

基于传统吉“鹿”文化的现代文创产品设计

邓程程

(华北理工大学, 唐山 063210)

摘要: **目的** 开发文化创意产品是推动中国文化创新发展、增强国家创新竞争力、打造文化强国、推动传统文化精髓与现代文化适应和融合的重要渠道,对打造“中国制造”的文化创新品牌,拓展中国设计在世界舞台的影响力有着深刻的意义和价值。**方法** 文创产品是现代文化产业发展的核心,是传统吉祥文化在现代流行文化中传播和传承的重要载体。通过解析“鹿”文化传递的吉祥观念,结合传统鹿文化的表达形式,依托现代社会人们的生活理念和情感诉求,探索鹿文化的吉祥寓意在现代文创产品设计中的应用路径。**结论** 从形象感知、文语感知和意蕴感知三个层面将美好的情感寄托与文创产品进行设计融合,从而为文创产品领域提供更多的设计思路与参考,让传统吉祥文化的独特魅力在信息化社会生活中得到充分的展示和传播。

关键词: 文创产品;“鹿”文化;吉祥寓意;设计融合

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)04-0219-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.032

Design of Modern Cultural and Creative Product Based on Traditional Auspicious “Deer” Culture

DENG Cheng-cheng

(North China University of Science & Technology, Tangshan 063210, China)

ABSTRACT: The development of cultural and creative products is an important channel to promote the development of Chinese culture innovation, enhance the national innovation competitiveness, build a cultural power and facilitate the adaptation and integration of traditional culture essence and modern culture, which has profound significance and value for building a “Made in China” cultural innovation brand and expanding the influence of Chinese design on the world stage. Cultural and creative products are the core of the development of modern cultural industry, and an important carrier for the spread and inheritance of traditional auspicious culture in modern popular culture. By analyzing the auspicious concept conveyed by “deer” culture, combined with the expression form of traditional deer culture and relying on the life philosophy and emotional appeal of modern society, the application path of the auspicious meaning of deer culture in modern cultural creation product design was explored. From the three levels of image perception, cultural language perception and meaning perception, beautiful emotions are integrated with cultural and creative products to provide more design ideas and references for the cultural and creative products field, so that the unique charm of traditional auspicious culture can be fully displayed and spread in the information society.

KEY WORDS: cultural and creative products; “deer” culture; auspicious meaning; design fusion

中国传统文化历史悠远,文化的繁荣与传承就是民族自信的展现。文化创意产业的发展成为各国在世界舞台展示国家实力和民族风采的重要途径,文创产

品承接了传统文化在现代社会中传播和复兴的重要任务。文创产品将传统的认知理念、优秀思想、美学精髓与现代社会生活中所需要的产品进行创意结合,

收稿日期: 2020-09-31

基金项目: 河北省教育厅科学研究计划项目人文青年基金(SQ191151)

作者简介: 邓程程(1987—),女,河北人,硕士,华北理工大学讲师,主要研究方向为产品设计和艺术理论。

从而满足人们的实际生活需求和情感需要。“鹿”文化是传统文化的重要分支,兴起于先秦时期,而后伴随各朝各代的政治文化及民族风格不断发展和演变,一直渗透于人们生活的每个角落,传递着传统文化中最被人们所推崇的吉祥观念。作为吉祥文化的一种载体,“鹿”文化满载着人们追求美好生活的愿景,并且以其独特的传播形式和多维度的文化表象影响着民族性格的形成和人们对生活意义的思考。探索“鹿”文化中的美好寓意与现代文创产品的设计整合策略,是推动文化创新,设计创新的一种途径,对中国文创设计发展和民族文化建设的有着重要意义。

1 鹿的传统吉祥寓意

1.1 吉鹿之美

早在170万年之前,就有人类发现鹿并食用鹿肉的记载,亚欧大陆许多岩壁石刻上面都有鹿纹的出现。通过长时间观察鹿的生活习性以及生活状态,人们开始将鹿的元素容纳到人类文明发展之中,并形成独特的“鹿”文化。“美”字的起源来自于羊,而“丽”字从“鹿”,证明了从远古时期开始,鹿就成为了“美丽”的代表和化身。鹿的四肢形态矫健优美,鹿角造型舒展,弯曲向上,十分有活力,鹿皮顺滑光亮并分布有斑点,鹿的性情温驯、和善,气若幽兰,这些都值得人们的颂扬与赞美。因此,鹿在人类文明的发展史册中,自然而然的承载着代表“美好、美丽”的吉祥寓意。

1.2 吉鹿之情

“鹿”文化在人类的精神文明领域扮演着更为重要的角色,古人生活和思想意识里都浸透着鹿的相关元素所带来的吉祥寓意。人们对鹿的敬与爱最早流露于民间传说,“野有死麕”^[1]作为一首先秦歌谣记叙了鹿在先秦时期就成为了寄托美好爱情信物的史实。《左传》中最早出现“伉俪”一词^[2],早期指妻子、配偶,后发展为夫妻之意。《后汉书》中出现“共挽鹿车”^[3]即是称赞夫妻二人能够相亲相爱、同心同德的感情状态。对鹿的认知与应用,从满足生存需要转化到生活需求,最后凝固于某种意识形态中,并用不同的文化传播途径表达出来,例如语言、文字、礼节、习俗等,体现了古人的生存智慧和对生活的思考。

1.3 吉鹿之健

鹿的多个部位可以入药,能够帮助人类延年益寿。据晋葛洪《抱朴子·玉策篇》记载,五百年成活的鹿可变为白色,长寿可至千年^[4],白鹿的形象带给人们“平安、康寿”的吉祥寓意。早在《山海经》中就有关于“鹿蜀”的记载^[5],它是一种叫声好似歌儿一般动听的神兽,民间传说穿了它的皮毛可以多子多孙,由此可见在古代人们的意识中,鹿的祥瑞之意在

于帮助繁衍新生,促进健康长寿。

1.4 吉鹿之祥

《礼记·礼运》中记载:“麟、凤、龟、龙谓之四灵”^[6]。麟就是麒麟,传说中的瑞兽,以“鹿”字为偏旁说明其体貌形态都有着鹿的特征,先秦时期的儒家思想中即融入了麒麟为灵兽的概念。鹿的祥瑞符号在古代还暗指权力,将白鹿的出现视为明君治国,太平盛世的征兆。在传统的民俗流行文化中,人们追求“福、禄、寿”,代表多福、多俸禄、多寿辰的吉祥之意,而“鹿”用谐音法来代替“禄”,衍生出一系列约定俗成的语句,比如“禄(鹿)运亨通,就是指仕途光明,财源滚滚。

1.5 吉鹿之德

鹿还是贤德的象征,《诗经·小雅·鹿鸣》中有云:“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”^[7]。”这里面表达了鹿的温和柔美,并自然的引出后文的笙箫鼓瑟的场景,在千年的文化积淀中成为不断传递称颂德音的文化符号。佛教文化中出现“九色鹿”的传说,菩萨化身鹿形,用自己的善行来教化人类。佛学经典故事中也有《母鹿》一文的记载,讲述一只怀有小鹿的母鹿通过自己“笃信死义”的形象感动了捕猎之人,保护了小生命的故事。从传统的儒家文化到佛学教义,都记叙并弘扬了鹿所外化出的深层次的吉祥寓意,它传递了正义、善良、高尚和清雅的人格境界,将“鹿”文化从人文意义拓展至社会意义,在人们心目中烙下了美好道德的形象印记。

2 吉祥“鹿”文化的传统表达形式

2.1 图像形式

图像是人类最早对生活内容进行记录和传播的表达方式,也可以称之为“图像语言”,鹿纹最早出现在史前壁画上,商周时代鹿纹的造型变化深入到特定意识形态中,例如麒麟的出现承载其“祥瑞”的吉祥寓意,殷墟出土的青铜“鹿鼎”清晰的描绘了鹿纹的形态,并雕刻着带有“鹿”字的铭文。鹿的形象也被画家所青睐,出现在众多传世画作之中,例如清代八大山人的《松树双鹿图轴》^[8],沈铨《柏鹿图》等都是“鹿”文化通过国画形式传递和表达的经典之作,作家通过对鹿的形象进行艺术刻画,使之成为美好寓意的表达符号,引起观赏者的精神共鸣,营造唯美又抒情的哲学意境。

2.2 器物形式

在古人的日常用品中,鹿的外在形象和使用价值被广泛的应用和传播。曾侯乙墓中出土了“鹿角立鹤”铜鼓^[9],把鹿与鹤并列列为吉祥神兽,应用在生活常用的器物设计上,商周时期则有玉鹿的饰品出现,以人

养玉，以玉喻德。古人使用“鹿型”器具，设计制造“鹿元素”装饰品，使用鹿皮制品来表达高贵的身份和气质等，皆为“鹿”文化所包含的吉祥观念以用品形式传播和表达的多种途径。

2.3 谐音形式

谐音是中国古代民间最常用的传递吉祥信息的方法之一，这种方式在民间最为流行，因为口口相传，以语音交流为基础，通过谐音的趣味化处理可以更多的引起人们的注意和仿效。比如“鹿”本身的发音与“俸禄”的禄相同，可代表财运，由此画作中鹿与松柏（百）的搭配可以被理解为“百禄”之意，“鹿”的谐音与“六”相似，因此鹿与仙鹤共同出现时组成了“鹿鹤同春（六合同春）”的词语，展现人们对幸福安康生活的向往。

2.4 隐喻形式

隐喻是一种修辞手段，在文化艺术领域经常出现。它是用一些有形的、熟悉的、具体的形象或者概念来表现无形的、模糊的、难以言表的概念，被比喻的物体与原始本体的外显状态往往相距较远，并且大多数是性质不同的领域。如古代的隐士，喜欢戴一种鹿皮做的帽子，称之为“鹿皮巾”或者“鹿皮冠”^[10]。

他们才华横溢，满腹经纶，但却不愿出仕，选择归隐山林，而佩戴“鹿巾”则是他们淡泊、高洁、超然的内在修养所外化展现的途径，以鹿自身所携带的美好寓意来隐喻高尚的品德和情操。

3 吉“鹿”文化与现代文创产品的设计融合

3.1 吉“鹿”文化与现代文创产品设计融合的意义

新科技时代，人们对产品的需求已经不再停留于简单的功能性方面，而是更加重视产品的精神内核，使用过程中的情感化体验和对文化内涵的感悟。应运而生的文创产品正是解决了现代人对产品的这种情感诉求，文创产品就是基于文化源头，经过巧妙的艺术元素提炼和极具创意的设计思考所凝结成的高附加值产品。“鹿”文化所包含的人文精神和吉祥寓意非常适合与现代文创产品相结合，不仅能够满足消费者在现代社会生活中的情感需求，提升产品的文化价值，同时又是传统吉祥文化的魅力在现代时尚文化风潮中展现的最佳途径。

3.2 传统吉鹿文化与现代文创产品融合的路径分析

基于鹿文化吉祥寓意的文创产品设计路径可以从三个层面进行探索，见表 1。

表 1 吉鹿元素在文创产品设计中的应用解析

Tab.1 Analysis of the application of auspicious deer element in the design of cultural and creative products

类别	吉祥如意	情感诉求	文化元素	应用领域
本体 (形象感知)	美丽、美好	知性美、内在美	鹿纹、鹿角	家居用品
	平安、长寿	乐活、健康	白鹿	包装设计
语义 (文字，语言感知)	财富、幸福	经济富足	福禄寿	装饰画、雕塑
	婚姻美满，	爱情甜蜜	鸿案鹿车	纪念品、礼品
	多子多孙	求子得子	麒麟	挂件、摆件
隐喻 (意蕴感知)	善良、高雅	提升品位	鹿画	个人饰品
	祥和、贤德	彰显风格	玉鹿、九色鹿	文房用品

3.2.1 形象感知层

首先从本体角度，鹿的整体形象本源所携带的“美丽、美好”基因，可以满足现代人对于现代美的追求，这种诉求同时包含了清雅、灵动的外在形式美，以及充满着知性气息，文化底蕴的内在修养美，通过对鹿纹史料的相关记载和研究，可以提炼出适用于现代产品设计的线条和色彩，并进行风格上的艺术升华，配合用户的使用需求，可选择对应家居用品领域进行文创结合。另一方面，由于鹿的药用功效带来的养生功能，对应平安长寿的吉祥如意可以应用于现代人对于健康的生活态度及追求方面，其形象表征可以参考白鹿、梅花鹿的经典故事，并结合现代大健康系列产品的包装进行文创的整合设计。

3.2.2 文语感知层

从语义角度出发，把鹿文化所积淀的语义文化内涵进行深入剖析，根据谐音语义，将古代汉语中的鹿与现代汉语常用的流行文化词语相结合，表达吉祥的观念，比如“发财有路（鹿）”满足了人们对于财富的追求和向往之情，可以结合一些摆件，雕塑或者家居装饰画进行文创设计，“一路（鹿）有你”可传递陪伴，相知相守等美好的情感寓意，适用于礼品和纪念品方面的文创产品设计。文字和语言一直是大众文化传播的基本载体，它承载了数千年积淀的精神文明的核心价值，并且随时代的变迁不断地进行自我修整、更迭和发展，“文语感知”就是让现代受众群体从日常生活中的语言传播中感受到历史古风的韵味，并且通过文创产品的设计表达传递其中的吉祥如意。

图1 梅花鹿铜钟

Fig.1 Sika deer bronze clock

图2 鹿艺花插

Fig.2 Deer craft vase

图3 双鹿造型摆件

Fig.3 Double deer shape decoration

3.2.3 意蕴感知层

最后是从隐喻手法的角度,称之为“意蕴感知”,产品的设计手法并不简单依附于鹿的外形美感,而是结合其使用的场景、人群和个性追求,把鹿文化中外在形象所引申的内在价值映射到产品的设计里,从而满足消费者对于生活品位和自我价值表现的需求,其中的意趣需要用户在使用过程中去体验和品读。如古人把玉鹿戴在上来彰显地位和品德,那么文创设计中,可以将鹿文化中雅致清幽的气质与善美贤德的情操与个人饰品设计相结合,使产品从单纯的画面美感进一步发展到传达内在的文化美感,把历史故事、传世名画中的经典元素进行艺术转化,巧妙融入到现代产品设计和品牌文化建设之中,增强产品的使用记忆,充分把握当代人对于生活品位、审美倾向和精神追求的定位,让文创产品真正意义上的融入到生活中,并在人们交流,体验,感知其中的“意蕴”之时,将传统吉祥文化的精神内涵进行传承与推广。

3.3 吉“鹿”文化在现代文创产品中的实践应用

3.3.1 吉“鹿”之美居

从“形象感知”的角度,家居用品可提取鹿文化中符合现代视觉审美的艺术元素,包括鹿角的优美造型,鹿的整体外形及坐卧姿态、梅花鹿的花纹特色等,应用于一定生活场景中的家居用品设计之中,结合鹿的吉祥如意,提升家居生活品位,展现鹿文化特色与现代艺术结合的设计魅力。梅花鹿铜钟,见图1,将高温烧制的陶瓷“梅花”与纯铜打造的鹿角进行融合,展现出福禄繁荣的意境,让带有祥瑞的鹿与时钟的功能结合到一起,有“时来运转,永不停赚”的安宅旺财之美好寓意。“福鹿平安”花瓶设计,见图2,利用了鹿和花瓶同时出现的场景进行设计,一立一卧,动静结合,瓶身点缀撞色梅花的元素,既创造了视觉平衡和形象美感,又展示了平和安乐的生活状态。

图4 鹿型配对项链

Fig.4 Deer-type pairing necklace

3.3.2 吉“鹿”之达礼

中国人送礼讲究一个吉庆的寓意,吉鹿文化的植入恰好给文创礼品增添一抹浓厚的文艺色彩。先是寄情于物,而后以物传情,从“文语感知”的角度,可以选择传统吉祥祝福语及相关谐音民俗用语,例如“逐鹿生财”“高官厚鹿”等,也可以根据中西方文化结合及现在社会流行用语进行发散,例如“一鹿相伴”“一袋一鹿”。通过两只奔跑中的铜鹿来谐音寓指“逐鹿生财,鹿禄亨通”,见图3;把雄雌两只鹿的形象进行巧妙的分割和拼合,见图4,设计成配对项链礼品,既表达出一路相伴的美好期许,又从实际使用角度增添趣味性,让鹿文化的文语传播植入产品的使用体验中。茶叶罐设计,见图5,利用鹿文化的纹饰和语义,使用浮雕工艺伴之朴素釉面,将“一鹿发达”的兴盛寓意通过“一袋一鹿”礼品包装的方式进行传播。

3.3.3 吉“鹿”之巧饰

在个人饰品的设计上,根据“文语感知”和“意蕴感知”相结合的设计路径,可以对吉祥文字及图案

图 5 “一袋一鹿”茶叶罐
Fig.5 “One Bag, One Deer” tea can

图 6 松鹿项链
Fig.6 Pine deer necklace

图 7 “一鹿有你”项链
Fig.7 “Deer for You” necklace

进行提炼，搭配以现代有机材质的光感和色泽，把传统艺术中的精神内涵和现代艺术中的材质及工艺进行创造性的融合。例如“松鹿项链”，见图 6，依托《松鹿图》的绘画元素，结合珐琅釉彩及奥地利钻石等时尚材质，利用现代项链的设计审美习惯，提取经典的“鹿”与“松”的造型为主体，寄托对福禄寿的追求，整体饰品包含着文人的雅致和现代的富贵感；另有“一鹿有你”的设计思考见图 7，结合鹿角的造型，使用现代纳米微雕技术，将传递情愫的诗句雅文用现代技术储存在鹿角中，使得美好寓意的传播从视觉造型上的优美到精神感悟上的深刻再到文字语言上的记忆，全方位立体化的将传统与现代进行有效结合，展现出鹿文化的新时代精神和时尚乐趣。

3.3.4 吉“鹿”之雅文

文房用品讲究设计精巧，材质细腻，产品能够体现文人气质，包含文化内涵。基于“意蕴感知”的出发点，鹿文化结合现代文房用品的设计思路，给现代休闲生活空间带来优雅的古风气韵。采用复古手法打造黄铜卧鹿笔架，见图 8，线条流畅，姿态优雅，神态清朗，使用者停笔时将笔放置于鹿身之上，感受“动”之笔与“静”之鹿的相合之美，将古鹿的温和、善美、清雅之气韵充分展现在产品设计中。红木“竹鹿”笔筒，见图 9，采用手感细腻顺滑，质地紧密的进口绿檀木料，雕刻竹叶与麋鹿的风景画面，预示“竹鹿同春”这样平静安逸的生活状态，伴随青春永久和长寿的美好愿望，提升文房用品的艺术美感之余，又增强了传统鹿文化所带来的吉祥寓意，让使用者体验独特的文房意趣。

4 结语

从遥远的“呦呦鹿鸣”到近代隐士头顶的“鹿巾”，鹿所承载的文化价值早已超越了其肉体生命本身的价值。通过观其“形象”，表其“文语”到感其“意

图 8 黄铜卧鹿笔架
Fig.8 Brass deer penholder

图 9 红木竹鹿笔筒
Fig.9 Mahogany “bamboo deer” pen case

蕴”三个维度把吉鹿文化与文创产品进行创新结合，是传统吉祥文化在现代社会中传播和发展的重要途径，同时满足了大众内心对于现代产品设计的情感化诉求。中国文创产业的发展，需要更深入地探索和研究传统文化精髓，愈加全面有效地进行设计融合与思考，把传统文化特色与精神内涵更广泛地应用于未来产品设计之中，从而逐步形成我国新时代所独有的设计风格与文化气质，让中国文创设计走向世界。

参考文献：

- [1] 李佳. 生殖之祝祷，婚聘之信物——《诗经》中鹿意象的象征性解疑[J]. 河北师范大学学报, 2012(3): 72-77.
LI Jia. Image of Deer as the Reproductive Gift for Wedding Symbolic Interpretation in the Book of Songs[J]. Journal of Hebei Normal University, 2012(3): 72-77.
- [2] 李青苗. 《左传》辞令研究[D]. 吉林: 东北师范大学, 2010.
LI Qing-miao. Study of Rhetoric in “Zuo Commentary”[D]. Jilin: Northeast Normal University, 2010

(下转第 266 页)