

文创产品设计中传统纹样的应用研究

王琦

(河北美术学院, 石家庄 050700)

摘要: **目的** 探寻在文创产品设计中应用传统纹样的方法和路径, 提升文创产品设计文化性。**方法** 列举中国传统纹样的分类, 同时利用案例分析法, 对文创产品设计中应用传统纹样的几点路径展开探究, 进一步明确传统纹样的应用方法。**结论** 在文创产品中应用传统纹样能够满足现代人的物质需求和精神需求, 同时也能传承优秀的民族文化, 在文创设计中应该积极应用传统纹样元素, 汲取传统纹样的文化精神, 实现传统与现代的融合。

关键词: 文创产品; 传统纹样; 动物纹样; 植物纹样; 吉祥纹样

中图分类号: J511; TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2023)16-0352-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.16.037

Application of Traditional Patterns in the Design of Cultural and Creative Product

WANG Qi

(Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang 050700, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the methods and ways of applying traditional patterns in the design of cultural and creative product and promote the cultural features of cultural and creative product. The classification of Chinese traditional patterns was enumerated. At the same time, several ways of applying traditional patterns in the design of cultural and creative product were explored by the method of case analysis, to further clarify the application methods of traditional patterns. The application of traditional patterns in cultural and creative product can meet the material and spiritual needs of modern people, while also inheriting excellent national culture. In cultural and creative product design, traditional pattern elements should be actively applied and cultural spirit of traditional patterns should be drawn to achieve the integration of tradition and modernity.

KEY WORDS: cultural and creative product; traditional pattern; animal pattern; plant pattern; auspicious pattern

随着时代的改革变迁, 社会的繁荣发展, 文创产业的发展越来越迅速, 逐步成为我国重要的产业之一。在文创产品的设计中, 汲取传统文化的精神力量, 重现文化内部基因, 不仅能够很好地满足现代人的物质需求和精神需求, 而且能够很好地传承优秀的民族文化^[1]。从文创产品设计中传统纹样的应用这1个维度出发, 从中国传统纹样的分类入手, 简要地分析传统纹样融入文创产品设计中的意义, 并从4个方面探究传统纹样在文创产品中的应用策略, 旨在探寻更好的文创产品设计思路。

1 中国传统纹样的分类

人类文明是由无数丰富多彩的民族文化组成的, 它们如同璀璨的星星, 组成了人类文明广阔的星河。由于民族天然存在的差异化, 不同民族传统纹样的特点也各有千秋^[2]。但是, 作为人类文明大家庭当中的一分子, 无论哪个民族, 其传统纹样当中所蕴含的意义无外乎2个层面: 作为生活的记录者; 表达对美好生活的祈盼。

中国传统纹样可以分为以动物为原型的纹样、以

收稿日期: 2023-03-30

作者简介: 王琦(1980—), 男, 学士, 副教授, 主要研究方向为视觉传达与文创品牌。

花草植物为原型的纹样、以祈求幸福美好为目的的抽象纹样这3大类。

1.1 以动物为原型的纹样

上古时期,人类对于世界的认识还处于早期的观察阶段,许多自然现象无法得到科学的解释。祖先们为了祈求神明护佑,得到心灵的慰藉,给自然界的许多动物赋予了特殊的意义,于是出现了许多动物形状的纹样^[3]。不过,由于文化的不断变迁,同一地区不同时期的纹样是大不相同的,而同一时期不同地区的动物纹样也形容各异。以凤鸟纹为例,秦汉时期的凤鸟纹十分端庄,常以站立的形态出现,其周围没有任何装饰,到魏晋时期凤鸟常与花草组合出现,而到了隋唐时期,凤鸟则更倾向于飞翔的形态。

1.2 以花草植物为原型的纹样

许多民族都将常见的植物收入到传统纹样之中。在中华传统文化当中,花草树木常被赋予了积极美好的意义,例如:人们将梅、兰、竹、菊称为“四君子”;松树、竹子和梅花则是高洁的象征,被称为“岁寒三友”。在传统纹样当中,植物的身影常常出现,而且因为植物本身的特征而被赋予了不同的象征涵义^[4],例如:牡丹花开时美丽华贵、雍容大方,象征着国家的富强繁荣;荷花出淤泥而不染,是品格高洁的象征;梅花凌寒独自开放,是坚强刚烈的象征。

1.3 以祈求幸福美好为目的的抽象纹样

抽象纹样是1种以几何线形为主的装饰纹样。主要有方胜纹、万字纹、龟背纹、回纹、拐子龙纹、冰裂纹、棋格纹、双距纹、连钱纹、联珠纹等。这些传统纹样通常会具有祈求幸福美好的寓意。有人说中国传统装饰纹样“图必有意,意必吉祥”^[5]。除了从自然界汲取美的能量之外,人们出于对美好生活的企盼,创造了吉祥纹样。吉祥纹样真实地反映了它的创造者所在时期民众的生存状态,也展示了人们所追求的美好生活。吉祥纹样可以依据人们祈求的内容分为10大类:福、禄、寿、喜、财、吉、和、安、养、全。每1个类别都蕴含着人们内心的渴求。虽然在不同的时期、不同的地区,人们的价值取向千差万别,但对于幸福、美好、安宁、和平的共同企盼是一致的。回字纹、万字纹、祥云纹、如意纹、方胜纹等都是中国传统的吉祥纹样^[6]。

2 传统纹样融入文创产品设计中的意义

中国古代装饰纹样种类繁多、历史悠久,和人的生活密切相关,大量留存于器物、陈设、建筑装饰中^[7]。可以说,传统纹样是传统文化当中最能体现民族特色和文化特色的形式,其反映了当时的社会生活需要和人们的观念意识。不同时期的传统纹样,展现出了当时社会在经济、文化等各方面的发展状况,

也展示出当时民族文化的深刻内涵。同时,传统纹样还是时代审美的代表,也是各民族人民追求幸福、向往美好生活的象征。

所谓文创产品,就是文化创意产品,它是以传统文化为基础、以文化带动经济的产业。在研选、创意设计、工艺设计、生产等系列过程当中,文创产品是以中华传统文化精髓为内在推动力,以市场化需求为导向,用创造性的构思开发和生产的、能充分发挥传统文化力量的产品。在文创产品的设计上,将中国传统纹样融入其中,可以构建现代与传统之间的文化桥梁,让传统文化在现代设计之中获得新生,也让现代设计继承和发扬传统文化的魅力。同时,这种融入也能有效提升文创产品的商业价值和文化价值,符合现代市场的需求。

3 传统纹样在文创产品中的应用策略

在文创产品设计中,设计师应该不断优化对于传统纹样的应用,对传统纹样进行外在形态的仿制,汲取传统纹样的文化精神,结合时尚,达成传统与现代的融合,应用互联网进一步促进传统纹样的收集与应用。针对这几个方面的应用策略展开论述如下。

3.1 在文创产品设计中对传统纹样进行外在形态的仿制

在文创产品设计中,可以通过对传统纹样进行外在形态上的仿制,来实现对传统纹样的应用。这是最直接能够体现传统纹样的方法。为此,可以直接选择仿制传统纹样的形态,也可以运用传统纹样的韵律、对称、均衡、重叠、疏密、反复、变化、统一等种种形式规律^[8]。

举例来说,故宫文创产品“文武双全马克杯”(如图1所示)有2个款式——红色的“能文马克杯”和蓝色的“能武马克杯”,灵感来源于明清两代文官官服上的丹顶鹤与武官官服上的麒麟。丹顶鹤和麒麟都是中国传统纹样中比较常见的动物纹样,将其运用到马克杯上,体现了浓郁的传统味道,具有较高的文化欣赏价值。

图1 文武双全马克杯——能文马克杯(左)、能武马克杯(右)

Fig.1 Mug endowed with civil and martial virtues—civil virtue mug (left) and martial virtue mug (right)

3.2 在文创产品设计中注意汲取传统纹样的文化精神

在现代文创产品的设计当中,最高级的水平就是从传统文化当中汲取其内在的文化精神,而不是流于表面,只是简单地采用传统文化元素^[9]。设计师如何才能汲取到传统文化的内在精神,这需要设计师全面、深度地了解传统文化的精神内核,通过精妙的设计,将这些内在的精神内涵转化为产品的外在形态表现。例如,传统的青铜器、玉器上丰富多彩的纹样当中,蕴含着丰富的文化内涵。无论是庄严又活泼的龙纹,还是美丽大方的凤鸟纹,亦或是来自自然界变幻莫测的云纹,它们身上所具备的不再只是其形态本身的意义,而往往都被赋予了吉祥如意、平安长久的内在含义。针对这些传统文化的内在精神,设计者可以汲取其所富含的情感精神,将其融入到现代文创作品当中。如:将龙纹凤鸟纹设计在家具上,选取的就是其蕴含的平安、富贵的含义;将梅花纹等传统元素设计到服装当中,选取的则是其高洁清雅的内在含义^[10]。

举例来说,故宫文创产品中的“故宫吉语”香囊(如图2所示),产品设计的灵感来源于故宫博物院藏缙丝岁朝图轴、养心殿“事事如意”匾、清乾隆瓷胎画珐琅“太平有象”和康熙帝御笔“福”字,包括“事事如意”和“平安吉祥”2个款式。“事事如意”香囊图案由两个柿子和一只如意组成,取“事事如意”的寓意。“平安吉祥”香囊图案由驮着宝瓶的大象与其他故宫元素构成,取“平安吉祥”的寓意,是中国传统吉祥图案之一。这些传统纹样的应用与糅合,体现了平安、吉祥、如意的寓意,符合国人的文化情感需求,不仅具有一定的审美性,也具有一定的文化性,尤其是红色与黄色的配色设计,使其具有很强的传统节日氛围感。

图2 故宫吉语香囊——事事如意(左)、平安吉祥(右)

Fig.2 Fragrant sachets of auspicious greetings in the Palace Museum - everything goes well (left) and peace and good luck (right)

3.3 在文创产品设计中结合时尚,达成传统与现代的融合

经过几千年的发展,步入现代社会,人们的审美以及情感意境也都在发生着翻天覆地的变化。现代人

具有鲜明的时代特征,对于文化的表达形式变得更加丰富多彩。为了适应现代人的需求,设计者必须要将传统文化与现代审美结合起来。现在的设计技术已经十分发达,数字化等各种新奇的方式也给文创产品带来了巨大的冲击^[11]。

例如,设计师在现代女性的手包设计上可以充分结合现代时尚元素,让传统纹样与现代文化的进行碰撞,从而产生非同一般的设计效果^[12]。比如传统的龙纹、凤鸟纹等可以和现代流行的铆钉、拼接元素相融合。

在灯具设计上,现代常用的材料亚克力板可以配合传统的刺绣、烫染纹样等等^[13]。现代与传统、古与今的交流融合,形成了文化上的创意,让现代人的审美得到极大的满足,也给传统文化的发展带来了更多的契机。

3.4 在文创产品设计中应用互联网进一步促进传统纹样的收集与应用

现代文创产品设计的过程中,设计师可以有很多的素材来源,尤其是互联网的出现,为设计师提供了更多资源和思路^[14]。因此,可以在文创产品设计中通过互联网进一步促进传统纹样的收集与应用。具体来说可以有以下几点路径。

1) 充分利用互联网进行传统纹样的收集。传统纹样的种类十分丰富,内容也十分繁多^[15]。通过互联网能够更好地收集传统纹样,进一步了解传统纹样的具体内涵和应用场景。举例来说,互联网上很多的关于传统纹样的介绍,可以为文创产品设计提供大量的纹样素材,设计师可以对这些内容加以借鉴。

2) 充分利用互联网进行传统纹样的应用。设计师可以利用互联网进行传统纹样、文创产品需求的调查,了解用户的需求,从而进一步优化文创产品设计过程中对于纹样的选择和应用,使产品本身具有更强的生命活力与更大的市场竞争力。

4 结语

在中国传统文化几千年的发展历程当中,中国传统纹样自始至终与人们的日常生活密不可分。创作者以基础纹样为蓝本,在其当中加入了多种多样的创意,融入了大胆的想法,形成了这些传统纹样。与此同时,创造者将自我的情感或精神凝聚在这些传统纹样之上,使其天然带有某种特殊的涵义。祖先们用自己的聪明智慧为我们留下了如此珍贵的文化遗产,而今天的设计师,也必将继承这些艺术成果并将之发扬光大。

当然,这对文创产品设计师的要求是比较高的,设计师应该加强对于传统纹样、传统文化的了解,汲取传统文化的精神,契合新时代的审美倾向,为受众设计出既具有审美性、艺术性又具有文化性、民族性的产品。

参考文献:

- [1] 张高峰. 文创产品设计中传统纹样的融入与创新[J]. 包装工程, 2022, 43(4): 401-404.
ZHANG Gao-feng. Integration and Innovation of Traditional Patterns in Cultural and Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(4): 401-404.
- [2] 包杰, 陈辉. 中国传统纹样在扬州博物馆文创产品设计中的应用探究[J]. 明日风尚, 2021(23): 89-91.
BAO Jie, CHEN Hui. Application of Chinese Traditional Patterns in the Design of Cultural and Creative Products in Yangzhou Museum[J]. Fashion Tomorrow, 2021(23): 89-91.
- [3] 张琦, 周杨静, 曹艺馨. 中国传统纹样在文创产品设计中的创新应用探索——以南京博物院文创产品为例[J]. 大众文艺, 2019(19): 93-94.
ZHANG Qi, ZHOU Yang-jing, CAO Yi-xin. Innovative Application of China Traditional Patterns in the Design of Wenchuang Products—Taking Wenchuang Products of Nanjing Museum as an Example[J]. Art and Literature for the Masses, 2019(19): 93-94.
- [4] 孔令志. 浅析吉祥元素在文创产品设计中的应用[J]. 文化月刊, 2021(11): 160-161.
KONG Ling-zhi. Analysis on the Application of Auspicious Elements in the Design of Wenchuang Products[J]. Cultural Monthly, 2021(11): 160-161.
- [5] 马丽霞. 传统文化元素在文创产品中的应用[J]. 美与时代(上旬刊), 2020(7): 102-104.
MA Li-xia. Application of Traditional Cultural Elements in Cultural and Creative Products[J]. Beauty & Times, 2020(7): 102-104.
- [6] 孙浩, 姜丽丽. 现代审美下的传统纹样在文创产品设计中的应用研究[J]. 艺术品鉴, 2021(15): 72-73.
SUN Hao, JIANG Li-li. Study on the Application of Traditional Patterns under Modern Aesthetics in the Design of Literary and Creative Products[J]. Appreciation of Art, 2021(15): 72-73.
- [7] 丘元. 传统纹样在文创产品设计中的创新应用探索[J]. 美术文献, 2020(9): 122-123.
QIU Yuan. Innovative Application of Traditional Patterns in the Design of Cultural Creative Products[J]. Art Literature, 2020(9): 122-123.
- [8] 徐璐璐. 浅析传统纹样的魅力[J]. 流行色, 2021(10): 43-44.
XU Lu-lu. On the Charm of Traditional Patterns[J]. Color in Vogue, 2021(10): 43-44.
- [9] 徐姗姗. 文创产品设计中的传统元素应用探析[J]. 戏剧之家, 2019(8): 107-108.
XU Shan-shan. A Probe into the Application of Traditional Elements in Cultural Creative Product Design [J]. Drama House, 2019(8): 107-108.
- [10] 徐燕. 传统吉祥观在现代文创产品设计中的应用研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2017, 20(6): 125-130.
XU Yan. On Application of Traditionally Auspicious Conception to Modern Cultural Innovation Product Design[J]. Journal of Hunan University of Science & Technology (Social Science Edition), 2017, 20(6): 125-130.
- [11] 王佳婷, 冯兰婷. 中国传统纹样与现代插画艺术的融合研究[J]. 大观, 2022(3): 30-32.
WANG Jia-ting, FENG Lan-ting. A Study on the Fusion of Chinese Traditional Patterns and Modern Illustration Art[J]. Grand View, 2022(3): 30-32.
- [12] 郝瑞敏, 李勇, 刘夫永. “空”文化观的解读及其在产品中的应用研究[J]. 包装工程, 2021, 42(2): 97-103.
HAO Rui-min, LI Yong, LIU Fu-yong. Interpretation Of “KONG” Culture Outlook and Its Application Study in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(2): 97-103.
- [13] 李庆德, 桑同慧, 程万里. 新石器时代红衣陶恢复及红衣陶板包装材料应用研究[J]. 包装工程, 2021, 42(16): 42-48.
LI Qing-de, SANG Tong-hui, CHENG Wan-li. The Restoration of Red Pottery from the Neolithic Age and the Application of Red Pottery Boards as Packaging Materials[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(16): 42-48.
- [14] 高婧. 中国传统纹样趣味性表达研究[J]. 工业设计, 2022(2): 117-119.
GAO Jing. Research on Interesting Expressions for Traditional Chinese Dermatoglyphic Pattern[J]. Industrial Design, 2022(2): 117-119.
- [15] 王锡金. 传统纹样在现代公共艺术中的应用探析[J]. 包装工程, 2021, 42(6): 359-362.
WANG Xi-jin. Analysis of the Application of Traditional Patterns in Modern Public Art[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(6): 359-362.

责任编辑: 蓝英侨