

传统文化元素在文创产品图案设计中的应用研究

谭志丽

广东省轻工业技师学院

[摘要]在文创产业蓬勃发展的时代下,我国传统文化获得了继续发展的机会,越来越多设计师打破常规的产品设计模式,将传统文化融入文创产品设计中,提升了市场竞争力和文创产品效益。通过提取、创新运用传统文化元素,设计师能够加快文创产品发展步伐,打造出更具文化特色的产品,吸引广大国内外受众购买。基于此,本文分析设计理念对文创产品的影响,探讨传统文化融入文创产品设计的手段,论述传统节日、图形纹样、书法文化、传统景观在文创产品图案设计中的应用。

[关键词]传统文化元素;文创产品;图案设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.946

引言:

中国拥有悠久的历史文明,诸多传统文化元素延续和传承至今,为文创产品图案设计提供了条件。从基本内容角度看,传统文化元素包含民俗文化传统、历史名胜古迹、祥瑞元素、艺术元素、人文元素。设计者可从传统服饰、名著著作、书法作品、民俗节日、动植物物件中提取文化元素,巧妙的设计具有民族特色、文化特色、精神特征的传统文化符号,结合现代化的工艺手法,将传统文化内涵融入文创产品图案设计中,为产品注入文化价值,提升文创产品的吸引力和影响力。要想合理开发、设计地方性的文创产品,设计者应深挖传统文化资源,在相关专家的帮助下,形成特色设计方案,带给消费者新鲜的图案鉴赏体验。

一、设计理念对文创产品的影响

(一) 设计模式

与一般的产品相比,文创产品更受大众的欢迎,主要是由于其能够给人带来“新颖感”“意外感”,刺激受众的感官和内心情感。在设计文创产品时,设计者不仅要呈现传统文化的表现形式,还应揭示其内涵。所以,为呈现文创产品的文化内涵,设计者应深入研究传统文化,采用专门的设计手法,在产品设计中呈现文化信息,提升文创产品的文化价值。

(二) 设计原则

基于传统文化元素,设计者需要坚持差异化的设计原则,根据不同的产品功能,注入不同文化内涵。面向喜爱品茶论道的受众,设计者可以引入《论语》中的“三人行,必有我师焉”,设计三只茶杯;面向热爱古诗词的受众,设计者可以设计月光时钟,模拟月圆、月缺的变化规则,塑造“窗前明月光”的空间意境,刺激人们的购买欲望。

二、传统文化融入文创产品的基本手段

(一) 嫁接

嫁接需要设计者将不相关的行为、事物、概念融合。在设计文创产品时,设计者可以将传统文化元素转嫁至产品上,如“坠马髻U型枕”,将U型枕与奏乐仕女发髻元素结合,带来消费者一种复古的视觉体验。

(二) 重塑

重塑需要设计者了解当代人的审美需求,塑造经典的形象,通过引入非物质文化遗产,重现历史典故、神话故事、书法笔画。通过重塑,设计者能够调整传统文化的色调、形状、线条,设计符合大众审美的文创产品。经过重塑后,传统产品形象不仅对应原有的文化印象,还具备更强的辨识度。在2014年,故宫博物院推出了龙凤吉祥物。从古至今,大众将龙和凤视为吉祥、祥瑞的象征。通过重塑形象,设计者可以升华动物造型,让产品带有美好的寓意,满足大众情感需求。

(三) 变异法

变异法,设计者需要根据原有的作品,增设新元素,突破

传统物件的造型方式,制作全新的文创作品,给人带来耳目一新的体验。以秦始皇兵马俑公仔为例,设计者将几何图形抽象化,融入传统的黑、红色元素,调整兵马俑的形象和比例,向大众展示了憨态可掬的公仔形象。

三、传统文化元素在文创产品图案设计中的应用

(一) 应用传统节日元素

在我国传统文化活动中,传统节日文化占据着重要地位,对现代人的影响十分深远。不同的传统节日形成背景、文化特色、文化内涵不同,向大众传递了多种情感。对此,设计师可根据不同节日的文化特性,合理挖掘传统节日元素,打造更具文化底蕴、节日氛围的文创产品图案。以春节为例,人们在春节期间有着贴对联、剪窗花、挂灯笼、发红包等节日习俗,设计师可灵活选取标志性事物,设计各种图案,丰富文创产品内涵。春节中还有年画题材,如福禄寿喜、招财进宝、子孙满堂等艺术作品,这些作品都拥有深刻的内涵和寓意。设计者可选取代表性的年画作品,如五子登科、财神等,以这些形象为文化原型,明确设计主题。图案特征,打造具有当代特色的新型年庆文创产品。以中秋节为例,人们借助月亮,寄托对家人和故乡的思念之情,除了月亮,设计师还可挑选桂花、花灯、月饼、玉兔等事物,创造赠礼类文创产品,更好地展现家人图案聚、圆圆满满的美好祝愿。

(二) 应用图形纹样元素

中国各个地区拥有多种形式的图形纹样,经过历史长河的洗涤,仍保留下来经典图形纹样,如夏商周时期的龙凤纹、虎豹纹、饕餮纹;原始社会时期的圆圈纹路、锯齿纹、方格纹、网纹等;汉代画像保留有武士、乐舞。由此,在不同的历史时期,大众的生活面貌、精神面貌、审美情趣存在差异。结合以上传统文化,设计者可以设计具有历史烙印的文创产品图案,向世界展示优秀的五千年文明。在应用传统图形时,设计者应根据产品的实用性、多样性,创新运用和设计图案,将不同时代文化内涵与产品主题相融合。以银器《手相牵》为例,设计者靳埭强设计从敦煌壁画中汲取灵感,此产品原材料为金属,经过光线照射,就能折射出柔和的光彩,更好地衬托产品主题。同时,设计者可以选择居巢纹样,从地方独特的古代字体中提炼文化符号。在设计“巢”字图案时,可根据居巢地区的地理位置,合理地将其变形,再结合小篆字体、黑红色调,生成古代印章的表现形式,传递厚重的历史感。在此基础上,地方设计者可合理拆分文字,衍生多种文创产品,如日历、冰箱贴、帆布包、T恤衫等。通过运用多种图形纹样元素,设计者可以打造具有民俗、地方文化特色的名片,让消费者通过产品感受某一地域的人文、地理内涵。

(三) 应用书法文化元素

我国汉字、书法文化发展已久,诸多艺术家拥有较高的艺术水平。基于书法元素,设计者可深入分析汉字造型、文化内涵、书法样式,设计具有带有传统水墨、书法气息的文创服装图

案。在设计图案时,结合书法印染、书法布贴、书法刺绣等方式,将中华汉字书写艺术、文化符号呈现文创服装外表。在设计文创服装图案时,设计者应研究历史上有名的书法家,如柳公权、颜真卿,将《金刚经碑》《自书告身》《颜勤礼碑》等书法作品与文创图案设计结合,既能够让人们欣赏书法的形式美和内涵,又能展现创造者独特的风骨和精神。为兼顾书法艺术与文创产品图案设计的整体效果和结构,设计者应分析影响书法形式美的因素,采用间接的方式,与文创服装图案结合,展现出文创服装的线条美、图案美、形式美。以常见的笔体为例,设计者可以选择狂草、隶书、楷书、草书等,根据各种笔体的风格、劲骨,融入不同主题的文创服装中,以飘逸不失柔和的书法图案,衬托服饰的韵律、线条、概念。

(四) 应用传统景观元素

故宫博物院是紫禁城景观的重要组成部分,文物研究人员经过多变的梳理,统计出超过180万件的馆藏文物,每一件文物都有其背后的文化故事。只有全面分析博物馆文物的种类、相关文化背景,才能更好地开发文创产品。基于各种文物、景观,设计者可以提取故宫景观元素,设计具有“紫禁城”文化特色的产品。以“山海文渊宫廷祥瑞”鼠标垫为例,在设计此产品时,设计者直接将图案元素嫁接在产品上,设计仙鹤、喜鹊、锦鲤、飞象等图案,这些均是紫禁城的祥瑞之物,寓意太平、祥和。作为故宫吉祥之物的代表,喜鹊有着好事将近的寓意。同时,也有一款极具趣味的笔记本文创产品,如“山海文渊笔记本”。设计者以故宫文渊阁的历史文化为背景,涌现出设计灵感。整个笔记本色调与文渊阁色调保持一致,笔记本内

部展示了紫禁城文渊阁中的四库全书,其中附有图画贴纸、故宫地图。使用者打开笔记本时,仿佛走进了探索故宫的大门,具有极强的代入感。

综上所述,通过大力挖掘、提炼传统文化元素,促进传统文化与文创产品图案设计融合,设计者既能够成为传承、发展和弘扬传统文化的个体,又能推动文创产业发展。为深度融合传统文化元素与文创产品图案设计,设计者首先要转变设计理念、思想,通过灵活运用嫁接法、重塑法、变异法,将不同的文化符号、文化内涵融入适应场景中。具体而言,为增强文创产品的吸引力和文化气息,设计者应挖掘具有代表性的传统文化元素,通过提炼传统节日文化元素、图形纹样元素、书法艺术文化元素、传统景观文化元素,展现传统文化的应用价值、艺术特色,促进传统文化与文创产品图案设计共同发展,从而赢得更多消费者的青睐和喜欢。

参考文献:

- [1] 颜春燕. 传统民间经典纹样在文创产品设计中的应用——以贵州苗族纹样为例[J]. 艺术品鉴, 2019(06): 56-57.
- [2] 王莉莉. 中国传统文化符号在当代文创产品设计中的应用研究——评《纹样: 传统文化之国粹图典》[J]. 染整技术, 2018, 40(12): 2.
- [3] 王馥鑫, 孟嘉怡, 张小英. 传统文化元素在文创产品设计中的应用研究——以洛阳为例[J]. 山东青年, 2019(4): 2.
- [4] 张燕. 来自故宫的礼物——浅谈文创图形设计中传统文化的继承与创新[J]. 明日风尚, 2019(5).

(上接第1845页)

到文物档案可以促进文物保护工作的开展,根据现有的法律来完善文物档案的管理机制,让其可以更好地发挥其自身的价值,让其可以促进文化保护,进而弘扬我国传统文化的精髓。

(二) 增强将档案信息转化为经济或社会效益的创新意识

文物档案保存在各地的图书馆和博物馆中,很少有人去翻阅浏览它,让文物档案当成一个“死”物,降低了其价值,因此必须要将文物档案将信息化方向转化,让其成为我国经济效益,或者社会效益的创新意识提供者。目前,一些文物档案已经实现了信息化,如一些展馆用信息技术,将历史进行了还原,但是并没真正的“活”起来。因此,要重新意识到,文物档案不仅是历史的记录者,也是过去和现在的连接者,更是学术和工作的联通者,因此,必须要有创新意识,将其作为创新性发展的基础资料,更好地为文物事业的发展提供优质性的服务。

(三) 提高文物档案工作的规范性和准确性

文物档案工作一般都是由文物管理单位来制定的,其涉及的内容比较多,可供参考的价值也比较强,因此,必须要提高其工作的规范性和准确性。在规范性方面,建立制定规范化的管理制度,如记录档案必须准确,档案要分主卷、副卷、备考卷等,以此来保证工作的有序进行。在准确性方面,要严格按照国家的法律规范,从全方位、综合化角度来对文物档案进行记录、核实、保存,以此来保证其准确性。

(四) 充分利用高科技提高文物档案工作效率

随着我国信息技术的发展,一些传统的以文字形式记录的纸式的档案就可以以电子档案的方式来呈现,不仅易大量储存,还能减少工作人员的工作量,更是便于检索,就是便于被利用。当有工作人员需要检索一些文物档案时,只需要输入文物档案编号,或者关键字就可以快速地找到相关信息,有效地提高了文物档案的工作效率。但是,信息技术存在着安全隐

患,在应用过程中,还需要做好保密、防木门、防漏洞等问题,避免文物档案信息被窃取。

结束语:

综上所述,文物档案是对文物的全部记录,其需要规范,准确。做好文物档案的工作,不仅有利于传承我国历史文化,还可以将其当成教育资源,更是对文物保护工作发挥着非常重要的作用。其不仅是文物修复的参照物,还是文化传承的载体,更是革命教育的方向,以及经济发展的保障。然而目前,受一些因素的影响,文物档案利用率并不高,因此,必须要提高文物档案的利用率,发挥其推进文物保护的作用,让其为我国社会、经济创造出更大的价值,以及更多的效益。

参考文献:

- [1] 尹宝华. 文物档案在文物保护中的作用与利用——以日照市为例[J]. 黑龙江档案, 2019(02): 195-197.
- [2] 冉升. 论文物档案在博物馆工作中的作用和意义[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2019(04): 130.
- [3] 邢薇薇. 简论文物档案在文化遗产保护中的重要作用[J]. 档案管理, 2018(03): 86-87.
- [4] 朱兰, 丁长芬. 略论照片档案在文物维修保护中的独特作用——以昭通龙氏家祠维修保护为例[J]. 云南档案, 2018(02): 46-49.
- [5] 马红. 试论文物档案在文物保护工作中的重要作用[J]. 兰台世界, 2017(S1): 88-89.
- [6] 李燕. 论文物档案在博物馆工作中的作用和意义[J]. 兰台世界, 2016(03): 32-35.
- [7] 崔香顺. 文物档案在“四有”工作中的地位和作用[C]//春草集——吉林省博物馆协会第一届学术研讨会论文集, 2011: 389-390.