

民间美术在产品设计中的应用

苏明哲¹, 王琦²

(1.牡丹江师范学院, 牡丹江 157012; 2.河北美术学院, 新乐 050700)

摘要: **目的** 探究民间美术在产品设计中的应用方式。**方法** 基于民间美术在产品设计中的应用法则, 探究民间美术的形式与色彩、材质和纹样以及意蕴等方面在产品设计中的具体应用, 最后指出应用建议。**结论** 在产品设计中应用民间美术能够在创新中融合经典传统元素, 通过相互之间的共通点以及高超的设计手法实现思想的碰撞与形式的融合, 帮助产品设计脱离低级趣味。

关键词: 民间美术; 产品设计; 共通点

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)02-0245-03

Application of Folk Art in Product Design

SU Ming-zhe¹, WANG Qi²

(1.Mudanjiang Normal University, Mudanjiang 157012, China; 2.Hebei Academy of Fine Arts, Xinle 050700, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of folk art in product design. Based on the law of folk art in the product design, it explores the specific application of folk art form and color, texture and pattern and connotation in product design, and finally points out the application suggestions in two aspects. The application of folk art in the product design, can integrate the traditional elements in the classic innovation, through the common points between them and superb design techniques, to achieve the collision of thought and the form of integration, help product design from the vulgar.

KEY WORDS: folk art; product design; common point

产品设计是一个综合产物, 文化、艺术、历史、经济、工程、材料等方面无所不包, 旨在协调产品与人之间的关系, 将理想中的形式通过具体的操作展现出来, 最终实现产品人机功能和人文美学品质的完美融合^[1]。民间美术是中华民族所特有的民族文化载体, 是广大劳动人民在日常的生产生活实践中逐渐积累并创造出来的一种艺术形式。与产品设计相同, 民间美术也有着丰富的形式与内容, 诸如刺绣、年画、剪纸、织锦、印染花布、泥塑、石雕砖刻、布制品、面塑、竹木雕、陶瓷、皮影等, 这些丰富的形式无不有着醇厚的艺术语言和强烈的艺术感染力, 值得我们对其进行深入地研究、学习与继承。尤其在现代设计领域, 民间美术能够有效激发设计师的创作灵感, 丰富其设计作品的外观造型, 提高人文美学品质, 使现代设计走向一条集改良性、创造性为一体的开发设计之路。基于此, 民间美术在当前的时代背景下并

没有被无情抛弃, 相反得到了越来越多人们的关注, 被更加广泛地运用在现代产品设计中, 为产品设计注入了鲜活的生命力^[2]。

1 民间美术在产品设计中的应用法则

在产品设计中, 设计师常常会根据时代特征和实际需求对民间美术做出应有的反应, 或直接应用, 或间接应用, 配合现代科技、加工工艺、新型材料等手段, 让产品设计在传承经典的同时散发出独特的艺术魅力。

1.1 直接应用

直接应用是现代产品设计最普遍也最直观的应用方式, 讲究基本忠实于某种传统元素的原汁原味, 不做过分修改。比如, “金镶玉”这一传统工艺暗喻我国传统文化中的“金玉良缘”, 一直深受设计师的追

收稿日期: 2017-09-12

基金项目: 牡丹江师范学院国家级课题培育项目——依托“龙江丝路带”开展地方高校对外艺术产业实验研究(GP201608)

作者简介: 苏明哲(1970—), 女, 辽宁人, 硕士, 牡丹江师范学院教授, 主要研究方向为传统手工艺和纤维艺术。

捧,应用时并不会随意改动,尽量保留这一工艺的形式与外延^[3]。此外,也有一些设计师选择在保留民间美术作品原始状态的前提下,直接利用其中的多种子元素来丰富产品设计的内涵和外观,巧妙的构思与灵活的组合使得一些逐渐被人们淡忘的传统技艺、工艺重焕光彩,无论造型还是视觉效果都颇具新意。可以说,直接应用是一个最简单而有效的方法,这种方法既能够增添产品的中国味道,又能够快速将设计意图传达给消费者,是一些不想花费过多时间、精力和财力的企业在设计产品时的首选。美中不足的是,这种太过直白的应用方式,缺乏足够的设计创意,即使在初期迅速抓住了消费者的注意力,也常会由于苍白无力被消费者很快遗忘。

1.2 间接应用

间接应用主要指对民间美术中的传统制作工艺以及传统造型元素等在原有形式及使用方式上进行创新性应用,是对民间美术元素的再开发。也许间接应用所形成的产品设计与其原有的元素关系不大,但其延续的依然是一种传统艺术的组成符号以及民间艺术中有趣的使用方法,让现代产品设计的形式更加灵活,内容更富新意^[4]。首先,变换维度。民间美术中的剪纸、阴阳图案、年画、刺绣、吉祥纹样等艺术形式多是以二维形式存在的,而产品设计是一个三维立体的存在形式。在产品设计过程中应用这些二维的民间美术形式时,设计师第一个要面对的就是维度转换问题,既要保留民间美术的形制、寓意,又要通过拉伸、变形等手法将其转变为三维形态的设计元素与产品造型相结合,使其产生新的含义及功能。这一手法多见于现代灯具的设计,从二维的图案转变成三维的灯具设计更好地体现了传统与现代的交融,深得人们的喜爱。其次,置换材质。除了直接应用民间美术的独特材质,现代产品设计更多的是对其材质进行改良,这是因为民间美术作品很多采用布料、纸张、木材等材料制作而成,这与现代产品的工业批量生产不相适应^[5]。想要在传统与现代的结合中尽可能多地保留民间美术作品的造型、使用方式,同时借助新材料最大化地满足批量化生产需求,提升设计作品的现代感,产品设计师经常会根据实际需求对民间美术的材质进行置换。再次,再现意蕴。众所周知,民间美术的图案与造型并不是简单的应用,其内在有着深刻的观念和精神,这种独特的意蕴便是民间美术的精髓所在。现代产品设计对民间美术的应用应该将这种意蕴进行再现,通过延其“意”,传其“神”,将民间美术元素与产品设计的结合提升到最高境界,在脱离民间美术元素的外部表象后,深刻传达其中的哲学理念,这样的应用方式表面上看并没有具体的民间美术元素形象,却在意蕴的再现中创造出一种和谐的流动感,

让人激动不已。

2 民间美术在现代产品设计中的具体应用

2.1 民间美术的形式与色彩在产品设计中的应用

民间美术经历了漫长的发展过程,逐渐形成了各具特色的图形和纹饰,其中既有人物、动物、植物,又有图腾、几何图案,花样繁多的形式将人们对美好生活的期待展现得淋漓尽致^[6]。与此同时,色彩的多样性与对比性更是进一步提升了产品的欣赏美学价值,其与形的完美搭配是民族情感的着落,是价值取向的表现。随着中国风的兴起,设计界迎来了新的设计灵感,产品设计同样面临着整合与创新的机遇和挑战。这个时候,民间美术的形式与色彩便成为了产品设计重要的灵感来源,通过科学的组合与搭配,使得产品设计更富个性化和艺术感染力^[7]。例如,Swatch原创系列 Gent 腕表就将京剧脸谱作为主要的设计元素,脸谱特殊的化妆造型艺术,配合红色的色彩使用,勾勒出忠勇正直的人物心灵画面,将民间美术的大气与美生动展现出来,深受消费者欢迎。另一个典型代表是上海世博会的中国馆建筑的外观造型设计。红色“斗冠”造型是民间美术文化元素的代表,配合外墙的“叠篆文字”,在传统与现代的和谐交融中将中国风演绎到极致,给人带来了强烈的认同感和自豪感。

2.2 民间美术的材质和纹样在现代产品设计中的应用

现代产品设计对民间美术的材质和纹样应用较多,刺绣是最具代表性的一种,这是因为刺绣作为民间美术中一种独特的视觉艺术,其精巧的构思、繁复的工艺和独特的纹样与质感都是民间刺绣艺人凭借自己对生活敏锐的观察与感悟在时代的传承与创新中逐渐形成的,能够让人在欣赏过程中不由地产生优美、舒服的情感体验^[8]。首先,材质的使用。刺绣绣品凹凸有致的质感、复杂巧妙的刺绣手法与各色媒介的组合,能够满足现代产品设计的多种情感需求,尽显东方文化神韵。例如,中国美术学院的“四般闲事”小组设计的“四般闲事”(闻香、品茗、插花、挂画)创意家居摆饰,就以新鲜、奇特的触感给使用者带来了全新的体验。刺绣种类繁多、内容丰富,强烈而又独特的艺术魅力使它走出国门,在国际上享有盛誉。例如,国际知名品牌香奈儿有一款手袋就借鉴了中国的刺绣纹样,以中国的翠玉绿满幅刺绣而成的经典款挎包将香奈儿经典元素与中国刺绣精妙融合,再予以重新诠释,既贵气非凡又低调华丽,在成为经典的同时也体现了艺术的传播是无国界的这一内涵。

2.3 民间美术的深厚意蕴在现代产品设计中的应用

在市场经济繁荣发展、物质水平迅速提高的大背景下,设计的重要性日益凸显。对于现代产品设计来

说,不仅要民间美术做到“取其形”,而且还要做到“延其意”,创造性地继承传统民间美术的文化特质,形成丰富的民族文化特色,展现独特风采^[9]。太极图是民间美术中一个十分有代表性的经典图形,传达的思想是本原生万物,万物合一,天人合一。这种文化精髓不仅在我国得到传承,更在世界上有一定的影响力。德国设计师 Elements 设计的一款沙发就将太极图案应用其中,黑白两条鱼型纹围绕圆心逆向旋转对称,突出的韵律感和运动感恰恰是对太极思想、太极精神的应用与延伸,东西方的交融与碰撞,给人以阴阳双形相互依赖的视觉效果,堪称品味高雅的经典之作。

3 民间美术应用于现代产品设计的注意事项

产品设计注重人与产品的交流,尤其是彼此的情感交流。对于产品设计师而言,能否赋予产品灵魂,使大众通过作品产生认可和情感共鸣,才是最应该考虑的问题。民间美术作为一种精神文明和文化情感的融入,越来越受到设计师的欢迎。在具体的使用过程中,仍有一些问题需要解决^[10]。首先,提高设计师的文化素养。部分设计师对民间美术缺乏足够的认识,在设计过程中更多的是对民间美术元素的生硬拼凑与组合,忽略了民间美术作品本身的民俗文化,这样的设计不仅不能提升作品的品质,反而会因为理解偏差或简单罗列形成一个不被大众接受的低价值设计作品。其次,照顾到不同年龄的受众特点。要使设计本身具有鲜明的可识别性,就要想好如何将产品更好地推向受众,在强化功能审美化的同时照顾到图形隐含的民俗喻意。例如,老年人是现代社会中一群不可忽视的存在,在设计老年用品时,设计师就要从老年人的实际需求出发,选择符合他们审美的、象征健康、长寿的图形元素和与主题相符的色彩,突出亲情与孝道,如此才能使产品获得更好的市场收益。

4 结语

民族的就是世界的。在社会经济飞速发展的当下,很多人都将目光聚焦在了传统的民间美术上,甚至已经开始了实际的行动,但是,由于认识不深刻,缺乏创作思路,不知道如何寻找创作的源头,真正被提取并合理利用的少之又少。这种盲目又仓促的应用很难将传统的民间美术与产品设计相融合,创造出国民喜闻乐见的、具有国家特色的产品。这就需要广大设计师在实际的设计过程中对民间美术引起重视,从应用原则、方法及注意事项等方面全面思考与总结,使两者的融合达到前所未有的历史高度,实现开创性

的传承与发展。

参考文献:

- [1] 罗玲. 民间美术在现代产品设计中的应用解析[J]. 艺术与设计: 理论, 2011(5): 213—215.
LUO Ling. The Application of Folk Art in Modern Product Design[J]. Art and Design: Theory, 2011(5): 213—215.
- [2] 郭晶晶, 任家骏. 中国民间美术在现代产品外观设计中的应用[J]. 艺术与设计: 理论, 2010(8): 228—229.
GUO Jing-jing, REN Jia-jun. Application of China Folk Art in Modern Product Design[J]. Art and Design: Theory, 2010(8): 228—229.
- [3] 陈伟丽. 论民间美术在产品设计中的运用[J]. 中国科技博览, 2013(35): 585.
CHEN Wei-li. The Application of Folk Art in Product Design[J]. China Science and Technology Expo, 2013(35): 585.
- [4] 沙英姿, 易晓. 中国民间美术元素在产品设计上的模式化运用[J]. 青年文学家, 2013(32): 109.
SHA Ying-zi, YI Xiao. Model Application of China Folk Art Elements in Product Design[J]. Youth Literature, 2013(32): 109.
- [5] 杨语声, 张扬, 周小儒. 中国民间刺绣在现代产品设计中的应用[J]. 电影评介, 2012(17): 92—93.
YANG Yu-sheng, ZHANG Yang, ZHOU Xiao-ru. Application of China Folk Embroidery in Modern Product Design [J]. Film Review, 2012(17): 92—93.
- [6] 刘昱言. “中国风”在现代产品设计中的应用[J]. 设计, 2013(8): 20—21.
LIU Yu-yan. Application of "China Wind" in Modern Product Design[J]. Design, 2013(8): 20—21.
- [7] 王岳. 浅析中国传统元素在现代产品设计中的应用方式[J]. 设计, 2013(2): 62—63.
WANG Yue. An Analysis of the Application of Traditional Chinese Elements in Modern Product Design[J]. Design, 2013(2): 62—63.
- [8] 范大伟, 王新燕. 中国传统文化在现代工业产品设计中的应用[J]. 科技信息, 2010(6): 284—285.
FAN Da-wei, WANG Xin-yan. The Application of Chinese Traditional Culture in Modern Industrial Product Design[J]. Science and Technology Information, 2010(6): 284—285.
- [9] 王彪. 论中国民族民间色彩与现代艺术的结合[J]. 理论月刊, 2006(9): 124—126.
WANG Biao. On the Combination of Chinese Folk Color and Modern Art[J]. Theory Monthly, 2006 (9): 124—126.
- [10] 高阳. 中国传统装饰与现代设计[M]. 福州: 福建美术出版社, 2005.
GAO Yang. China Traditional Decoration and Modern Design[M]. Fuzhou: Fujian Art Press, 2005.