

“滇元素”在旅游纪念品设计中的应用分析

韩君, 张茜

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 依据云南地区地域文化特色, 研究旅游纪念品设计与开发的根本价值, 即外在形式的唯一性和象征性。**方法** 以“滇元素”的再创作作为切入点, 深入探讨如何利用地域资源, 更准确地提炼本土文化中典型的视觉要素, 同时, 归纳其在旅游纪念品设计应用中的多种可能, 以此展开对相关设计方法所对应的几种设计思维的分析阐述。**结论** 对设计要素的创新应用是构建特色旅游地区外在形象宣传和内在文化传递的重要媒介, “滇元素”的提炼和创新需要在深入调研和反复筛选的基础上, 融入恰当的设计思维和表现形式, 在对二维图形和立体造型的借鉴中应做到有的放矢。

关键词: 旅游纪念品; 滇元素; 再创作; 设计; 应用

中图分类号: J504; TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)18-0198-05

Application of "Dian Element" in the Tourism Souvenir Design

HAN Jun, ZHANG Xi

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: According to regional cultural characteristics in Yunnan, it aims to study the fundamental value of tourist souvenirs design and development, namely, the unique and symbolism of external form. Taking the re-creation of "Dian element" as a starting point, it further explores the use of local resources, to more accurately refine the local culture typical visual elements. Meanwhile, it summarizes its application in souvenir design, in order to expand related design methods corresponding to several design thinking elaborated. Design elements to build innovative applications is an important medium to promote its tourism area external image and internal cultural transmission, "Dian element" refining and innovation requires in-depth research and repeated screening on the integration of appropriate design thinking and expressions in the two-dimensional graphics and three-dimensional modeling of reference should be targeted.

KEY WORDS: souvenirs; Dian element; re-creation; design; application

“滇元素”是所有能够代表我国云南地域形象特色的视觉元素的范畴。云南的少数民族服饰、庙宇和民居造型中蕴含了丰富的设计素材, 是中外文化的汇聚融合, 因此“滇元素”所涵盖的内容非常广泛, 如傣锦中的孔雀吉祥文化, 大理白族特色扎染, 苗族精美的银饰, 纳西古乐和纳西神话, 各色庙宇建筑造型, 西双版纳泼水节等大量可以提炼的视觉符号。而从旅游纪念品设计的合理性来说, 又受到许多条件的限制, 如信息传达的限制和加工工艺方面的制约, 因此,

我们要对素材进行深入调研和筛选, 以确保信息传达的独特性和准确性, 以及造型设计的可行性。

1 “滇元素”形象要素的提取与再创作

1.1 “滇元素”提取的要点

“滇元素”有着多元的文化内涵和形象特征, 如何把具有典型特色的视觉形象有效提取并转化为旅游

收稿日期: 2016-06-16

作者简介: 韩君 (1968—), 女, 山东人, 天津理工大学艺术学院教授, 硕士生导师, 主要从事视觉传达设计及创意图形设计研究。

纪念品设计中所需要的要素,是本文研究的重点。视觉元素的形成和演变,来源于人们的生活经验并存储于其潜意识中。在设计中,视觉形象转化为视觉语言,通过一定的图形、文字、色彩要素的载体达到引发关注和信息传达的目的。对“滇元素”形象要素的提取,需要在解构的基础上取形传神。

1.2 梳理“滇元素”传统造型中的繁复之美

密集、繁复的形象在云南地区传统装饰造型中非常多见,这是少数民族展现自身文化审美和敬畏自然的必然结果,其表现为视觉元素众多,穿插错落关系复杂。但往往看似繁复的造型中却遵循着变化统一的构成形式法则,极具对称与重复之美。其中,苗银的头饰和胸饰造型最为引人注目。“花鸟帽”、“银压领”的工艺是典型的繁复式构成。其圆形表面上镂雕着二龙戏珠、蝴蝶等吉祥造型,每只蝴蝶垂坠三根银链叶片,像瀑布一直倾泻下来,如图1和图2(本文所有图片均摘自百度)所示。

图1 繁复的银压领造型
Fig.1 Complex silver pressure

图2 繁复的花鸟帽造型
Fig.2 Complicated bird shape

对“滇元素”传统造型的借鉴和提取应本着传承创新的原则,对视觉元素进行恰当的重组,去繁就简、去粗取精。繁而不乱的编排设计会让构想后的造型层次和节奏关系更有秩序感。其方法可以有意识地将相同造型元素进行归类整合,形成有规律的变化。丰富的点、线、面装饰纹样是构成丰富画面效果的关键因素,但造型要素过度的重复会造成单调乏味之感,高低错落的近似和渐变排列,更能形成渐进对比的韵律感。

1.3 “滇元素”中简约造型的构成特点

相对于纹样的繁复之美,简约的视觉要素及构成方式更能体现创新上的提炼与归纳。在现代旅游纪念品设计中,为了适应日益国际化的大众审美情趣,已不再提倡过多的元素堆积。现代设计的构成

手法讲究对传统造型进行提炼概括,让设计要素尽量单纯化、个性化。在设计中常说“减法”比“加法”难,这是源于构成要素的单一性处理容易造成画面内容的匮乏感,因此,局部细节的提取、加工和运用是这一问题得以解决的渠道。例如切割法可以使构成要素分解成不同形状的块面,局部物象与整体物象既有联系又有变化。简约的构成方式可以应用在对传统特色建筑和人文场景的创新绘制上,而在局部则充分把握被提取的“滇元素”造型的生动性,让其具有生命力和感染力。

1.4 “滇元素”中的色彩视觉要素

在所有视觉要素中,色彩是最容易表达地域特色的。选择准确的色彩组合及制作工艺可以让产品脱颖而出。一个地域对于色彩的喜好都是受当地环境因素、文化因素、民族差异影响的。如傣族生活在热带雨林地区,当地的传统民俗色彩呈现出强烈的韵味,傣锦色彩的组合搭配明快,常以白色为底,红色、黑色为纹,仿佛是炙热的阳光与光影之间的关系提炼。我们在以傣族民俗风情为蓝本的旅游纪念品设计中,就要保留和借鉴傣锦这种约定俗成的民族地域色彩特征,传递给受众特有的心灵感受。又如,大理白族位于苍山脚下,苍山上所生长的板蓝根是自然的蓝靛溶液,当地人采用最天然的蓝靛染料制作布艺产品,其蓝色为基调的扎染技术和工艺手法的运用非常自然,染料的浸透过程就如同创作水墨画时水墨程度的运用,色晕变化展现出含蓄而变幻的朦胧意境。我们借鉴这种独特的扎染色调进行产品创作,对云南地区旅游纪念品的色彩设计会起到关键的作用。

2 “滇元素”再创作过程中的设计思维

2.1 设计素材的汇集与发散思维

发散思维作为创造性思维的一种主要形式,它是一个开放且不断发展的思维过程,随着思维的发散和联想,不时会涌出一些灵感,而这些新的灵感就可能成为创新的亮点。但创作不是空穴来风,思维的发散也来源于对各类设计素材的汇集和整理。

云南的传统民俗艺术产品众多,如建水紫陶工艺、西双版纳黑陶工艺;斑铜工艺、乌铜走银工艺;苗族刺绣工艺、大理白族扎染工艺;还有古老的剑

川木雕和东巴木刻。运用发散思维从多点出发对“滇元素”的原始素材进行筛选和再创作,通过发想确立目标进行深入的挖掘。东巴木刻上的象形文字被视为全人类珍贵的文化遗产,调研发现,以东巴木刻元素为基础的创新设计产品在旅游纪念品市场上是比较受欢迎的。从图形设计的角度来说,东巴木刻图形更多代表的是一种符号化的元素。在如今的信息社会,图形承载的地域信息和文化内涵越来越深刻,作用也越来越明显,如果将独特的东巴象形符号特征引入易于接受的产品媒介上,会使游客感觉新奇和时尚。但此类旅游纪念品总体上依然创新不足,设计感不强,还有很大的发展空间。

2.2 视觉要素的简化与定向思维

定向思维与发散思维是相对的,其基础是经验和判断后的快速定位。它是客观存在的现象所引发的思维,也是在某种动力定型的驱使下按照既定方向或程序进行思维活动的过程。在设计中选用定向思维比运用发散思维的方式往往会产生更加直接、简便的效果,但其前提是深入的调研结论和市场经验。开发好的产品必须首先确定需求定位和创作意识。在保留传统的基础上,用定向思维的方式,通过对目标要素的提炼和简化形成一种新意。如传统苗银饰品的制作工艺复杂价格偏贵,且造型繁多不利于携带和保存,解决这一问题的方法是在相关旅游纪念品的造型设计中,从定向思维出发去准确定位消费需求,合理简化过于繁琐的细节,简而精地体现其产品优势。

2.3 造型要素的异变与逆向思维

一个好的旅游纪念品想要脱颖而出,其平面纹样和立体造型的有效设定必然是取胜的关键,当今社会无论是“繁复之美”或“简约之美”,人们对作品美的审视已发生了变化,对于产品造型创新的要求也不再趋于陈旧,因此,在设计中突破传统是一种进步,提取、归纳、分割、重组是思维异变的过程,也是不断创新的手段。逆向思维作为创作的一种特殊的思维方式,它往往通过打破常规、看似矛盾的构想,寻找新的设计形式。例如极限的留白,极限的完满,夸张的局部刻画,异形同构的嫁接,矛盾的空间组合。其中,在画面中故意夸张的空白,可以让虚实空间对比引导观者去想象,这便是利用逆向思维再创造的过程,使作品传达的意境在奇异效果中得以突显和伸展。

2.4 设计元素的综合与聚合思维

聚合思维也称收敛思维,它是从已获取的信息中产生逻辑结论,从现有资料中寻求合理答案的一种思维方式。聚合思维的特点是有方向、有范围、有条理地运用多角度分析以达到有效设计目标的思维形式。对涉及到材料学、产品语义学、消费心理学、设计美学等综合学科知识的旅游纪念品设计来说,设计元素的综合性思考也是聚合思维的一种表现形式。设计中如何能达到实用性与艺术性这两者之间最小的损耗,是思考和创作过程的核心。把对物象的理解和重塑从概念的形态转化为物质的形态,就是这种思维与实际设计的碰撞。云南地区多民族、多元化的涉及素材,需要把握住多种元素的结合与呼应。

3 “滇元素”在旅游纪念品设计中的应用分析

在“滇元素”的设计与应用过程中,我们不能将设计元素生硬地、不加变化地粘贴到设计产品的表面,高层次的应用设计是从产品的地域文化内涵中不断发掘和演化,将两者神形兼备地融为一体。云南是我国旅游文化资源极其丰富的地区之一,我们应以创新为准则,在旅游纪念品设计中从“滇元素”设计应用的角度出发进行深入的开发。

3.1 对二维平面化装饰纹样的创新借鉴

3.1.1 云南传统装饰纹样的构成形式及题材

云南少数民族的传统装饰纹样大多呈现平面化的二方连续骨架特征。它是由一个单位纹样向上下或左右两个方向做反复、连续的循环排列,其骨式变化可分为散点式、倾斜式、垂直式、波纹式、水平式和几何式,每种形式的顺序排列和颠倒排列都能产生十分丰富的节奏韵律和装饰美感。如最传统的傣锦纹样构成形式就多采用二方连续,以点连线,以线带面。点、圆、短线、长线汇集成带状的群线,群线之间交叉循环地排列形成繁复的视觉效果。这种无限循环的纹样组合往往代表着生生不息的吉祥如意,因此,最值得我们在云南旅游纪念品设计中借鉴和传承。

云南地区传统装饰纹样中最具代表性的是傣锦纹样,其造型题材广泛,从散发着浓郁生活气息的孔雀、蝴蝶、木瓜、蕨菜,到代表宗教和权势涵义的大象、菩提等纹样,都是傣族传统文化中蕴含吉祥寓意的图案题材,具有鲜明的民族特质,无论是

单独纹样还是连续纹样，都具有象征性的传统形式演变，如图3所示。又如，云南白族扎染中的圆形蝴蝶纹样常以辅纹的形式出现于缠枝花卉的上下左右，风格与花卉保持一致，代表了风调雨顺的吉祥象征，如图4所示。

图3 传统傣锦的二方连续纹样

Fig.3 The traditional brocade two sides successive pattern

图4 白族扎染中错落的蝴蝶纹

Fig.4 Scattered butterfly pattern in Bai tie dye

3.1.2 去繁就简的纹样创新及设计应用

随着时代审美需求的变化，云南旅游纪念品设计中的传统纹样创新开发呈现出多元的骨式变化以及去繁就简的创新设计趋势，云南优秀的传统手工艺和造型纹样应在继承的基础上加以创新，无论题材或者构成形式，完全照搬是不可取的。我们只有在对单位纹样中各种形象之间的穿插错落对比呼应进行推敲的同时，用现代构成的简约设计方法加以提炼和概括，才能发挥传统民间手工艺与现代设计相结合的产品优势，开发出集实用性和时尚性为一体的特色旅游产品。以云南西双版纳傣锦制品创新设计为例：近年来，傣锦手工艺制品开发在继承民族传统的基础上有了很大发展，以傣锦装饰元素为代表的旅游纪念品精品化设计也应运而生。如傣锦手工包上的纹样处理方式，比较典型地提取了傣族二方连续传统纹样设计元素，经过发掘、提取、简化和变异使之抽象为鲜明的几何图形，其少量的纹样应用更加凸显出产品与面料的精致细腻。这种创新是用“造化”的装饰物象替代了“纯粹”的自然物象，形式上既有传承又增加了新时代产品的现代感和品质之美，如图5和图6所示。

图5 二方连续纹样的创新提炼

Fig.5 Innovation of double square continuous pattern

图6 傣锦单独纹样的简化应用

Fig.6 simplification application of Dai Jin individual pattern

云南纳西族的东巴文造型和宗教绘画，也是非常典型的云南旅游纪念品开发设计要素之一。始于唐代的东巴文极具形象感，被称之为“世界唯一活着的象形文字”。它是原始的图画式象形文字，兼备表意和表音的特点，与之对应的东巴绘画更是独一无二的应素材，传统的东巴绘画如图7所示。东巴文作为云南纳西族最具代表性的艺术遗产，其丰富的寓意和形象感使东巴文化旅游纪念品具有很强的地域性和旅游纪念意义，其创新更在于文字图形的取舍和产品的外资在形式与内在用途的和谐统一，东巴元素创意书签和象形文字木雕如图8和图9所示。

图7 传统的东巴绘画

Fig.7 Traditional Dongba painting

图8 东巴元素创意书签

Fig.8 Dongba element creative bookmark

图9 东巴象形文字木雕

Fig.9 Dongba hieroglyphic carvings

3.2 对三维立体造型要素的改良应用

云南自古是民族迁徙和交流的通道，我国内地、南亚、东南亚和西方的各种文化艺术在这里汇聚融合，形成了宗教文化及民俗文化的多重混融。备受青睐的苗银手工艺发展也经历了一个演绎、结合、变异的民族化过程。经过调研发现，传统苗族银饰的造型特色是无限追求体量的大而繁，这是为尊崇其“以多为富”的民族审美定势需要而形成的繁复样式，在民族节日和婚俗庆典中无疑体现了苗族传统服饰夸张的装饰性美感。然而对于旅游纪念品的开发设计而言，消费群体的大众审美观念和实用价值才是衡量创新的设计规范。现代苗族银饰手工艺品的创新正是遵循这一规范而不断发展的。它们大多保留了具有鲜明民族个性的传统造型特征，用更加富于变化的造型手段对原有繁复的样式进行淘汰，

在局部进行有效的刻画与取舍。如在产品整体上保留封闭的或半封闭的曲线造型样式,但外形线条更加简洁明快,弧度内敛而外张。在内部造型要素的改良上,从那些抽象的鱼纹、宝相花、卷草等造型变化中可见一斑,如图10—12所示。

图10 苗银饰品中鱼形变化
Fig.10 Miao silver jewelry fish change

图11 苗银花形戒
Fig.11 Miao silver flower-shaped ring

图12 简洁明快的曲线造型
Fig.12 Concise and lively curve modeling

4 结语

云南的地域文化悠久绵长,“滇元素”作为云南旅游纪念品的设计要素,还有许多典型性要素有待于不同视角、不同形式的创新开发。本文深入分析探讨了“滇元素”的提取与旅游纪念品创新设计之间的重要关系,总结出几种关键的设计思维方式以及对传统手工艺制品中二维图形、三维立体造型的改良应用规律。综上所述,再创作的过程就是借鉴地传承,这对保护和发扬优秀的民族传统文化和民间艺术具有重要的现实意义。我认为,创新的最终目的是达到符合大众审美和带动消费情感的目标,希望通过以上研究能对特色区域的旅游纪念品设计提供一些思路。

参考文献:

[1] 邱蔚丽,邱赤炼.旅游纪念品设计中传统地域文化元素

的意义[J].包装工程,2012,33(20):109—112.

QIU Wei-li, QIU Chi-lian. Significance of Tourism Souvenir Design in the Traditional Geographical and Cultural Elements[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(20): 109—112.

[2] 房旭.图形设计的创意思维方法研究[D].长春:东北师范大学,2014.

FANG Xu. A Study on the Creative Thinking in Graphic Designs[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2014.

[3] 乔金.旅游纪念品中的地域文化因素设计[J].包装工程,2015,36(10):113—116.

QIAO Jin. The Geographical and Cultural Factor Design in Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 113—116.

[4] 张丹宗.苗族银饰的特性及其史学意义研究[D].北京:中国地质大学,2009.

ZHANG Dan-zong. Research on the Characteristics and Historical Significance of Miao Silverware[D]. Beijing: China University of Geosciences, 2009.

[5] 云南省民族事务委员会.傣族文化大观[M].云南:云南民族出版社,1999.

Yunnan Ethnic Affairs Commission. Grand Dai Culture[M]. Yunnan: Yunnan Nationalities Publishing House, 1999.

[6] 王雪青,郑美京.图形语言与设计[M].上海:上海人民美术出版社,2009.

WANG Xue-qing, ZHEN Mei-jing. Graphic Language and Design[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2009.

[7] 韩君,李若辉.从语义层面分析中国传统吉祥图案[J].艺术与设计,2011(8):158—160.

HAN Jun, LI Rou-hui. From the Semantic Analysis of Traditional Chinese Auspicious Patterns[J]. Art and Design, 2011(8): 158—160.

[8] 张晓琳.旅游纪念品视觉传达设计与开发[D].长春:吉林大学,2015.

ZHANG Xiao-lin. Souvenirs Visual Communication Design and Development[D]. Changchun: Jilin University, 2015.

[9] 王嫒嫒.我国当代社会中民艺的创造性转化[D].上海:华东师范大学,2006.

WANG Ying-xian. Our Contemporary Society Folk Art Creative Transformation[D]. Shanghai: East China Normal University, 2006.

[10] 张晓芒.创新思维方法概论[M].北京:中央编译出版社,2008.

ZHANG Xiao-mang. Introduction to Innovative thinking[M]. Beijing: Central Compilation and Translation Press, 2008.