉承非遗“共融”的核心思路,围绕本土市场建设,针对本土非遗工艺文化类型,从产品的功能、定位、名称、卖点、人性化设计、文化体现、视觉表现、情感表达以及终端展示等方面,综合提出产品开发和市场定位等措施,最终实现提升经济利益与保护工艺文化的共生^[6]。

2.2.2 设计创新方法策略

荣昌夏布非遗文创产品的设计应体现“保护”与“开发”相结合的非物质文化遗产传承思路。设计创新方法遵循传统与时尚结合的设计理念,既要满足大众基本的实用性、功能性需求,又要满足更高层次的文化情感性需要,因此,通过时尚化设计,传承发展夏布“基因”,将现代人的精神审美融入到现代设计中,满足现代人的生活品位。对于当下夏布文创产品的创新具有一定的启发性。设计创新应遵循以下4个基本原则。

1) 形的再造原则。方法1,依照现代人的审美观念,提取最有特色的基因,再造新形。方法2,将非遗文化主体与其他非遗文化元素进行嫁接,即非遗“共融”原理,再造过程中产品发生概念属性等变化。例如,将夏布与其他材质进行缝缀、刺绣、拼接等多样化的设计手法,呈现出全新的视觉效果,这是一种大胆的创新方法,“壹秋堂”夏布花器、果盘设计见图1。

2) 色的衍生原则。拓展夏布产品的色彩艺术表达效果,满足消费者对自身的文化需求与个性美的追求。通过工艺处理,使色彩传递的延续性、渗透性增强,让产品更凸显独有的审美性和实用性,“壹秋堂”色彩艳丽的围巾见图2。

3) 质的嬗变原则。夏布本身具有的朴素内敛的沉静感给人轻松闲适之趣,在设计的过程中,通过简化、混合、原材料的替换、变形、移植等多种手段来拓宽产品的设计广度,再融合多种工艺或利用新技术,可以打破固有的物化形态,使产品发生质的飞跃,“壹秋堂”夏布混纺面料见图3。

图1 “壹秋堂”夏布花器、果盘设计

Fig.1 Design of " Yi Qiu-tang " China linen bottle and fruit tray

图2 “壹秋堂”色彩艳丽的围巾

Fig.2 Colorful " Yi Qiu-tang " China linen scarf

4) 意的重释原则。通过形意结合的方式激发消费者的情感共鸣。在设计过程中,从多角度、多层次挖掘“非遗”文化的潜能,使文化、创意、设计相互渗透为一个互动的系统,为产品注入新的意义。如观念、情感、品位等,进一步提高产品的观念价值,以促进产品的生活化和大众化。例如,现代文创产品设计中走的“萌系”、“酷系”或“复古系”等路线,也是夏布文创产品设计开发的很好思路,“壹秋堂”复古系列的夏布钱夹见图4。

图3 “壹秋堂”夏布混纺面料

Fig.3 " Yi Qiu-tang " China linen blended fabric

图4 “壹秋堂”复古系列的夏布钱夹

Fig.4 " Yi Qiu-tang " China linen retro series wallet

2.2.3 产业创新策略

1) 创新引领策略。以重庆非遗文创产品的开发和设计为契机,带动文创产业的发展,寻求自主创新之路。以促进非遗工艺文化与创意设计的融合,通过运用政策、项目、公共服务平台等多种手段,建立非遗文创产业大数据体系,加快产业升级,使“互联网+”成为重庆非遗文创产业发展的内核。

2) 集群发展策略。夏布作为传统文化传承至今的“基因”,通过直接参与、提炼加工、艺术形变等方式,参与到现代文创产品开发的过程中^[7],不仅可以创造出具有高附加值的现代文创产品,而且能通过文创产业的商业市场运作,迅速构建起由各级政

府、文创企业、学者和民间文化持有者组成的文创产业联合体,用市场化的方式不断开拓夏布生产性保护的力度和深度^[8]。通过提出夏布产业基地和高端文化产业集聚区的建设,集成各种有效资源,加强非遗文化资源的内部互动,推进产业“共融”和提升企业的创新能力,实现集群发展。例如,“壹秋堂”2016年倾力推出的“荣昌夏布非遗文化园”与夏布展示及营销公共服务平台,集展览培训、品牌推广、国际电商、外贸服务、科研共享、创新创业为一体,力图打造完备的文创产业链,建立相应的文创产品市场,为文化产品的供需双方的交易和服务平台的完善打下基础,从而提高重庆本土文创产业的综合实力,荣昌夏布非遗文化园见图5。

图5 荣昌夏布非遗文化园

Fig.5 Rongchang China Linen Intangible Cultural Heritage Park

3) 品牌提升策略。对于地方特色非遗文创产品的推广,同样需要建立起自身的品牌形象,需开辟市场销售的新方式,与相关产业做成配套销售,抓住项目、产业链、产品、品牌、服务、管理等关键环节^[9],以获取良好的经济效益,使夏布工艺得到良性的传承,并为培养本土非遗文化品牌发展提出实施方案,从而达到塑造“重庆名片”形象的目的。

4) 走出去策略。让夏布文创产品积极参与高端分工,提高承接较高层次的国际外包业务的能力,增强国际合作与竞争的能力,提升重庆文创产品在国际市场的占有率和竞争力。

5) 外拓合作策略。明确立足西部,对接成都,服务全国的总目标,提出利用西部大的都市圈,加强与西部乃至国内外知名文创企业的合作,构筑非遗“共融”的产业发展大平台,全面提高集成创新的合作能力。

3 “品夏”夏布文化创意产品设计实践

课题的研究落实到具体的设计实践上,通过全面梳理荣昌夏布文化资源并提出选择性的构建理念,以荣昌夏布为原材料的非遗文化产品进行设计

创新,注入本土文化元素,研发特色创意产品,并为荣昌夏布文创产业的市场主体进行全新定位。从品牌设计与推广的视角看,以“品夏”为品牌名,打造独具特色的夏布手工工艺文创产品。

从产品设计开发思路看,针对多种非遗文化进行“嫁接”,体现“共融型”产品特质,使本土文化内涵与现代审美结合,运用到日常生活产品的设计上,提升夏布产品的附加值。设计开发把握三大根本点:凸显重庆地域文化内涵,产品形态的时代语境转化以及面向消费者的实用设计载体^[10],以提升非遗工艺文化传承的附加值。从产品设计创新的视角看,在对重庆本土非遗文创产品开发及市场价值实现进行调查的基础上,通过将植物染色、蜡染和多种非遗刺绣针法等的综合应用,在产品设计中体现重庆的城市意象。从产品设计领域看,针对市面上已有的产品类别,寻求产品差异化,从手工书伴手礼、时尚箱包等方面,开发系列不同材质组合和多种非遗工艺结合的夏布文创产品。

笔者设计的“品夏”荣昌夏布手工包和手工书设计见图6,是采用植鞣革与夏布拼接而成的系列设计,个性时尚中透露出传统的韵味,传统手法中彰显时尚风格。“品夏”夏布文创产品的设计实践,探讨了“共融型”多种非遗工艺“嫁接”的夏布文创产品开发模式及生活时尚产品设计创新的方法,不仅为荣昌夏布的传承与发展开拓了新的契机,同时为重庆文化创意产业市场培育及发展提出了具体的策略与建议,为重庆本土非遗文创产业的可持续发展作出了实践论证。

图6 “品夏”荣昌夏布之“初夏”系列手工包设计

Fig.6 "Early summer" series of hand bag design of "Taste summer" Rongchang grass cloth

4 结语

这里从建立长效机制、产品发展策略、产业创新策略3个方面,对荣昌夏布文创产品开发、品牌建设和产品创新设计方法等方面进行探讨,为重庆文创产品的发展提供参考,以提升重庆文化创意产业的核心竞争力,并进一步延伸文创产业链。产品

应用到消费品领域,可开发作为具有重庆特色的旅游商品,同时,因为非遗文创产品具有收藏价值,可以丰富收藏市场,满足人们的收藏需求,所以经济效益不可估量。

参考文献:

- [1] 李雪艳. 功能性转换与拙朴之美的强化——论荣昌传统夏布工艺文化及其当代创新发展[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2014, 42(4): 33—45.
LI Xue-yan. Journal of Functional Conversion and Sincere Beauty Reinforced Lun Rongchang Traditional Grass Cloth Craft Culture and Contemporary Innovation and Development[J]. Inner Mongolia University School of the Arts, 2014, 42(4): 33—45.
- [2] 余强. 织机声声: 川渝荣隆地区夏布工艺的历史及传承[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2014.
YU Qiang. Kawa Eita: the Process of Linen Loom Sound Region's History and Heritage[M]. Beijing: Chinese Textile Press, 2014.
- [3] 王彬. 基于重庆荣昌夏布产业现状的品牌产品开发策略研究[J]. 山东纺织经济, 2015(6): 12—13.
WANG Bin. Chongqing Rongchang Grass Cloth Industry Status of Brand Product Development[J]. Shandong Textile Economy, 2015(6): 12—13.
- [4] 胡洁. 夏布艺术的传承与创新[J]. 长江丛刊(文学艺术及文化), 2015(10): 24.
HU Jie. The Inheritance and Innovation of Grass Cloth Art[J]. The Yangtze River Series (Literature and Art and Culture), 2015(10): 24.
- [5] 张国云. 重庆荣昌手工夏布可持续发展研究[J]. 民族民俗文化, 2015(11): 133—136.
ZHANG Guo-yun. Study on the Sustainable Development of Chongqing Rongchang Manual Linen[J]. Folk Culture, 2015(11): 133—136.
- [6] 王巍, 李昱娇. 基于土家织锦符号化图形的文创产品设计方法研究[J]. 艺术研究, 2015(9): 138—141.
WANG Wei, LI Yu-jiao. The Tujia Brocade Symbolic Graphics Creative Product Design Method Based on[J]. Art Research, 2015(9): 138—141.
- [7] 田阡. 非物质文化遗产文化创意产业发展路径研究[J]. 社会科学战线, 2015(4): 31—34.
TIAN Qian. The Intangible Cultural Heritage of Cultural and Creative Industry Development Path of[J]. Social Science Front, 2015(4): 31—34.
- [8] 叶聪. “南京非遗”文化视域下的家具产品创新设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 65—69.
YE Cong. The Furniture Products under the Perspective of "Nanjing Cultural Heritage"[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 65—69.
- [9] 凌旭. 重庆荣昌夏布产业发展研究[J]. 西安工程大学学报, 2014, 128(8): 519—523.
LING Xu. Chongqing Rongchang Linen Industry Development Research[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University, 2014, 128(8): 519—523.
- [10] 杨猛, 王蒙. 沈阳非遗文化符号在旅游纪念品设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(4): 140—142.
YANG Meng, WANG Meng. The Intangible Cultural Heritage and Cultural Symbol of Shenyang in the Tourist Souvenirs Design Research and Application[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(4): 140—142.