

基于非遗文化阳新布贴的儿童布艺玩具开发设计

龚怡慧

(湖北工程学院, 孝感 432000)

摘要: **目的** 进一步挖掘阳新布贴的艺术特征, 探索开发以阳新布贴为载体, 具有鲜明时代特征儿童布艺玩具, 寻求创新发展的新途径, 促进阳新布贴艺术的产业化融合。**方法** 从阳新布贴的起源出发, 以文化因素为起点, 对其艺术特征从图案、色彩、构图形式、刺绣方法几个方面进行研究探讨, 并针对阳新布贴具有的特色, 开发设计儿童玩教具的策略。**结论** 指出了阳新布贴具有多方面特色, 在此基础上, 提出了开发儿童布艺玩教具、儿童 DIY 布艺玩具的创新思路和设计策略, 并为阳新布贴的传承创新提出了具体方法, 对推广传播作为非遗文化的阳新布贴艺术的有效保护、合理利用和大胆创新具有借鉴作用。

关键词: 非遗文化; 阳新布贴; 儿童; 布艺玩具; 设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)24-0209-005

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.24.030

Development and Design of Children's Cloth Toys Based on Yangxin Sticker Paste of Intangible Cultural Heritage

GONG Yi-hui

(Hubei Engineering University, Xiaogan 432000, China)

ABSTRACT: The work aims to further excavate the artistic characteristics of Yangxin cloth sticker, explore and develop children cloth toys with distinctive characteristics of the times with Yangxin cloth sticker as the carrier, seek new ways of innovation and development, and promote the industrial integration of Yangxin cloth sticker art. From the origin of Yangxin cloth sticker and with cultural factors as the starting point, the artistic characteristics of Yangxin cloth sticker were studied and discussed from pattern, color, composition form and embroidery method, and the strategy of developing children playing teaching aids was sought according to the characteristics of Yangxin cloth sticker. This paper points out that Yangxin cloth sticker has many characteristics. On this basis, it puts forward the innovative ideas and design strategies of developing children cloth art teaching aids and children DIY cloth art toys, and puts forward some concrete methods for the inheritance and innovation of Yangxin cloth sticker, which can be used for reference in popularizing the effective protection, rational utilization and bold innovation of Yangxin cloth paste art as an intangible cultural heritage.

KEY WORDS: intangible cultural heritage; Yangxin cloth sticker; children; cloth toy design; design

近些年,随着国家对非物质文化遗产的关注及保护,越来越多的学者将目光转向了对传统民间艺术的开发及研究。阳新布贴是湖北黄石阳新地区极具地方文化特色的传统艺术。俗称“贴花”,是通过对边角布料的再利用,应用剪样、拼贴、缝制、刺绣等方式,在深色的底布上创作的艺术作品,其图形样式的创

作、色彩的选择、刺绣缝制的手法别具一格,富有地方和民族特色。阳新布贴在形式与内涵上都深受楚文化艺术的影响,是地方文化与楚文化融合产生的一种具有独特美感的实用民俗用品,被称为“神奇东方特有的艺术品”。2008年6月,阳新布贴入选第二批国家级非物质文化遗产名录^[1]。

收稿日期: 2020-09-12

作者简介: 龚怡慧(1985—),女,湖北人,硕士,湖北工程学院讲师,主要研究方向为产品设计。

1 阳新布贴的起源

阳新地区位于湖北省东南部,地处长江中游,临江环山,有“荆楚门户”之称。其地理位置使得阳新地区在文化的融合上具有独特的优越性。

阳新布贴早期并不是单独作为审美性的艺术品而存在的,其载体是民间百姓的日常实用物,包括儿童衣、帽、鞋、兜、童枕、布球、婚嫁中的披肩、飘带、以及坐垫、蒲团等。创作的初期是以节俭为前提的拼接缝绣,而后慢慢演化到以审美意识为前提的有意识拼接,形成了一种独特的艺术形式。它是阳新地区劳动妇女勤劳节俭的美德以及独特审美能力、创造能力的综合体现。

2 阳新布贴的艺术特征

作为我国民间布贴的湖北代表—阳新布贴,至今有两百余年历史,是鄂东南地区地方文化有着较高创新造诣和优良传承的民间艺术。阳新布贴具有图案呈现简洁质朴、色彩浓艳、对比强烈、构图轻松自由、辅助刺绣及针线缝功精致的特点。

2.1 造型简洁,图案质朴

阳新布贴的图案题材多以吉祥图案为主,在我国大多数民间美术的创作中,吉祥图案应用广泛,这已成为民间美术的共性,反映出了人们对美好生活的祈盼。除了广泛的吉祥图案题材,阳新布贴中出现了较多以阳新地区传统农耕生活为主的题材,这种创造主体与阳新人民的日常生活息息相关,同时也传递出阳新民众对于乡土生活美好的依恋。以阳新地区传统的生活题材进行的图形创作,既是具体生活的写照,又有个人情愫的表达,使得作品独具地方文化特色。

在图案的创作上,多以动植物为主,特别是水生植物,这是由于阳新地区是一个多山多湖之地,而艺术创作的原型正是来源于生活的日常所见所感。阳新布贴通过对自然界中的花鸟鱼虫进行大胆的想象和合理的变形形成了别具特色的装饰纹样。他们通过自己丰富的想象力和创造力,将各种图案进行简约化夸张化的处理,追求把握事物的主要神态和特征,并不拘泥于生活中真实形象的一些细节刻画。布贴的图案以自然物象为原型,通过归纳的艺术手法,抓住物象的主要特征,应用色块、线条进行再创造,突出画面的装饰性,有效传达了画面背后的寓意。后人在原有图案的基础上进行剪样时,掺入自己的理解,大胆改变,创绘新的图案,改造旧的图案,代代相承,使得阳新布贴得到不断的丰富和发展,呈现出了目前繁花似锦丰富多彩的景象。

阳新布贴图案以自由组合为主,在题材素材的组合上基本没有什么禁忌,只需从幅面容量出发,凡人物、动物、植物尽可随意组合,这些特点与楚文化中

自由、充满想象力的特征一脉相承,阳新布贴的图案见图 1。

2.2 色彩浓艳,对比突出

阳新布贴底料多为单色的棉布,以黑色和深蓝色为主,贴花色布采用饱和度较高的花布或棉布,每一块贴花部分通过剪样,独立成型,相互拼接,借助于白线缝制、刺绣绕边。白色绕边既有独特的装饰性效果,又加强了图底轮廓的对比,面布与里布一亮一暗,具有强烈的视觉刺激感和冲击力^[2]。除了图案在组合上受到楚文化的影响外,在色彩的搭配上深受楚漆器的影响,具有强烈、神秘的视觉效果。

2.3 构图自由,画面丰满

在阳新布贴的创作中,其灵活的构图形式独具特色。从大量优秀的阳新布贴作品中可以看出:阳新布贴着力追求画面构图的充实和完整,其构图形式丰满,这正是民间艺术的一大特点^[3]。阳新布贴的构图形式见图 2,这是一件儿童风帽作品,它在构图上采用了对称与均衡的构图手法,这种构图形式在阳新布

图 1 阳新布贴的图案

Fig.1 Pattern of the Yangxin cloth sticker

图 2 阳新布贴的构图形式

Fig.2 Composition of the Yangxin cloth sticker

贴中常被采用。整个画面在排列上具有一定的规律性,给人以庄重、大方、稳定的感觉,同时画面中的鲤鱼、莲花、凤凰等要素,环绕画面主体物,使视觉感又保持了一种平衡和谐的关系。图案之间的穿插的变化,给人一种灵动活泼感,避免了呆滞单调而乏味。同时,图案的线条感强烈,各个物像并置在一起,具有相似的视觉感受,又给人融和协调的舒适感。在此基础上,通过适度的大小,适当的比例组合排列来布局,最后呈现出生动活泼的图案,给人愉悦的美感享受。

2.4 刺绣精妙,雕镶嵌吊

在阳新布贴的艺术特点中,除了图案、色彩、构图各有特色之外,其辅助的刺绣和针线缝功也较为考究。其刺绣的手法主要有针绣、立体雕饰和嵌物吊饰^[4]。在布贴作品中,刺绣是应用得最普遍的。刺绣主要在贴花的部分完成,每块色布的边缘都有一根粗重的后线紧贴,然后再用细白线于粗线上密密捆扎,无论是大块面还是小块面的面布转折处,粗重的白线都要回转一下,形成一个个小回环,这一细节在协调整个画面色彩上起到了很好的装饰作用,这种刺绣表现手法也使得阳新布贴在刺绣手法上别具一格。立体雕饰手法以增加布贴的浮雕效果及整体的立体感。嵌物手法是在布贴中镶嵌其他物件,使布贴更加丰富和精美。但立体雕饰和嵌物吊饰在使用率上都不及刺绣普遍,阳新布贴的刺绣手法见图3。

3 阳新布贴的保护与创新

阳新布贴作为非物质文化遗产,是历史的见证,是阳新人民世代相承,是与生活密切关联的传统文化,是当地人民生活实践的真实写照,是阳新地区妇女智慧才能的结晶。它体现了阳新人民特有的思维方式、审美价值、想象力和创造力。作为我国文化的重要组成部分,它体现着优良的民风民俗,是对传

统美德的弘扬,是社会教化的有效载体,传承着优良的道德风尚。

阳新布贴无论是作为一种优秀文化现象,一种优良传统,还是一种艺术珍品,都迫切需要推动其创新发展。

对阳新布贴的保护和创新,首先是要通过大范围有深度的传播使群众感知它的文化艺术魅力。一是在原有的传播形式上,借由新的媒体形式把阳新布贴相关的文化元素广泛展之于民,深度融合于社会。如当今数字媒体已经深深的融入到了日常生活中,较之于传统媒体,它在传播速度及广度上具有绝对优势,利用这点,可以把优秀作品进行在线的展示和传播,通过移动数字媒体手段,对优秀作品进行主题推送。二是借助科技开发平台,充分利用其文化艺术特点,凸显其优势,在经济领域实现靓丽转身,将非遗文化的传播融入到人们日常生活中。

原本阳新布贴是与实用需求相结合应运而生的日常生活用品,生活中随处可见,使用率高。但当今社会由于科技和生产力的提升,日常用品空前繁荣,新时代人们的生活方式及审美观念已经发生了极大地转变。阳新布贴虽然在国际上享有较高的评价,但在国内市场上并没有得到应有的青睐与关注,究其缘由,主要还是因为其产业化发展不成功,以大型壁挂作为主要性衍生产品更倾向于艺术品,消费群体有限。阳新布贴在创新上所表现出的滞后性,其一是由于老一代艺人的逐渐逝去,愿意从事阳新布贴制作的年轻妇女有限,其二是由于创作者对于阳新布贴在新时代创新发展上思考相对不足。阳新布贴必须在保护民间艺术特色的同时,应用创新化思维方法对阳新布贴从文化艺术特点、产品的开发途径进行全方位深入地研究和探讨,在保留实用性的基础上,紧抓布贴产品的优势,通过新材料、新工艺、新载体等方式,找到一个小切口,从它深入进去,衍生出种类多样、兼具美观、新颖、实用的新产品,进而走进市场,走入人们的生活,使阳新布贴走上健康的发展之路。

4 基于阳新布贴的儿童布艺玩具开发设计

阳新布贴具有独特的视觉感,其图案由多个分块拼贴组合而成,有着清晰和明确的轮廓线,呈现出平面化的特点。图案只保留了基本的外形特征,呈现出简略和夸张的特点。阳新布贴的图案带有鲜明的稚拙感,其独特的图像视觉感、色彩、构图方式适合于开发儿童布艺玩具。随着国家全面放开二胎政策的落地,儿童玩具市场的需求日渐增长,儿童玩具的开发设计成为新一轮产业。在多样的儿童玩具品类中,布艺玩具由于其鲜艳的色彩、舒适的手感、安全的材质一直受到儿童的喜爱。布艺玩具在儿童玩具市场中占有很大的份额。纵观目前国内市场,布艺玩具多处于一种代工或模仿的阶段^[5],没有较成熟的布艺玩具品

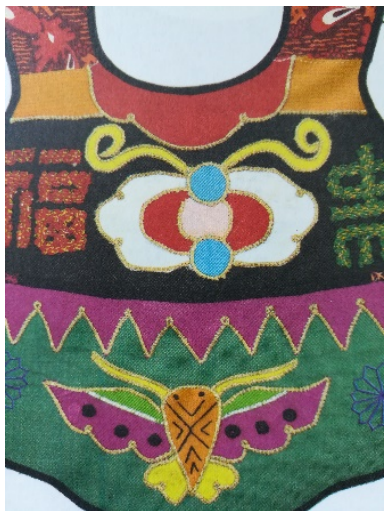

图3 阳新布贴的刺绣手法

Fig.3 Embroidery technique of Yangxin cloth sticker

牌及产业,特别是带有我国独特文化符号的布艺玩具,因此,针对市场的需求导向,以阳新布贴为切入点开发设计带有我国非遗文化的布艺玩具具有现实意义。其玩具创意的载体可设计为布艺玩教具及DIY布艺玩具。

4.1 儿童布艺玩教具设计

随着我国对非物质文化遗产的重视及保护工作的推进,其关注度及群众的参与率都呈现出愈加增长的局面。非物质文化遗产来源于生活,是地方情感、传统文化、审美趣味等精神需求的综合表达,具有独特的本土文化特征。然而,在科技飞速发展的阶段下,人们的生活水平、生活方式、审美需求都发生了极大变化。电子信息时代的来袭,时时刻刻都在冲击着传统文化形式的载体。但非遗文化是中华民族传统文化的精髓,应该尽早地在青少年群体中传播和教育,让他们能够通过学习感受中华民族的文化的无穷魅力,开阔他们的视野。基于阳新布贴的儿童玩教具开发设计可以作为一种学龄儿童的玩教具设计,其兼具玩具和教具的特性,融合知识性和趣味性,由老师课上通过教学导入阳新布贴的发展历史及独特艺术文化,达到对阳新布贴初步了解的目的,再通过图形、色彩等直观的视觉感受理解阳新布贴独特的美感。最后通过简单的体验过程来加深对阳新布贴文化的理解和感悟。通过玩教具游戏化的教学实践,使学龄儿童接触和了解了阳新布贴艺术,提升青少年的艺术审美能力,达到对青少年传播非遗文化的目的。

4.2 儿童布艺 DIY 玩具设计

呈现出万花筒般丰富斑斓的阳新布贴,其图案在剪样制作时具有“变改”的特点,在取材物象的元素组合上又具有自由组合的特点,幅面上可将人物、动物、植物等随意组合,只求幅面饱满生动。这种自由度较高的设计非常适合用于儿童布艺DIY玩具的开发设计。DIY本就是自己动手,自由度极高,极具个性化。DIY玩具能极大地提高孩子的动脑动手能力,培养创新思维。以阳新布贴为基础的儿童DIY玩具设计,以体验和娱乐为基础,能够培养儿童的创新、审美等多种能力。四季树DIY布艺玩具材料包见图4,将布贴图案元素利用模块化设计进行了二次创作,将阳新布贴中原有的糯米粘贴形式变为魔术贴粘贴形式,四季树DIY布艺玩具魔术贴背贴见图5,以期实现在黑色底布上对图案进行多次创作。四季树利用可视化的图形,通过多次组合拼贴,使同一物象呈现出不同的景象,在锻炼手部动作的同时,引导幼儿从视觉上感知春夏秋冬四季更替的美景,提升幼儿头脑中对一年四季的理解,四季树DIY布艺玩具效果一见图6、四季树DIY布艺玩具效果二见图7。四季树除了可拼贴出树的形态,还可以利用材料包中的图形自由创作其他的图案,自由拼贴图形见图8。除了拼

贴创作,四季树也可进行缝绣,材料包中的每一块布件上都留有一根白色的线框,此线框是缝绣的引线,拼贴完成后,进行缝绣可按引线的方向进行缝制,以求线条整齐美观。对年龄较小的幼儿,缝绣制作可以由家长参与完成,实现亲子式DIY布艺玩具模式,年龄稍长的初小阶段儿童可独立缝绣,实现完整作品的落地。布艺玩具因其触感舒适、温暖、安全的特性深受儿童的喜爱,以阳新布贴符号特征的儿童DIY布艺玩具具有安全性、趣味性、创新性等多重优点。同时,阳新布贴独特的视觉审美及文化内涵,将对DIY布艺玩具的开发和设计产生推动力,并对我国的原创布艺玩具注入民间艺术的新鲜血液。

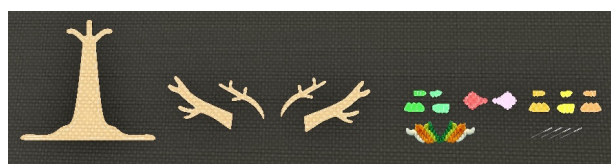

图4 四季树DIY布艺玩具材料包
Fig.4 Package of four seasons tree DIY cloth toy

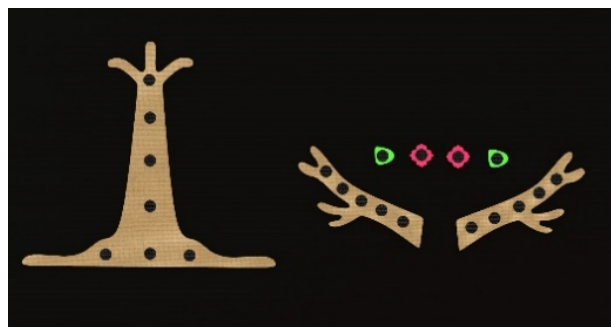

图5 四季树DIY布艺玩具魔术贴背贴
Fig.5 Magic sticker of four seasons tree DIY cloth toy

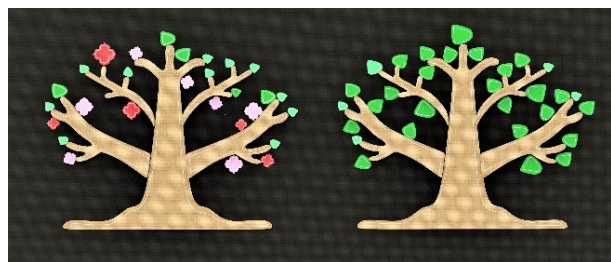

图6 四季树DIY布艺玩具效果一
Fig.6 Effect I of four seasons tree DIY cloth toy

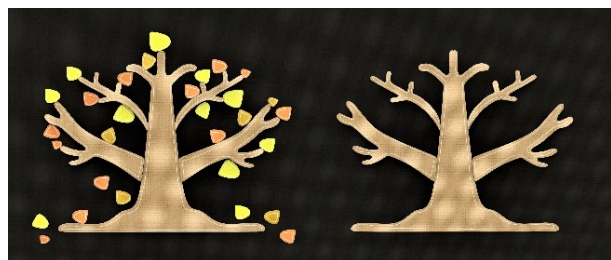

图7 四季树DIY布艺玩具效果二
Fig.7 Effect II of four seasons tree DIY cloth toy

图 8 自由拼贴图形
Fig.8 Free collage

5 结语

阳新布贴是湖北鄂东南地区具有独特风味的布贴艺术，其独特的艺术形式给人带来了一场精彩绝伦的视觉感受，是湖北民间布贴艺术中的经典代表^[6]。随着时代的发展和社会的进步，其文化艺术性有待进一步深入发掘，同时在此基础上创新发展，并使之与当代人的生活需求、审美观念相契合。以大型壁挂创作为主，并仅限于单一审美性的阳新布贴，与其初衷相去甚远。本文在略述了阳新布贴的艺术特征后，提出了如何保护和创新的浅表想法，并基于阳新布贴的儿童布艺玩具开发设计，从玩教具设计和 DIY 玩具设计两方面提出了一些思路，企望为阳新布贴的传承创新出谋划策，同时，对非遗文化阳新布贴艺术文化的推广传播、有效保护、合理利用、大胆创新、活态传承和健康发展尽绵薄之力。

参考文献：

- [1] 尹关山. 阳新布贴—湖北最美[M]. 武汉：湖北美术出版社，2016.
YIN Guan-shan. Yangxin Cloth Sticker-Hubei is the Most Beautiful[M]. Wuhan: Hubei Art Publishing House, 2016.
- [2] 王芙蓉. 湖北阳新布贴图案的审美研究[J]. 服饰与艺术, 2015(4): 83-86.
WANG Fu-rong. The Aesthetic Study of the Pattern of the New Cloth in the Yang of Hubei[J]. Apparel & Art, 2015(4): 83-86.
- [3] 陈晓萍. 民间布艺[M]. 北京：中国轻工业出版社，2007.
CHEN Xiao-ping. Folk Cloth Art[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2007.
- [4] 尹朝阳. 阳新传统布贴及其审美功能研究[J]. 装饰, 2011(6): 96-97.
YIN Chao-yang. Study on the New Traditional Cloth Patch and Its Aesthetic Function[J]. Zhuangshi, 2011(6): 96-97.
- [5] 佗卫涛. 玩具产品造型创意设计[M]. 福州：东南大学出版社，2014.
TUO Wei-tao. Toy Products Modeling Creative Design [M]. Fuzhou: Southeast University Press, 2014.
- [6] 宋媛, 邢小刚, 丁佳男. 云锦的传统与当代设计[J]. 工业设计, 2019, 1(1): 65-70.
SONG Yuan, XING Xiao-gang, DING Jia-nan. The Traditional and Contemporary Design of Yunjin[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 65-70.
- [5] 杨瑞丰. 瓦楞纸箱生产实用技术[M]. 北京：化学工业出版社，2006.
YANG Rui-feng. Practical Technology of Corrugated Boxes Production[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2006.
- [6] 李忠文. 瓦楞纸产品在日常生活中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2010(9): 56-57.
LI Zhong-wen. The Application Research of Corrugated Paper's Production in Life[J]. Furniture & Interior Design, 2010(9): 56-57.
- [7] 王所玲. 瓦楞纸板在家具设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(6): 44-47.
WANG Suo-ling. Application of Corrugated Cardboard in Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(6): 44-47.
- [8] 毕留举. 瓦楞纸板家具设计中的结构形式分析[J]. 包装工程, 2010, 31(2): 14-17.
BI Liu-ju. Structural Form Analysis in Corrugated Cardboard Furniture Design[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(2): 14-17.
- [9] 周萌. 瓦楞纸在家具设计中的应用[D]. 太原：山西大学，2016.
ZHOU Meng. Application of Corrugated Paper in Furniture Design[D]. Taiyuan: Shanxi University, 2016.
- [10] 姚明健, 谢小进, 孙妍. 废旧瓦楞纸包装箱进行家具制作的研究[J]. 中外企业家. 2011(8): 40-41.
YAO Ming-jian, XIE Xiao-jin, SUN Yan. Study on Making Furniture with Used Corrugated Box[J]. Chinese & Foreign Entrepreneurs. 2011(8): 40-41.
- [11] 刘爱平, 于伸. 纸板家具设计与制作工艺探析[J]. 包装工程, 2011, 32(12): 57-60.
LIU Ai-ping, YU Shen. Study on Design and Production Process of Cardboard Furniture[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(12): 57-60.

(上接第 181 页)