

博物馆文化创意产品的设计思路研究

——以北京故宫文化创意产品为例

王 霄

(首都师范大学 北京 100048)

[摘要] 随着中国国力日益强盛,国内博物馆文化将迎来新的发展,而文化创意产品作为博物馆用来扩大自身影响力和融入社会潮流的直接有效的载体,将传统文化元素与当代时尚新潮的工艺品是对传统博物馆文化资源的一种新发展与继承。因此,本文将结合具有代表性的优秀北京故宫文化创意产品设计实际案例,以探析现代国内博物馆文化创意产品设计的思路,旨在为未来博物馆文化创意产品的研究与设计提供丰富的创新内容。

[关键词] 文化创意;博物馆;设计

1 关于博物馆文化创意产品分类

博物馆作为珍藏人类历史记忆的凭证以及熔铸多元文化的殿堂,已逐渐成为各个国家乃至各大城市重要的文化地标。愈来愈多人人们会选择主动参观博物馆,富有生活气息的文化艺术创意产品也将走进人们日常。

博物馆衍生文化创意产品的前景无限,它分为无形产品和有形产品两大类。无形的博物馆文化创意产品包括各种文化活动、展览服务、体验活动等(如针对非遗展览所进行的民俗表演、观众互动和社会教育项目,以及为博物馆或展览开发的相关APP等等)。这些无形的博物馆文化创意产品在一定程度上能够拉近观众与博物馆的距离,使博物馆打破原有严肃形象,更为亲民。

人们广义上所说的博物馆文化创意产品其实指的是有形的博物馆文化衍生品。实体的博物馆文化创意产品依附于得天独厚的博物馆藏品文化资源和悠久的历史研究背景,巧妙融合传统文化意蕴和人文内涵,它作为独特精致的文化纪念符号,无论是个人收藏还是赠与他人,都能拉近博物馆与公众的距离;同时博物馆也通过开发售卖带有自身文化符号的文化产品,实现了其扩大公众影响力和增加博物馆收入的目标。

2 国内外博物馆文化创意产品发展现状及趋势

早在上世纪80年代,欧美博物馆在“新博物馆学运动”兴起的大背景下开启了一场博物馆文化变革,在经过了数十年社会与科技发展之后,欧美著名博物馆艺术衍生品开发理念已达到相当成熟的水平。相关博物馆文化创意产品作为博物馆收入的重要支柱,其范围涵盖了服装、玩具、家庭装饰、饮食等人们日常生活的各个领域;且在研发文化创意产品时注重对重点产品的集中性开发,以档次分明的成系列开发为主,如极具代表性的文化创意产品的美国大都会博物馆的蓝色河马、东京国立博物馆的陶俑袜等,充满了独特的文化内涵。

然而我国的博物馆文化创意产业却相对于国外起步较晚,大多数博物馆仍处在摸索阶段。但根据文化和旅游部、国家统计局数据表示:截止到2017年,中国博物馆数量、中国博物馆文物藏品数和每年国内博物馆参观人次都呈逐年上升趋势。这些无疑成为国内博物馆文化产业发展的的重要契机,同时也给国内博物馆文化创意产品衍生带来了无穷动力。

目前,许多国内博物馆都开始励志于开发文化创意产品。除了众所周知深受大家喜爱的台北故宫博物院“朕知道了”胶带和翠玉白菜系列的衍生品以外,甘肃省博物馆、颐和园、苏州博物馆等机构也都相继推广自家的文化创意好物。像胶带、雨伞、明

信片、书签、食品,这些都是文化创意产品最常见的载体,如敦煌莫高窟壁画系列胶带、“龙形金步摇”夜光金属书签、苏州博物馆丝织品等,这些无一不体现了当代中国博物馆丰厚的历史文化资源,反映了博物馆文化创意产品的良好发展前景。

3 北京故宫文化创意产品设计案例分析

作为最具中国文化特色的代表,北京故宫博物院将文化创意产品设计“以文化为灵魂、以创意作核心”的观点,贯彻落实于“把故宫带回家”的服务理念之中。产品研发员深刻挖掘出不计其数的故宫藏品蕴含的文化价值,并通过文化产品这一载体,将具有浓厚宫廷色彩的故宫传统文化元素与当代时尚新潮的工艺品完美结合。从实际角度出发,大到可作为国礼赠送外国政要的文创产品,小到水杯、摆件、笔记本,以满足用户的情感需求,使更多的人通过实用的文化创意产品来了解和喜爱故宫文化,以及潜移默化渗透故宫文化所代表的中国传统文化内涵。

在文化创意产品的设计研发中,北京故宫博物院主要是对以下五个方面的文化元素进行提取加工并应用。

3.1 建筑元素

北京紫禁城是中国明清两朝时期的皇家宫殿,是众多中国古代宫廷建筑里独具代表性的精华。红墙金瓦是其象征,无论是故宫的大门、宫殿亭台、汉白玉雕刻的龙头栏板和雕刻云龙翔凤的望柱,还是其中的某一块宫殿牌匾(如“太和殿”、“中和殿”等),亦或是房顶上的吉祥脊兽、金碧琉璃瓦片、祥龙纹瓦当水滴等建筑详部,甚至是建筑结构上绘制的雕梁焕彩、建筑内部藻井壁画、影壁上的印刻图案等全都可以作为独立元素被提取出来进行写实或抽象创作。如故宫淘宝出品的牌匾冰箱贴、雕梁焕彩和纸胶带等丰富多样。

3.2 古代文人字画元素

据统计,北京故宫博物院内藏有诸多中国绘画史上和书法史上的孤品、绝品。例如东晋时期顾恺之《洛神赋图》、隋代展子虔《游春图》等著作,东晋王献之的《中秋帖》、东晋王珣《伯远帖》卷等书作都是极其珍贵的历史财富。还有诸多皇帝御批和皇帝诗作赋,以及先秦甲骨文等古代文字、篆刻等。

对文人字画元素的提取分为两类,一类是直接原帖全文或选段还有原画全画或节选以及皇帝御批和甲骨文等古代文字拓下了,可制作相关和纸胶带或印制环保帆布包;另一类则是细究原画中人物、动植物、山水形象或印章样式并单独提取进行巧妙抽象变形,或者提取画中所运用的色彩,如运用北宋画家王希孟的《千里江山图》画作中醒目的山水蓝绿色来创作饰品点缀。

3.3 吉祥纹饰元素

北京故宫所特有的吉祥纹饰一般体现在明清宫服饰、饰品和各个器具上,有“仙鹤”、“祥云”、“如意”、十二章纹等这类极具代表性的传统装饰纹样,还有那类象征着“福、禄、寿、财”和蕴含美好寓意的经典纹样——蝙蝠、葫芦、祥云、钱币等。例如皇帝龙袍上最具代表性的装饰纹样“海水江崖纹”,其中抽象的波浪和涓涓流水则象征着“风生水起、福山寿海、万世升平”等美学含义,同时也承载着传统文化内涵。

这类吉祥纹饰元素的提取主要是取其图案形态、颜色特点、以及吉祥美好寓意,具象处理后再做装饰。

3.4 珍稀文物藏品元素

北京故宫拥有的陶瓷器、历代铜器和玉器不计其数,有先秦青铜器、三国至唐五代陶瓷器、元瓷、清中晚期宫廷紫砂器,涵盖历代民窑瓷器和考古发掘的珍贵资料,以及历代钱币、铜镜、印押。还有不可计数的点翠珠宝饰品、家具以及宫廷生活用品,如钟表等。

除了对各个珍稀文物藏品上吉祥图案纹饰的提取外,还对整个文物藏品进行简易扁平化图形处理,使其简化、图形化、符号化,且具有标示特性,可用于制作小的陈设物件或装饰品。

3.5 人物、动物形象元素

撇开古代文人画作中的人物和动物形象不谈,代表北京故宫的人物形象无非就是各朝帝王、臣子以及各个职位的宫廷人物如锦衣卫、格格、妃子等形象,而涉及到文化人物通常都使用抽象

的造型手法,颠覆原有康熙、雍正等严肃庄重的君王形象以及和静的清宫人物形象。

而动物形象指的是如龙、凤、象等的祥瑞兽形象,如《兽谱》题图中的异兽,还有故宫内的生活的小动物形象,如深受观众喜爱的故宫猫咪。对这类元素的提取都是保留其憨态可掬的形象,或进行意象化图形处理或拟人化表达。如迷你故宫小猫猫摆件、小鹿系列钥匙扣、清宫锦衣卫胖格格摆件等文创产品以其欢快可爱的小动物形象或鲜活亲切的人物形象吸引众多观众,融入观众生活。

结束语

正如单霁翔先生所说:“文创产品便是这样一座桥梁,让人们通过故宫文创产品直接触摸到文化,亲身感受文化。”因此,依托于博物馆悠远历史文化资源的文化创意产品设计,不应仅停留在文化历史和艺术的表面概念上,要进一步发散思维、进一步深入市场环境,重视不同年龄不同消费能力人群的需要差异以满足各层级消费群体的购买诉求。同时,要着眼于实际,拉近公众与博物馆的距离,并扩大其公众影响力和其经济效益。

参考文献

- [1] 田昀鑫,柴婧.博物馆文化创意产品的设计要素与思维模式研究[J].艺术教育,2019(02):199-200.
- [2] 赵璐.论新时代的博物馆文创产品开发设计的创新思路[J].大众文艺,2018(19):120.

(上接第333页)

绿等颜色。

山花与悬鱼不同,它是在山墙上绘制的装饰纹样,这与悬鱼的区别甚大。但在山花后期的发展演变中也出现了三角形形状的木质山花板。对于二者的材质比较,可以较清晰地看到悬鱼和山花发展演变的关系即由实用功能到装饰功能的过渡。

2.2 内容题材寓意比较

悬鱼的题材非常丰富,吉祥如意也很广泛。通常把常见的悬鱼纹样归类于动物纹、植物纹、器物纹和文字纹。其中,动物纹中常见的有蝙蝠和鱼等。鱼即取其“富余”、“年年有余”的吉祥含义。同理“蝠”字同“福”谐音取其“福”的吉祥含义。植物纹常见的如牡丹、桃、莲花等,牡丹有“花开富贵”的含义。“桃”经常以寿桃的形式出现,代表着“长寿”有健康长寿的寓意。器物纹是指是用器物的造型来赋予吉祥含义,如花“瓶”有平平安安的寓意。文字纹直接取一些吉祥汉字来表达吉祥寓意,如福、寿、喜等。悬鱼的题材丰富多彩,这些充满吉祥寓意的悬鱼题材表达了中国古代劳动人民对美好生活的热爱和向往。

山花也是选取具有祥瑞寓意的吉祥图案。山花的装饰图案多以植物纹为主,例如莲花、荷花、牡丹等都是常见的山花图案。山花的植物图案造型大气饱满,简洁大方,通常以对称的构图和流畅的线条来体现花卉的高贵典雅,同样也是表达了中国古代劳动人民对美好寓意生活的追求。不同的是,与悬鱼相比,山花中

出现的动物纹相对较少。

结束语:

通过以上对比,大致可以看出悬鱼和山花在发展演变中的关系,随着中国古代建筑构造的不断发展演变,悬鱼在功能上由重实用到重装饰,悬鱼的位置也由起初的悬空与山墙慢慢演变为在山墙上,与最初山花出现的形式十分相似,伴随着实用功能的丧失,山花越来越突出装饰功能,其在山墙的面积也愈来愈大,构图更加饱满。悬鱼与山花在材质上的差别亦能突出它们发展演变的内在联系。充满吉祥寓意的悬鱼和山花更是体现出中国古代劳动人民对生活的热爱。

悬鱼与山花都是中国古代建筑上富有特色的构件,经过漫长的发展演变,时至今日依然表现出了顽强的生命力,这些题材丰富、寓意吉祥的构件让中国古代建筑充满艺术神韵,通过对悬鱼和山花的比较,对其发展演变有了初步认识,研究它可以以小见大,传承中华民族的建筑装饰文化,期待更多的当代设计师设计出有传统文化特色又富有时代新意的优秀作品。

参考文献

- [1] 王宇.平遥古城悬鱼装饰艺术[J].文物世界,2018(01):23-24.
- [2] 李彦锋.悬鱼建筑装饰件云纹寓意考析[J].装饰,2012(02):86-87.