

探析梁平蓝印花布文化创意产品创新途径

杨悦

(重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: **目的** 在国家积极倡导以文化创意带动产业发展的新形式下, 重庆地区具有代表性的非物质文化遗产——梁平蓝印花布在当今的传承需要可持续的生产性保护, 进行文创产业开发是重要的发展途径。**方法** 分析探讨设计创新手段和产业创新手段, 寻找有效地开发地区传统文化资源的方式和促进重庆非物质文化遗产文化创意产品创新发展的途径。**结论** 通过整合非遗资源, 将生活美学融入潮流设计可以提高产品的竞争力; 通过跨界合作, 推动集群发展, 利用高校与政府的强强联手可以提升产业的竞争力, 逐步探寻出一条具有重庆特色的文创产品发展道路。

关键词: 重庆非物质文化遗产; 梁平蓝印花布; 文化创意产品; 创新途径

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)14-0227-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.14.041

Probe into Innovative Ways of Cultural Products of Liang Ping Blue Calico

YANG Yue

(Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

ABSTRACT: Under the new form that the country actively promotes the development of industries by the cultural creativity, the representative intangible cultural heritage in Chongqing - Liang Ping blue calico needs sustainable productive protection in today's heritage, and developing cultural and creative industries is an important way to improve. It analyzes and discusses the design innovation means and industrial innovation means, looking for ways to effectively develop regional traditional cultural resources and ways to promote the innovation and development of cultural and creative products of Chongqing's intangible cultural heritage. Through the integration of non legacy resources, the integration of life aesthetics into the trend design can improve the competitiveness of the product. Through cross-border cooperation, the development of the cluster is promoted and the strong strength of the university and the government is used to enhance the competitiveness of the industry, and gradually exploring a road with Chongqing characteristics for the development of the products.

KEY WORDS: Chongqing intangible cultural heritage; Liangping blue calico; cultural and creative products; innovative ways

如今, 传统民族文化资源介入文化创意(以下简称文创)产业发展的趋势日渐猛烈, 民族手工艺文化遗产为文创产业提供了文化财富和创意来源。梁平蓝印花布作为重庆市非物质文化遗产(以下简称非遗), 在当今的传承需要可持续的生产性保护, 进行文创产业开发是其发展的重要途径。因此, 本文以梁平蓝印花布为例, 在秉承民族传统工艺特点和文化内涵的基

础上, 对设计创新途径进行探索, 以期为重庆传统文化产品的研发寻求新方向、新发展, 促进城市文化经济的进一步发展。

1 发展文化创意产业

2014 年, 国务院首次提出“文化创意和设计服务

收稿日期: 2018-03-01

基金项目: 重庆市 2014 年社科规划项目“创新设计背景下的梁平蓝印花布生产性保护研究”(2014PY79)

作者简介: 杨悦(1977—)女, 重庆人, 硕士, 重庆工商大学副教授, 主要研究方向为民间艺术与装饰设计。

与相关产业融合发展”,表明未来“跨界整合”将成“常态”,进一步拓展文化产业的广度,进一步放大文化产业的格局^[1]。2017年,国务院印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》^[2],指出“对于传承中华文脉要坚持创造性转化和创新性发展”,目标是“具有中国特色、中国气派的文化产品更加丰富”。因此,在国家积极倡导文化复兴,以文化创意带动产业发展的新形式下,对传统文化遗产的保护不是继承而是创造,对民艺产品的设计开发立足创意和创新,坚持“两创”方针,处理好传统文化与当今时代的关系。

北京、上海、广州、香港等城市的文创产业已经成为越来越引人注目的经济力量。其中,台湾地区的文创产业有着不可撼动的重要地位,文创品牌厚积薄发,成为台湾地区经济的“中流砥柱”。笔者考察了台北松山、花莲酒厂、赤峰街等文创基地,这些横跨人文、艺术、创意、生活等多领域的文创平台,拥有源源不断的创造力和新技术,向世界输出台湾人的生活风格。“掌生谷粒”、“阿原肥皂”、“日星铸造行”等文创品牌植根传统文化,注重研发创新,让创意提升产品附加值和竞争力,提升品牌形象。

台湾地区的文创经验值得借鉴和学习。传统文化可以成为现代文创产业取之不尽用之不竭的丰富资源。文创产品必须侧重对传统资源的创造转化和创新设计,从现代生活的需求和审美出发,拓展新的消费领域。在这个由“中国制造”向“中国创造”转变的时代,重庆的非物质文化遗产如何与世界进行新的对话,如何将传统手工艺与当代的审美时尚相融合,如何将梁平蓝印花布的生存危机转化为发展契机,正是在文创产业蓬勃发展的趋势下需要研究的问题。

2 梁平蓝印花布生存窘迫

随着经济全球化趋势与现代化进程的加快,一些作为传统文化载体的独特民俗、工艺已经流失,非遗及其生存的环境受到严重威胁,挣扎在生存与消亡的边缘线上,有一半以上都陷入了生存窘境。

梁平蓝印花布作为重庆民间手工艺文化遗产的代表,是农耕文明时代的纺织工艺和印花工艺的结晶,蓝白相间,具有清新纯朴的乡土气息。梁平蓝印花布曾经村村有染坊,家家会染织,是西南地区的传统印染工艺品主要基地。如今,梁平的蓝印花布产业萎缩,从事印染工艺的工人青黄不接,生产以个体作坊式经营为主。目前,蓝印花布设计多以民间工艺品形态呈现,市场上的主导产品为服饰、包袋、桌布、靠垫、玩偶等。产品同质化趋势十分严重,研发深度不够,设计无创意,很难激发大众的购买欲望。蓝印花布现代感的缺失、实用性的疏离,局限于欣赏和收藏,势必造成市场效应低迷。

非遗的“活态”性决定了其保护与传承不能停留在“记忆工程”和实物收藏的层面上,创造一种可持续的、适应时代发展的现代化生存方式才是真正的积极保护。唐纳德·A·诺曼在《设计心理学》一书中提到:产品具有好的功能是重要的;产品让人易学会也是重要的;但更重要的是,这个产品要能使人感到愉悦^[3]。要振兴这项传统手工艺,急需对梁平蓝印花布进行创造转换和创新设计,赋予文化创意产品浓厚的、民族的、传统的文化气息,使产品更加生活化、品牌化、精细化,真正融入现代人的日常生活,美化和提升生活品质。让这个优秀的传统手工艺去适应变化的时代与环境,让其在新的环境和土壤里找到新的生存方式,是目前非遗保护和传承中的根本性问题。

3 梁平蓝印花布产品设计创新途径

3.1 拓展传统图案样式构建多元设计理念

传统的民间图案大都“图必有意、意必吉祥”,梁平蓝印花布也不例外,传统纹样题材都是代表美好吉祥的事物。这些图案在一定程度上难以引起受众的共鸣,创新设计需要突破程式化的观念,大胆加入现代时尚题材,融合点、线、面的构成形式,设计符合现代人审美特征的图案^[4]。可以抽取传统图案元素中的局部纹样,重新排列布局组合,运用现代构成原理,打散、重合、交叠、遮挡等手法,设计更具时代气息的装饰纹样。借助现代数字技术,运用各种设计软件,将之和不同运用领域的要求相互贯通,设计更为时尚、具有强烈形式感和艺术表现力的装饰图案。笔者指导学生以蓝印花布图案为元素,进行系列灯具设计。把蓝印花布传统纹样的单元形抽离出来,再加入简约的几何元素,打散重构、渐变排列,形成更现代、更具视觉美感的伞面,用于墙面装饰和照明,见图1。壁灯设计采用蓝白两色的木珠用现代构成的方式诠释传统的蓝印花布图案,使光线更加多变而生动,见图2。在照明的同时结合时钟的功能,这样的文创产品既突出重庆本土文化特色,又突出产品的功能性。这些具备独特的造型和实用性的灯具设计,必然会提升产品的市场竞争力。

3.2 整合非遗资源塑造区域文化形象

国画、年画、皮影、竹编等形成了中国特有的传统工艺美术和有形的物质文化,是设计创新用之不竭的源泉。整合运用这些传统的物质元素是获取传统文化精髓而并使其得以进一步发展的重要途径^[5]。梁平文化底蕴十分深厚,共拥有包括梁平竹帘、梁平木版年画、梁山灯戏等5个国家级非物质文化遗产和20个市级非物质文化遗产,是全国拥有国家级非遗项目最多的行政区。利用梁平众多的非遗资源与蓝印花布结合,创新设计、相互融合,可以凸显更多、更丰

图 1 伞灯设计
Fig.1 Umbrella light design

图 2 壁灯设计
Fig.2 Wall lamp design

富的地域文化。笔者进行的文创产品设计实践,是将梁平竹帘和蓝印花布两种非遗资源进行嫁接,运用到茶艺用品设计中,提升创意设计的附加值见图3。梁平竹帘用细如毫发的竹丝手工织成,薄如蝉翼、形似锦帛。梁平蓝印花布用手工土布染制,色彩清新雅致,纹样简洁率真。创新杯垫设计首次将这两种传统手工艺相融合,竹帘与蓝印花布的拼接设计不论是在材质上、色彩上、肌理上都对比强烈。梁平蓝印花布有丰富的花草题材图案,选择梅、兰、竹、菊这些文人气息浓郁的纹样运用竹帘画的方式绘制在茶席上,能更好地烘托茶艺的高雅气氛。碰撞必然产生新的艺术火花,但这两种民间手工艺所传达的文化意蕴和感受却十分一致,所以两者结合既有反差却又和谐,相得益彰。

非物质文化遗产是传统文化的精髓,是一个民族的灵魂。探索非遗的现代化生存方式,让梁平非物质文化遗产在文化创意产品中牵手而行,将无形的活态

图 3 茶艺用品设计
Fig.3 Tea supplies design

文化注入有形的利用方式,丰富的传统文化内涵也将为现代产品的衍生提供新的方向。新颖独特的文创产品设计,将是打造独具地方特色的非物质文化遗产开发的重要趋势,为繁荣区域文化、发展特色文化产业提供了源源不绝的动力。

3.3 凸显生活美学传承民族文化经典

生活美学是一种美感的生活体验。当前中国社会流行生活和艺术融合化的美学理念、美学体验成为生活方式的核心观念。这种核心价值的产生对于中国文创产业发展起到极其重要的推动和助力作用。文创产品设计要体现文化和艺术对生活的介入与美学的融合,以生活化、情境化、体验式、互动式完整传达生活美学主张^[6]。

文创产业下的产品设计必须遵循审美日常生活化的发展趋势。梁平蓝印花布的创新设计需要提倡一种亲力亲为、全心投入的工作精神与生活态度,凸显重庆地域文化内涵,追求产品形态的时代语境转化及面向消费者的实用设计为载体用心做设计^[7]。依托丰富的民族工艺文化,拓展地域文化空间,以创新、艺术的手法重新诠释蓝印花布,设计物以致用、赏心悦目、引领消费品味的经典手工艺产品。

4 梁平蓝印花布创意产业发展创新策略

4.1 注重跨界合作让非遗重回生活

在这个文化新纪元时代,市场竞争的日益加剧、设计手段不断扩展、专业边界日趋模糊的形势下,文创设计成为跨界实践这个大舞台的生力军。跨界合作,指的是不同领域的合作,是让原本毫不相干的元

素相互渗透,擦出灵感火花和新鲜创意。“创意”作为产业的核心要素,不仅作用于传统的文化产业,还将作用于制造业、旅游业、服务业甚至是农业。这种产业领域的跨界将催生出全新的产业形态,诱导越来越多的传统行业向文创产业靠拢^[8]。

通过跨界合作,可以让传统工艺去创造新价值成为新潮流。南京的公益组织“稀捍行动”就积极推广非遗工艺的跨界,在对传统羌绣的传承与保护中,与大企业联合推出一些限量版的潮牌耳机、植村秀洁颜油包装等,见图4。通过这些国际品牌的影响力和推广途径,去传播传统工艺,让珍贵文化和技艺重回现代生活。

图4 羌绣限量版植村秀洁颜油
Fig.4 Qiang embroidery limited edition Shu Uemura skin purifier

梁平蓝印花布也应积极推行跨界合作战略,让古老与新潮交织,摆脱土布衣、包袱布这些人们对它的固有观点。例如与重庆创新酒店整合服务系统合作——提供定制化饭店用品、房间礼品及饭店品茗等产品。如以蓝印花布为主题,设计酒店的系列床上用品、茶艺用具、伴手礼品等。

从传统到现代,从东方到西方,跨界的风潮愈演愈烈,已代表一种新锐的生活态度和审美方式。设计理念的跨界、产业领域的跨界,都是以创意为核心,使创意驱动下的关联产业在未来的发展中获取更大的成长空间。

4.2 倡导集群发展塑造品牌形象

产业集群是指在某个特定产业中相互关联的,在地理位置上相对集中的若干企业和机构的集合。这种产业空间组织形式对形成产业和区域竞争力有很强的优势。重庆另一非物质文化遗产——荣昌夏布呈现出集群式发展的蓬勃态势。具有较高市场知名度的夏布品牌“壹秋堂”提出“中国夏布”的概念,联合荣昌、浏阳、万载、隆昌各具特色的夏布,共融互通,抱团发展。成立“荣昌夏布非遗文化园”与夏布展示及营销

公共服务平台,集品牌推广、展示培训、国际电商、研发创新为一体的文创产业链,大大提高了重庆夏布文创产业的综合发展实力^[9]。创意产业本身具有高渗透、强融合的特性,这种特性对它周围的产业有积极的影响,所以产业集聚有助于发挥积极的规模效益和知识溢出效益。如上海黄浦区的上海市旅游纪念品产业发展中心,聚集众多优秀的设计公司,又位于城隍庙的豫园商业区,聚集了旅游中心、小商品展示和交易中心。该创业园区不仅提升周边旅游产品的层次和服务质量,并依靠此优势增强自身实力,进而促进创意与设计的良性循环^[10]。目前,梁平蓝印花布还处于单个作坊自主发展模式,需要借鉴这些成功的范例,采取集群发展模式,通过“蓝印花布+”的创新模式,整合各种有效资源,推动文化产业集聚区建设,全面提高集成创新的合作能力。

当代市场经济的高速发展,同质化的竞争趋势导致产品在设计上必须要寻求品牌个性特征、注重消费需求。对于有地域特色文创产品的推广,需要建立自身的品牌形象,既要注入品牌文化体现品牌的理念,又要用创新观点设计品牌形象,甚至将品牌塑造成为年轻人蜂拥而至抢购的“潮”牌。如日本德岛的蓝染工坊 BUAISOU 就把蓝染这项传统工艺与时尚潮流对接,将这个手作品牌做成了潮牌。制作牛仔裤、皮带、领结等物品,并在布鲁克林开设手作沙龙,白领们趋之若鹜,成为年轻人引以为豪的穿戴和使用,见图5。

图5 方巾
Fig.5 Kerchief

梁平蓝印花布品牌定位应该是设计传统手工艺和现代生活美学融合的产品,并非仅仅将民间元素简单粗暴地拼凑、挪用、仿制。文化是过去生活经验和风俗的结合,创意重视更多的是当下和未来,去做出还不存在的东西^[11]。把传统工艺做成潮牌,必须要符合潮流,符合当代美学和国际时尚。通过对重庆地方文化资源的整合,让传统与现代、经典与流行交叉融汇,通过树立品牌将碎片化的文化资源和内容进行集合,让非遗资源与新科技互相结合,以手工艺、创新、时尚为核心,塑造重庆文创品牌,运用创意产业延续城市文脉、促进城市发展。同时,成功的品牌塑造形

成的市场效应和溢出效应还能够被国内其他产业、企业所共享。

4.3 高校与地方政府联手加快创意产业人才培养和引进

在非遗的保护与传承中,高等院校与地方政府及地方文化部门是两个重要的保护队伍和保护部门。地方高校作为非遗传承的重要阵地和思想文化创新的重要源泉,是口传与心授的重要载体,也是发展与创新的重要平台。重庆有四川美术学院等多所艺术院校,提供了高层次人才保障,在传承与保护的过程中有较强的设计创新能力。高校可以与地方政府、梁平非物质文化遗产研究中心等开展课题研究、承办学术交流与研讨,使非遗的学术研究向纵深发展,探索高校、地方政府与传承人良性互动的合作新模式。政府在文化创意产业发展中扮演着十分重要的角色,是文创产业发展道路上的保护伞,为文创产业健康发展保驾护航。梁平地区有丰富的非遗文化积淀,通过政府的政策支持,通过引导社会力量积极参与,拓展产业发展空间,打造以非遗为核心,文创产业为灵魂的文化创意展示平台,有利于地区经济结构转型升级和城市形象提升。

高等院校与地方政府之间各具优势,构建一种科学、合理、全面的良性互动模式,加快创意产业人才引进和培养,注重培养机制和实践基地建设,营造让优秀人才脱颖而出的发展环境,无疑对非遗保护的有效化、科学化具有重要意义。只有通过设计创新、政府扶持,从各方面保障产业链的完整运作,重庆的文化创意产业才能走上一条可持续发展的道路。

5 结语

国际、国内一些文创产业的先行城市,为重庆文创产业的发展提供了很多可供借鉴的发展思路。以传统文化为基础,以创新设计驱动非物质文化遗产的现代转型是大势所趋。梁平蓝印花布产品创新的发展战略要以突显区域特征出发,整合非遗资源,体现生活美学,将潮流思维融入传统工艺。以创意为核心,将众多的创意企业及机构,以专业化分工和协作关系建立产业组织形式,通过构筑产业链以提升产业的核心竞争力。梁平蓝印花布产业创新的途径需要运用跨界合作,推动集群发展,以品牌化、民族化为己任,逐步探寻一条具有自身特色的发展道路,提升重庆文创产业的核心竞争力,展示一个崭新的、美好的文化创意经济时代的风貌,使传统民族手工艺精华历久弥新。

参考文献:

- [1] 国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业发展的若干意见[EB/OL]. [2014-01-14]. [http://www.](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm)

- gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm. Several Opinions of the State Council on Promoting the Development of Cultural Creativity and Design Services and Related Industries[EB/OL]. [2014-01-14]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm.
- [2] 关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[EB/OL]. [2017-01-25]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm. Opinions of the General Office of the CPC Central Committee and General Office of the State Council on Implementing the Project of Inheriting and Developing Chinese Excellent Traditional Culture[EB/OL]. [2017-01-25]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.
- [3] 唐纳德·A·诺曼. 设计心理学·情感化设计[M]. 北京: 中信出版集团, 2015. DONALD A. N. Design Psychology Emotional Design[M]. Beijing: CITIC Publishing Group, 2015.
- [4] 沈九美, 姜冬莲. 蓝印花布的传承及其在文化创意产品设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2015(7): 75. SHEN Jiu-mei, JIANG Dong-lian. The Inheritance of Blue Printed Fabric and Its Application in Cultural and Creative Product Design[J]. Art Education Research, 2015(7): 75.
- [5] 黄丽燕. 文化创意产业下中国传统元素的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(2): 129. HUANG Li-yan. Research on Tradition Chinese Elements under the Cultural Creativity Industry[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(2): 129.
- [6] 吴艳. 基于共生理论的上海创意产业集群价值取向探究[J]. 经济论坛, 2006(10): 10. WU Yan. Based on the Symbiotic Theory of Shanghai Creative Industries Cluster Value Orientation[J]. Economic Forum, 2006 (10): 10.
- [7] 杨猛. 沈阳非遗文化符号在旅游纪念品设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(4): 140. YANG Meng. Shenyang Nonheritage Symbols in the Design of Tourist Souvenirs[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(4): 140.
- [8] 张振鹏. 文化创意产业下的中国特性和中国道路[J]. 经济问题探索, 2011(11): 41. ZHANG Zhen-peng. Chinese Characteristics under the Cultural and Creative Industries and China's Road[J]. Economic Exploration, 2011(11): 41.
- [9] 李昱靓. 荣昌夏布文化创意产品设计创新策略研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 150. LI Yu-liang. Rongchang Xiabu Innovative Product Design Innovative Strategy[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 150.
- [10] 石巍. 浅析创意产业的创新型集群发展——以上海创意产业园区为例[J]. 城市观察, 2010 (6): 62. SHI Wei. Analysis of Innovative Cluster Development of Creative Industries: Taking Shanghai Creative Industry Park as an Example[J]. Urban Observation, 2010(6): 62.
- [11] 喜多俊之. 给设计以灵魂——当代设计遇见传统工艺[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012. Kitajima. Give Design to the Soul: Contemporary Design Meets Traditional Craftsmanship[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2012.