

基于花丝镶嵌文化因子数据库的文创产品设计研究

刘月林, 杨梦迪, 高苗雨

燕山大学, 河北 秦皇岛 066000

摘要: 针对目前文创产品形式内容单一、中国传统非遗文化与文创产品结合生硬等问题, 找到一种将非遗文化花丝镶嵌更好地应用于文创产品的创新设计模式。对花丝镶嵌文化因子进行调查与分析, 运用DS-SG-KE法从显性特征和隐性特征两个角度对花丝镶嵌造型、纹样、色彩三大文化因子进行提取与重构, 并以构建花丝镶嵌文化因子数据库的形式进行资源整合。通过设计实践, 以挂件作为设计载体, 基于花丝镶嵌文化因子数据库对文创产品进行创意设计。验证了花丝镶嵌文创产品创新设计模式的可行性, 为传统非遗文化与文创产品结合提供了新的设计模式与思路。

关键词: 文创设计; 花丝镶嵌; 文化因子; 设计理论与方法

中图分类号: J524

文献标识码: A

文章编号: 2096-6946(2023)02-0080-07

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2023.02.012

Design of Cultural and Creative Products Based on Cultural Factor Database of Silk Mosaic Technique

LIU Yuelin, YANG Mengdi, GAO Miaoyu

Yanshan University, Hebei Qinhuangdao 066000, China

Abstract: The work aims to find an innovative design mode that can better apply intangible cultural heritages to cultural and creative products with silk mosaic technique as an example, to solve the problems of single form and content of cultural and creative products and rigid combination of traditional Chinese intangible cultural heritages and cultural and creative products. The cultural factors of silk mosaic are investigated and analyzed. The three cultural factors of shape, pattern and color are extracted and reconstructed by the DS-SG-KE method from the dominant and recessive characteristics. And the resources are integrated by constructing the cultural factor database of silk mosaic. Through design practice, pendant accessories are used as design carriers, and the creative design of cultural and creative products of two styles is carried out based on the cultural factor database of silk mosaic. It verifies the feasibility of the innovative design mode of silk mosaic cultural and creative products and provides a new design mode and thought for combination of traditional culture intangible cultural heritages and cultural and creative products.

Key words: cultural and creative design; silk mosaic technique; cultural factors; design theory and method

在筑牢文化自信, 构建文化强国的时代, 花丝镶嵌的保护、传承、传播与创新问题引起越来越多人的重视与关注, 随着国潮风的兴起, 文创系列产品也成为了消费者购买的一大热点。目前, 花丝镶嵌文化创新面临

的文创产品设计创新力度不足、花丝镶嵌传统文化形式与内涵挖掘不够深入的现状, 使人们亟需探索一种更合理地将传统花丝镶嵌文化与现代产品结合的创新设计模式, 以文创产品为设计载体, 让传统非遗花丝镶

收稿日期: 2022-12-12

基金项目: 河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目(HB21-YB132)

作者简介: 刘月林(1977—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为智能设计创新理论与方法、文化遗产数字化传承与创新。

通信作者: 杨梦迪(1997—), 女, 硕士生, 主攻文化遗产数字化传承与创新研究。

嵌文化更适应现代文化发展趋势。文化因子的提取与重构是文化创新应用研究者进行传统非遗文创设计的一大新研究方向^[1],其核心内容是在保留传统文化元素的基础上,根据现代设计方法和审美原则,通过融入现代文化元素及观念对传统文化元素进行改良优化,实现古今文化的融合与创新,达到发扬传统文化并满足消费者需求的目的。

一、花丝镶嵌

花丝镶嵌作为中国传统非遗文化之一,具有悠久的历史。花丝镶嵌的历史发展以夏商周时期为开端,锤揲是这个时期的主要技法,通常会应用此技法制作青铜器的装饰。从秦汉到元朝花丝镶嵌得到飞速发展,制作工艺日趋精巧完善,图案纹样更为丰富多样。到明清时期,花丝镶嵌迎来了发展鼎盛时期,因明清时期崇尚高贵华丽的宫廷文化,把花丝镶嵌推向了新的高潮,受此影响,花丝镶嵌在琳琅满目的金银珠宝中大显身手,制作工艺和图案纹样也顺应时代有了更高的突破,在该时期也出现了很多富丽堂皇的大型器物一直流传至今。花丝镶嵌的繁荣一直到辛亥革命后开始逐渐衰落,宫廷文化一去不返,繁冗复杂、极度高贵的工艺和纹样开始在此时退出历史舞台,更多的是融入民间大众的日常生活中,以首饰珠宝等小型器物为主,从此花丝镶嵌也成为了一众手工艺人的谋生手段。梳理历史脉络发现,花丝镶嵌随着不同时期的审美潮流变化,纹样和工艺也有着顺应时代的发展,而到了新的时期,也应探索在新时期花丝镶嵌顺应时代潮流的发展思路。

(一) 花丝镶嵌特性

花丝镶嵌随着历史的积累和时代的变迁,发展出其独一无二的技艺特性,花丝镶嵌特性主要总结为以下三个层面。

1)在制作工艺层面,花丝镶嵌具有繁复的制作工艺流程。花丝镶嵌被称作细金工艺,工艺流程分花丝和镶嵌两步。花丝是指将金、银、铜等金属材料抽成细丝,通过掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编等工艺方法,将贵金属丝弯曲勾勒成各种造型并进行焊接。而镶嵌是以挫、镊、捶、闷、打、崩、挤、镶等方法镶嵌珍珠宝石^[2]。花丝镶嵌作品制作流程繁冗复杂,制作材料昂贵,十分考验手工艺人的技能和经验,因此花丝镶嵌的发展迎来了新的挑战。

2)在审美导向层面,花丝镶嵌倾向于精细写实。

受历史发展尤其是明清时期宫廷文化的审美影响,采用花丝镶嵌实现的工艺品设计风格偏向于精细写实,通常有着尊贵精致的特点。通过精湛的花丝镶嵌,以日常生活为纹样素材,把花鸟鱼虫等日常事物尽量精细还原,制作图案纹样栩栩如生,再将色彩丰富鲜艳的金银珠宝等加以镶嵌,更显工艺品的富丽堂皇。

3)在创新素材选择层面,花丝镶嵌通常将中国传统风格纹样作为素材选题,如花草纹、古钱纹、云纹、寿字纹、动物纹等。花丝镶嵌是一种富含中国传统特色的技艺,在花丝镶嵌纹样中表现得淋漓尽致,而花丝镶嵌纹样也随着不同时期的历史发展有顺应时代的变化。

(二) 花丝镶嵌发展困境

花丝镶嵌传统技艺与众多非遗文化存在相似的发展困境:花丝镶嵌因其工艺复杂、材料价格昂贵等特点及不良的管理模式,导致花丝镶嵌的市场发展现状不容乐观,销量不断下降;随着当今社会的审美风格向简约风格转变,花丝镶嵌繁复奢靡的设计风格已经与当今主流审美背道而驰,而且人们越来越注重产品的实用性,因此一度追求精美华丽而缺少实用性的手工艺品,不再受当今人士的欢迎,已逐渐被时代淘汰;花丝镶嵌产品的造型样式较为老旧,缺乏创新,年轻受众较少,对未来的传承发展不利。文化要追根溯源,但也要推陈出新,只顾墨守成规、一度守旧,守来的只能是文化的衰落和淘汰。只有紧跟时代发展步伐,用新时代的创新思路来发展传统文化,才能推动花丝镶嵌文化事业和文化产业发展。花丝镶嵌在保持其本真性的同时,如何用现代设计手段来促进非遗文化的发展,是现代非遗文化研究者尤其关注的问题。

二、花丝镶嵌文化因子提取重构与数据库构建

文化因子的提取与重构是通过古今文化融合的方式对传统文化元素进行改良优化,并以现代文创产品为载体来促进传统文化传承与创新的有效设计方法。通过对花丝镶嵌的发展历史与文化特征进行分析总结,文章提出针对花丝镶嵌文化因子的提取与重构路径。将设计符号学(Design Semiology)、形状文法(Shape Grammar)和感性工学(Kansei Engineering)三种理论方法结合,进行花丝镶嵌文化因子的提取与重构,见图1。在文化因子提取方面,首先选取花丝镶嵌产品样本,根据设计符号学理论相关知识,对花丝镶嵌的造型、纹样、色彩三大文化因子进行提取,并从设计符号学的能指和所指两个角度,对花丝镶嵌文化因子

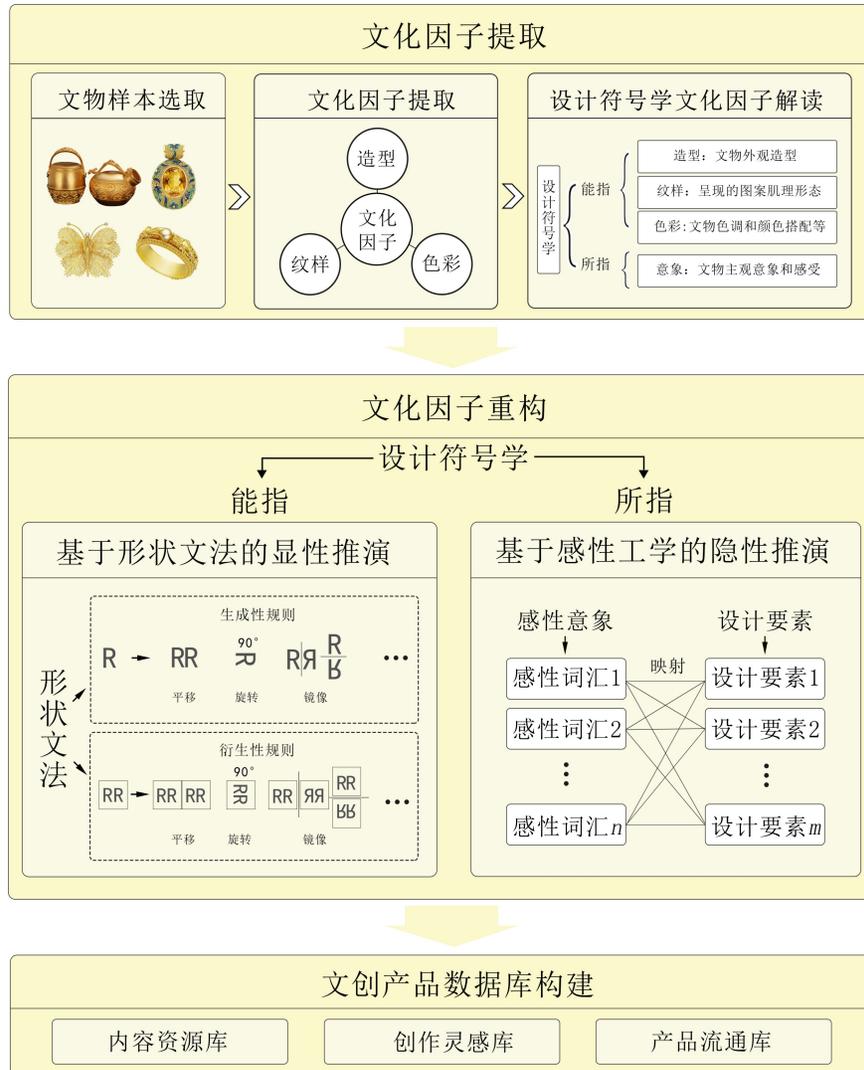

图1 花丝镶嵌提取与重构路径

进行解读。在文化因子重构方面,现代审美遵循简约性、规律性、协调性等原则,结合现代审美原则,对花丝镶嵌造型、纹样和色彩三大文化因子的能指与所指,分别进行基于形状文法的显性推演和基于感性工学的隐性推演,并对其进行数据库构建,为后期文创产品的创意设计提供便利且优良的资源与灵感^[3]。

(一) 花丝镶嵌文化因子提取

设计符号学是从符号学理论发展而来的,符号是能指与所指的结合,是人类传递信息和采取行动的载体,运用符号学原理和方法探讨产品设计的本质^[4]。符号学主要通过直接运用、以符号为设计的基本原则和在设计中融入符号因素三种方式应用在设计中^[5]。通过对花丝镶嵌文物样本进行分析研究,提取出文物样本的造型、纹样和色彩三大文化因子,并基于设计符号学理论,对三大文化因子从能指和所指两个角度进

行分析与归纳。花丝镶嵌的种类从功能角度出发大致可分为首饰、摆件和家居日常用品三类。文章分别从首饰、摆件和家居日常用品三个功能种类中选取文物样品进行文化因子提取演示,见图2。

1)从能指角度分析,造型和纹样都是从人们日常生活中喜闻乐见的事物中提取,主要以动物、植物、自然、神话传说、文字符号等中国传统文化为素材,形态丰富种类多样。在造型方面,花丝镶嵌产品因使用功能的不同在造型设计上会有所差别。花丝镶嵌产品的首饰和摆件类别,因以装饰为主,造型相对复杂奇特;而日常用品类别贴近日常生活更加注重实用性,造型相对简单,以几何形态为主。在纹样方面,花丝镶嵌纹样的排列方式分为单独纹样和连续纹样,单独纹样设计相对复杂精致,起主要装饰作用,连续纹样设计相对简单,以点线为主,对单独纹样起到辅助装饰作

图2 花丝镶嵌文化因子提取

用。花丝镶嵌的材料主要选用金银材质,并附珠宝点缀,在色彩上以黄、银、赤、青为主,根据产品的功能用途、风格定位等进行色彩的选择与搭配,搭配比例均衡协调。

2)从所指角度分析,花丝镶嵌有着深厚的历史文化积淀。所指是百姓将自己的美好愿景寄托在日常事物中,比如金鱼纹寓意吉祥富有、年年有余,宝相花、牡丹等花纹寓意花开富贵,如意造型和纹样寓意吉祥如意,金银珠宝材质和色彩给人金玉满堂、富贵荣华、高贵典雅之感等;也指百姓对神话、宗教的崇拜与敬仰,比如回字纹寓意源远流长、生生不息,“卍”字纹象征太阳神或火神,安宁吉祥。由于南北方的地域文化和生活方式的差异,花丝镶嵌在南北方地区呈现出素雅与华贵两大风格^[6],无不寄托着南北方百姓对不同风格美好生活的向往。

(二) 花丝镶嵌文化因子显性推演重构

在显性特征方面,花丝镶嵌在构成上遵循一定的形式美法则,花丝镶嵌的形式美体现在整体与局部的均衡有序、和谐统一。形状文法的形状规则以运算规律为主,以形状为基本要素,运用语法结构分析并产生新的形状,在建筑和产品等设计领域中被广泛应用^[7-8]。形状文法的规则被分为生成性规则和衍生性规则,生成性规则包括平移、旋转、镜像、增删、置换、缩放、坐标微调等,衍生性规则是在生成性规则变换的基础上对目标元素进行进一步变换与推演后,得到理想的形状^[9]。文章基于形状文法的形状规则,对花丝镶嵌的造型和纹样进行优化与推演,并进行色彩的选取与重组。花丝镶嵌文化因子显性推演重构见图3。

1)在造型层面,通过形状文法对造型进行符号化的特征提取与优化。如图3a所示,首先通过分析花丝

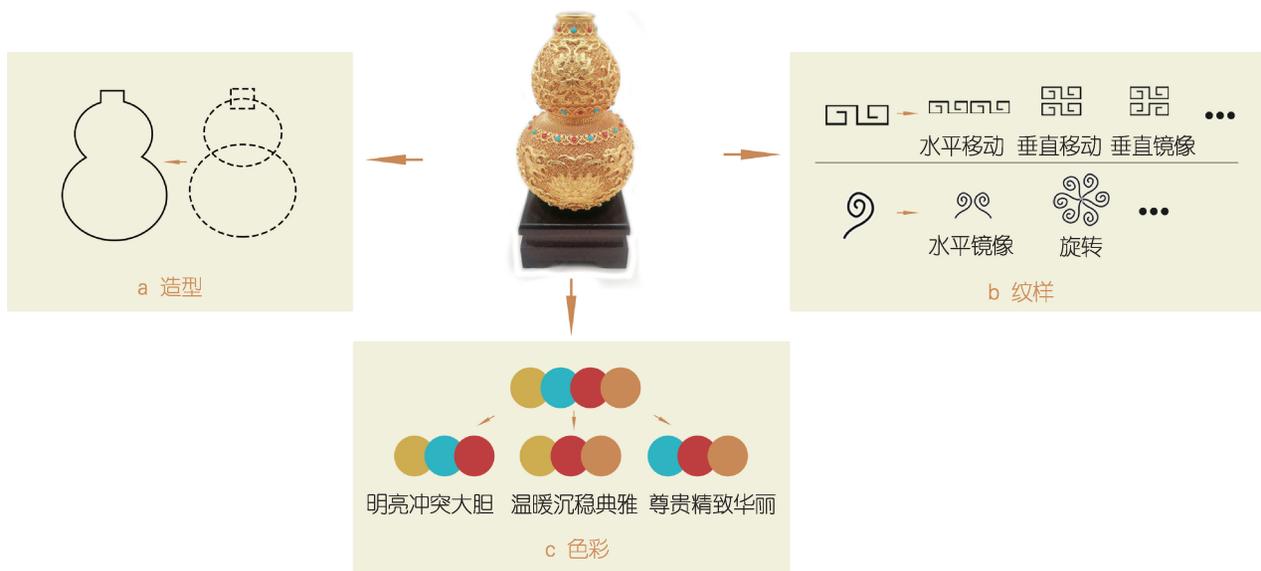

图3 花丝镶嵌文化因子显性推演重构

镶嵌产品样本造型特征,将造型特征分解为几何图形进行概括,样本的葫芦造型从上到下可分解为矩形、小椭圆和大椭圆。对造型进行符号化特征提取后,基于形状文法的形状规则,通过平移、旋转、镜像、增删、置换、缩放、坐标微调等,目标样本造型分解的几何形状进行形状变化,以及大小、比例、位置的重组与优化,再根据现代审美和现代产品的造型设计及使用规则,选取合适的优化造型进行进一步产品设计,既能对花丝镶嵌造型特征进行快速提取概括,又能将造型特征与目标产品设计进行贴切融合。

2)在纹样层面,基于形状文法的生成性规则和衍生性规则,对花丝镶嵌的纹样进行形式推演。通过形状文法的生成性规则和衍生性规则,对花丝镶嵌产品样本中提取的纹样进行变换后得到新型纹样(见图3b)。形状文法在对传统纹样的提取与再创造中发挥出越来越大的应用潜力,将形状文法应用在传统纹样的重构中,可以衍生出更规律,更丰富多彩的传统纹样样式。

3)在色彩层面,根据现代色彩搭配规则对花丝镶嵌色彩进行选取与重组。通过对花丝镶嵌产品进行色相、饱和度、明度及色彩搭配比例的提取与分析,并结合现代审美对提取的色彩进行调和,并进行色彩的分解与重组,重构出符合现代审美的色彩搭配组合,如图3c所示,从样本中提取4种色彩,对色彩的饱和度、明度等根据现代审美风格进行优化后,再对色彩进行重新搭配组合,不同的色彩搭配和比例都会呈现不同的视觉感受,为后期产品设计配色提供思路与灵感。

(三) 花丝镶嵌文化因子隐性推演重构

在隐性特征方面,花丝镶嵌经过中国传统文化历史潮流的文化积累,承载了深远文化寓意和内涵,花丝镶嵌的隐性推演重构则从感性工学角度出发,采用语义差异分析法,建立花丝镶嵌文化因子与现代审美感性语义的映射关系,分析设计特征和给人的心理感受,对花丝镶嵌文化内涵进行延伸与推演,使花丝镶嵌的衍生产品设计既保留花丝镶嵌文化内涵,又满足大众审美及情感需求,有利于后期文化因子与产品设计的结合。感性工学是一种将人的主观感受与客观事物相结合,通过元素特征与感性词汇的映射,让设计产品更满足大众消费者喜好的方法^[10]。对感性工学词汇进行收集和筛选,筛选出在视觉和语义层面上与花丝镶嵌有关的感性词汇组,找出花丝镶嵌隐性特征与感性词汇之间的映射关系。通过对18个花丝镶嵌产品样本

进行研究,将样本从造型、纹样、色彩三个角度进行设计特征与感性词汇的映射,总结出在造型设计中,几何、对称的造型会给人简洁、平稳、呆板的感觉,不规则的造型会给人复杂、变动、活泼的感觉;在纹样设计中,连续的纹样如字符纹、花草纹通常线条少而简,给人轻盈、节奏的感觉,而单独纹样通常线条多样形态复杂,给人厚重、无序的感觉;在色彩设计中,暖色调和对比度小的色彩搭配会给人朴素、沉稳、和谐的感觉,冷色调和对比度大的色彩搭配会给人华丽、对比、冲突的感觉。

(四) 花丝镶嵌数据库构建

随着信息化时代的到来,数字化技术已经开始助力传统文化的发展创新,文化遗产数字化利用数字收集、数字存储、数字处理和数字传播等数字技术,对非遗文化进行展示传播和开发利用。在大数据时代,利用大数据高效、丰富、多样、结构化等数据传输和处理的的优势,对非遗文化的数字化保护传承具有重要的现实意义^[11]。花丝镶嵌在保持其本真性的同时,如何用数字化技术来促进非遗文化的发展,是现代非遗文化研究者尤其关注的问题。非遗文化的数据库建设已经成为许多文化研究者正在参与的数字化保护重要课题,以数据库的形式促进非物质文化遗产的数字化传承、传播与创新。

将花丝镶嵌文化因子提取与重构方法与数据库建设相结合,解决花丝镶嵌文化资料散乱冗杂不易收集,文化资源内容展示方式单一及人才短缺创造力不足等问题。花丝镶嵌在数据库建设中具有明显优势,将花丝镶嵌数据库建设模式划分为花丝镶嵌内容资源库、花丝镶嵌创作灵感库、花丝镶嵌产品流通库三大模块,分别对花丝镶嵌资源整合、众智创新和文化经济协同发展三大问题进行针对性解决。

1)在花丝镶嵌内容资源库中,包含两大内容,其一,对花丝镶嵌的文化内涵、历史脉络、制作工艺流程等进行介绍,将产品的造型、纹样、色彩等文化因子通过设计符号学理论进行符号化提取与解读,通过文字、图片、视频、3D等方式进行资源的归纳整合及展示;其二,给予花丝镶嵌传承者一个数字化平台进行技艺展示和传授,为花丝镶嵌的传承和发扬发挥传承者价值。

2)在花丝镶嵌创作灵感库中,根据形状文法、感性工学对花丝镶嵌的造型、纹样、色彩等文化因子进行显性与隐性推演,并将重构设计元素整合在创作灵感库中,吸引更多设计者搜寻并激发创作灵感。

3)在花丝镶嵌文创产品库中,用户通过设计花丝

镶嵌文化创意产品来进行创意和产品售卖,打造一个专属花丝镶嵌创意产品的创作交易平台,激励更多的参与者进行深入学习和设计创作,并能通过用户喜爱度和交易数量等判断消费者满意度和设计倾向。

三、花丝镶嵌文创产品设计实践

根据上述研究成果,在花丝镶嵌数据库的内容资源库中,对花丝镶嵌进行深入学习研究及文化因子提取;在创作灵感库中,运用花丝镶嵌造型、纹样、色彩等文化因子进行显隐性推演重构。通过构建花丝镶嵌文化因子数据库,以文化因子提取与重构为设计路径,以文创产品作为设计载体,进行花丝镶嵌文创产品的设计实践。

(一) 目标产品设计定位

如今文化自信的提高,使国潮风崛起,90后、00后年轻人是国潮文化的主要受众,将目标用户定位在25~35岁的年轻人群体,根据这类群体审美喜好和消费习惯进行文创产品设计。通过对文创产品种类及花丝镶嵌特征应用倾向的调查与分析,挂件类文创产品一般设计精美,与花丝镶嵌风格相像且易表现。因此,文章以挂件作为设计载体进行文创设计实践。

(二) 文化因子与产品结合

在文化因子与产品设计结合中,通过从隐性寓意到显性形态过渡的思路进行产品设计。首先定位文创产品隐性寓意;其次依据设计符号学和感性工学在花丝镶嵌数据库的内容资源库中提取相关造型、纹样和色彩搭配;再次将造型和纹样进行轮廓和线条简化,通过形状文法进行造型和纹样的显性推演;最后对文化因子进行结构和美观性设计。

将挂件的产品寓意定位为“花开富贵”和“福禄双全”。从花丝镶嵌数据库的内容资源库中,根据设计符号学和感性工学对文化因子进行提取与解读。宝相花有“宝”“仙”之意,含有幸福美满、富贵吉祥的寓意,将宝相花作为“花开富贵”造型元素,提取卷草纹、回字纹等寓意安宁吉祥的纹样作为辅助元素装饰点缀,经过线条简化,运用形状文法平移、旋转、镜像等设计规则对其进行显性推演,形成新的形状样式;色彩以象征华贵、辉煌的金色为主,用象征喜庆、吉祥的红色点缀。葫芦谐音“福禄”,有健康长寿,吉祥如意、化邪避难之意,将葫芦作为“福禄双全”造型元素,提取如意纹、“福”字、“禄”字等纹样作为主要元素装饰点缀,铜钱纹运用形状文法对其进行显性推演后作为辅助元素点

缀;“福”“禄”两字用红色凸显主题,背景元素为金色。通过对文化因子进行结构设计,最终形成花丝镶嵌文创挂件,见图4。

图4 花丝镶嵌文创挂件设计

四、结语

中国传统非物质文化遗产是国人乃至世界的物质精神财富,在文化自信和国潮文化蓬勃的发展时代,找到能将传统文化的显性和隐性特征与现代产品相结合的设计模式,对保护非遗、文化创新、提升文化自信具有重要意义。文章通过DS-SG-KE法从显性与隐性两个角度,对花丝镶嵌的文化因子进行了提取与重构,并提出了花丝镶嵌数据库的构建策略。将花丝镶嵌文化因子提取与重构方法和数据库模式结合,找到一条将传统文化与现代产品相结合的创意设计模式,以挂件作为设计载体进行文创产品设计,验证了基于花丝镶嵌文化因子数据库的文创产品设计的可行性,为后续传统文化应用于文创产品设计提供新的方法与思路。

参考文献

- [1] 马宁,王亚辉.基于半坡彩陶文化因子数据库的家具创新设计应用[J].林产工业,2021,58(12):39-43.
- [2] 汤怡婷.花丝镶嵌制作技艺的历史沿革与保护传承研究[D].南京:南京师范大学,2020.
- [3] 党欢欢.基于产品语义学的桂林旅游文创产品设计研究[D].广州:广东工业大学,2021.
- [4] 肖华亮,林丽,闫龙华,等.基于设计符号学的苗族银饰

- 解析与演化的旅游纪念品设计[J]. 包装工程, 2018, 39(14): 221-226.
- [5] 赵平. 基于设计符号学的旅游产品设计——以台儿庄古城文化为例[J]. 美术观察, 2020(5): 156-157.
- [6] 陈南. 华贵与素雅——南北花丝镶嵌工艺之对比[J]. 北京观察, 2022(5): 78-80.
- [7] 王伟伟, 彭晓红, 杨晓燕. 形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 57-61.
- [8] 刘永红, 黎文广, 季铁, 等. 国外生成式产品设计研究综述[J]. 包装工程, 2021, 42(14): 9-27.
- [9] 王伟伟, 杨延璞, 杨晓燕, 等. 基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J]. 图学学报, 2014, 35(1): 68-73.
- [10] 陈锐. 畚族彩带艺术元素的提取方法与应用[D]. 上海: 华东理工大学, 2020.
- [11] 聂森, 何明. 数字化背景下的雉文化保护范式研究[J]. 民族艺术研究, 2017, 30(5): 198-200.

责任编辑: 陈作

(上接第79页)

基础设施建设的时代背景下,真正做到“美其容、丰其景、彰其文”的优秀城市发展内涵。

参考文献

- [1] 马修·波泰格, 杰米·普灵顿. 景观叙事——讲故事的设计实践[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [2] 中华人民共和国自然资源部. 中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组. 关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知[EB/OL]. (2019-12-03)[2022-10-15]. https://www.mnr.gov.cn/zt/dj/jgdj/zyjs/201912/t20191203_2485820.html.
- [3] 龙迪勇. 龙迪勇学术代表作[M]. 南京: 东南大学出版社, 2019.
- [4] 朱金华. 让·努维尔建筑空间的“非物质化”[J]. 装饰, 2014(10): 100-102.
- [5] 吴秋余. 加快“夜经济”经营模式转变和服务方式创新[N]. 人民日报, 2019-10-21(18).
- [6] 路德维希·冯·米塞斯. 人的行为[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2015.
- [7] MEIER J, HASENÖHRL U, KRAUSE K, et al. Urban Lighting, Light Pollution and Society[M]. London: Routledge, 2014.

责任编辑: 陈作