

基于中国古代诗词意境的产品叙事设置步骤探索

王年文, 梁尧尧

(燕山大学, 秦皇岛 066000)

摘要: **目的** 创建一种叙述中国古代诗词意境的产品的设计方法, 使通过借鉴该方法设计的产品能够引起使用者对于相应的诗词意境的共鸣, 为其提供感情寄托, 从而达到理想的产品效益——商业价值的实现与中国传统文化的弘扬。**方法** 基于已有的产品叙事设置方法与流程, 分析与判断中国古代诗词意境作为叙事主题的可行性, 制定一种专用于中国古代诗词意境表达的产品叙事设置步骤: 确立诗词与主题分析—载体产品形式选择—主题文本向叙述文本的转化—产品物化设计。**结论** 中国古代诗词意境作为叙事主题文本来源是可行的。该设计方法一方面在一定程度上满足了相关设计需求, 另一方面扩展了产品叙事设置的主题选择空间, 为以后的专题设计提供了设计步骤参考。

关键词: 中国古代诗词; 叙事设置; 产品叙述; 叙事主题

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)10-0169-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.10.029

Product Narrative Setting Steps Based on Artistic Conception of Ancient Chinese Poetry

WANG Nian-wen, LIANG Yao-yao

(Yanshan University, Qinhuangdao 066000, China)

ABSTRACT: The paper aims to create a product design method that describes the artistic conception of ancient Chinese poetry, so that the product designed with this method can arouse users' sympathy for the corresponding poetry artistic conception and provide emotional sustenance for them, so as to achieve the desired product benefit -- realization of commercial value and promotion of Chinese traditional culture. The feasibility of the artistic conception of ancient Chinese poetry as a narrative theme was analyzed and judged based on existing method and process of product narrative setting. A specific product narrative setup procedure to express the artistic conception of ancient Chinese poetry was formulated: establishing poetry and analyzing theme -- selecting form of carrier product ion -- transforming from theme text to narrative text -- designing product materialization. The artistic conception of ancient Chinese poetry is feasible to be taken as the source of narrative theme. On one hand, the design method satisfies relevant design requirements to a certain extent; on the other hand, it extends the theme selection space of product narrative setting, and provides a reference for design steps for future special design.

KEY WORDS: ancient Chinese poetry; narrative setting; product description; narrative theme

产品叙事设置作为产品设计领域中的一个较新的概念, 能够丰富现阶段产品设计中蕴含的人文价值与情感。产品叙事设置不仅能够激发设计师的灵感和消费者的心理情绪, 还能唤起用户内在的情感记忆和

精神体验, 深化用户与产品之间的联系与共鸣^[1]。叙事设置既要落脚于产品现实的物质属性又要兼顾表达产品的精神属性, 即产品能满足使用者在功能和情感两个层次上的需求^[2]。中国古代诗词, 作为我国传

收稿日期: 2019-01-20

基金项目: 2017年度河北省社会科学基金项目(HB17YS024)

作者简介: 王年文(1979—), 男, 湖南人, 硕士, 燕山大学副教授, 主要研究方向为产品服务系统设计。

通信作者: 梁尧尧(1992—), 男, 河北人, 硕士研究生, 主攻产品策划与设计评价。

统文化中的瑰宝,有着丰富的主题及意象,表达了诗人的生活情境和内心情感,是当代产品叙事设置值得借鉴与汲取精华的灵感之源。

1 产品叙事设置概述

1.1 产品叙事设置理念

产品本身有着传达某种主题的“叙述属性”,通过发挥该属性,使用者能够了解相关设计目的、使用方式、设计情感等。“叙事设置”是设计师将某个主题文本或者故事情节具体应用到产品设计中的一种设计行为,要借助产品的“叙述属性”才能得以实现。叙事设置所要叙述的故事包括叙述的内容和方式,即“讲什么故事”以及“如何讲故事”,“讲什么故事”指的是产品本身向用户诉说的产品功能以及使用方式等信息;“如何讲故事”指的是设计师有目的地确定一种主题情境,将其情境特征赋予到产品的造型语意之中^[3]。通过运用产品叙事设置的方法,能够将用户行为进行分解与剖析,所以能更加深入地了解用户需求^[4]。

1.2 产品叙事设置特征

从设计要素来看,产品叙事设置包含以下3个特征:(1)鲜明的主题,主题是一件产品叙事的核心,因此要足够凸显,才能使用户明确设计意图与感知设计来源,从而唤起相对应的基于个人认知与经验的内心情感;(2)故事情节,故事情节是围绕着叙事主题一步步铺垫开来的;在具体的产品设计过程中,设计师要把故事情节转化为具体的设计语言融入到产品当中;(3)发展步骤,发展步骤是将故事情节按照一定逻辑设置成一条脉络,使用户拥有更加流畅自然的体验过程,从而更加清楚地感知主题用意。因此,产品叙事设置也可以理解为按照一定的发展步骤将富有鲜明主题的故事情节融入到产品造型当中。

1.3 产品叙事设置原则

产品叙事设置一般要遵从以下4个原则:(1)独立性,产品叙事设置要表达的主题必须是明确的、强烈的,所以要通过产品自身的语言让用户了解到设计的目的与信息,而不是需要外界信息的辅助;(2)可识别性,为了避免用户在情感判断中形成障碍或误导,产品叙事的主题及其具体的故事情节要为目标人群所熟知,而不是将一种新的理念强加给用户;(3)合理性,对于叙事主题的思想感情与情节发展,设计师不能一味地凭借自身主观的判断与解读,而是要根据用户需求与认知进行调研与分析,采取符合主流思想的设置方案;(4)美观性与功能性,产品叙事设置也要遵从一般的产品设计原则,要协调好美观性与功能性的关系,这不仅很大程度上决定着购买者的消费判断,而且也是衡量一件产品好坏的标准之一。

2 中国古代诗词意境作为叙事主题文本来源的可行性

2.1 中国古代诗词意境特征

传统的意境理论认为,意境是通过形象化的情景交融的艺术再现和表现,将读者引入到一个想象的艺术境界,它由生活形象的客观反映和艺术家情感理想的主观创造融会贯通而成^[5]。意境是中国古代诗学中一个很重要的范畴,同时也是美学的重要范畴,它概括了审美认识的重要特征^[6],其基本美学特征包括以下4种:(1)情景交融,“情”与“景”分别对应着“意”与“象”,即作者将诗词中对景物的描写和感情的抒发有机地结合到了一起;(2)虚实结合,诗词意境当中必然要有对具体事物的描写;与此同时,透过这些实景实象,还能触发读者更深层次的理解和认知;(3)韵味无穷,意境中审美的因素应该是富有无穷的韵味的;(4)意境真切,意境由“情”与“景”构成,无论是对“景”的描写还是对“情”的抒发,都应该是真切自然的^[7]。根据以上特征可以总结出规律,中国古代诗词的意境中包含了景、物、人、事等要素,都是作者借以抒发情感和理念的工具。

2.2 产品叙事主题的选取依据

不是所有的主题都能够通过叙事设置的手段很好地表达出来,在选取叙事主题时要有一定的依据:

(1)故事情节特征,产品叙事的着力点在于“事”,主题要能够以故事情节的方式表达出来,并具有一定的发展步骤,才能作为主题文本转化为叙述文本来指导具体的产品设计;(2)通俗化和简单化,产品设计中一切叙事心理体验必须符合服务对象的心理,因此叙事主题要尽量使大众接受;(3)特定的所指性,如果要充分地发挥产品叙事设置的影响,就不得不考虑叙事主题的特指性,即具体指向的目标人群;目标人群因为年龄、性别、职业等特征划分而表现出不同的认知范围,这对能否准确快速地理解叙述主题是至关重要的;(4)时效性,类似于时尚观念与社会事件等叙述主题都具有一定时效性,受众会随着时间的推移而对它们有着不同的理解、判断和看法,这是在选取产品叙事主题的时候要格外注意的。

2.3 中国古代诗词意境作为叙事主题文本来源的可行性

通过以上对中国古代诗词意境特征的分析,以及根据叙事主题的选取依据,可知将中国古代诗词意境作为叙事主题文本来源是可行的。诗词意境中包含必不可少的“情”与“景”的元素,具有一定的故事情节特征。诗词中具体的物象可以通过形象化的手段化为产品视觉元素或者产品本身。诗词中流露出来的韵味与内涵为使用人群提供了情感化体验与精神寄托,

同时也为目标人群的确定提供了局限性,拥有特定内涵的主题文本适用于特定的受众。

3 基于中国古代诗词意境的产品叙事设置步骤

3.1 确立诗词与主题分析

基于诗词意境的产品叙事设置围绕一个主题展开,第一步即为确定主题文本,即具体的诗词内容。选择某个诗词作为主题文本的初衷可能是弘扬某种精神和文化,抑或是谋求产品设计的创新点。另外一种情况是已知载体产品形式,去寻找相应的诗词与之嵌套,该情况多出现于有着特定种类商品输出的企业产品设计,本文不讨论。

之后要对所选诗词进行主题分析,深刻理解与提取诗词内涵。通过主题分析,可以建立诗词中的人物角色关系,明确叙事语境^[8],从以下几个方面进行:(1)准确地译成白话文,受到古代语言表达形式的限制,设计者对于全面、正确地理解一篇诗词的具体叙述内容有一定难度,因此设计师要通过权威可靠的手段来将诗词“翻译”成能被自己理清与深刻了解的形式;(2)获取诗词表达的情感与内涵,一般情况下,诗词中的情感和内涵即为产品叙事设置的主题,是最终产品设计的灵魂所在,因此要尽量将情感与内涵凝练到一个关键词,让具体的故事情节去围绕着这个关键词展开;(3)获取意象和提取故事情节,受诗词表达手法的不同,有的诗词以意象叠加的形式描写了一系列具有某种特征的事物,如“空藤老树昏鸦,小桥流水人家”,又如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,有的诗词以情景记叙的方式铺陈开来,如“兴尽晚回舟,误入藕花深处,争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”;不管是意象叠加还是行为记叙,都能作为用于提取意象与故事情节的主题文本;(4)建立主题与故事情节以及故事情节之间的联系,故事情节是围绕着主题展开的,都要为主题服务,起到凸显与烘托的作用,故事情节与故事情节之间要通过设计师的感性思维建立一种逻辑发展关系,然后以时间顺序、空间顺序等方式映射成使用者的体验流程与感悟。通过以上4个方面的主题分析,本文对产品设计中要表达“怎样的情感”以及“如何去表达”形成一个整体的把握。

3.2 载体产品形式选择

确立与分析了叙事主题之后,建立与产品设计之间的联系就显得尤为重要,因此要选取合适的叙述途径与方式,即载体产品形式的选择,选择依据主要为产品形象、产品功能与内涵、产品使用行为的体验以及基于经验认知的推理体验。

通过以上对诗词主题与围绕其展开的故事情节

分析,获得了一些关键词、具体意象和故事板,这为载体产品形式选择提供了依据,具体载体形式确定方式可遵从以下方法。

1)从诗词的意象本身提取。诗词的某些意象本身就是产品的形式,随着时代的变迁,这些产品在当代仍具有一定的使用价值。如“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”其中可以提取出烛台、画屏、小扇等载体产品。另外,有些意象可作为产品的装饰性元素而被应用,不管是产品本身还是装饰元素,这些意象都要具备识别性强、专属性强的特征,否则很容易混淆用户头脑中已有的多种主题。

2)由主题发散。有些诗词并没有表达出丰富的意象,不足以直接提取载体产品,因此需要根据主题特征进行发散联想,寻找合适的载体产品。如“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。”根据词中清冷的环境以及作者忧愁的情感可以进行发散性联想,如冬季常用的空气加湿器。

3)由情境交互联想。某些具有行为记叙特征的诗词中有着主人公单个或者一系列的行为方式,其中多为人与物的交互关系,因此可将与人物产生互动的产品提取出来作为载体。如“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。露浓花瘦,薄汗轻衣透。见客入来,袜划金钗溜。和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。”这首词描写了主人公一系列的动作,可以根据这些动作提取出与之互动的产品,如秋千、袜子、发饰等等。

3.3 主题文本向叙述文本的转化

主题文本向叙述文本的转化中最关键的就是产品叙事情节设置,其目的是通过一定的设计语言指导用户与产品之间的一系列交流互动,逐步深化叙事主题在用户心里的印象,从而做出相应的情感判断。情节设置的方法与其发展逻辑有关:(1)按时间顺序将多个故事情节串联成一条完整的主题脉络,使用户随着时间的推移循序渐进地感知叙事主题;(2)按空间顺序中的“由远及近”“从左往右”等已在用户头脑中形成的主动空间意识的方式将情节设置在产品中,达到“移步换景,借景生情”的目的;(3)运用与主体关联性极强的一个或多个情节,其发展的时间和空间顺序可以是零散的,但因其特征明确与可识别性强,用户也完全可以凭借认知与经验做出合理判断。因此,针对产品叙事设置的主题文本为中国古代诗词的情况,可以将诗词中的关键词,主题思想以及事件的剧情发展向产品的造型语言、使用指示语言和使用感受体验等方面转化,只有这样才能作为具体的造型语言融入到载体产品当中。

在转化的过程中要注意以下3点:(1)推敲诗词中的情节与表述结构,从中进行一定的取舍,取舍的目的是能够更加鲜明地表现诗词主题,避免不必要的混淆信息;(2)夸大诗词的主旨,让使用者在操作

使用以及体验产品时达到沉浸效应，如将视觉元素与操作使用相结合，抑或是融入使用者认知心理因素；（3）要格外注意叙事设置的逻辑与连贯性，不能让使用者感到不知所措，因此产品要具有明显指示性的语意特征。

3.4 产品物化设计

获得了在产品上执行的叙述/实施文本后，设计师要运用相关的产品设计规则，将其演变成可视的、符合用户操作规范、考究使用体验的产品设计方案，其中包括对色彩、材质、功能、人机工程学等诸多方面的考量，目的在于保障了产品设计基本的功能与美学输出。

4 具体产品叙事设置应用实践

4.1 设计实践

1) 确立诗词与主题分析。为了抒发与传扬文人墨客的惜花伤春之情，本文选取了李清照的《如梦令·昨夜雨疏风骤》作为主题文本并进行内容分析。这首词十分精短，只有 33 个字，内容却非常具有层次感，将词人的所处情境和行为动作描写得曲折婉

转^[9]。通过将词句译成白话文的形式了解大体词意：词人在一个狂风大作的夜晚因惜花而醉酒，醒来后明知花落却还试着问“卷帘人”花的情况，因怀疑其回答而再次反问，言辞之中透露出词人丰富的内心活动，如此叙事层层深入，将词人的惜花伤春之情表现得摇曳多姿^[10]。接着进行意象与故事情节的提取。贯穿全文的“点睛之笔”就在于“绿肥红瘦”，它指的是叶子丰茂、花儿稀少的状态，象征着词人对春天即将逝去的伤感和对花儿的怜惜之情。“绿肥红瘦”不仅是一种对具体事物的描述性文本，也是词人借以抒发感情的本体，该词因其较高的知名度和识别性，也更容易被目标用户所接受，因此将其作为产品叙事设置的主线索。故事情节方面，本词采用记叙的方式铺展开来，主人公一系列的行为动作都可以按照一定的时间或空间顺序作为多个故事情节串联成一条主题脉络。

2) 载体产品形式选择。基于“绿肥红瘦”的关键词和主人公行为的故事板，从诗词的意象本身和情景交互出发，运用适当的推理与想象，挖掘出涉及到的产品类型，见表 1。根据词中人与物的互动虚拟，得到了如灯盏、床榻、桌子等形式的载体产品，之后对其进行了甄别与筛选，以构建符合故事情节发展的产品组合框架。

表 1 人与物的互动虚拟
Tab.1 Interactive virtual of man and thing

词句	环境	行为	事物
昨夜雨疏风骤	雨夜的卧室	倾听、坐卧	灯盏、床榻、窗扉
浓睡不消残酒	清晨的卧室	饮酒、晨起	坐垫、桌子、酒具
试问卷帘人	卧室	梳妆、换衣、问话	铜镜、衣柜、脂粉奁、窗帘
却道海棠依旧	卧室/门檻	疑惑、惊讶	植物、屏风
知否，知否？应是绿肥红瘦	卧室	深思、反驳、抒感	无

3) 产品实施方案。基于以上对诗词内容的分析，选取了以“坐卧—梳妆—更衣—观花”为故事情节发展脉络，以灯具、衣柜、矮脚桌、几屏和花瓶为载体产品，并重复应用“绿肥红瘦”装饰性元素于晨起梳妆空间的家居用品设计，其中“绿肥红瘦”装饰图样的主体为叶子比较宽大繁茂、花色较为鲜艳的植物。

4) 产品物化设计。按照实施文本的指示，通过系统性的产品调研与定位，最终收集确定了产品的设计希望点，例如选取更符合目标用户人群特征的较为圆润的产品造型和更为温和的材质等，之后绘制方案与制作产品效果，见图 1。

4.2 设计评估

4.2.1 叙事设置步骤的特异性

首先，产品叙事设置相较于其他设计方法而言，将围绕着主题发展的一系列故事情节融入到产品设计当中，既满足了产品设计体现出的人文价值，又能

为用户带来丰富的情感体验。另外，基于中国古代诗词意境的产品叙事设置步骤拥有其特异性，其根据我国古代诗词的语言和意境特征，提出了针对性的将主题文本逐步转化为指导产品设计实施的叙述文本的方法与过程，当一首词采用“虚实结合”的表现手法的情况下，需要通过主题发散和情景交互联想等手段提取产品载体和意象。同时，中国古代诗词在很多情况下强调“形散而神不散”，因此，要用巧妙的主题元素凸显与自然的情节过渡来为用户提供舒适明确的情感体验与认知。

4.2.2 运用该叙事设置步骤对设计结果的影响

叙事设置本身的目的在于满足使用者功能和情感两个层次上的需求，加强人与产品之间的联系。从本文中的设计实践可以看出，若家居用品设计仅仅在功能上满足人们的使用需求，以及在外观上满足人们的审美需求，并不能为其提供产品之外的认知与感动，而设计师通过敏锐的观察与深入的构思，通过产

图1 产品效果图

Fig.1 Design sketch of product

品叙事设置步骤将中国古代诗词中的意境融入其中,不仅唤起了用户相关的记忆与共鸣,建立了人与物之间的情感沟通,更是传承与弘扬了优秀的中国传统文化,增强了我国人民对传统文化的自信。

5 结语

本文提出的基于中国古代诗词意境的产品叙事设置步骤为产品表达与叙述诗词中的主题提供了借鉴。中国古代诗词意境中具有人、物、事、情多方面的元素,十分符合产品叙事设置的主题文本的要求,同时其内涵与文化象征是十分值得传承与赞扬的。“确立诗词与主题分析—载体产品形式选择—主题文本向叙述文本的转化—产品物化设计”的设计流程给予了产品设计的叙述属性更大的发挥空间,更能为广大带来产品之外的丰富感动和体验。

参考文献:

- [1] 张宗登, 鲁经文. 基于地域文化主题的产品叙事设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(24): 34—38.
ZHANG Zong-deng, LU Jing-wen. Product Narrative Design Based on Regional Cultural Themes [J]. Packaging Engineering, 2016, 37(24): 34—38.
- [2] 郑皓华, 齐瑞文. 基于叙事设计的办公产品情趣化设计研究[J]. 包装工程, 2014, 35(20): 118—121.
ZHENG Hao-hua, QI Rui-wen. The Temperament Design of Office Products Based on the Narrative Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(20): 118—121.
- [3] 冯乙. 论产品使用方式及其造型概念设计[J]. 装饰, 2006(12): 13.
FENG Yi. On the Use of Product and its Concept Design of Form[J]. Zhangshi, 2006(12): 13.
- [4] 卢健攀, 张宇红. 基于用户情境体验的叙事设计方法研究[J]. 艺术与设计, 2011, 2(10): 117—119.
LU Jian-pan, ZHANG Yu-hong. The Study of Design Method of Narrative Based on the User Experience Situation[J]. Art and Design, 2011, 2(10): 117—119.
- [5] 李大西. 古典诗词意境建构的常用技法[J]. 美与时代, 2015(8): 33—35.
LI Da-xi. The Common Techniques for the Construction of the Artistic Conception of Classical Poetry[J]. Beauty and Times, 2015(8): 33—35.
- [6] 李贤民. 中国古代诗词的意境[J]. 学习论坛, 1994(12): 36—37.
LI Xian-min. The Artistic Conception of Ancient Chinese Poetry [J]. Tribune of Study, 1994(12): 36—37.
- [7] 李红心. 论中国古典诗词意境的美学特征[J]. 中州学刊, 2008(5): 275—276.
LI Hong-xin. On the Aesthetic Characteristics of the Artistic Conception of Chinese Classical Poetry[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2008(5): 275—276.
- [8] 沈冠东. 叙事设计的方法论思考[J]. 盐城师范学院学报, 2016, 36(03): 86—89.
SHEN Guan-dong. Methodology of Narration Design[J]. Journal of Yancheng Teachers University, 2016, 36(03): 86—89.
- [9] 胡作友, 杨莉. 评价理论视角下《如梦令》英译文的对比分析[J]. 合肥工业大学学报, 2015, 29(01): 71—77.
HU Zuo-you, YANG Li. A Comparative Study of English Translations of Ru Meng Ling in Light of Appraisal Theory[J]. Journal of Hefei University of Technology, 2015, 29(01): 71—77.
- [10] 周建华. 再度审视李清照词的艺术特色[J]. 赤峰学院学报, 2005(5): 61—62.
ZHOU Jian-hua. Reexamination of the Artistic Features of Li Qingzhao's Poetry[J]. Journal of Chifeng University, 2005(5): 61—62.