

文创产品设计中传统纹样的融入与创新

张高峰

(山西工商学院, 太原 030000)

摘要: **目的** 探索文创产品设计中从理念到方法对传统纹样的融入途径。**方法** 为助推我国文创产品市场的稳健发展,从传统与时尚结合视角出发,诠释更加丰富而独特的审美特征成为文创产品设计的研究热点。从宏观视角深入微观,就文创产品和传统纹样进行分析,寻找两者的联系,然后探讨了传统纹样与文创产品相融合的意义,总结了设计原则与具体方向,之后分别对民俗、意境、时尚等层面的融合展开探究,整理具体的应用路径。**结论** 传统纹样在文化性、社会性、审美性、艺术性等方面表现突出,其与文创产品设计的深度融合,能够对产品形成一种艺术审美与现实价值的双重关照,使其外在形式与内在蕴含都能在不同程度上得以升华,从而将设计的魅力尽数展现。

关键词: 文创产品设计;传统纹样;艺术审美

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)04-0401-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.04.049

Integration and Innovation of Traditional Patterns in Cultural and Creative Product Design

ZHANG Gao-feng

(Shanxi Technology and Business College, Taiyuan 030000, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the ways of integrating traditional patterns from concept to method in cultural and creative product design. In order to promote the steady development of China's cultural and creative products market, from the perspective of combining tradition and fashion, the interpretation of more rich and unique aesthetic characteristics has become the research focus of cultural and creative products design. Deep micro articles from a macro perspective, the connection between cultural and creative products and traditional patterns were analyzed, and then the significance of integrating traditional patterns with cultural and creative products were discussed, the design principles and specific directions were summarized, and then the integration of folklore, context and fashion were explored, and specific application paths were organized. Traditional pattern are outstanding in cultural, social, aesthetic, artistic, etc, and their deep integration with cultural and creative product design can form a dual care of artistic aesthetics and realistic value for the product, so that its external form and internal implication can be sublimated in different degrees, thus revealing the charm of the design to the full.

KEY WORDS: cultural and creative product design; traditional pattern; aesthetic

文创产品对文化内涵有着很高的追求,其中总是透露着历史与文化的变迁和发展,对人们的审美追求和美好愿望进行着艺术化的表达。深入挖掘可以发现,文创产品像是一面映射人们日常生活和文化思想的镜子,通过与风俗、民谣、传说等融合,以及与社

会生活和文化形式的结合,从传统文化的土壤中不断汲取营养,造就了许多的经典、趣味之作,无论是整体还是局部,或多或少都对传统文化有着独特的追求和肯定。发展至今,文创产品不断对传统艺术进行解构与再塑造,创造了更强的生机与活力^[1]。因此,设

收稿日期: 2021-09-09

基金项目: 2021年山西省艺术类科学规划项目“全域旅游视阈下非遗平阳木版年画在文创产品中的视觉转化”(2021G068)

作者简介: 张高峰(1981—),女,山西人,硕士,山西工商学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

计师有必要对传统文化进行精髓地融入与升华,让现代化的技术手段与这样一种受众根基深厚的形式结合,进一步增强文创产品的文化价值,实现更好的文化传播和审美表达效果。这里的相关探讨主要围绕传统纹样展开,就其与文创产品的各方面联系进行总结,探索彼此的融合之法。

1 传统纹样概述

作为传统文化形式中的精髓之一,传统纹样是劳动人民的智慧结晶,有着突出的民俗性特征。从最开始的正三角形、倒三角形、网纹、圆圈纹等几何形图案到饕餮纹、龙凤纹,甚至各种画像石与服饰上的各色纹样,都是不同阶段的社会风貌和文化特点的展现^[2]。其特点主要包含三个方面。第一,强烈的原发性。从传统纹样的最初出现能够发现,这样一种艺术形式产生于现实生活,并没有过于花哨的技巧和形式,因此原发性突出。第二,突出的地域性。传统纹样在不同的地域出现,有着浓郁的地域特色,而文化的个性化也是这样造就的,其表现在传统纹样上则是强烈的地域性表达^[3]。第三,丰富的审美性。传统纹样有着真善美的审美追求,是创作者美好愿望和向往的表达,因此总是表现出丰富的审美性,营造出富有美好愿景的一种意境。

2 传统纹样融入文创产品的价值与要求

将传统纹样融入文创产品,增加文创产品的文化价值,促使文创产品文化沟通与审美愉悦等方面的价值实现^[4],同时凭借视觉冲击强的独特设计风格更好地被受众和市场所接受,如此既可以加速文化创意产品的开发,挖掘更大的经济价值,还能实现艺术与文化的高度共鸣,促成更高层面的创新发展。具体的设计要求如下:第一,实用与审美并重。与其他形式的产品一样,文创产品对实用性的要求并无二致,同时其对审美性的要求甚至较其他产品更高。这是因为人们只有满足了基础层面的实用要求,才能更好地将审美情感融入其中,从而同中求异,既要体现设计师的主观审美特点,又要关照大众的普遍化审美需求^[5]。将传统纹样融入文创产品设计的过程中就要以此为基准,在满足文创产品实用性的基础上实现合理、丰富且独特的审美特点。第二,传承文化,融古通今。文创产品有着传承文化的使命,也是很好的传承载体,因此或多或少对传统纹样有着不同的需求。在具体的融合过程中,设计师不能抱有浮躁、逐利的心态,而应以工匠精神要求自己,科学对待文化的传承^[6]。当然,在这一过程中,设计师还要有融古通今的心态,在设计中体现一种人性的关怀,保证文创产品对传统纹样的应用能够将原有的视觉符号更加凸显出来,融合新的形式,进行一种审美情趣的升级,呈现一种东方

魅力,以更加崭新的姿态造就更加成功的设计作品。

3 文创产品设计中传统纹样的融入与创新

文创产品的年轻化和互动性开拓了广阔的市场,也让那些原本传统的事物变得更加潮流,民族性的事物变成世界性的存在,在文化传播的同时,促成了更多的交流与共鸣^[7]。在一定程度上,促成了传统纹样与文创产品的深入融合,能够将民俗、意境与时尚三者结合起来,成就更加丰富而耀眼的文创产品。

3.1 民俗的创新表现

传统文化符号虽然在传承中也会因为各方面原因出现波折,但及至现在,仍然有相当一部分被传承下来,并在当前社会有了更新的价值,传统纹样就是得以长久流传的文化符号^[8]。刺绣纹样在当前的各个领域有着广泛应用的典型,以苏绣为例,其纹样图案中的牡丹有着繁荣吉祥的寓意,凤凰则是和谐恩爱的象征,这样的纹样经常出现在各种事物中,还有梅、兰、竹、菊四君子的吉祥纹样,凡此种种,都给了文创产品设计融合传统纹样的多种可能,尤其在民俗性上十分突出,有着亮眼的新表现。经过提炼与重组,甚至是强化突出,苏绣的经典纹样在文创产品中实现了传统与现代审美的艺术化契合,让产品的艺术韵味更加浓郁。比如,装饰性的胸针、钥匙扣、挂件、腰带、手链等,都可以将有着突出民族特色的苏绣纹样融入其中,起到画龙点睛的作用。比如,文创圆扇的设计就可以将思路与苏绣纹样联系起来,将有着浓郁地方特色的民居和小桥、流水等景物结合起来,以一种符合现代人审美的极简之法进行展现,组合成一组富有地方浓郁特色的手工文创作品。圆扇上的江南生活场景看似独立和不经意,仔细品来又是紧密联系的精准把握,让这一组圆扇的民俗性凸显出来,以此实现艺术的创新和传统联系现实的巧妙创作。另外,为了将民俗性尽可能地放大展示,设计师还可以结合其他的设计手法^[9],赋予苏绣纹样以更多的表现可能,如与缝绗手法结合,设计制作苏绣抱枕、坐垫等具有实用性的文创物品,让苏绣纹样与实际载体相得益彰,也让民俗性有了更加突出的创新表达。

3.2 意境的巧妙营造

传统纹样的种类繁多,并且在意境的营造上有着自身的突出优势,其是一种审美需要,也是一种理想追求,因此发展至今,一直被人们所喜爱和传承^[10]。而包含了植物、几何、神话、动物等纹样的漆器纹样更是给了当前的设计领域以灵活借鉴与升华的可能。文创产品设计中即对这一类别的纹样进行了合理地提取和艺术创造,从而呈现出别具一格的作品风格。以几何纹样为例,其中的雷纹、云纹、山纹、太阳纹都借助分散排列和重复变化将图案变得十分丰富和

生动,是一个时代的有力代表。从当前的文创产品设计实际看,设计师对这样的纹样多采用简化的手法进行应用,让原本稍显繁复的纹理得到艺术的简化,去掉了多余的装饰部分,以独特的意境美去凸显其精髓和审美特点。一款文创水性笔的设计就对云纹进行了现代化地提炼简化处理,使其更加精致,再转印在笔的表面上,借助云纹的美学形式与现代产品深入结合,更加突出了笔的质感和文化底蕴。

设计师还采用局部应用的手法,巧妙地借助动物纹样实现了创意诉求的表达^[11]。漆器纹样中的动物纹样多涉及鸟、牛、龟、虎等动物的外形特征,同时采用夸张的手法强调对意的传达,可以说神大于形。有的时候还会将各色的动物纹样与其他纹样交织出现,视觉张力更强。为了将文创产品的艺术效果放大,赋予更加深刻的内涵与特点,设计师便会结合实际对这样的动物纹样进行局部采用,在意境的营造上展现魅力^[12]。比如,在文创类抱枕的设计上,设计师就可以对蝠纹进行艺术化处理,选择纹样的局部与产品进行创意结合,借助“蝠”与“福”的谐音表达一种祥瑞的寓意,必要时还可以将这一纹样与云纹等几何纹样结合,实现美妙意境的营造,从而凸显艺术效果,展现更加新颖的创意形式。

3.3 时代的艺术表达

不得不承认,现代人的生活 and 情感意境与古代理人的表现形式多有不同,有着鲜明的时代特征^[13-15]。面对当前的时代发展和审美追求,传统纹样还要与时尚联系起来,进行多元化的艺术表达。在文创产品设计中,设计师为了让更多的年轻人看到传统纹样的美,开始借助当前的数字化技术、创造思想和手法等展现不一样的传统纹样,而这也让文创产品的冲击力得以强化。现代女性的时尚手包设计就可以将传统纹样进行时尚性表达,如设计师在应用传统纹样如鸟纹、龙纹、十字纹、云纹等纹样的过程中,配合时尚感十足的铆钉元素,在灵感的碰撞中展示个性与审美,甚至可以设计出三个不同款式的系列女包;文创灯具的设计也可以将刺绣纹样与亚克力和相思木材料进行艺术化地碰撞,不仅满足现代人的使用需求,还带来一种审美与精神层面的满足。

4 结语

文创产品的红火态势离不开传统文化形式的助力,也离不开设计师对现代生活的领悟与表达,可以说,传统文化形式保留至今所积攒的光芒恰恰是文创产品难得的灵感之源,是拉近文创产品与消费者距离的一股力量。在现实中,文创产品设计必须充分尊重传统文化的本质和价值,杜绝盲目地迎合市场趣味,让思想的宽度和广度以及创造手法的灵活与多样造就相互碰撞的多种可能。无论是当下还是未来,文创

产品的设计必须对传统纹样进行深度解读,以厚重的人文底蕴实现对人的心灵的滋养,以独特的形式展现超乎寻常的审美情感,在文化的传承与创新中讲好每一个文创故事,拓展出更加广阔的市场前景,让文创产品的发展之路越走越顺,越走越远,也让人们在不断的视觉冲击和情感交互中获得更大的满足。

参考文献:

- [1] 张峻,王明杰. 民间手工艺元素在文创产品设计中的应用研究[J]. 艺术与设计(理论), 2018, 376(8): 101-103.
ZHANG Jun, WANG Ming-jie. Research on the Application of Folk Handicraft Elements in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Art and Design (Theory), 2018, 376(8): 101-103.
- [2] 姜琳. 文创产品设计中的传统元素应用[J]. 工业设计, 2016(12): 127.
JIANG Lin. The Application of Traditional Elements in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Industrial Design, 2016(12): 127.
- [3] 史如霞,王志强. 苏绣纹样在当代文化创意产品设计中的应用价值与意义[J]. 新丝路, 2020(8): 263-264.
SHI Ru-xia, WANG Zhi-qiang. The Application Value and Significance of Su Embroidery Patterns in the Design of Contemporary Cultural Creative Products[J]. New Silk Road, 2020(8): 263-264.
- [4] 张彰. 民族艺术元素在文创商品中的应用[J]. 美术界, 2017(7): 76.
ZHANG Zhang. The Application of Ethnic Art Elements in Cultural and Creative Products[J]. Fine Arts Circle, 2017(7): 76.
- [5] 易平. 文化消费语境下的博物馆文创产品设计[J]. 包装工程, 2018, 3(4): 85-88.
YI Ping. Museum Cultural and Creative Product Design in the Context of Cultural Consumption[J]. Packaging Engineering, 2018, 3(4): 85-88.
- [6] 李鑫. 浅析文化创意产品设计中传统元素的表现[J]. 美术大观, 2016(8): 140-141.
LI Xin. Analysis of the Performance of Traditional Elements in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Grand View of Fine Arts, 2016(8): 140-141.
- [7] 潘正斌. 文化创意产品设计中的传统元素应用[J]. 艺术品鉴, 2018(21): 205-206.
PAN Zheng-bin. The Application of Traditional Elements in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Artwork Jian, 2018(21): 205-206.
- [8] 鲁江伟,余娜,刘付勤. 泉州传统文化元素在文创产品设计中的应用研究[J]. 泉州师范学院学报, 2020, 197(5): 92-95.
LU Jiang-wei, YU Na, LIU Fu-qin. Research on the Application of Quanzhou Traditional Cultural Elements in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Journal of Quanzhou Normal University, 2020, 197(5): 92-95.

- [9] 邓红霞. 基于原始彩陶艺术意象的文创产品设计研究[J]. 兰州文理学院学报(社会科学版), 2019, 134(6): 122-128.
DENG Hong-xia. Research on the Design of Cultural and Creative Products Based on the Artistic Image of Primitive Painted Pottery[J]. Journal of Lanzhou University of Arts and Science (Social Science Edition), 2019, 134(6): 122-128.
- [10] 黄韬. 马王堆漆器纹样在文创产品中的创新设计[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2019.
HUANG Tao. Innovative Design of Mawangdui Lacquer Patterns in Cultural and Creative Products[D]. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2019.
- [11] 陈璇, 王也. 现代文创与苏州非遗传承的策略研究——以苏绣文创为例[J]. 时代经贸, 2018(9): 98-99.
CHEN Xuan, WANG Ye. Research on the Strategies of Modern Cultural Creation and Suzhou Non-inherited Inheritance: Taking Suxiu Cultural Creation as An Example[J]. Times Economics and Trade, 2018(9): 98-99.
- [12] 阮琳. 楚式漆器产品创新性研究[J]. 美术文献, 2019, 158(12): 23-24.
RUAN Lin. Research on the Innovation of Chu Style Lacquerware Products[J]. Fine Arts Literature, 2019, 158(12): 23-24.
- [13] 崔冰清. 中国传统文化元素在现代文创产品设计中的应用[J]. 大众文艺, 2020, 476(2): 82-83.
CUI Bing-qing. The Application of Chinese Traditional Cultural Elements in the Design of Modern Cultural and Creative Products[J]. Popular Literature, 2020, 476(2): 82-83.
- [14] 董治年. 当代数字化科技背景下环境设计的艺术与科技共生性[J]. 工业工程设计, 2021, 3(2): 89-93.
DONG Zhi-nian. The Symbiosis of Art and Technology in Environmental Design in the Context of Contemporary Digital Science and Technology[J]. Industrial Engineering Design, 2021, 3(2): 89-93.
- [15] 郑晓发, 常赓. 技术美学视野下智能媒体的审美特征[J]. 工业工程设计, 2021, 3(4): 42-46.
ZHENG Xiao-fa, CHANG Jie. Aesthetic Characteristics of Intelligent Media in the Field of Technical Aesthetics[J]. Industrial Engineering, 2021, 3(4): 42-46.

(上接第 363 页)

- [16] 卢维佳, 何人可, 肖狄虎. 基于岳麓书院文化的创意产品设计[J]. 包装工程, 2015, 36(24): 105-109.
LU Wei-jia, HE Ren-ke, XIAO Di-hu. Creative Product Design Based on Yuelu Academy Culture[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(24): 105-109.
- [17] 薛翔, 赵宇翔, 陈英奇, 等. 基于层次分析法的公众科学项目游戏化设计的评价指标体系构建[J]. 图书与情报, 2019(3): 50-60.
XUE Xiang, ZHAO Yu-xiang, CHEN Ying-qi, et al. Construction of Evaluation Index System for Gamification Design of Public Science Projects Based on ANALYTIC Hierarchy Process[J]. Books and Intelligence, 2019(3): 50-60.
- [18] 黄润青, 李璠. 基于层次分析法的短缺药品清单遴选指标体系的构建研究[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(6): 8-13.
HUANG Run-qing, LI Fan. Research on the Establishment of Index System for Selecting Shortage Drug List Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Health Policy Research in China, 2020, 13(6): 8-13.