

“传统再造”

——中国书画元素与当代文创设计的融合探析

董佩佩

(三亚学院艺术学院, 海南 三亚 572000)

摘要: 传统书画是我国历史最为悠久的传统艺术文化, 蕴藏着深厚的文化底蕴和应用价值, 将传统书画元素与当代文创设计相融合, 可挖掘出其深厚的设计基础和发展的广阔空间。在当下国内“传统再造”的文创设计发展趋势中, 通过设计师的创意表达与技术媒介将二者巧妙融合, 赋予文创产品丰富的文化内涵, 优化其时尚的造型外观, 从而实现对产品本身价值的提升, 增强文创设计产品的核心竞争力。

关键词: 传统再造; 书画元素; 文创设计; 融合

一、书画元素与当代文创设计现状分析

(一) 传统书画概述

书画艺术, 泛指中国传统文化中的中国画和书法两大艺术门类, 涵盖了诗、书、画、印四大元素, 历史悠久且内涵丰富, 其彰显了华夏民族在数千年的实践劳动中独特的审美意趣和艺术境界。元代画家赵孟頫在其作品《枯木竹石图》款识中提出了“书画同源”一说, 从而印证了书法和国画二者的渊源关系——共同的发端。此外, 书法与中国画在工具材料的运用上相近, 在表现手法上, 两者都属于“以线造型”的艺术, 在审美追求和人格化的品评标准方面具有高度一致性。中国画和书法是中国乃至世界文化瑰宝的重要组成部分, 其深厚的文化内涵及蕴含的民族精神至今依然滋养着华夏民族子孙后代, 同时也成为了当代文创设计的重要源泉。

(二) 传统书画在设计应用中的优势分析

中国传统书画艺术在从某种意义上属于不可再生资源。在对其进行研究和保护的同时, 应进行适当开发和合理利用, 有效做到对传统文化的传承与弘扬。随着社会自动化生产的高速发展和市场商品的批量化生产, 文创设计产品的审美质量也受到了不同程度的冲击, 同时也影响了用户的购买意向, 审美功能单一的设计产品日益难以满足消费者的情感需求。而我国传统书画文化底蕴深厚, 是最为合适的设计素材之一, 将其与当代文创设计进行融合, 对于文创设计主体而言具有多方面的优势: 其一, 丰富设计作品的文化内涵; 其二, 提升设计质量和艺术特色; 其三, 丰富文创设计的品类。简而言之, 将中国传统书画元素进行文创设计, 从更宏观的层面来看, 文创设计与传统文化相结合是传承和弘扬祖国优秀传统文化最有效的重要途径。

二、传统书画元素与当代文创设计融合的价值分析

(一) 文创设计的当代性表达

文创设计即文化创意设计与表达, 文化创意设计的关键在于经由传统文化元素的萃取与转化, 形成一种创意设计与文化内涵并存的新造型设计, 既保有文化的核心价值, 又符合时尚市场需求。文创设计依靠设计师的智慧与技能, 实现对传统文化的积累并重新创造社会资源和消费产品。文创设计不仅是追求造型和美感, 设计师需要通过自己的认知和既能将艺术的能量传达于设计产品中, 提升其内涵建设及艺术感染力。文创产品的当代性表达, 表达是手段, 当代性是表达的重点方向。故传统文化元素与文创产品进行设计时需牢牢地把握“当代性”这一目标, 尽可能地展现设计的时代性和先进性, 彰显文创设计产品的时代精神和潮流走向。

(二) 当代文创设计研究现状

2023年6月, 习近平在文化传承发展座谈会上的讲话强调:

“中华文明的博大气象, 得益于中华文化自古以来开放的姿态、包容的胸怀。秉持开放包容, 就是要更加积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果。无论是对内提升先进文化的凝聚力和感召力, 还是对外增强中华文明的传播力与影响力, 都离不开融通中外、贯通古今”。就当下国内外设计形势而论, 我国传统文化正处在“趋新浪潮与回归传统”深度融合的共生状态。文创设计属于一种新兴产业, 目前正处在日趋成熟的发展阶段。在经济全球化发展成熟的今天, 国内外有关中国文化元素的文创产品数不胜数, 美不胜收, 使我们了解到传统艺术在文创设计应用上的诸多可能性。这些设计产品种类涵盖了服装服饰、产品设计、视觉艺术、室内装修等多个专业领域。其中, 以服装服饰的中国风设计最为出圈。2016年高奢品牌Gucci秋冬秀场中, 其整体设计偏爱中国传统花鸟画, 还特别添加了龙袍、戏服等中国古代元素; 2015年春夏巴黎高定时装周中, Giorgio Armani以中国风为设计灵感, 将代表着中国古代士大夫身份名片墨竹元素的襦裙、苏绣与珞琅掐丝借助西方时装屋高级手工作坊的工艺, 尽显了中国古代士大夫的清风峭骨; 国内则以服装品牌李宁2021年秋季与敦煌博物馆联名设计最为出圈, 其秀场坐落在戈壁滩上, 与莫高窟壁画照相呼应, 秀场展示产品包含了服装服饰、鞋帽、箱包等创意商品; 在产品平面设计方面, 以故宫博物院自主研发和独创的文创产品系列为主, 展示内容包括文具、明信片、书签、礼盒、餐具、首饰、美妆等产品, 这些种类多样、造型美观、内涵丰富的文创产品, 极大地彰显了中华民族的文化自信和艺术情怀, 同时可以激发更多的创意思维, 拓展更广阔的设计空间。

(三) “传统再造”是当代文创的设计出路

“传统再造”的设计宗旨是让文化遗产“活”起来, 这是当代文创设计的重要出路。但“传统再造”不是对传统文化元素的直接挪用, 而是经过提炼、加工和整合, 并有效地汲取外来文化中的现今成分和积极因素进行有机结合。传统书画元素与当代文创的设计应用, 是中国传统文化底蕴与现代时代精神在形式和理念上跨越时空的灵魂碰撞, 二者的融合既可丰富文创设计的文化底蕴, 又可提升设计的艺术品质, 具有设计的民族性、时代性和独创性, 是未来文创设计发展的必然趋势。故善于利用传统文化资源, 走“传统再造”产业发展道路, 创作更多大众喜闻乐见的物质和精神财富, 最终实现文化传承与创新再造、文化建设与经济效益双向共赢、传统文化保护与开发的终极目标。

三、书画元素与当代文创融合的设计原则与应用措施

(一) 书画元素与当代文创融合的设计原则

当代文创设计可以从以下两个原则进行创新: 1. 文化传承与创新再造。在原有内容基础上进行创新, 对传统艺术文化中不合时宜的成分进行“除锈”, 汲取众家之长, 求同存异, 挖掘更多的文化元素, 丰富文创设计内容。中国传统书画最有异于西画的

地方在于其线条语言丰富的表现力,从其中提取符号元素,如唐宋时期宫廷绘画精工富丽的色彩、草书狂放不羁的线条、金石气十足的古典篆刻、敦煌壁异域风情的人物造型、宋元文人画清淡雅致的意境等,将其与现代设计理念相结合,以展现中国古代书画特色的设计样式;2.文化再造,使传统文明升华为现代文明。树立创新意识和理念,采用发展的眼光和规律,客观辩证地看待和审视传统文化,在传承原有传统文化基础上,以适应时代发展需求为依据,全面推进传统文化书画艺术的现代转型。故将传统诗、书、画、印四大元素与当代文创进行有效结合,能够取得相得益彰的视觉表现效果,不仅能够丰富画面,也能够提升画面境界,给观者带来愉悦的审美享受。

(二) 书画元素与当代文创设计融合的应用措施

传统书画元素与当代文创设计融合的具体措施一般分为三个步骤:一、收集素材,明确主题。文创产品的设计是在传统文化基础上衍生而来,世上不存在无源之水、无本之木的文创,故在设计前,充分了解中国书画的典型著作与相关史料是极其有必要的,充分理解中国书画元素的特点,研究其背后的文化内涵并收集素材,而后进行构思,最终明确创作主题和设计方案;二、确定框架,调整造型。在确定文创主题后,需要明确所要设计文创的初步形象特征,然后着手绘制草稿图。在经过反复推敲、修改后确定书画元素的文创造型;三、结合技术手段进行制作。在确认基本造型后,结合技术手段和软件进行制作,常规的设计软件有 Sketch、PhotoShop、Illustrator 等多种绘图工具。通过技术手段与各类设计软件对原有素材进行有效处理和优化,让传统书画走向生活化、现代化。

四、传统书画元素与当代文创设计融合的应用案例分析

(一) 故宫博物院文创案例简析

我国的文创设计产业如今已步入稳健阶段,国内各大博物馆也相继建造了文创展销店。文创展销店一般设在博物馆的出口处,是观众浏览完文物后购买文创商品伴手礼的绝佳场所。故宫博物院地处首都,毗邻多所高端艺术院校,享有国内水平最为先进的设计师团队,使得故宫博物院文创院秉持超高的审美标准,以时尚创意引领全国文创产品走向时尚化、现代化。如其 2023 年推出的《千里江山图》晴雨伞,采用的是截图式设计原则,画面长卷与黑布搭配,二者彼此依托,具象与意境兼得,相得益彰;再如其 2023 年推出的宫廷御扇,扇面上绘制着精工富丽的工笔花鸟画作品,虽属于二次创作,但极大程度延续了两宋时期浓厚“黄家富贵”的宫廷风,分为“芝鹤延龄”和“仙山琼阁”等多种款式,都是具有祥瑞寓意的绘画题材。

(二) 敦煌研究院文创案例简析

如果说故宫博物院的文创设计代表的是中国古代宫廷的正统审美,那么敦煌研究院的文创设计可谓是最富有异域特色的案例之一了。敦煌莫高窟艺术拥有这一千多年的悠久历史,属外来艺术本土化、本土艺术宗教化的典型代表。异域的造型题材结合中国壁画技法,两者交相辉映,各显神采。敦煌研究院以壁画元素为文创素材设计出了一系列商品,可以依据题材进行划分,敦煌艺术元素文创应用最多的是九色鹿和藻井图题材,九色鹿本生故事凭借其优美的造型和深远的寓意,升华为传递正能量的化身,在文具、饰品、彩妆、鞋包等领域都有它的身影;而藻井图色彩绚丽,布局严谨,构图饱满,在文创设计领域具有广阔的设计空间。最适合应用于服装服饰当中,例如丝巾、帆布包、鞋帽等,观赏性和实用性完美结合,相映成趣。

(三) 景德镇中国陶瓷博物馆文创案例简析

中国画与景德镇瓷器都是中国传统艺术中的文化瑰宝,历史

悠久,且举世闻名,其陶艺与中国画的完美融合更是将文创设计理念发挥到极致,可谓是中国文创中将平面艺术与立体载体结合的鼻祖。“白底青花”图样是景德镇青花瓷最经典图案纹样,清冷雅致的造型外观为世代代人所青睐。以花青色为主调,写意技法为表现手法,附着于光滑无暇的瓷具上,两者相辅相成,适配度极高。而景德镇中国陶瓷博物馆文创点近期推出的“青花缠枝”马克水杯证书延续了青花瓷传统搭配图案,令人耳目一新的是“白底青花”的瓷壁上采用了镂空花纹设计,为厚重复古的青花形式添上了几分现代轻盈之美感。除了素雅的青花瓷外,景德镇文创馆绚丽多姿的瓷器也不胜枚举,有刻画“黄家富贵”的宫廷画风,亦有表现“徐熙野逸”的文人风骨。而现代景德镇陶瓷的图案设计相比以往早就走向了多元化的发展道路,更符合多方消费者的审美趣味。

(四) 西泠印社书法文创案例简析

西泠文房是西泠印社的官方文创展销平台。而西泠印社是晓谕国内外篆刻和书外的专业学术团体,其成立时间悠久、成就最高,影响力广泛,亦是国家重点文物保护单位。其衍生出的西泠文房文创集合店拥有国内书法、篆刻较高水平的设计团队。其书法篆刻文创亦是学习的有力范本之一。如其近年推出的文艺手提袋,将齐白石老先生的蔬果写意作品其题款应用于文艺手提袋两侧。“睡到人间饭熟时”“读书解困”“猫肥家润”等天真稚拙的字迹搭配雅俗共赏的款识,整个手提袋瞬间充满了烟火气息;又如烧制出的手工紫砂壶,质地厚重的杯身雕刻满了苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的诗词,小巧的茶杯承载了浓厚的豪情壮志,将饮茶、赏诗发挥到极致。杯口圆润无暇,杯身诗词歌赋,独具匠心,属于审美性和实用性完美结合的最佳文创设计。此外,闲章篆刻文创设计还包涵创意折扇、书签、明信片、手账和胶带卷等多方领域。

五、结语

本文通过对国内传统书画元素与当下文创设计行业的现状进行切入,引出传统文化对于当代文创设计的应用价值和融合优势,并对国内部分博物馆文创院及其作品进行案例分析,以佐证两者之间相互融合的诸多可能性。在新时代国际环境的影响下,文创设计师作为中国当代设计的中坚力量,其承载了传承与弘扬中国传统文化的历史使命和责任担当,将传统诗、书、画、印四大元素与现代设计审美理念凝结起来,品鉴古今中外一些优秀文创案例,推陈出新,深刻挖掘祖国传统文化的审美和应用价值,并联合新时代技术媒介和创作手段,力求设计出具有艺术鉴赏力和富有中国特色的文创作品,以全新的设计视角解读和品味中国书画。文创产品也由于书画元素的融入提升了艺术设计的“含金量”,此乃树立文化自信、提升产业活力、由“中国制造”转变为“中国智造”的一次品质与审美的跨越;文化创意产品使中国传统文化焕发出新的活力,拓宽消费者群体对中国书画的普及和文化认同,从而促进了书画艺术的有效传承与创意发展。

参考文献:

- [1] 周国. 中国古代书画元素在文创产品设计中的运用 [J]. 天工, 2023, No.85 (01): 21-23.
- [2] 孙晓悦. 中国书画元素在故宫文创产品设计中的应用 [J]. 书画世界, 2020 (06): 87-88.

本文系三亚学院“四新”研究与改革实践项目“产教融合背景下书画元素与海南本土题材文创设计方案探究”(SYJGSX202231)研究成果。

作者简介:董佩佩,硕士,三亚学院艺术学院助教。研究方向:中国画艺术。