

辽宁锡伯族民俗文化产品创新设计探析

孟昕¹, 李秋实²

(1.沈阳航空航天大学, 沈阳 110136; 2.西安美术学院, 西安 710065)

摘要:目的 以民俗文化产品的创新设计为手段继承并发展锡伯族民俗文化。方法 分析锡伯族民俗文化的特点及视觉艺术特征, 在产品的传统继承、设计理念与设计形式的创新、设计元素提炼与设计渠道的建立等方面对锡伯族民俗文化产品创新设计进行深入探析。结论 锡伯族民俗文化产品创新设计是以现代设计理念和视觉元素诠释民俗文化的特点与多维度的转变方式, 是辽宁民俗文化发展的时代体现, 为锡伯族非物质文化遗产的传承与保护提出了可行方案。

关键词: 锡伯族; 民俗文化; 产品; 创新设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)04-0028-05

Innovation Design on Liaoning Xibe Nationality Folk Culture Products

MENG Xin¹, LI Qiu-shi²

(1.Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China; 2.Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710065, China)

ABSTRACT: It aims to inheritance and develop Xibe nationality folk culture by methods of innovation design on folk culture products. It analyzes the characteristics of the folk culture of Xibe nationality and the characteristics of visual art. It makes in-depth analysis of Xibe nationality folk culture products innovation design on products of traditional Xibe folk culture inheritance, the innovation on concept of design and the forms of design, elements of design refining and the establishment of the channels. The innovation design of Xibe nationality folk culture products are interpretations of the characteristics of folk culture and the transition of the multi-dimensional way with modern design concept and the visual elements. It is the embodiment of development of folk culture era in Liaoning, puts forward the feasible solution on inheritance and protection of Intangible cultural heritage of Xibe nationality.

KEY WORDS: Xibe nationality; folk culture; products; design of innovation

锡伯族民俗文化产品在市场上出现较少, 相关的设计产品形式不多, 其艺术形式仍然停留在原始阶段几乎未被开发。发展文化创意产业中, 开发利用民俗或对传统民俗进行现代化包装无疑又是最经济、最实用的途径^[1]。从发展现状来看, 对锡伯族民俗文化的保护与传承亟待加强, 相关的产品创新设计是延续锡伯族民俗文化可持续发展的重要手段。

1 锡伯族民俗文化特点

千百年来古老而神秘的萨满教与萨满教艺术被锡伯族民俗文化传播承袭, 成为锡伯族民间传统艺术生息之地, 从而构成了锡伯族民间美术艺术体系的基本结构框架^[2]。锡伯族民俗文化通过民间手工艺品等文化载体表达节庆礼仪、信仰、神灵崇拜、巫术、民

俗生活、生产劳动等, 成为了锡伯族民间独特的艺术表现形式, 具有典型的文化特色。中国传统民间美术主要基于农耕文明的历史背景, 由劳动群众根据自身生活需要而创作, 是一种由集体传承而发展起来的美术形式^[3]。民间美术作品是人民生活和情感的艺术化表现, 创作本身往往具备丰富的象征和寓意^[4]。锡伯族民间美术作品体现出锡伯族人民聪颖的智慧和鲜明的人文特征。在锡伯族民俗文化中, 图案是具体表现形式, 不同题材的图案代表了不同的功能。例如图案中有鱼、猪、虎、狼、狗等造型, 表现了锡伯族人们对自然的信仰, 瑞兽、灶王爷等图案表现了人们对神灵的崇拜。锡伯族研究学者关留珍^[5]认为, 从渔猎生活转向农耕生活, 图案艺术由原展示其渔猎生活的风貌又注入了农耕生活后产生的新的意识、进入了一个新的境界、新的飞跃。这也印证了图案艺术与锡伯

收稿日期: 2016-12-08

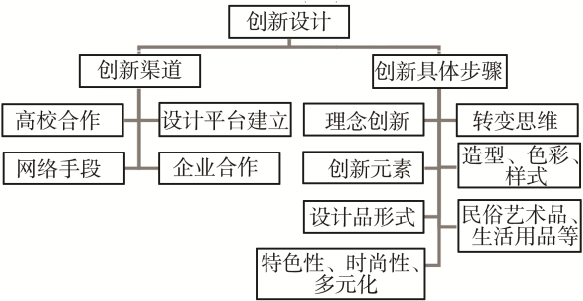
作者简介: 孟昕(1979—), 女, 辽宁人, 硕士, 沈阳航空航天大学讲师, 主要研究方向为图案设计与文创设计。

族民俗文化的产生与民众生活之间的重要关系。锡伯族图案艺术来源于民族文化信仰与生活习俗,也代表了锡伯族民俗文化特质。

2 创新设计

2.1 设计理念创新

首先,在设计理念上首先要转变思路,抛弃落后的产品表现形式,提倡新理念的介入,设计的总体方向要符合民众的审美趣味,辽宁锡伯族民俗文化产品创新设计整体思路见图 1。其次,注重传承性与创新性结合。文化产品的创新设计既要保持民俗文化的传承性,又要表达民俗文化的时代精神,保护传承与弘扬开发并行,对传统锡伯族民俗文化符号进行提炼并应用在产品的设计中使之与时代进行有效的结合。第三,特色性原则是文化产业永葆生命力的关键,打造特色文化产品成为辽宁锡伯族民俗文化良性发展的重要之路。最后,注重时尚性与民众生活相契合。当下人民物质生活极大丰富,人们的的生活方式已经发生改变开始追求高品质生活,很多人的消费观念不断发生变化,传统民俗礼品已满足不了民众的审美需求。因此,文创产品要紧随时代潮流,挖掘民俗传统元素,设计出与民众生活相契合的民俗文化产品。

2.2 设计方法创新

在设计方法上,从锡伯族民俗文化中提炼文化符号与现代设计相结合,扩展原有设计思路,并从材质、工艺、造型、色彩、纹饰等方面进行挖掘,为文化产品增添设计美感。经过草图绘制、方案优化、三维成

型等设计流程构思设计方案,再将模型制作设计方案实物化,最终在视觉上检验设计方案的实际制作效果。在产品的制作过程中“技术”也是充分考虑的因素,包含设计“技术”和制作“技术”。设计“技术”需要现代理念的融入与手段的创新,制作“技术”是创新过程中产品质量的保证。两种“技术”掌控着创新产品的设计方向和品质的提升,使辽宁锡伯族文化产品在市场竞争中获得主动权,也是赢得市场、提升辽宁锡伯族文化“品牌”影响力的重要因素之一。

2.3 设计风格创新

传统设计风格是指与历史遗产与文化传统为特征的设计风格,但并非简单的沿袭,而是需要对表现素材进行不同程度的创新^[6]。当下的文创产品主流风格多元化,在此基础上的艺术风格定位能够在创新设计前期确立准确的方向。在设计风格上,文化产品设计要依据产地的特色性、珍稀性、丰富性的资源,运用现代设计理念和手段对表现风格进行定位。在整体风格上,强调色调统一、朴素自然,与当下流行的时尚风格结合。充分考虑民俗元素与产品的外观造型相结合,突出时尚、实用、多元化的特征,又不失锡伯族民俗文化的特质。

3 设计元素提炼

3.1 精神符号提炼

在对锡伯族文化符号提炼的过程中要充分考察代表锡伯族特质的精神象征元素,加入现代设计元素创新图案设计。图腾崇拜是以与现实经济生活密切关系的主要食物来源和凶猛、驯服、灵性动物为崇拜内容的崇拜现象^[7]。锡伯族民间信仰中,图腾崇拜是一种普遍的文化现象,是锡伯族人民的精神象征。通过对图腾的研究,提炼并设计出具有锡伯族民俗特质的文化符号。例如,嘎仙洞是锡伯族祖先的诞生地,洞口的轮廓造型为非规则三角形,这样的造型应用画面中后具有强烈的视觉设计趣味。在轮廓线周围加入锡伯族狩猎图案,在设计中充分考虑到设计中的实空间与虚空间的合理运用。此外,对瑞兽图腾形象及造型进行抽象提炼,过程中注重图腾的点、线、面等形式构成元素,形成一款代表锡伯族民俗文化 LOGO,可以应用到品牌宣传和产品设计中,见图 2。

图 2 锡伯族瑞兽及符号提炼
Fig.2 Xibe nationality benevolent and extract symbols

3.2 民俗活动相关符号提炼

欸嘎拉哈是锡伯族比较有特色的民俗活动,嘎拉哈拥有不规则的外观造型,却有着浑厚的整体量感,代表了北方民族粗犷、豪爽、坚韧的性格。把嘎拉哈外观作剪影化处理,并在剪影的内部设计出十二生肖图案或者民族舞蹈、射箭等锡伯族民众节日活动的场景,对人物的安排进行艺术性表达,充分考虑到形式美感的综合运用,设计出既代表锡伯族民俗特色又具有现代感的图案。锡伯族的舞蹈、巫术等活动中,把人物的动作进行归纳,概括人物造型作简洁化处理,提炼出民俗活动相关的文化符号。

3.3 色彩符号提炼

锡伯族崇尚萨满教,萨满神裙内层是用粗白布制作的围裙,中层为多根绳带组编而成,绳带的外面用蓝、白、黄颜色的布料进行包裹。最外层为五颜六色的飘带,饰纹大多为植物、昆虫、农作物、水果等图案。锡伯族把神帽背部系“索尔孙”——帽穗,有的为5根,有的10根,由7~8节各色图案组成^[8]。在神帽上配有红、黄、蓝、绿布条,并佩戴绘有弓箭、植物等图案的布带。神裙与神帽在色彩运用上异常艳丽丰富,图案精美、秀丽。另外,锡伯族的服饰吸收了蒙、汉、满等民族的服饰颜色和特点,主要以蓝、青、棕紫等颜色并搭配黑与白。女服则在袖口和衣领边绣上蝴蝶、花鸟等色彩丰富的图案。从锡伯族人们的日常生活用品中出现的色彩进行汇总,从类似色、互补色、对比色几大色系对色彩分别进行分类,归纳并提炼出符合锡伯族特征的色相系列。

3.4 提炼原则

对锡伯族设计元素的提炼要注重以下原则。

在对人物提炼的过程中要充分考虑到人物的形象、服饰的特征以及对人物动作的夸张艺术化处理方式,不能把原有造型进行简单的复制。

对图案的抽象提炼。锡伯族民俗图案中大多比较原始,不能直接应用到设计作品中。在提炼的过程中应该对图案进行再设计,注重图案的时代性和艺术性相结合。

对颜色的提炼要侧重对设计品的整体色调把控,对锡伯族民俗色彩进行概括、抽取、归纳等提炼步骤,使提炼出的色彩符合锡伯族特质和时尚感的双重特征。

4 产品形式创新

4.1 传统产品形式创新

锡伯族传统民俗文化包括刺绣、剪纸、绘画、

雕刻等艺术表现形式^[9]。这些传统的艺术形式在题材和内容上多表现锡伯族传统民俗。锡伯族刺绣是开放式的,善于吸收不同民族图案特点来丰富自己的作品,诸如维吾尔族的花卉图案,哈萨克族的鞍具图案,蒙古族的酒具图案,甚至汉族的建筑图案,各种图案特色都能融入绣品^[10]。刺绣的构图及造型丰富多样,纹样种类繁多,色彩艳丽丰富,不受特定题材的拘束,通过对原有设计形式的扩展,继承并发展了锡伯族刺绣的表现形式。布艺葫芦创新设计(见图3)和剪纸创新设计(见图4),从题材、色彩、造型等方面对原有的艺术形式进行挖掘,衔接并完善、发展、探索新的艺术形式和表现手段。表1从创新项目、创新方向、产品的体现形式进行了分类汇总,设计出新颖的具有时代感作品。

表 1 锡伯族民俗文化创新种类
Tab.1 Types of innovation on Xibe nationality folk culture products

项目	可创新方向					产品体现形式
刺绣	图案纹样	色彩	制作工艺	象征性		刺绣
剪纸	造型	人物形象	制作工艺	符号化		剪纸
绘画	手绘性	人物创作	材料转变	时代感		木刻画
民间故事	丰富性	情境	综合材料	艺术性		手工艺人物
乐器	外观	结构	材质工艺	实用性、观赏性		陶艺
服饰、布艺	图案	色彩	制作工艺	时代感		荷包设计
生活用具	外观造型	比例	材质	实用性、观赏性		泥塑、陶艺

4.2 生活用品形式创新

锡伯族文化产品的创新设计要贴近当下民众生活,在生活中体现艺术,又在艺术中表达对生活的美好向往,在此基础上进行的产品创新设计才更加富有人文情怀。

1) 材质与设计。可以把相同产品用不同的材质进行呈现,应用上要选择能够充分反映出锡伯族特征的材料,使材料与设计完美结合。

2) 造型与设计。生活用品类的创新设计中不能把文化符号生硬的直接加到产品上,要充分考虑到产品的造型美感与锡伯族文化符号的恰当融合方式。

3) 实用性与艺术性。对锡伯族民俗文化符号、色彩进行抽象化处理,把具有艺术性的图案符号加入到女性织品装饰图案中,或者设计在文化T恤上(见图5),形成了实用性与艺术性相结合的设计作品。此外在熏香、茶具、织品、饰品等诸多产品可以与锡伯族民俗文化元素相结合见表2。

图 3 布艺葫芦创新设计
Fig.3 The innovation design of cloth art gourds

图 4 剪纸创新设计
Fig.4 The innovative design of paper-cut

图 5 文化 T 恤设计
Fig.5 The design of culture T-shirt

表 2 锡伯族民俗文化产品创新种类（生活用品）
Tab.2 Types of innovation on Xibe Nationality folk culture products(articles of daily use)

设计类别	设计表现形式	周边
电子产品	欸嘎拉哈游戏、APP平台游戏、 微信表情、Q版图腾符号	
文具类	书签、文件夹、U盘、笔筒、圆珠笔、 钥匙圈、手机吊饰、鼠标垫、明信片、 文具收纳、名片夹等	外
生活用品	水杯、钥匙扣、手机壳、扇子、摆件、零 钱袋、餐具、卡片、图腾熏香及香炉、护 桌脚垫、茶具及周边、女性织品、饰品、 提包与袋、化妆镜、文化T恤等	包 装 设 计

4.3 外包装形式创新

外包装是锡伯族民俗产品创新设计中重要

的一项内容，也是提升产品文化属性的外在设计。在设计的过程中要注重地域性特征。部分产品可以选用锡伯族服饰常用的皮革材料，或棉麻面料以适应游牧的民族粗狂的个性。也可以选择肌理和质感上类似于具有锡伯族特质的纸质材料作为替代品，加入锡伯族地域文化符号，通过手工缝制制作出朴素、简约、多元的艺术风格。此外，回收的环保材质都可以作为产品包装设计的新材料。注重挖掘锡伯族民俗文化的属性，针对生活用品类和艺术品类要选择不同的包装形象，从本地原材料、产品功能属性出发，在造型和色彩上融入现代设计的元素，充分考虑系列化以及携带方便等实用功能。

5 创新设计渠道的建立

创新设计渠道的建立有利于发展并推广锡伯族民俗文化。

- 1) 与高校合作。高校学生思维具有创造力，能够对锡伯族文化产品创新设计提供广泛的艺术表现方式，拓展设计发展空间，并由省、市美协定期举办创新设计艺术大赛，搭建创新设计平台。
- 2) 与相关单位合作设计。借鉴故宫博物院的文

化产业发展模式, 文创产品制作可以采用部分外包的合作模式, 即由相关部门提出文化创意旅游产品需求, 由社会上的合作单位完成产品的设计、制作。锡伯族文化的主管部门对合作经营单位的设计理念和整体思路情况进行考量, 并根据设计和制作结果择优选择。

3) 从网络入手, 研发制作锡伯族文化产品 APP, 在适当的时候推出该产品, 通过网络广泛征集文化产品设计构思, 从多种渠道入手使锡伯族文化产品与观众感兴趣的题材密切结合起来, 把特色文化转换成观众, 特别是年轻观众乐于接受的表现形式, 更加接近个体, 形象更加亲和。

6 结语

辽宁锡伯族民俗文化产品创新设计是通过转变设计理念、创新设计形式、改变设计方法与设计风格等手段对原有产品类型进行创新改造, 以及对民族文化符号元素进行提炼, 融入了现代艺术设计, 制作出具有时尚感的文化产品。解决了原有产品形式单一、内容表面化、造型简单等问题, 突破了原有的固化、封闭、间断的制作手段, 形成了一套具有现代感的新设计模式。锡伯族民俗文化创新设计结合了锡伯族文化的地域性、脉承性、时代性、发展性等综合特征, 题材形式新颖、内容丰富、艺术性强, 以独特的设计方式满足民众的审美需求, 将在后期发展阶段形成锡伯族文化产品设计新形态, 在当下的时代中更好的继承和发展锡伯族民俗文化。

参考文献:

- [1] 李阳. 沈阳锡伯族文化创意产业对策研究[J]. 沈阳干部学刊, 2010(5): 47.
LI Yang. The Reserach of Countermeasures on Shenyang Xibe Nationality Cultural Creative Industry[J]. Journal of Shenyang Cadres, 2010(5): 47.
- [2] 韩恒威. 锡伯族民间美术概论[M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 1997.
HAN Heng-wei. Introduction to Xibe Nationality Folk Art[M]. Shenyang: Liaoning Minorities Press, 1997.
- [3] 邵恒. 中国传统元素在现代包装设计中的融合性研究[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 137—141.
SHAO Heng. Fusion of Traditional Chinese Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 137—141.
- [4] 胡振江. 现代设计中传统吉祥图案的创新应用分析[J]. 包装工程, 2013, 34(4): 101—104.
HU Zhen-jiang. Analysis of the Innovation and Application of Traditional Auspicious Pattern in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(4): 101—104.
- [5] 关留珍. 锡伯族民间图案艺术初探[J]. 新疆艺术学院学报, 2003, 1(2): 38.
GUAN Liu-zhen. A Preliminary Study on Xibe Nationality Folk Pattern Art[J]. Journal of Xinjiang Art College, 2003, 1(2): 38.
- [6] 李晓刚. 品牌服装设计[M]. 上海: 东华大学出版社, 2015.
LI Xiao-gang. Brand Clothing Design[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2015.
- [7] 仲高. 锡伯族民间信仰与社会[M]. 北京: 民族出版社, 2008.
ZHONG Gao. Beliefs and Society of Xibe Nationality Folk[M]. Beijing: Nationalities Press, 2008.
- [8] 杨学政. 中国原始宗教百科全书[M]. 重庆: 四川辞书出版社, 2002.
YANG Xue-zheng. Chinese Original Religion Encyclopedia[M]. Chongqing: Sichuan Dictionary Press, 2002.
- [9] 关伟. 沈阳锡伯族社会历史文化丛书——锡伯族风俗[M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 2011.
GUAN Wei. Cultural Books on Shenyang Xibe Social and Historical Xibe Nationality Customs[M]. Shenyang: Liaoning Minorities Press, 2011.
- [10] 钟廷雄. 国家级少数民族非物质文化遗产集解[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2014.
ZHONG Ting-xiong. Intangible Cultural Heritage of National Minority Collection[M]. Beijing: Central University for Nationalities Press, 2014.