

湖湘文化创意产品设计资源库建构方案研究

孔翠婷, 肖狄虎, 李辉

(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 挖掘、传承、管理湖湘地域文化内容, 采集、存储、表现湖湘文化元素。**方法** 根据文化层次分析和联合国教科文组织关于文化遗产的分类对湖湘文化知识体系进行梳理、分类, 基于设计和数字化标准, 筛选出代表湖湘文化特色的文化单体, 并对文化单体信息进行定义。**结论** 数字化建设对保护文化遗产起到了关键性的作用, 湖湘文化创意产品设计资源库给设计师提供了设计文化创意产品的灵感来源和素材资源, 也给其他地域性文化设计资源库的开发者提供了参考, 为振兴国家创意产业作出了一定贡献。

关键词: 文化创意; 湖湘文化; 设计资源库; 分类; 定义

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)04-0161-05

Repository Construction of Hunan Culture Creative Product Design

KONG Cui-ting, XIAO Di-hu, LI Hui

(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: It aims to explore, inherit and manage Hunan's regional cultural content—to collect, store and express Hunan's cultural elements. It will sort out the cultural knowledge of Hunan according to the analysis of cultural levels and the classification of Hunan's cultural heritage as defined by UNESCO, screening out cultural elements that may represent the characteristics of Hunan culture based on design and digitization principles, defining the information of cultural elements. Digital construction of cultural heritage plays a key role in the protection of cultural heritage. Digital repository of product design of Hunan culture provides inspiration and material resources to designers as well as reference to other developers who wants to construct design repositories of regional culture. The construction of the design repository has made a certain contribution to the revitalization of national creative industries.

KEY WORDS: culture creative; Hunan culture; design repository; classification; definition

近年来, 文化创意产业在全国各地快速发展, 正在成为国家和地区经济的战略性资产; 同时, “保护文化遗产”、“文化资源数字化”、“本土化设计”这些话题也受到人们广泛的关注。目前国内已经有很多面向大众的文化数字图书馆、地方特色资源库, 对传播文化知识和传承文化精神起到了很大作用, 但面向设计师建立的文化资源库却寥寥无几, 然而设计师在保

护文化遗产、促进文化创意产业发展过程中扮演着很重要的角色^[1], 因此很有必要探讨一下针对设计师需求建设的文化资源库。

1 湖湘文化创意产品设计资源库简介

湖湘文化是中华文化中一个独具特色的文化分

收稿日期: 2016-11-30

基金项目: 基于数字化和湖湘文化特色的创意产品设计共性关键技术 (2012BAH85F01); 基于数字化的文化内容、生产到传播的国际化合作系统研发 (2012BAH85F02)

作者简介: 孔翠婷 (1992—), 女, 云南人, 湖南大学硕士生, 主攻产品设计及可持续设计与社会创新。

通讯作者: 肖狄虎 (1959—), 男, 湖南人, 湖南大学教授, 主要研究方向为产品形态及设计管理。

支,泛指湖南境内的文化形态,有时间和空间双重属性,形成了稳定的文化特质。湖湘文化创意产品设计资源库是基于设计师需求建立的湖湘地域特色文化资源数据库,存储了大量具有湖湘地域特色的文化元素和价值符号,可以让设计师快速获取湖湘文化知识,更好地设计湖湘文化创意产品。

湖湘文化创意产品设计资源库的关键创新点在于面向设计需求,与面向大众认知的地方文化资源库、面向文物收藏管理的博物馆系统及面向考古研究的文献图书馆系统不同。

首先,文化知识体系的分类方法与文化单体的筛选基于湖湘文化特色与设计标准双重筛选标准;其次,文化单体信息的定义是根据文化创意设计的需求和设计方法研究;再者,文化单体类型比一般的文化资源库更丰富,知识面更广,不仅包括文物、建筑等物质文化,而且还包括表演艺术、民俗等非物质文化。资源库的文件资源类型区别于一般的资源库的简单图文介绍,提供了丰富的多媒体资源,包括矢量文件、模型文件、视频音频文件等。本文主要研究湖湘文化创意产品设计资源库建设的方法和流程,着重研究湖湘文化知识体系梳理和文化单体信息定义。

2 使用人群定位与需求分析

用户需求决定了设计资源库的功能框架,也决定了资源库所包含的信息类型和信息的属性定义,确保文化信息能够标准化采集,方便后续数字化操作。本设计资源库的主要用户是设计师,目的是帮助设计师进行湖湘文化创意产品设计。

文化创意产品的设计与一般的产品设计有所区别,不仅要注重产品的创意构思和 market 价值,还要把设计与地域性文化特色结合在一起,体现文化的独特性和文化价值^[2]。文化创意产品一般的设计流程主要有调研分析、构思定位、概念设计、样品试制、批量化生产和市场推广等。

在调研分析阶段,设计师需要获取文化元素全面的背景知识,如地域特色、历史文化背景、民俗风情、独特的工艺和表现形式、实地考察位置的信息等。文化创意的方法有多种,台湾文化创意学者徐启贤、林荣泰提出了“文化产品属性—设计思考转换”^[3]的设计方法,从文化产品的3个层次出发,思考文化产品的属性,用设计思维去转换运用文化元素的各个层面属性,因此,在构思阶段设计师需要文化元素各个层面的详细信息和素材。比如不同文化器物的形态特征、纹样、故事寓意等,而这决定了设计资源库中文化单体的信息属性定义。初步提出设计方案后,便进入后期的效果图绘制及样品制作阶段,在这个阶段

中,设计师需要设计素材辅助设计,比如利用矢量化的纹样图案进行变形、重组,或是参考模型文件的比例线条进行重建等。最后经过一定评估调整后,进行批量化生产和市场推广,因此,设计师用户对设计资源库的需求贯穿于整个文化创意设计的流程,需要比大众用户更加全面、详细、专业的素材资源和更加高效快捷的搜索方式。

3 基于设计研究的湖湘文化知识体系梳理

3.1 湖湘文化知识体系研究思路

对湖湘文化的研究是依照对文化知识体系分类方法的一种应用和推导。一般意义的文化知识和湖湘文化知识体系框架只是停留在一种认识的阶段,而要对湖湘文化进行深入的设计研究,必须通过湖湘文化特色和设计双重标准对其进行再认识,重构体系框架。湖湘文化知识体系研究思路见图1,可以清晰了解基于设计研究的湖湘文化知识体系框架的由来。

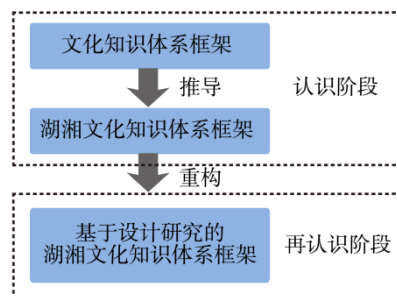

图1 湖湘文化知识体系研究思路

Fig.1 The research structure of Hunan culture knowledge system

3.2 湖湘文化知识体系梳理过程

3.2.1 文化知识体系分类

关于文化的定义随着时代的发展有不同的说法,其中英国文化人类学家爱德华·泰勒提出文化是一种复杂体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及其余从社会上学得的能力和习惯,这是影响比较大的一种文化定义,但在界定文化的过程中也存在一种追求普遍有效性的基本倾向^[4]。文化是一个很复杂的概念,很难对它下一个严格、精确的定义,并做出准确清晰的分类标准。文化研究者对于文化的划分,是站在不同的角度来分析的,常见的有两个层次的划分:物质文化与精神文化;也有3个层次的划分:物质文化、制度文化和精神文化;4个层次的划分:物质文化、制度文化、行为文化和精神文化^[5]。

3.2.2 湖湘文化知识体系梳理

为了便于对湖湘文化进行数字化和标准化采集,

进一步提取形成文化创意设计素材,课题组参考联合国教科文组织关于文化遗产的分类以及文化层次的分类方式,把湖湘文化分为3个层次:精神文化、行为文化和物质文化^[6]。为方便研究,宏观上对精神文化要素从3个大层面和6个文化子系统进行梳理概括,实际上这3个层面6个文化子系统之间并不是绝对对立,而是相互联系的^[7]。而对于行为文化和物质文化则是提出了一些具有代表性的文化单体进行研究,行为文化和物质文化之间的划分也不是绝对对立的,而是根据其特征属性的偏向进行分类。

湖湘精神文化是湖湘人民在特定的自然环境与社会历史环境中所形成的具有湖湘特色的精神特质、哲学思想^[8]。湖湘精神文化已经内化为湖湘人民的性格特征和思想观念,设计师应从中吸取养分,引导整个设计过程,表现其深层次的文化内涵。

湖湘行为文化是湖南各族人民在社会实践以及人际交往中,形成的各个方面的行为模式,包括民风民俗、手工技艺等,它体现了丰富多彩的社会风尚和劳动人民的智慧。设计师应深入了解并提取文化素材,学习传承有文化价值并且能为今所用的手工技艺,不仅研究文化载体的表现形式,而且也能从事物本身的形成原理和构成方式激发设计灵感。

湖湘物质文化主要是湖南各族人民在历史长河中创造的各种实体物质,它是历史留下的痕迹,记载了湖湘文化的形成与发展,为设计师提供了丰富而又宝贵的文化素材资源。

根据这3个层次,对湖湘文化知识体系进行梳理,湖湘文化知识体系见图2。

3.2.3 基于设计研究的湖湘文化知识分类

对湖湘文化知识体系框架进行设计研究,应该基于设计的筛选标准,采取另一种角度对其进行重构,以便于专家、设计师进行资料搜集、信息整理、数据对比和数据复用等操作处理。

对整个湖湘文化而言,其系统是庞大的,针对设计而言,需要从庞大的文化体系中提取出最能够代表湖湘文化特色,并且能够进行数字化和标准化建设的文化素材,因此需要依据设计标准对所有的湖湘文化单体进行筛选。课题组通过阅读大量与湖湘文化设计相关的文献和书籍,通过列表方法,从100余篇文献及书籍中摘录出与设计相关的、最能代表湖湘特色的文化元素,统计元素出现的频率,对之前的框架进一步整理和筛选。基于设计资源库扁平化层级、方便搜索的原则删减合并一些内容,为符合用户认知、更直观理解设计资源库内容,对层级的命名也做了一定程度的修改。基于设计的湖湘文化设计资源库框架见图3。

图2 湖湘文化知识体系
Fig.2 Hunan culture knowledge system

图3 基于设计的湖湘文化设计资源库框架
Fig.3 The frame of Hunan culture design library based on design

4 基于设计研究的湖湘文化单体信息定义

4.1 文化单体属性层次分析

前文叙述的“文化产品属性—设计思考转换”的设计方法提出了从文化产品的3个文化层次出发到文化创意产品设计的思考模式,这正是文化单体属性定义的依据。文化单体的属性有3个层次:外层、中层和内层。外层主要是文化单体在实体外观的表现,包括形态、纹饰和色彩;中层是文化单体在行为层面的表现,包括功用和技术;内层是文化单体在精神层面的表现,包括文化单体的文化特质、相关的典故传说和表达的精神情感^[9]。基于设计文化单体属性层次见图4。

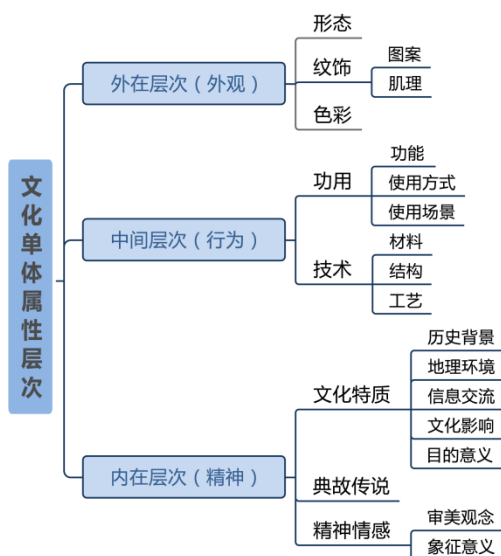

图4 基于设计文化单体属性层次

Fig.4 The hierarchical structure of culture elements based on design

4.2 设计资源库中文化单体信息定义

根据文化单体属性层次分析,在设计资源库中对文化单体进行单体信息定义,便于规范地采集、录入文化素材。文化单体的信息包括分类信息、基本信息、潜在信息、造型表征、功用表征、技术表征和其他信息^[10]。针对不同类型的文化单体,其信息定义会有不同的内容,这里只提出文化单体数字化信息框架,见图5。

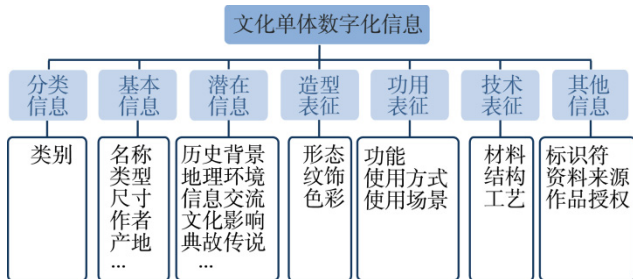

图5 文化单体数字化信息框架

Fig.5 The structure of digital information of cultural elements

5 资源库应用实例

上文叙述了湖湘文化创意产品设计资源库构建的理论研究,这里将展示基于该理论研究框架构建的湖湘文化创意产品设计资源库。设计资源库首页展示湖湘文化的分类信息,明确的分类和扁平化的层级关系给用户清晰的搜索路径和全面的信息认知。概述内容展示整个湖湘文化的宏观信息,也包括宏观精神文化的内容,其他6个子栏目列举了其中的文化单体,通过点击可直接进入每个单体的设计资源库。

设计资源库首页展示单体素材库和概况。概况从外观、行为、精神3个层面介绍文化单体整体的情况,并提供背景图库;素材库提供给用户筛选的条件,根据不同的属性条件筛选出对应的素材,进入详细页面后,用户可了解每个物体详细的信息,并且下载素材。

以长沙窑为例展示搜索过程和界面,见图6—8。

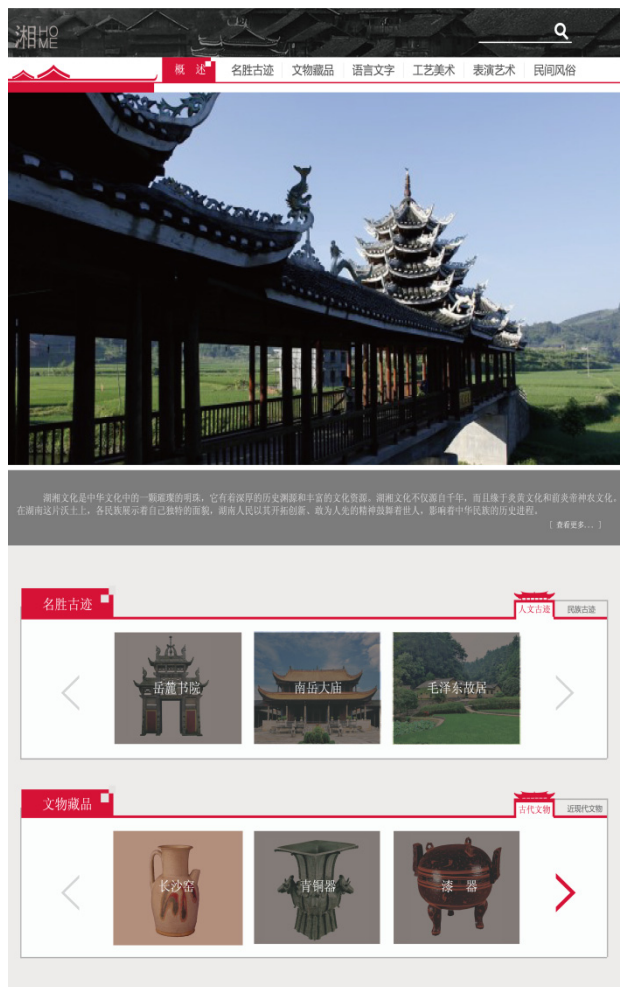

图6 湖湘文化创意产品设计资源库首页

Fig.6 Hunan culture creative product design repository home page

图7 长沙窑设计资源库首页

Fig.7 Changsha Kiln design repository homepage

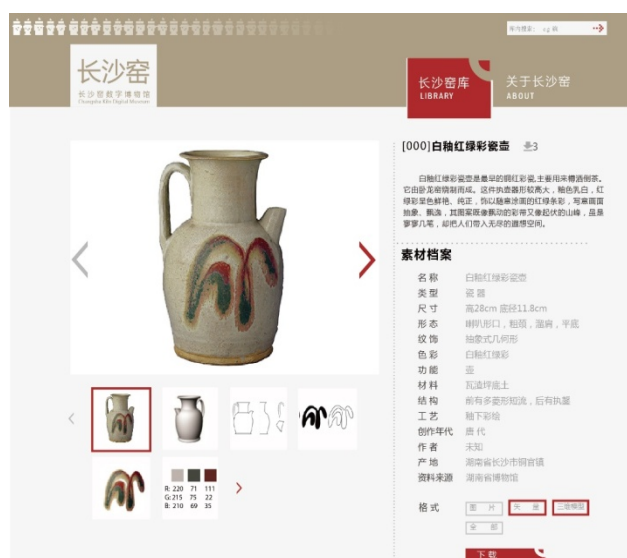

图8 长沙窑设计资源库详细页面

Fig.8 Changsha Kiln design repository detail page

6 结语

中华文化有着深厚的历史渊源和丰富的文化资源,是设计师灵感的源泉。在全球化的影响下,本土化则显得更为重要,设计师应该深入挖掘本土化设计元素,并把传统文化与现代生活结合在一起,不断发扬传承中华文化。

湖湘文化创意产品设计资源库的构建基于设计研究和数字化技术,根据用户需求分析设定其功能框架,为设计师设计湖湘文化创意产品提供了全面、快捷、专业的文化资源。同时,课题组在研究湖湘文化创意产品设计资源库构建的过程中,通过文献研究梳理了湖湘文化知识系统并筛选和定义了文化单体信息,给区域性文化的数字化保护和建设提供了参考方案和可行思路,为传统文化的传承尽了一份力。

参考文献:

- [1] 周瑄. 设计教育创新在湖南文化创意产业中的意义[J]. 湖南社会科学, 2011(5): 202—204.
ZHOU Xuan. The Significance of Design Education Innovation in Hunan Cultural Creative Industry[J]. Hunan Social Sciences, 2011(5): 202—204.
- [2] 王伟伟, 胡宇坤, 金心, 等. 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—81.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin, et al. Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73—81.
- [3] 徐启贤, 林荣泰. 文化产品设计程序[J]. 设计学报, 2011, 16(4): 1—18.
XU Qi-xian, LIN Rong-tai. A Study on Cultural Product Design Process[J]. Journal of Design, 2011, 16(4): 1—18.
- [4] 霍桂桓. 论文化定义过程的追求普遍性倾向及其问题[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2015(4): 11—18.
HUO Gui-huan. On Tendency of Pursuing Universality in the Process of Culture's Definition[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition), 2015(4): 11—18.
- [5] 戴向东. 创意中国, 设计未来——第三届中国·苏州文化创意设计产业交易博览会综述[J]. 家具与室内装饰, 2014(5): 42—45.
DAI Xiang-dong. Creative China, Design the Future: Summary of the Third China Suzhou Cultural and Creative Design Industry Trade Fair[J]. Furniture & Interior Design, 2014(5): 42—45.
- [6] 宋丽华, 董涛, 李万社. 非物质文化遗产分类的问题解析与体系重构[J]. 国家图书馆学刊, 2014(3): 86—92.
SONG Li-hua, DONG Tao, LI Wan-she. Analysis and Reconstruction of Intangible Cultural Heritage Classification[J]. Journal of the National Library, 2014(3): 86—92.
- [7] 聂荣华. 湖湘文化通论[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2005.
NIE Rong-hua. The General Theory of Huxiang Culture [M]. Changsha: Hunan University Press, 2005.
- [8] 江凌. 试论近代湖湘文化的基本特质及其文化精神[J]. 湖南社会科学, 2011(6): 36—41.
JIANG Ling. Research on the Essential Qualities of Modern Hunan Culture and Its Cultural Spirit[J]. Hunan Social Sciences, 2011(6): 36—41.
- [9] 郑林欣, 汪颖. 探析文化型产品中的设计要素[J]. 包装工程, 2013, 34(8): 79—81.
ZHENG Lin-xin, WANG Ying. Exploring the Design Elements of Culture-Related Products[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(8): 79—81.
- [10] 易军. 长沙窑事物原型获取与数字化表征[D]. 长沙: 湖南大学, 2014.
YI Jun. Acquisition and Digital Representation of Changsha Kiln Thing Prototype[D]. Changsha: Hunan University, 2014.