

探析灯笼文化在产品中的传承与发展

余家仪, 张志贤

(东南大学 艺术学院, 南京 211189)

摘要: **目的** 主要阐述当代产品设计领域中蕴含的灯笼文化, 以及如何通过产品设计领域实现传统文化的传承发展。**方法** 通过对传统灯笼文化的内涵理解与设计解读, 结合与灯笼文化有关的当代国内外优秀设计案例, 提出“形意相通”在灯笼设计与文化传承中的重要性, 最终对于灯笼文化如何借助现代产品设计而传承发展提出建议。**结论** 产品设计师应该遵循“形意相通”的原则, 从多个设计角度传承灯笼文化, 在符合时代审美性与功用性的条件下发展创新灯笼文化。

关键词: 产品设计; 文化; 灯笼; 传统

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0159-05

Initial Analysis on Inheritance and Development of Lantern Culture in Product Design

YU Jia-yi, ZHANG Zhi-xian

(School of Arts, Southeast University, Nanjing 211189, China)

ABSTRACT: It mainly elaborates the inheritance and development of lantern culture from the perspective of product design and how to develop the traditional culture through product design. Based on the interpretation of lantern culture, combined with good design cases of lantern culture in different countries, it shows the importance of interlink of shape and spirit and finally the suggestions are proposed about how to develop lantern culture via the product design domain. Obviously, designer should integrate the shape and spirit of lantern and inherit lantern culture from different perspective of design, developing it based on aesthetic and functional conditions.

KEY WORDS: product design; culture; lantern; tradition

每年农历正月十五元宵节前后, 人们总会在家中挂起象征团圆的灯笼, 各地将组织花灯会, 展示绚丽的花灯及有趣的灯谜。正所谓节庆里要“张灯结彩”, 灯笼逐渐成为喜庆的象征, 元宵节变成人们张灯、赏灯、猜灯谜的节日。但随着时代发展, 一方面, 科学技术给照明工具以新变革; 另一方面, 灯笼文化受到冲击, 许多与灯笼制作有关的传统工艺正面临无人传承的危机, 因此, 如何让传统灯笼文化在设计领域里传承和发展下去, 成为当代产品设计师的重要课题之一。

1 灯笼文化的概述

灯笼, 又名“灯彩”、“花灯”, 是我国民间流行的

传统综合性工艺品, 是祥瑞祥和的载体, 寄托着人们对美好生活的愿望, 凝聚着人们对幸福未来的向往^[1]。因佛教宣称佛法能破除黑暗, 常以灯为喻, 故灯笼也寓意战胜邪恶的理念。

灯笼是我国农业时代下的产品, 源于西汉。唐代官府重视灯节, 民间则张灯结彩, 观灯出游。宋代经济繁荣, 工商业发达, 灯笼则发展为影灯、水灯等多种样式。明代灯市早期为灯节而设立, 后发展为交易百货的市场。清代住所与寺庙都有独特的灯景, 宫廷灯彩更对后期民间花灯产生深远影响。

灯笼的流派主要可分为宫廷派、民间派、艺匠派和现代派。宫廷派以传统六角形宫灯最著名。民间派由百姓按照喜好, 借灯笼表达自己的理想。艺匠派指

收稿日期: 2017-03-19

基金项目: 国家 985 工程三期“艺术与创意产业研究”哲学社会科学基地项目; 江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

作者简介: 余家仪(1993—), 女, 湖北人, 东南大学艺术学院硕士生, 主攻产品与交互设计。

通讯作者: 张志贤(1973—), 男, 江苏人, 博士, 东南大学艺术学院副教授, 主要研究方向为平面设计。

专门制作灯彩的高手。现代派是 20 世纪 80 年代以后发展起来的灯彩流派,借助了电动、声控等现代科学技术所制作的灯笼。

2 现代产品设计视角下的灯笼文化

2.1 灯笼设计的交互性

交互是当代设计学领域的新概念,简单来说,交互是两个实体之间的事务,通常涉及信息的交换,也可包括实物与服务的交换。交互发生在人、机器和系统之间,存在多种不同的组合^[2]。灯笼虽然是传统产品,但是几百年前其设计已有良好的交互性。

首先,灯谜体现出良好交互性。一方面,它实现了人与物之间的交互。灯笼不再是冷漠的照明工具,亦或孤独悬挂的手工艺品,它用灯谜表达自身主题,猜谜过程带给人们有趣的用户体验。另一方面,灯谜实现了人与人之间的交互。灯谜可传递设计者的情感,引发猜谜者心灵的共鸣。福建曾有一对谜坛伉俪谢女士与黄先生。1950 年东山岛解放前夕,几千名青壮年被强行押解台湾,与亲人相离;谢女士在漫长岁月里想到和丈夫猜灯谜的日子,便借助灯谜寄托对丈夫的思念。40 年后夫妻相聚,共同写下灯谜以表内心感受,回大陆探望的台胞们看到他们的灯谜深有体会,皆猜出谜底。由此可见,灯谜即能实现设计者与用户之间的交互,也能实现用户与用户之间的交互。

其次,灯笼透出的柔和灯光,体现出人与物之间的良好交互。灯笼光源被外罩包围而非直接暴露于外,外罩材质多为纱布或纸张,透光柔和。早期浙江一带商人夜间出行用灯笼照明,其透出的光不刺眼,在暗夜中独具美感。相比之下,早期汽车车灯设计则交互性较差。夜间行人路遇行驶车辆,会被车灯刺眼的光晃到眼睛,后期的车灯设计则改为可调整光照强度及光源方向,避免给予行人不友好的用户体验。

最后,灯笼设计可触发多种交互界面的交互,比如嗅觉界面。传统灯笼中有种用含特殊气味的野草做的蒿子灯,“连根拔取香蒿一株绑在架子上,使之直立,在每条叶子上都用纸条粘一根香头,点燃香头,置院中,即为蒿子灯^[1]”。《帝京岁时纪胜》载:“又以青蒿缚香烬数百、燃为星星灯。”点燃蒿子灯,点点香火闪烁不停,蒿香与烟香充满庭院,别有情趣。

2.2 灯笼设计的装饰性

装饰性是灯笼等传统手工艺品的重要设计要素。大体而言,装饰性体现在两个层面:图案纹饰和外形轮廓。

灯笼的图案纹饰取材丰富,一般分为两类;一类是中国传统纹样,这类纹样包含美好寓意,制作者通

过纹样的组合设计表达主题和寄托情怀。是连年有余灯见图 1^[3],灯笼采用鲤鱼和莲花的图案作装饰元素,“莲”音同“连”,与粘连起的鲤鱼共同构成“连年有余”的寓意。另一类是传统绘画,制作者在外罩上作画来表达主题,双面彩画灯见图 2^[3],绘画内容一般是日常生活情景或传统故事情节。

图 1 连年有余灯

Fig.1 Lian Nian You Yu lantern

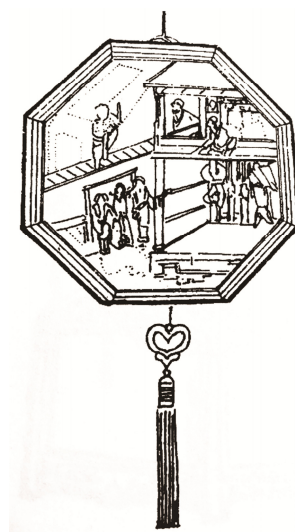

图 2 双面彩画灯

Fig.2 Double painting lantern

灯笼的轮廓造型有宫廷风格和民间风格。宫廷风格以六角宫灯最具代表性,其造型虽有所变化,但必须符合皇家制度,因此风格比较单一。民间风格较为自由和丰富,可分植物类、动物类以及人物类灯笼。植物类以佛教文化中的莲花灯最常见,这与佛教文化的影响密不可分。动物类以生肖灯为主。由此可见,莲花与生肖形象是灯笼的附加文化价值,而灯笼是莲文化、生肖文化的载体。

3 灯笼文化与产品设计的相互促进

3.1 灯笼文化对产品的影响

3.1.1 灯笼文化寓于“形”

所谓“形”，指产品有形的部分，包含外形轮廓、色彩纹样及材质肌理。灯笼文化常以这 3 个角度作为融入产品设计的出发点。

源豪牌创意竹艺灯笼灯见图 3^[4]，设计师选取竹子与亚克力作为灯具材质，利用线材立体构成的方法，借鉴古典灯笼造型，设计出结合传统与现代风格的灯具。色彩上，灯具黑色的外罩与内部白色灯罩形成对比。空间上，竹条构成灯具骨架，纸罩形成密闭空间包裹光源，两者虚实相结合。材质上，灯具借鉴传统灯笼工艺里竹条耐热、延展性好的特点，结合现代设计材料亚克力，构成了这样一款设计。

图 3 源豪牌创意竹艺灯笼灯

Fig.3 Yuanhao creative bamboo lantern lamp

现代壁灯设计见图 4^[5]，亦受到灯笼文化的影响。儿时的元宵节里，家人会买盏手持式电子灯笼，夜晚孩子们会拿着电子灯笼一起玩耍。过去人们夜间赶路时也会提灯照明，到了投宿处，将灯笼挂到灯架上充当油灯。设计师受此启发设计了这款方便移动又可悬挂的灯笼，用日光灯管代替火烛，照明范围变大。当人们手持这款灯具行走时，便会唤醒儿时举灯玩耍的记忆。

图 4 现代壁灯设计

Fig.4 Modern wall lamp design

上述两个案例体现了产品设计对灯笼文化形态上的传承。两者在外形轮廓上借鉴传统灯笼造型，选取适宜的现代设计材料，利用线材构成的造型手法，赋予传统灯笼以现代设计风格。两个案例虽在形态的借鉴上较为直白，但却是灯笼文化与现代设计相结合的初步尝试。

3.1.2 灯笼文化寓于“意”

所谓“意”，指产品无形的部分，它包含制造工艺和承载的内在精神。“中国的设计不可囿于本土，设计师们对传统文化的反思，对本土精神的追求，对外来观念和技法的融合吸收，努力用包含中国化的处理与改造方式，实现与世界的接轨。让传统在这个过程中吐故纳新^[6]。”灯笼是物质文化，也可成为其他文化的载体。日本视觉艺术家 MIC ITAYA 将灯笼与和纸工艺相结合，设计出鸟形灯笼，见图 5^[7]。灯笼的构成要素源于传统，却形成极具现代风格的灯具，它没有完全复制传统灯笼造型，而是借鉴其制造工艺，传承了灯笼文化，也传承了日本和纸文化。

图 5 MIC ITAYA 设计的鸟形灯笼

Fig.5 Bird lantern design by MIC ITAYA

灯笼与传统精神文化相结合，亦别具一番风味。MIC ITAYA 设计的竹子灯笼见图 6^[8]，将灯笼与象征节节高升的竹文化相结合，加上和纸文化，赋予传统灯笼以简约设计风格以及浓浓禅意。

图 6 MIC ITAYA 设计的竹子灯笼

Fig.6 Bamboo lantern design by MIC ITAYA

上述两个案例给人以两点启示：第一，设计师应以灯笼文化为载体，融入其他文化，赋予产品丰富的内涵；第二，灯笼文化综合多种传统工艺。骨架材质可为竹木可为铁丝，灯罩可用纸艺可用布艺，纹饰和造型可含有其他文化。设计师从任何一个角度出发都可找到适合与现代元素结合的设计点。

3.2 产品设计对灯笼文化的传承

3.2.1 “形意相通”于材质

传统骨架多选择竹、木和藤等自然材料。古朴的自然材料与现代设计思想的碰撞可擦出炫丽火花，构成符合现代审美的设计。传统外罩选材丰富，纸、绢、布、麦秸、花草、蔬果甚至冰雪都可作灯罩材料。其中，前三者在我国有丰富的工艺历史，设计师可选择透光好、耐高温的材料，与灯笼文化进行结合。此外，设计师还应根据地域特点选择适宜材料。比如西兴灯笼多采用竹子编制成骨架，而北方的灯笼则运用冰雪作灯笼外罩。设计要因地制宜，遵循天时地利、材美工巧的朴素工艺观。

3.2.2 “形意相通”于外观

外观上的形意相通，是指产品借鉴灯笼形态时，要将灯笼的寓意与产品自身的意义相统一。柳宗悦曾提出：“茶道诱发了日本人对器物的深深爱抚之情和对美的修养。遗憾的是，许多人坐在茶室里仅仅是品茶而已，能够从玩弄‘茶’的角度脱开的人竟是意外的少^[9]”。由此可见，茶道文化的精髓是其蕴含的思想，而非茶或茶具。同理，一个好设计所承载的文化很重要，产品设计师应彰显出灯笼符号所蕴含的文化寓意，并选择合适的产品作为载体，否则是对灯笼文化的形态滥用。

灯笼对碗见图 7^[10]，清华大学设计师定律借助两碗对扣的传统保温方式，采用灯笼的形态，通过食具这一载体，让传统文化在生活细节中不断延续。灯笼与碗具看似毫无关联，实则关系紧密。灯笼寓意团圆，

图 7 灯笼对碗
Fig.7 Lantern on bowl

元宵节全家共享团圆饭亦是国人心愿；两者结合，共同表现团圆的主题。该设计的巧妙之处是将灯笼文化体现于产品的外观和精神内涵两个层面并达到完美统一。

3.2.3 “形意相通”于工艺

产品的制造工艺亦可传承灯笼文化。在现代照明技术的冲击下，我国西兴灯笼、汴梁花灯及三兆灯笼正面临失传的困境，原因是较低的收入无法吸引年轻的传承人以及灯笼市场的缺失^[11-15]。尽管如此，同样面对传统文化的流失，日本设计师喜多俊之却通过 TAKO 灯具设计挽救了日本和纸文化，见图 8^[16]。他利用抄纸的“透光性”及和纸自身具有耐高温、长期不变色的特点，成为现代灯具设计材质的良选。欧洲人惊讶于灯具的独特柔美灯光，TAKO 灯具迅速畅销欧洲，大批灯具订单挽留了岐阜县美浓的和纸工艺^[16]。

图 8 喜多俊之设计的 TAKO 灯具
Fig.8 TAKO lamps designed by Kita Toshino

当代设计师除了关注灯笼文化自身，还应多关注其背后的工艺文化。纸艺、布艺等传统工艺既是宝贵的文化财富，也是可灵活运用的设计元素。同时，现代技术工艺也能从传统工艺与灯笼文化的结合过程中寻找创新点。设计大师柳宗理曾说：“在民艺的深处，我们能够窥见人类生活的原点，也能从其纯粹性中汲取美的源泉。在人类性丧失的今天，民艺具备的温暖的人类性与原始的纯粹性，让人们在产生深刻共鸣的同时，也产生了对过去的憧憬。但我们不能仅仅沉浸对于民艺之美的伤感中，面向未来，我们能从中学到什么才是最重要的^[17]。”传承文化的目的不是复古文化，而是从中汲取精华，并融入现代设计思想，结合实际来发展文化。

4 结语

新技术的兴起、手工灯笼制品的廉价以及使用场

景的局限,共同导致了灯笼文化的没落。设计师有责任通过产品设计传承和发展灯笼文化。首先,设计师应多思考设计能为传承灯笼文化做些什么,比如可提取灯笼文化的元素运用到现代灯具设计中,也可将其内涵意义与其他产品结合,从而彰显特定主题。其次,设计师要遵循形意相通的原则传承灯笼文化,即从有形的造型语言和无形的传统工艺及精神内涵去传承。最后,设计上要避免形态滥用的继承方式,值得设计师挖掘、运用的是灯笼符号承载的寓意。灯笼的整个制作过程凝聚着祖先的智慧,每个部分都有被妥善保存和传承的价值,产品设计应从工艺的每个环节出发,在符合当代社会审美与功用的双重前提下,寻求设计创新的最佳结合点。当灯笼的“形”与“意”融入产品设计,灯笼文化才会在人们的日常生活中传承和发展下去。当中国传统文化融入现代设计思想,设计才会立足于世界。

参考文献:

- [1] 李苍彦. 中华灯彩[M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2013.
LI Cang-yan. The Chinese Lantern[M]. Beijing: Beijing Art Press, 2013.
- [2] DAN S. 交互设计指南[M]. 第二版. 北京: 机械工业出版社, 2010.
DAN S. Interactive Design Guide[M]. The 2nd Edition. Beijing: Mechanical Industry Press, 2010.
- [3] 上海市黄浦区第二文化馆. 上海灯彩[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2013.
The Second Culture Center in Huangpu District of Shanghai. Shanghai Lantern[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Press, 2013.
- [4] 慧聪网. 源豪牌创意竹艺灯笼灯[EB/OL]. [2016-07-02]. <http://b2b.hc360.com/supplyself/80401554164.html>.
Huicong. Yuanhao Creative Bamboo Lantern Lamp [EB/OL]. [2016-07-02]. <http://b2b.hc360.com/supplyself/80401554164.html>.
- [5] 视觉同盟网. 现代灯笼设计[EB/OL]. [2016-01-19]. <http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201001080075>.
VisionU. Modern Lantern Design[EB/OL]. [2016-01-19]. <http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201001080075>.
- [6] 杭间. 设计道[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009.
HANG Jian. Design Road[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2009.
- [7] 唯美系网. 传统手工灯笼的现代灯具再制作[EB/OL]. [2016-01-20]. <http://www.weimeixi.com/cyzh/2013/0105/27755.html>.
Aesthetic System. Reproduction of Modern Lamps Inspired from Traditional Handmade Lantern[EB/OL]. [2016-01-20]. <http://www.weimeixi.com/cyzh/2013/0105/27755.html>.
- [8] 石材体验网. 日本禅意的现代灯笼[EB/OL]. [2016-01-20]. <http://www.stonexp.com/show-10535.html>.
Stone Experience. The Modern Japanese Zen Lantern[EB/OL]. [2016-01-20]. <http://www.stonexp.com/show-10535.html>.
- [9] 柳宗悦. 工艺文化[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2006.
LIU Zong-yue. Process Culture[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2006.
- [10] 丁伟. 思与悟——当代工业设计师的思想集[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
DING Wei. Thought and Enlightenment: Thought of Contemporary Industrial Designer[M]. Beijing: Machinery Industry Press, 2010.
- [11] 刘园园. 坚持与守望——关于三兆灯笼现状的文化思考[J]. 苏州工艺美术职业技术学院学报, 2012(3): 39—42.
LIU Yuan-yuan. Persistence and Watch: Cultural Reflection on the Present Situation of Sanzhao Lanterns[J]. Journal of Suzhou Art and Design Technology Institute, 2012(3): 39—42.
- [12] 孙佳丽. 民间艺术手工艺品的传承与保护——杭州西兴灯笼的盛衰与反思[J]. 温州职业技术学院学报, 2012(4): 69—72.
SUN Jia-li. The Inheritance and Protection of Folk Arts and Crafts: Hangzhou Xixing Lanterns ups and Reflection[J]. Wenzhou Vocational and Technical College Journal, 2012(4): 69—72.
- [13] 俞建忠. 文化瑰宝 西兴灯笼[J]. 观察与思考, 2010(8): 56—57.
YU Jian-zhong. Cultural Treasures Xixing Lanterns[J]. Observation and Thinking, 2010(8): 56—57.
- [14] 俞建忠. 浙江省非物质文化遗产: 西兴灯笼[J]. 观察与思考, 2010(8): 58.
YU Jian-zhong. The Intangible Cultural Heritage in Zhejiang Province: Xixing Lanterns[J]. Observation and Thinking, 2010(8): 58.
- [15] 刘意. 浅析传统文化民间手工艺品之汴梁花灯——以“汴梁花灯张”为例[J]. 设计, 2015(9): 96—97.
LIU Yi. Kaifeng Lantern Traditional Culture of Folk Arts and Crafts: Taking "Bianliang Lantern Zhang" as an Example[J]. Design, 2015(9): 96—97.
- [16] 喜多俊之. 给设计以灵魂: 当现代设计遇见传统工艺[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.
KITA T. Give the Soul to Design: When Modern Design Meets Traditional Process[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2013.
- [17] 苏静. 知日·设计力[M]. 北京: 中信出版社, 2014.
SU Jing. Know Japan, Design Force[M]. Beijing: China CITIC Press, 2014.