

基于侗族鸟图腾文化的数字创意产品开发

宁彤彤, 季铁, 闵晓蕾
(湖南大学, 长沙 410082)

摘要: **目的** 以侗族鸟图腾文化为研究依据和切入点, 探索地域文化数字创意产品开发的设计流程, 促进地域文化的传播和当地文化产业发展。**方法** 从地域文化研究的角度对侗族鸟图腾文化资源进行整合梳理, 建立知识资源框架; 以“手工艺者创业+学生创新”的双创模式为途径, 以智能硬件技术与传统文化结合为手段, 探索侗族鸟图腾文化数字产品设计的新模式。**结论** 通过智能硬件技术的运用, 能创造寓意多元文化丰富性与生动性的侗族鸟图腾文化产品; 通过与当地手工艺者合作, 能帮助树立当地民众的文化自信, 激发其对新技术的学习兴趣, 有效建立当地文化发展的内在机制, 并创造就业, 促进侗族地区文化创意产业的发展。

关键词: 侗族鸟图腾文化; 文化创意产品设计; 设计流程; 双创模式

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)10-0034-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.10.007

Digital Creative Product Development Based on the Kam Minority's Bird Totem Culture

NING Tong-tong, JI Tie, MIN Xiao-lei
(Hunan University, Changsha 410082, China)

ABSTRACT: Taking the Kam minority's bird totem culture as the research basis and cut-in point, it explores the design process of the development of regional cultural digital creative products, and promotes the spread of regional culture and the development of local cultural industry. From the perspective of regional cultural studies, we integrated the bird totem cultural resources and established a framework of bird knowledge resources. Furthermore, we used the dual-creation model of "craftsman entrepreneurship+student innovation" as a means. Combining intelligent hardware technology with traditional culture, the new model of the Kam bird totem cultural digital product design is explored. Through the intelligent hardware technology, it is possible to create a bird totem cultural product that embodies the richness and vividness of multiculturalism. By cooperating with local craftsman, it can help build local people's cultural self-confidence and stimulate their interest in learning new technologies. Furthermore, it can establish the internal mechanism for the development of local culture and create employment to promote the development of the cultural and creative industries in the Kam region.

KEY WORDS: the Kam minority's bird totem culture; cultural and creative product design; design process; dual-invasive mode

近年来,全球化的经济发展正不断影响着地域文化,当前社会、文化背景正发生巨大改变,而传统艺术也需要找到新的媒介以适应这种改变。武陵山区是以武陵山脉为中心的渝、鄂、湘、黔边境邻近的一个

自然区域,是国家重点帮扶的人口最多、面积最大的连片少数民族贫困区。其中位于湖南省怀化市的通道侗族自治县,具有独特的自然生态环境与丰富的非物质文化遗产,被誉为“侗族文化圣地”^[1]。“新通道”设

收稿日期: 2018-03-14

作者简介: 宁彤彤(1993—),女,湖南人,湖南大学硕士生,主攻设计学与社会创新。

通信作者: 季铁(1972—),男,湖南人,湖南大学教授、博士生导师,主要研究方向为基于网络的信息设计、可持续设计与社会创新。

计与社会创新项目是湖南大学艺术设计学院进行可持续设计研究的重点之一,该项目针对通道县的地域文化资源,整合不同学科优势,参与式地促进当地的文化与产业创新发展,从而实现物质扶贫和精神扶贫相结合的精准扶贫。

湖南怀化洪江高庙文化遗址出土的“凤鸟纹”陶罐均为距今 7000 年的稀世珍品,其凤鸟造型应是我国南方最早出现的鸟类造型之一,曾被学者诠释为“凤鸟载日神傲”^[2],正印证了武陵山区鸟图腾文化的渊源。中国古代先民认为鸟是太阳的化身和载体^[3],是光明和温暖的使者,从而受到各个民族的喜爱,并以多种形式体现于各个民族的文化当中,鸟图腾文化具有普遍性和特殊性,其普遍性体现在鸟能在不同文化背景的消费者之间搭建起较强的关联性,更加易于理解和接受;而其特殊性体现在不同地域的鸟文化又不尽相同,是地域特色的典型代表。鸟作为一个国际文化交流的符号和桥梁,它可以突破语言与国界的界限,实现地方市场与国际市场的对接,十分具有研究意义。基于以上背景,本文以侗族鸟图腾文化为切入点,通过与手工艺人协同设计,将传统文化与智能硬件技术相结合,提升产品的交互性和传播性,探索数字文化创意产品开发的新途径,促进地方文化产业的创新发展。

1 地域文化与数字创意产品设计

文化建设是扶贫工作的核心,建立在对地方资源与地域文化的认识与理解之上,是产业发展、人才赋能、组织建设的基础。其中地域文化指在一定空间范围内特定人群的行为模式和思维模式,体现在历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等方面,其价值主要体现在它所蕴涵的民族智慧和情感两个方面^[4]。现有的地域文化产品设计,多为传统器物形态的简单模仿或者是纹饰的复制应用,未能融合地方居民的本地智慧,往往忽略了文化的深层内涵,缺乏体验感和交互感。

智能硬件技术在艺术展现形式中融入了媒体技术、信息技术、互联网技术等,有效地增加产品的多元性与交互性,能够兼顾设计中对产品美感及产品深层文化寓意的需求。通过利用智能硬件技术,与当地手工艺人协同合作,能够开发出体现地域文化差异性和创新性的产品,使产品成为传播地域文化的名片,激发当地居民对智能硬件技术的兴趣,通过“新通道”这个交流学习的平台,为乡村注入赋能创新活力,从而促进当地经济以及地方文化产业的可持续发展,实现物质扶贫和精神扶贫并行的精准扶贫,促进乡村振兴中的文化建设。

2 侗族鸟图腾文化资源内涵

通道侗族自治县作为侗族人的聚集地,保留着非常典型和原生态的自然生态风光和侗族人民的生活方式,侗民们素有敬鸟和爱鸟的传统,他们崇尚鸟、歌颂鸟、亲近鸟,把鸟视为美的化身。据考这来源于古代百越人崇鸟的习俗^[5],也是侗族人鸟崇拜的体现。在历史的长河里,从鸟图腾到鸟纹饰,鸟和侗民的信仰追求、生产生活息息相关,而以鸟为主题的神话传说、侗族大歌、服装首饰、建筑装饰在侗族地区更是随处可见,见图 1—7。

图 1 鼓楼攒顶上的青鸟

Fig.1 The bird on the Drum Tower Deck

图 2 侗族寨门尾梁翘脚形如鸟翅

Fig.2 The shape of the tail of the Kam's gate

图3 侗家鸟笼
Fig.3 The bird cage of the Kam

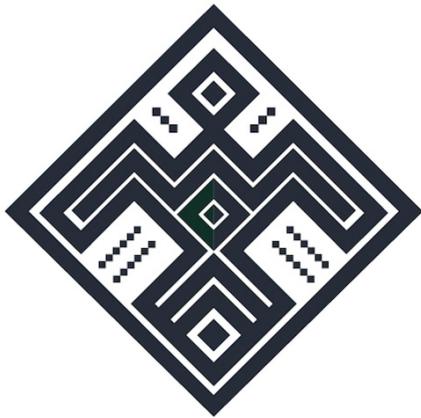

图4 侗锦中的凤鸟纹样
Fig.4 Bird pattern in brocade

图5 芦笙衣
Fig.5. Reed clothing

图6 侗族女子头饰中的银冠
Fig.6 Silver crown in Kam women's headdress

图7 斗鸟节现场
Fig.7 Bird Festival scene

侗族鸟图腾文化作为侗族民俗文化和生态文化的一部分,与侗族的服饰文化、饮食文化、建筑文化一样,都是侗族文化的重要组成部分。侗族鸟图腾文化反映了侗民们对大自然审美价值的高度评价,是对自然美的审美需求,是人们对美好事物和健康向上、幸福自由的追求的体现,它是侗族文化的丰富内涵中的一朵奇葩,非常值得研究和继承。

2003年,梁町和哈泽尔·克拉克提出的研究文化对象的框架中,将文化内容分为了3个层次:物质层次、行为层次和精神层次^[6]。本文以此框架为基础,将侗族鸟文化资源大致分为3类,其中物质文化对应有形物上体现的鸟形象,主要包括景观建筑和服饰织锦;行为文化对应文学艺术、表演艺术和民间风俗中的鸟文化;精神文化对应其文化内涵,见表1。

3 侗族鸟图腾文化数字创意产品的设计过程

“新通道”项目中对侗族鸟图腾文化数字创意产品的研究始于湖南大学和英国伦敦大学共同开展的“飞鸟集”项目,该项目将民族手工艺与最新的智能应用技术相结合,以全新的形式探索表现多元文化形态的可能性,以鸟图腾为内容载体,结合湖南当地特色民族手工艺,创造寓意多元文化的丰富性与生动性的

表 1 侗族鸟文化知识资源
Tab.1 The Kam's bird culture knowledge resources

物质文化	景观建筑	风雨桥、鼓楼的攒尖多饰有青鸟（保寨平安）；寨门木雕为鸟形（祈求发达腾飞）
	服饰	被面服饰多饰鸟纹（吉祥如意）；
	织锦器物	银饰多有花鸟形（尊鸟崇鸟） 鸟笼（爱鸟养鸟）
行为文化	文学艺术	《侗族远祖歌》 ^[7] （鸟是保护神，对侗民有养育之恩）
	表演艺术	侗族声音大歌 （侗族稻作文化中的鸟崇拜 ^[8] ）
	民间风俗	比鸟斗鸟（喜爱鸟类）
精神文化	文化内涵	天人合一，崇尚自然， 自然和谐，自由达观

互动交互产品，创造性地展示未来文化创意产业的可能性，为手工艺人和学生创业者创造更多的就业机会，促进赋能创新，对于民族特色文化与非物质文化遗产的传播与融合有着重要的意义。

在“飞鸟集”项目中，侗族鸟图腾文化数字创意产品的设计过程和方法如下。在前期调研时，鸟文化资源的整合分析有利于阐明文化与产品设计之间的背景，从而加速概念开发和设计定位。在进行设计时，通过与手工艺人合作，有效地帮助设计师正确理解地域文化内涵以及合理运用相关手工艺，互相学习，形成“双创”（共同创业、共同创新）的全新局面。在实施阶段，设计师从现代生活方式出发，利用智能硬件技术，打造科技与文化融合的文化创意产品，准确地将文化信息传达给消费者，实现侗族鸟文化产品的跨文化传播，见图 8。

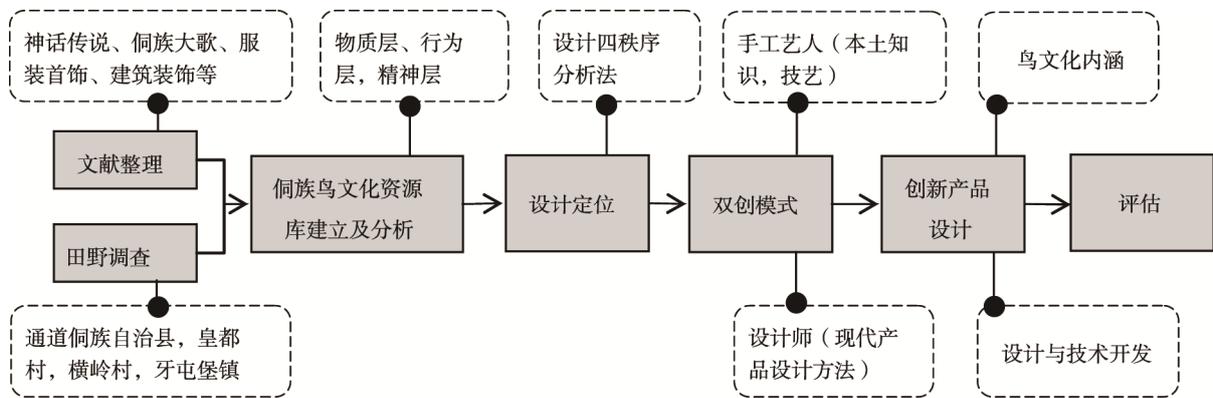

图 8 侗族鸟文化创意产品设计过程及方法

Fig.8 The design process and method of creative products for the Kam's bird culture

4 侗族鸟图腾文化创意产品设计案例

基于上述研究提出的侗族鸟图腾文化创意产品设计的设计框架和流程，“飞鸟集”项目进行了深入实践，通过以下设计实例来验证此设计流程的可行性和有效性。

在前期调研中，项目小组深入怀化通道侗族地区驻扎 20 余天，通过桌面调研、田野调查、民族志、

人物访谈等方法，向地方能人巧匠面对面学习侗锦织造、侗族服饰、侗族建筑、侗族风俗中鸟文化的运用及含义，获得侗族鸟文化的一手资料和切身感受，启发设计创新。

在设计过程中，本项目运用理查德·布坎南的设计四秩序框架^[9]从不同维度分析了侗族鸟文化的原型要素以及产品设计要素，见表 2。文化创意商品设计的趋势之一就是科技创新与现代设计逐渐成为最

表 2 侗族鸟文化产品设计要素
Tab.2 Design elements of the Kam bird culture product

设计对象	原型要素	产品设计要素
符号	侗锦上的凤鸟纹	产品部分饰鸟纹
有形物	侗族鼓楼建筑及其攒顶青鸟雕塑形态	将侗族建筑形态简化简化，应用于产品造型
行为	行歌坐夜：侗族男女传统交往模式，通过对歌来谈情说爱，定下终身。 吹芦笙：侗族节日中传统表演节目 鸟儿飞行的状态	产品主要功能为音乐播放功能，可内置侗族音乐、侗语故事以及当地的鸟叫声 以“吹”作为产品的交互方式 通过磁悬浮技术营造鸟飞行的动态感
环境	侗族节日中音乐和舞蹈 情景中的喜悦和温馨	通过产品的灯光和音乐效果传达给用户喜悦温馨的情感

大驱动力,于是本项目利用智能硬件技术,加入LED灯光组件和音乐播放组件,内置侗族音乐、侗语故事以及当地的鸟叫声,赋予产品独特的情感意味,见图9;加入声波感应和距离感应组件,增加产品的交互性和可玩性,见图10,有趣的交互方式可以让当地的儿童乐于了解本民族文化,学习民族历史,增强文化自信;加入3D打印技术,可以完成产品复杂形态的制作。

除了智能硬件技术和3D打印技术的引入外,项目小组还尝试引入参数化等前沿设计理念。“参数化设计”借助计算机运算技术,量化了事物之间的参数化设计逻辑,形态的产生、发展、变化、修改都可以通过参数的改变来实现,从而获得自由、动态、复杂、多解的形态,为设计带来了无限的可能性^[10]。以侗家寨门尾梁形如鸟翅的翘角为灵感,在设计时对其建筑语言进行抽象处理,赋予鸟飞翔时的形态,并加入灯光效果,见图11。利用数字技术可以大大提升文化元素与艺术的表现力,也可以提升和放大对文化艺术感受的丰富性、敏锐性与深刻性、体验性。

图9 闵晓蕾设计的侗听磁悬浮音乐灯产品

Fig.9 Dongting magnetic levitation music light product design from Min Xiao-lei

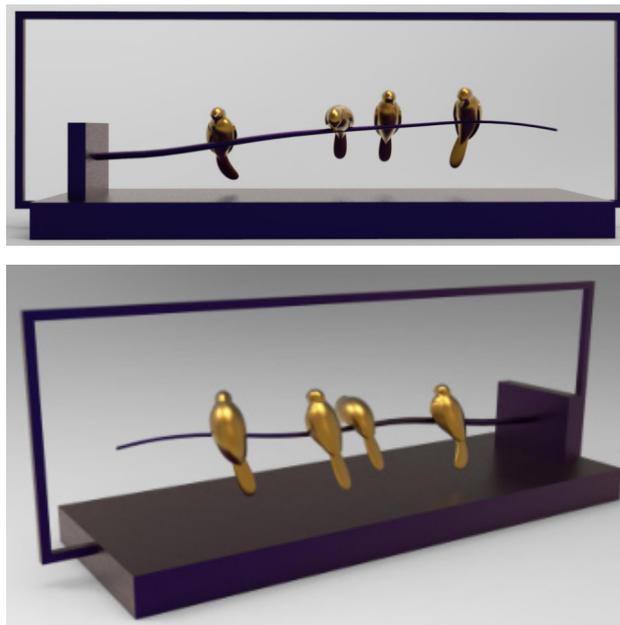

图10 刘栩良设计的侗心飞鸟系列产品

Fig.10 The Kam's flying bird product design from Liu Xu-liang

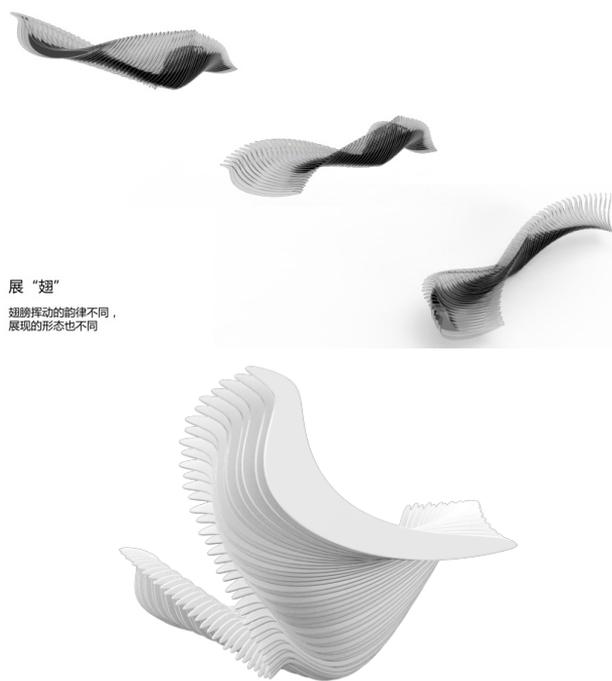

图11 何颖设计的侗族鸟图腾产品

Fig.11 The Kam's bird totem product design from He Ying

5 结语

地域文化创意产品设计作为文化、艺术与技术的融合体,是我国文化产业的重要组成部分。本文以侗族鸟图腾文化为切入点,尝试通过充分利用地域文化资源和现代设计手法,以提高产品内涵的“差异性”,并转化为融入全球价值的“关联性”。本文提出了侗族

鸟图腾文化创意产品的设计流程及方法,可为后续研究者提供参考,其中设计四秩序分析法能有效帮助全面的界定设计对象的范畴并进行设计定位;通过和手工艺者学习合作,将手工工艺知识和现代设计方法融合,可以为产品带来新价值,并将有效激励当地手工艺的内在机制,创造更多就业机会,但本文仍有很多不足之处,希望后续的研究者还可以从不同的方向来归纳出更加完善的地域文化创意产品设计流程及方法,让其特性可以得到更全面的展现,以设计出更符合市场需求的优质产品。

参考文献:

- [1] 龙小生. 通道: 打造“侗族文化圣地”[J]. 中国民族, 2007(2): 31—33.
LONG Xiao-sheng. Tongdao: Create "the Holy Land of Dong Culture"[J]. China Nationality, 2007(2): 31—33.
- [2] 左汉中. 湖湘图腾与图符[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2012.
ZUO Han-zhong. Totem and Symbols of Hunan[M]. Changsha: Hunan Art Publishing House, 2012.
- [3] 何辉兰. 论太阳与鸟的神话意象及其文化内涵[J]. 南方论刊, 2008(8): 85—86.
HE Hui-lan. On the Mythical Imagery and Its Cultural Connotation of Sun and Birds[J]. Southern Review, 2008(8): 85—86.
- [4] 季铁, 杨媛媛, 赵江洪. 地域性非物质文化与本土设计体系[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2009, 23(1): 140—144.
JI Tie, YANG Yuan-yuan, ZHAO Jiang-hong. Regional Intangible Culture and Local Design System[J]. Journal of Hunan University(Social Science Edition), 2009, 23(1): 140—144.
- [5] 史延廷. 鸟图腾崇拜与吴越地区的崇鸟文化[J]. 社会科学战线, 1994(3): 109—113.
SHI Yan-ting. Totem Worship of Birds and the Bird Culture of Wuyue Area[J]. Social Science Front, 1994(3): 109—113.
- [6] LEONG B, CLARK H. Culture-Based Knowledge Towards New Design Thinking and Practice: a Dialogue[J]. Design Issues, 2003, 19(3): 48—58.
- [7] 杨秀绿. 侗族创世神话的历史价值和科学价值[J]. 西南民族学院学报(哲学社会科学版), 1991(4): 19—25.
YANG Xiu-lv. Historical Value and Scientific Value of the Kam Myth of Creating World[J]. Journal of Southwest Nationalities University(Philosophy and Social Sciences Edition), 1991(4): 19—25.
- [8] 柴焕波. 武陵山区古代文化概论[M]. 长沙: 岳麓书社, 2004.
CHAI Huan-bo. An Introduction to Ancient Culture in Wuling Mountain Area[M]. Changsha: Yuelu Publishing House, 2004.
- [9] BUCHANAN R. Worlds in the Making: Design, Management, and the Reform of Organizational Culture[J]. She Ji the Journal of Design Economics & Innovation, 2015, 1(1): 5—21.
- [10] 詹和平, 徐炯, 刘谯, 等. 以参数化的名义: 实验性设计课程教学探索[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2012(2): 142—147.
ZHAN He-ping, XU Jiong, LIU Qiao, et al. In the Name of Parametric: Exploring Experimental Design Curriculum Teaching[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Arts and Design Edition), 2012(2): 142—147.