

黎族图案在文创设计中的应用研究

高一萍 吴天燕

(琼台师范学院, 海南海口 571100)

摘要: 不同的地域形象由不同地区的文化水平及发展所影响和塑造, 在文创设计创意中加入具有地域特色的文化符号与艺术表现语言, 并结合符合大众审美的视觉元素, 对具有地域文化特色的文创产品深度研究并进行推广, 是深入研究本土文创产品视觉元素的必要条件。让海南本土文创走出国门走向世界, 并且能带动地域经济一体化的深入发展, 是地域文创产品视觉化设计的主要目的。随着自贸港的深入建设, 海南文化的输出和展现的直观产品之一就是带有浓厚地域文化色彩的黎族图案再设计。文创产品作为现代人传播文化的重要手段, 展现一个国家软实力的重要领域。

关键词: 文化传播; 黎族图案; 视觉传达; 文创产品

文创产品发展至今, 高度凝练出文化内涵, 透过社会生活和文化艺术产生, 并回归其中, 从历史典故文化传说等传统文化里提取元素并进行再创造, 是对传统文化的延续的传承, 是对历史情境的再现, 是对艺术的创新和重构。当国际旅游岛建设与文创碰撞, 成为文化输出的机缘, 历史文化的传播媒介。将黎族图案作为主要视觉元素的合理提取并有效融入到文创产品中的方式值得研究, 对国际旅游岛文化传播有着积极作用。

一、研究背景

“在新的时代背景下, 文化产业需要借助科技发力, 依靠新的传播平台延伸文化产业链, 衍生文化新业态。”同时, 我们也要顺应时代发展的潮流, 结合互联网, 构建自贸港背景下, 以文化传承为目的的文创设计范式, 形成本土文化传播渠道。

2009年10月2日, “黎族传统纺染织绣技艺”申报世界非物质文化遗产终获成功。很多古老的黎族传统技艺, 如钻木取火、树皮布制作技艺、原始制陶技艺、骨器制作技艺、干栏建筑技艺、黎族医药, 已蒙上了一层神秘而遥远的面纱。2021年9月, 《黎族家园》, 在第五届全国少数民族文艺汇演中荣获“剧目金奖”, 在上海连演三场, 在上海刮起一阵“最炫黎族风”。不可否认的是, 黎族传统文化还有些“养在深闺人未识”的味道, 国内外“存在感”不强。

目前, 海南正在加紧推进中国特色自由贸易港建设, 除了经济社会快速发展之外, 还亟须提升文化软实力。海南省委统战部常务副部长康拜英认为, 中国特色自由贸易港应该是一个有着独特文化、可以向国际展示和输出世界级文化价值的重要窗口和阵地。将“活化石”般的黎族图案, 持续发展进一步为深入研究旅游文创产品文化内涵对国际旅游岛的文化建设, 社会、经济价值意义等蕴含的多方面的价值意义也随之加深。

二、黎族图案与文创产品分析

(一) 黎族图案艺术特征

1. 黎族图案色彩的寓意

色彩是黎族图案的重要构成要素之一, 是“具象”与“意象”的统一。它用象征的手法表达了民族深层文化心理。不同社会, 颜色表意的发展是有规律的, 往往都遵循着一套完整的体系, 文化差异并不影响社会对于颜色的划分。在语言色彩序列中, 黑色和白色都是最基础的颜色; 其次是红色, 也是光谱中波长最长的光;

接着是黄色、绿色、蓝色等代表着连续的光谱。色彩常被人们用来表达情感、宣泄情绪、表明情况、标志身份和地位、预示吉凶、祈祷保佑。因此, 色彩是人们使用的另一套日常语言, 向大众表达丰富的内涵, 具有深刻的社会文化情感。通常以红、黄、白、棕、咖等色为主色线, 用经、纬线交叉对比, 使黎锦图案色彩关系显得艳丽多彩。在黎民的心中, 不同的色彩具有不同的象征, 构成了黎族无声的色彩语言。

黎族图案色彩所传递的信息, 主要包括人的自我特征、社会特征和信仰观念。色调表现了对色彩的认知和喜好, 表达了约定俗成的观念和社会情感。驱邪求吉是其总体价值取向, 即以某种特定色彩或综合色彩, 预示生活的幸福美好, 表达黎们对美好未来的期盼, 和对丑恶和灾祸的规避。

2. 黎族图案的功能性

黎族图案中的纹样有丰富的变化及内涵, 黎族人民生活的的环境一般在热带地区, 黎族传统纹样中, 动物纹占有很大的比重。黎族人民的日常生活中最常见的有鱼纹、鹿纹、鸟纹、蛙纹, 以及牛纹等, 其中鱼纹, 在黎族的主要庆和祭祀活动中, 都会用到鱼, 才能完整。在黎锦上绣上一对鱼儿, 代表着年年有余(鱼), 爱情、生活双丰收, 美满和谐之意。鹿纹, 鹿在黎族人民眼中是吉祥的化身, 其在纹样中被象征着祥瑞, 代表着黎族人民对于幸福平安的生活的期盼。鸟纹也十分常见, 代表了真、善、美以及自由精神, 与鹿纹类似, 鸟纹同样有着吉祥的寓意。蛙纹, 青蛙会把农作物中的害虫吃掉, 益于庄稼生长, 保护了粮食, 因此黎民百姓非常崇拜它, 被视为吉祥物。青蛙在繁衍的过程中, 会产出大量的蝌蚪, 所以又有多子多孙之说。牛纹(水牛纹)在一定程度上反映了黎族人民的精神信仰以及生活观念, 水牛与黎民一同耕种劳作, 通常被黎族人当作家庭中的一份子, 也象征着名望以及财富。

汉文字纹和几何纹一般不具有深刻的意蕴, 但是他们的线条搭配组合却能一线黎族人民在日常生产中的创造性。同时几何纹也是黎族和汉族在不同时代融合而成的一种艺术作品, 赋予了它们历史和文化意义。

3. 民族精神的复现

黎族流行着“男子不捻(稻), 女子不挑(稻)”的谚语。黎族传统的社会分工, 自给自足的生活方式, 为车水马龙的当代都市生活提供了田园畅想。黎族的生活模式展示了浓厚的生活气息, 与大自然的亲密接触及风土人情。蕴涵和折射了“男猎女织”的劳动分工、“男女有别”的性别观念, 以及以农耕、狩猎、采集、纺织等为中心内容的古代生活范式。黎族织锦工艺专属女性的活动, 形成了独具特色的女性文化。另一方面, 女性还是唯一能够掌握制陶技术的劳动者。制陶手艺传女不传男。这些都表明了黎族妇女在黎族传统社会中有着举足轻重的地位。

(二) 海南旅游产业分析

旅游业是海南“3+1”主导产业之一。2022年11月27日, 从举办的学习宣传贯彻党的二十大精神“新时代新征程新伟业”系列主题新闻发布会——“加快推进国际旅游消费中心建设”专场上获悉, 目前海南旅游业发展势头良好, 产业结构愈发优化, “旅游+消费”“旅游+文化”的发展思路正不断为海南旅游业提供

发展动能。

2021年,海南国内游客人均每天的花费达1109元,人均逗留天数4.36天,人均花费4835元,其消费水平、逗留天数在全国都是排名前列。特别是离岛免税政策实施以来,海南旅游6要素“吃住行游购娱”的消费结构不断优化,其中购物消费占比已超过31%、弹性消费“游购娱”占比已达38%,已接近旅游发达地区水平。

(三) 旅游文创产品分析

文创产品是传统文化的延伸,是创意思维的表现。旅游文创是本土文化传播的主要媒介,在承载地域文化方面发挥着重要作用,并且吸引更多人来主动探究历史文物深厚的传统文化内涵。在日常生活中这些文化产品虽已不再被广泛关注,但文创产品在生活需求方面可成为组成部分。

在海南省博物馆、五指山民族博物馆进行实地考察,发现博物馆大部分以展示当地特色的黎族传统文化,博物馆内有黎族相关文创产品的售卖,黎族文创产品的整体设计过于传统,大部分保留了黎锦的传统色彩,实用性不高。相关的民族文创产品目前存在没有设计感、开发模式单一,缺乏创新活力、性价比低、不实用等问题。因此,单纯以民族特色为导向的文化创意产品本身并不能激起消费者的购买欲望,而需要对设计进行翻新,使其具有实用性、趣味性和艺术性,以顺应时代需求。

现代文创产品需要结合视觉艺术,使用功能,审美文化等多方面的诉求注入设计,适应时代发展需求。消费者会通过自己的个性和追求选择合适的消费产品,这也表明了在设计中既要体现传统文化的价值,又要融入现代元素,以满足当下时代的审美需求,让传统文化更好地为现代产品服务。促进现代化,地域性的文创产品设计不断迈向新的台阶。

随着近年来国家创新驱动战略、国家品牌战略、文化创意战略等方针政策的不断推进,我国文创产业日渐强大,同时伴随消费市场的不断升级,人们的消费理念也逐渐发生变化,从单纯的产品消费到品牌体验式消费,从单一的生理需求消费到满足心理需求的消费,人们对于个性化产品与文化性产品更加青睐,以传统文化为核心的文化创意产品在国内“互联网+”的背景下迅速发展起来。然而随着经济全球化趋势越来越明显,人们对于物质生活水平的要求不断提升,人们不再只是关注自己的温饱问题,而是更加注重精神层面的享受。这就需要黎族图案和文创产品创新融合发展。如何在保持和传承文化的基础上,创作出符合现代审美和时下潮流的旅游文创产品。

三、黎族图案在文创产品中的应用

从旅游产品看,目前海南已形成由国际国内品牌酒店、主题酒店、经济型酒店和民宿等组成的旅游住宿供给体系以及由旅游度假区、景区、旅游小镇等为主要载体的旅游产品供给体系。当下黎族文创产品的种类开发种类稀疏,市面上相关性的旅游文创纪念品、手工艺品、特产等文化特色不够鲜明,设计感相对较弱,经过近几年文化创意产品的发展的动向和市场调研,发现网络环境下,新的创意形式正逐步呈现出一种成熟的姿态。而想要从传统的黎族文创过渡到能被大众所接受的黎族品牌文创,其中需要作出很大的改变,黎族品牌文创产品的设计将从文化生活类衍生品开发运用入手。

设计生态化、非物质化、艺术化,是当代设计的主要发展趋势。

1. 元素提取创新:(1)简化元素,增强趣味性。强调节能实用性,摒弃无用的功能和装饰,创造出生动形象,回归经典的简朴。

保留一些识别度高的图形轮廓,并对平面化、色彩化、扁平化设计。

(2)呈现复古的风格。使用高科技环保材料,创造出让人感觉温馨、舒适、利于亲近的设计。(3)运用天然的原材料,不经刻意加工、修饰原生态地体现在文创产品设计中。

2. 人性化情感化设计:黎族文化是一种独特的民俗文化,其中复杂多样的风俗文化在短期内是很难完全被人们所熟知的,如果能把它转化成一种容易被大众所接受的艺术形态,受众就会更乐意主动地去了解他。所以,在这一进程中,要强调其实用性,通过文化创意将其文化意义展现出来,从而给消费者带来有效的文化消费空间。利用现代设计智慧融合黎族传统文化和现代美学,更好的传承和发展黎族文化。

3. 图形的提炼与设计:图形的设计根据现代化审美趋势走向进行更新,在对黎族文化元素与现代创意图形转换方式上主要采用扁平式风格,图形设计以图形的简洁化为主,抽象化为辅的设计方法来进行创新设计。一个成功的设计是设计师对人文环境问题高度认识的体现,也是设计师在开发、创作中创造性、知识和相关经验的精华所在,更体现了他们对自己生存环境的热爱,呼唤着人类的良知。

黎族在其悠久的历史发展历程中,创造了丰富多彩的民族艺术和文化。其中黎族传统图案内容广博,承载着民族的精神,传递着民族的认同感和文化共识,具有很高的应用价值。将黎族传统图案的保护与文创产品设计结合,是黎族传统纹样发展与传承的一种必然形式,将乡土的元素添加到设计中,也为独具特色的文创产品设计推波助澜。黎族图案作为本土设计中很有代表性的出现,毋庸置疑,成为设计发展的新思路。民族文创,加强了对民族文化保护、传承和发展,为后续的研究、文化的传播与开发提供了更广阔的思维。

参考文献:

- [1] 张晔. 非物质文化遗产产业化及其营销技巧[J]. 文教资料, 2018(30): 72-73.
- [2] 牛世红. 汉长安城遗址区无形文化资源的活化保护策略研究[D]. 西安建筑科技大学, 2017.
- [3] 蔡于良. 黎族织贝珍品·龙被艺术[M]. 海口: 海南出版社, 2003: 25-75.
- [4] 王学萍. 中国黎族[M]. 北京: 民族出版社, 2004: 15-62.
- [5] 耶思敏. 黎族传统织锦纹样的现代运用[D]. 上海: 东华大学, 2012.
- [6] 吉明江. 东方黎族文化瑰宝[M]. 海口: 海南出版社, 2013.
- [7] 羊中兴. 冯衍甫黄道婆评传——从织女到先棉的故事. 海口: 海南出版社, 南方出版社, 2008.
- [8] 高泽强. 海南黎族研究[M]. 海口: 海南出版社, 南方出版社, 2008.
- [9] 《黎族简史》编写组. 黎族简史[M]. 广州: 广东人民出版社, 1982.

作者简介:

高一萍(1975-),女,汉族,河南南阳人,教授,硕士,研究方向:艺术设计。琼台师范学院美术学院专任教师,海南省南海文化影像学术交流中心副主任。

吴天燕(1981-),海南万宁人,琼台师范学院美术学院讲师,研究方向:艺术设计。