

【工业设计】

基于诗歌意象的文创产品设计

朱上上, 吴俊骞

(浙江工业大学, 杭州 310023)

摘要: **目的** 对诗歌意象应用到文创产品设计可行性进行研究。**方法** 将诗歌意象视为一个多层次的审美结构, 分析其构成及表现方法, 同时对比研究文创产品意象的结构层次组成, 找寻诗歌意象结构层次与文创产品意象结构的联系。在此基础上, 探究诗歌意象应用于文创产品设计的流程, 最后通过设计实例对流程进行实证性研究。**结论** 诗歌是传统文化的精髓, 将其应用于文创产品设计, 将为文创产品赋予更为丰富的文化内涵。

关键词: 诗歌意象; 文创产品设计; 审美层次

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)06-0109-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.06.022

Cultural Products Design Based on Poetic Image

ZHU Shang-shang, WU Jun-qian

(Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

ABSTRACT: It aims to study the practicability of the application of poetry image to the cultural products design. The composition and performance of the poetry image is analyzed as a multi-level aesthetic structure. Compared with the structure of the cultural and creative product image, the link of the hierarchy structure of the poetic image and the cultural product image is studied. The process of the cultural product design based on the poetic image is discussed and verified. Culture of poetry is the essence of Chinese traditional culture. The application of poetry image would give cultural product design more rich cultural connotation.

KEY WORDS: poetic image; cultural product design; aesthetic levels

文创产品设计发展至今, 已经越来越注重产品的精神内涵与功能需求的结合, 以及和用户情感上的互动。我国的诗歌文化博大精深、底蕴深厚, 诗人们对意象的构建更是其中最为精华的部分。国内外专家分别对诗歌意象和现代产品的感性意象有着较为深入的研究, 较少涉及两者之间的联系, 因此, 本文试图讨论诗歌意象与产品意象的联系, 分析将诗歌意象运用到文创产品设计的模式与过程, 并且通过实际设计案例的分析, 探讨其可行性。希望以此为文创产品的设计提供一个新视角, 同时也为诗歌文化的传承与发展提供契机。

1 诗歌意象

1.1 意象与诗歌意象

“意象”是极具中国传统文化底蕴的一个重要概

念、范畴。“意”和“象”最早见于《周易·系辞》^[1], 如“子曰: ‘书不尽言, 言不尽意。’然则圣人之意, 其不可见乎? 子曰: ‘圣人立象以尽意, 设卦以尽情伪, 系辞焉以尽其言。’”后东汉王充将“意”与“象”合成一个完整的概念, 而后南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中第一次将“意象”合为一词而又引进文学理论, 使它具有了美学意义。它经历了一个由哲学、文化概念向文艺理论和美学范畴演变的过程。

在诗歌文学创作中, 意象是诗歌的基础, 是诗歌形象的重要组成部分。所谓“意象”就是通过“象”来达“意”, “象”通常是指现实世界中客观存在的具体事物, 是不以人的意志为转移的^[2]。当诗人将具体的事物转化成诗歌作品中的元素时, 它便不再仅仅是一个客观存在的物象, 而是具有了诗人的主观意识。一个

收稿日期: 2017-12-15

作者简介: 朱上上(1975—), 女, 浙江人, 博士, 浙江工业大学教授, 主要从事传统文化、产品创新设计、用户体验设计和服务设计方面的研究。

具体的物象进入诗人的创作构思后,便是从物象转化为意象的过程。在这个过程中,物象通常会经过两方面的加工:一是诗人通过自身的创作理解,选取符合并且能代表自己对情感抒发的物象,这一选择取决于诗人本身的创作习惯和审美情趣;二是诗人把这种审美趣味的理解和客观物象相结合,进而在融入自身主观所要表达的思想情感,通过这种融合来达到对读者传达“诗中有画,画中有诗”的境界^[3],因此,诗歌意象是一种融入了主观意识的客观表达方式。

1.2 诗歌意象的构思过程

在诗歌创作领域中,诗人将自身的感悟、心境和所处的境遇,通过具体的物象表达出来。诗人在创作一首诗词作品前,首先是一个构思过程,在确定他所要表达的中心思想后,寻找能把这种情感思想具体化的客观物象,作者通过筛选与加工后,一种模糊的情感逐渐变得具体,最终借用具体的词语来描绘一幅幅画面。读者通过阅读诗句以及对自身情感的联想和知识积累,由自身情感出发融入和体会诗人在创作时所表达的情感,因此,在诗人创作和读者阅读的过程中,意象和词语承担着情感与思想交流的角色。

1.3 诗歌意象的层次结构分析

诗歌意象具有多层次的审美结构,在研究宗白华先生^[4]意境结构层次理论的基础上,本文对诗歌意象的审美结构进行分析。

1.3.1 表层结构

大自然中的万物本是没有情感,客观存在的。诗人基于物体自身的属性、形态和功能等,进行对应的情感表达和呈现。例如,在自然界中,当严冬到来时,其他植物都凋谢和枯萎,但是梅花在大雪纷飞中却依然傲立,这是梅花作为植物的属性决定的,不会以人的意志而改变的。诗人在诗歌创作中借用梅花自身的属性来赞美坚强的品格和高洁的情操,因此,在诗歌意象的表层结构中,物象本质属性的表达是诗歌意象的基础,并且在这一基础上进行深入,才能创造出意象的更深层次。

1.3.2 中层结构

在诗歌意象的中层结构中,最重要的特征是“物”与“情景”的统一与融合,景中有情,情中有景。诗人在创作过程中,将自身的感悟、心境和所处的境遇,通过具体的物象以构建意象,这是一个将客观物象与情景交融的过程,也是意象形成最主要的阶段,诗人通过对物象的组合,赋予物体以神气与灵魂,使模糊的情感逐渐变得具体。例如,李商隐的《夜雨寄北》中云:何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。阴冷的秋夜和淅淅沥沥的小雨与灯烛温暖光明的形象形成鲜

明对比,即使在巴山夜雨那样的愁苦中,幸福仿佛也是可以遥望的^[5]。诗中的“灯烛”、“夜雨”不仅是客观物象,它是诗人寄怀思念远方亲友之情的物化形象。总之,意象生成的中层结构中物与景的融合是诗人为读者呈现的最直观的感性形式,离开了这些感性形式,诗歌意象也就无从谈起了。

1.3.3 深层结构

深层结构是实像与情景共同作用而产生的联想与情感及象征意义。通过对诗歌表层和中层结构的分析可知,诗歌意象是一种融入了诗人主观意识的客观表达方式,但是这还不是完整的意象结构。探讨完整的诗歌意象构造还应考察诗歌表达的“象外之象”。司空图所说的象外之象中,前面一个“象”指的就是意象结构中的表层与中层含义,就是指读者凭直觉可以感受到的实像与实景,这个“象”是具体的存在;而第二个“象”是指经联想而形成的虚像,读者通过阅读诗句以及对自身情感的联想和知识的累积,由自身情感出发融入和体会诗人所表达的情感和象征意义,形成主观情感与客观万物的和谐统一^[6]。例如,张九龄的诗句“海上生明月,天涯共此时”中,“海”、“明月”都是实景,而“共”字则将诗人的情感与读者的联想联系起来。在同一片月光下,不论是诗人还是读者,面对空中的一轮明月,抒发自己心中的万千思绪。

2 诗歌意象与文创产品意象的联系

对于文创产品设计来说,不仅需要满足产品的功能属性,更重要的是要反映一定的文化内涵。文创产品的意象正如诗歌意象一般,其根本所在,是设计师内在情感的外在表达;而产品的使用者则如诗歌的读者,需要被设计师的表达所感染,并从自身出发,获得情感上的交流与共鸣^[7]。

与诗歌意象的审美结构层次类似,文创产品意象的结构也可被分为表层结构、中层结构和深层结构,逐渐深入,见表1。文创产品意象通过物理功能、造型、材质和色彩等外化的、可见的媒介得以表达^[8]。它是存在于个人头脑中的一种主观认知,是很难形象化、具体化的知识。在设计过程中的产品意象实际上是设计师大脑中产品模型情景融合的体现,不仅需要满足产品自身的功能性和适用性,更是需要呈现产品的人文情怀和文化底蕴,由物质功能需求扩展至精神需求的层面。

我国的诗歌文化经由具有几千年的发展,具有深厚的文化内涵和艺术性,诗歌意象的审美结构也已较为成熟。在上文中,分别对诗歌意象的审美结构层次和文创产品意象的构成进行分析,可以发现它们之间存在密切的联系和对应关系。可以通过这种联系作为切入点,将诗歌意象有层次有差别地运用到文创产品

设计中，从而将诗歌意象的精髓通过产品得以继承，为文创产品设计提供新的思路和借鉴。

表 1 诗歌意象和产品意象层次结构对比表
Tab.1 The comparison of poetic image and product imageaesthetic levels

	表层结构	中层结构	深层结构
诗歌 意象	客观事物、景观等	情与景的融合	“言外之意”、 象征意义
产品 意象	材质、色彩、形态等	功能性、适用性	人文情怀、 文化底蕴

3 诗歌创作与文创产品设计的关系

在诗歌创作领域中，诗人在创作一首作品前，首先经历一个构思过程，在确定所要表达的中心思想后，找寻客观事物作为物象、构建意象语言，从而将内心主观的情感生动、恰当、合理地表达出来。在诗词作品中，诗人运用文字或词语来体现客观的事物，并且在多次的筛选和提炼加工后，将原本模糊的情感逐渐变得清晰，最终用诗句来描绘一幅幅画面^[4]。

在文创产品设计中，设计师承担了将文化内涵和情感赋予产品之中的任务，通过对相关文献研究发现，设计师主要通过两种途径实现产品意象的表达：一种是通过灵感、创意和创造性，将设计师的主观想法或者情感赋予物体之上；另一种是通过对目标用户的研究，运用用户对物象的知觉，挖掘人们情感的共鸣点，将具体元素赋予物体之上^[9]。在产品设计的过过程中，意象与物象相互作用，使主观感受与具象事物融合，产生意蕴和情感特征，因此，对比诗歌创作与文创产品设计的过程可知，它们是存在相通性与相似性的。诗人将物象赋予自身情感与象征意义，经由文字、词汇的表达构建诗歌意象，读者则借由文字还原意象，产生情感共鸣。而在产品设计领域中，也可以说是由意，也就是内容、主题、现实的意义，通过复杂的心理活动、顿悟机制、联想机制，并借由具体的物质材料完成产品的设计。在诗歌的“设计”和产品设计中，都需要将物象进行升华和提取，并且考虑到文化底蕴和人文情怀，深入至读者以及用户的精深层面。

4 基于诗歌意象的文创产品的设计流程

将诗歌意象应用到产品设计中，需要设计师充分体会诗歌所描写的意象，并且形成恰当的心理审美，运用产品设计再造个体意象，同时把诗歌抒发的“情”，描绘的“景”和“气氛”融入产品之中，再现诗歌意象。结合上文对诗歌意象的结构分析，将诗歌意象有层次地运用到文创产品设计中，并且初步构建了诗歌意象

在文创产品设计中的应用机制，具体过程见图 1。

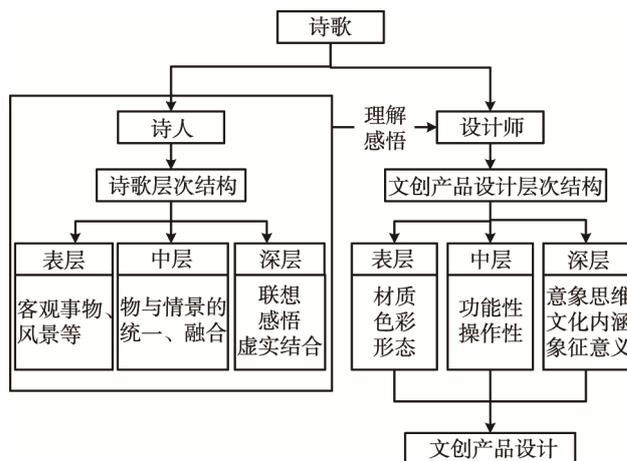

图 1 诗歌意象在文创产品中的应用分析过程
Fig.1 The process of the poetry image applied to cultural product design

首先是对诗词的选择，需要设计师深入理解和体验诗歌意象，产生心理上的审美体验和共鸣以及诗歌产生的特殊涵义、文化属性等，即诗歌审美结构的深层结构，然后根据内在审美初步确定目标诗词；其次是确定目标产品的过程，这一阶段包括了物象与情景的统一和对产品外在功能属性和形态属性的考虑。产品的操作性、功能性、色彩、质感等基本元素与诗歌所表达的特殊涵义、文化特质等因素的融合是关键。“以意表象”的设计原则在这一阶段就显得尤为重要。在文创产品设计中，常利用对一种事物的感受去唤起对另外一种事物的感受，为用户带来新的使用体验，做到由此及彼、触景生情^[10]。在对诗歌意象进行文创产品的设计思考中，同样可以运用大脑联想机制，把含义不同但具有相同或相似设计元素加以连接，取其共性，又融入意象内容的个性，使产品的呈现方式既具有共性（用户熟悉的方面），又具有个性（设计中独有的内容），通过一种意象去寓意另一种意象。最后是产品设计的过程：确定将要设计的目标产品后，使产品 3 个层次的属性更加具体形象，从而明确产品意象和产品所要表现的情、境。最后，根据产品意象和情、境进行产品设计。通过意象思维来描绘诗歌意象，依意选形，运用富有意味的形式创作形象。优秀的设计创意需要将诗歌中描写的物象通过自己的认识与理解，将之本意形象通过意象思维有意味地、有目的地组合出与原来完全不同的新形象。将诗歌意象用于现代文创产品的设计，不仅可以使设计富有内涵，更有助于设计理念和创作情感的升华^[11]。将诗歌意象运用在现代文创产品设计中时，需要根据所表达的“意”，在似乎遥遥相距的形态之间找到一种可以使它们进行连接或嫁接的因素。

5 设计实证研究

5.1 诗歌选取与解读

以唐代诗人杜甫写的《初月》中的诗句“光细弦岂上，影斜轮未安”作为设计创意来源。其原因有以下几个方面。(1)从古至今，一轮明月充溢着世人的内心，凝聚着生命情感和审美特质。“月”意象是中国古代诗歌中出现最早、使用频率最高的意象之一，尤其到了唐代，诗人对“月”意象的描写更具情感内涵的丰富性和艺术表现的独特性，实现了外在景象与内在情思的一致与统一^[12]。通过月亮这一物象与其他物象的巧妙组合，来渲染气氛、营构意境、刻画人物内心世界，是杜甫诗歌的特征。杜甫的现实情怀造就了其咏月诗的温婉蕴藉，在审美情趣和艺术特征上都达到了很高的境界。(2)本诗句仅用短短的10个字，就将秋日的初月由生到沉描写得神似，而又仿佛与人的心灵相通。“光细弦斜，初月之状；乍升旋隐，初月之时。河汉关山，言远景；庭露菊花，言近景”。(3)《初月》中描写的月亮形态的变化以及月光洒向旷野的开阔之景所形成的画面感，都有会使读者在情感上产生强烈的心理共鸣。诗句中的“光”、“细”、“弦”、“影”、“斜”、“轮”等意象都有较清晰的物化形象。

5.2 产品情感属性定位

对《初月》的解读过程，正是诗歌意象从文本转化为内在审美意象的过程，见图2。在讨论的诗歌意象转化机制中，确定文创产品设计目标需要从两个方面去综合考虑，即诗歌的个体意象和内在审美。其中美学成分包括诗人所表达的情感、心境和气氛。这首诗的美学成分主要是表达了作者孤寂的情绪，不羁的、孤傲的心境，以及宁静、广阔的环境；主要表现的个体意象有“光”、“细”、“弦”、“影”等。根据本句诗歌的美学成分可以确定产品的情感属性是：宁静、广阔。而月光洒向旷野中，本身就具有照明的作用，因此联想到使用同样具有照明功能的吊灯组作为设计目标，以呈现诗人营造的情绪与月色的变化。

5.3 产品设计

在上一阶段，确定了设计目标是吊灯组合，根据诗句的描写，将初月的4个不同形态变化进行造型上的抽象，表现初月的“光”、“细”、“弦”、“影”，并且通过简约、纯粹的造型配合单一的白色光源产生月光柔淡、环境广阔的气氛。产品材质则主要采用黑白色金属与外露的圆形灯泡，通过电线与金属材质的配合，呈现光影的变化，见图3。

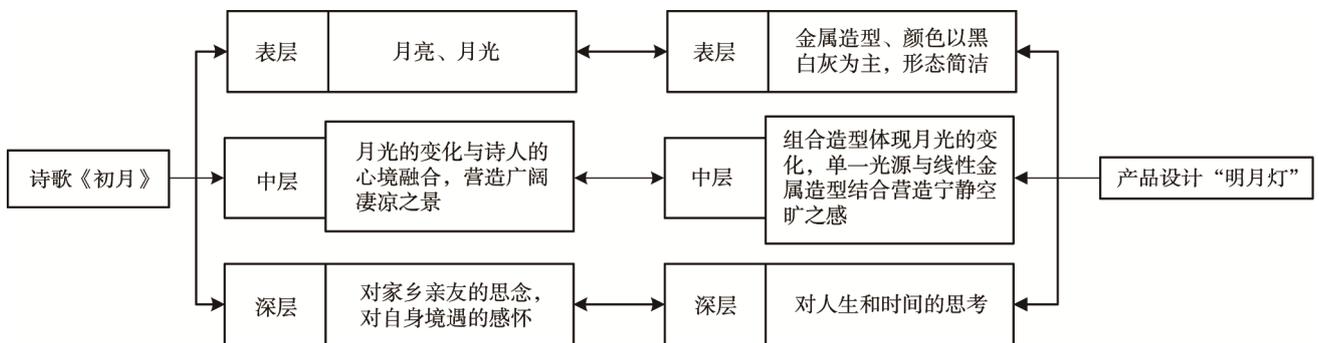

图2 《初月》诗歌意象与产品意象对应关系

Fig.2 Corresponding relationship between poetic image of the rising moon and product image of the "Moon Lamp"

图3 《初月》(月明灯)产品设计效果
Fig.3 Design renderings of "Moon Lamp"

6 结语

我国的诗歌文化博大精深，不仅题材广泛、形式多样，同时还内涵丰富、寓意深远，是中国传统文化的精华。探究将诗歌意象运用在文创产品设计中的过程与方法，期望可以为设计师提供更丰富的创意灵感 and 设计方向，使得文创产品具有更高的文化内涵和精髓，为消费者带来更精妙的情感体验。

参考文献:

[1] 《宋本周易注疏·系辞下》卷十一[M]. 北京: 中华书局, 1988.
"Explaining the Zhouyi in Song Dynasty" Volume

- 11[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1988.
- [2] 袁行霈. 中国古典诗歌的意象[J]. 文学遗产, 1983(4): 9—15.
YUAN Xing-pei. A Study on the Image of Classical Chinese Poetry[J]. Literary Heritage, 1983(4): 9—15.
- [3] 卓振英. 汉诗英译方法比较研究[J]. 外语与外语教学, 2002(10): 32—36.
ZHUO Zhen-ying. A Comparative Study on the Different Approaches to Translating Chinese Verse into English[J]. Foreign Languages and Their Teaching, 2002(10): 32—36.
- [4] 宗白华. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981.
ZONG Bai-hua. Aesthetic Corpus[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1981.
- [5] 赵玲玲. 唐诗“舟船”审美意象新论[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2012, 36(3): 20—23.
ZHAO Ling-ling. Discussing Aesthetic Imagery of Boat in Tang Poetry[J]. Journal of Shenyang Normal University(Social Science Edition), 2012, 36(3): 20—23.
- [6] 张剑. 由诗歌的意象手法看产品设计语义的发展[J]. 南京艺术学院学报, 2010(6).
ZHANG Jian. Seeing Development of Semantics of Product Design from Imagery of Poetry[J]. Journal of Nanjing Arts Institute, 2010(6).
- [7] 张娴. 湖湘文化中材质元素与创意设计的重构[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 9.
ZHANG Xian. Reconstruction of Material Elements and Creative Design of Huxiang Culture[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 9.
- [8] 罗仕鉴, 潘云鹤, 朱上上. 产品设计中基于图解思维的隐性知识表达[J]. 机械工程学报, 2007, 43(6): 93—98.
LUO Shi-jian, PAN Yun-he, ZHU Shang-shang. Patterns of Tacit Knowledge Based on Graphic Thinking in Product Design[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(6): 93—98.
- [9] 于凡, 陈熾. 意象造型设计[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2007.
YU Fan, CHEN Yan. Design of Imagery Molding[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2007.
- [10] 丁寅. 产品造型感知意象及其在产品中的创新性应用研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.
DING Yin. Product Modeling Perceptual Image and Its Innovative Application in Product Design Research[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2010.
- [11] 王亦敏, 刘元寅. 非物质文化遗产中形与意对产品的影响[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 15.
WANG Yi-min, LIU Yuan-yin. Influence of Form and Meaning of Intangible Cultural Heritage on Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 15.
- [12] 沈盼盼. 试论唐诗月意象的文化内涵[D]. 南京: 东南大学, 2012.
SHEN Pan-pan. Discussing Culture Connotation of Moon Image in Tang Poetry[D]. Nanjing: Southeast University, 2012.