

佛山武术文化融入南海藤编灯具产品的创新设计研究

陈杏怡¹ 熊青珍²

(1. 广东财经大学艺术与设计学院研究生, 广东 广州 510320;

2. 广东财经大学艺术与设计学院教授, 广东 广州 510320)

摘要: 目的针对目前南海藤编的技艺传承陷入困境, 藤编产品创新不足、传达的文化内涵单薄, 产品趣味性的缺乏使藤编不符合大众审美, 导致市场化弱等问题, 提出将佛山武术形态以及现代设计方法融入藤编的产品创新设计中, 在更新样式的同时赋予文化内涵, 使产品兼实用性、审美性、文化性于一体。方法对佛山武术文化资源进行整理与筛选, 从中挑选最具识别度与艺术特点的武术形象代表黄飞鸿, 以及其经典武术招式作为设计元素; 对选择的文化资源进行动态符号、意象符号归类, 然后将其转化为视觉符号, 利用借用、隐喻的设计方法对符号进行再设计, 最后融入到藤编灯具产品的设计之中。结论从结合其他传统文化的设计元素、使用新设计方法等途径, 探讨南海藤编突破当前瓶颈、重焕生命力的可能性。同时, 也为其他技艺的传承与文化的传播提供新的方式与参考。

关键词: 佛山武术文化; 南海藤编; 灯具产品设计

党的二十大会议召开坚持保护、创新与发展非物质文化遗产, 丰富文化资源, 提升文化自信。振兴传统工艺、传承非遗文化一直是国家与社会关注的热点话题。南海传统藤编手工技艺作为广东非物质文化遗产, 具有较强的社会价值、文化价值和经济价值。对于南海藤编技艺等非遗文化的传承与保护是响应国家号召、发展中华优秀传统文化, 增强文化自信的重要途径之一。

当前南海藤编技艺的传承与发展面临着产品样式未能符合现代审美需求, 产品设计同质化, 缺乏对于佛山本地文化内涵的传达等困境。本文针对以上问题, 以南海藤编的灯具产品为例, 提出南海藤编产品的设计创新策略。

一、现状分析

要促进藤编技艺的传承与发展, 就需要深入挖掘出其现存问题以及佛山的文化潜力, 从而更好地进行融合与创新设计。

(一) 南海藤编的产品现状

1. 款式设计创新不足: 款式的创新目前还在探索阶段, 在设计过程中对产品功能性注重的同时往往容易忽视产品的美观性与文化内涵。如何激发藤编设计创新力, 使藤编产品更好地融入当今生活、符合当代审美, 是传承与发展南海藤编技艺的关键问题。

2. 缺乏文化内涵: 近年来群众在精神需求上的不断提升, 除了功能性外, 文化内涵对于产品的重要性逐渐增加, 在设计过程中应深入探究文化与产品之间的结合。南海藤编根植于佛山, 是佛山文化的一部分, 但在产品中未发扬佛山本土特色, 与其他地区的藤编产品大同小异, 同质化程度较高。

(二) 佛山武术文化的运用潜力

佛山是中国南派武术的发源地和繁荣地, 著名的“武术之乡”。佛山的武术形态多样, 早期发源的目的是保家卫国。有统计称, 全球“佛山武术人口”超过一千万。佛山咏春拳、佛山无影脚等功夫已成为世界各地“中国功夫”的发展根基和中华民族振奋的亮点之一。佛山功夫早已深入于民间的生活之中, 是人们强身健体、

娱乐活动、庆典仪式中不可缺少的一部分。

因此, 佛山武术具有较大的文化潜力。受众面广、认知度高, 更体现了自强不息、持之以恒的力量品质, 承载着爱国主义精神。是佛山地区的特色文化, 也符合现代社会主义核心价值观的具体要求。

二、将佛山武术文化融入南海藤编产品创新中的意义

佛山武术文化是在历史长河中发展壮大起来的, 与主流思想相结合是弘扬该文化的一条重要道路。以藤编的灯具产品为例, 将武术文化融入到南海藤编灯具产品创新设计中, 借助其武术形态丰富藤编的造型特点, 同时也可以通过藤编产品设计提高武术文化的传承能力、拓宽武术文化的传承途径, 使两者更好地融入到现代生活与审美中, 利于南海藤编与武术文化的可持续发展。

(一) 借助武术形态丰富藤编产品的造型特点

佛山文化历史悠久、形态具备多样化的特点, 是设计师在设计过程中提高藤编作品美感的重要资源。可以给予使用者最为直观的意识形态表达。运用佛山本地文化提升藤编产品的辨识度与产品设计水平, 以丰富对佛山的感官, 提升作品的造型美感。

(二) 融入藤编产品设计提高武术文化的传承能力

越来越多具有地域特色的产品在国际市场上广受欢迎, 是因为文化提升了其附加值。在创造经济价值的同时, 藤编产品还应该承担起宣扬与传承本地文化的责任, 用喜闻乐见的形式传达出来, 融入现代人的生活中。将武术文化融入藤编灯具设计中, 可以开辟武术文化其他的传承路径。

三、佛山武术文化融入南海藤编产品创新设计的策略

为更有力地打造佛山武术文化的影响力、将其融入到藤编灯具产品设计中, 进行二次振兴。文化元素的选取需要一个强而有力的武术形象作为代言。黄飞鸿是佛山武术文化的代表名词。出生于佛山南海, 是清末民国的武术大师。黄飞鸿本人的武术和精神广为流传, 在通过多部影视作品的传播后, 其个人形象深入人心。在设计中可以以黄飞鸿形象为切入点, 提取武术动态符号以及武术意象符号, 融入设计中。

(一) 选取武术动态符号

从动态角度来看, 武术是一种“动态”的身体符号, 借身体的动态传承博大精深的文化, 映射武术精神。黄飞鸿的武功招数众多, 拥有各式各样的动态符号。最著名的招数有虎鹤双形拳、无影脚以及工字伏虎拳。虎鹤双形拳模仿动物形态, 取虎之“劲”和“形”, 取鹤之“姿”和“意”; 无影脚是黄飞鸿独创的一种脚法, 特殊之处在于突出攻击身体下盘的技巧; 工字伏虎拳是洪拳的基本拳法, 特点是腰马稳健、进退有规, 以步进退成“工”字形得名。这三种招式是经典的功夫招式, 可以作为动态符号的设计资源。

(二) 挖掘武术意象符号

武术的意象指的是习武之人所形成的人文精神。武术之美即在“意象”, 是超越了外在之“术”而对形而上的“道”的人性探索和精神诉求。武术人文意象主要包括武术人物意象、武术典

故意象、武术精神意象等。

武术人物意象指武术人文志士的社会担当与正气弘扬的形象展现。如黄飞鸿的形象与事迹是武术精神的代名词，成为“武术人物意象”；武术典故意象指的是承载着社会风尚、文化传统以及人的思维方式历史故事。如“击毙恶犬”的典故令人不约而同地想起光绪二年，一英国人携带一头大如牛犊的狼狗，在香港上环大笪地设擂台向华人挑战，许多人被咬伤。黄飞鸿不甘国人受辱，从广州抵达香港，用“猴形拐腿”一举击毙狼狗，名扬香江的故事。这些历史典故不免让人们联想到黄飞鸿正直勇敢、保家卫国的武林精神，成为人们抒情怀感的审美意象；武术精神意象是经过社会沉淀而形成的精神品质，包括武术礼仪、武术道德、武术侠义等意象系统。如仁人志士通过武术保家卫国、除暴安良所折射出的“爱国主义”“保卫民族”等社会责任与社会道德。

综上所述，黄飞鸿的形象提取可以从武术动态符号以及武术意象符号出发。武术动态符号以虎鹤双形拳、无影脚、工字伏虎拳为设计资源；武术意象符号以黄飞鸿的典故、保家卫国的社会责任与道德为切入点，融入到南海藤编的灯具产品创新设计中。

(三) 使用借用、隐喻设计方法将武术的动态之美融入藤编灯具产品设计

在提取了武术文化符号后，使用借用、隐喻的设计手法融入藤编灯具的设计创新中。借用即是把文化符号图形按原有的形式，或是抽象提取文化符号、视觉符号，地运用到产品之上；隐喻即对符号象征性的运用，对符号的语义进行深度研究，转化为视觉符号。体现为对符号打散重构、赋予新的材质。黄飞鸿的四个武术形态“无影脚”“虎鹤双形”“工字伏虎拳”，以及“击败恶犬”的形象，通过简化、抽象的方式形成以线条、块面为主的视觉图形，融入到藤编灯具的设计中。

造型符号	提取视觉符号	藤编灯具再设计
 佛山无影脚		
 虎鹤双形拳		
 工字伏虎拳		
 击败恶犬		

图1 设计过程分析图

第一个设计将佛山无影脚的招式作为动态符号的设计资源，其动态形象可转换成用直线与折线代替的几何图案，形态简化，并配合三角形、正方形等基础形态重构以设计出新的造型。简洁的线条也能体现出无影脚的形态之美。赋予藤编材质，应用在灯具设计之中。将传统的武术形态、藤编材料与现代设计相结合，

使人通过该灯具联想到佛山武术文化与精神。

将虎鹤双形拳作为第二个灯具的设计资源，首先将其形态打散，形成抽象简化的造型；其次，对抽象造型进行重构。使用对称的手法，在灯泡两边设计虎鹤双形拳的姿态，呈现武术形态与中轴线对称之美感；最后，对新造型赋予藤编材质，以形成新的视觉形象应用在台灯设计之中。

第三个灯具设计以工字伏虎拳作为设计资源，首先把动态打散进行简化的同时仍保留原本的形态；其次，赋予黑色金属材质，台灯其余部分使用藤编为材料，属于传统材质与现代材质的再结合；最后，利用光影效果渲染氛围。灯泡在台灯的正中央，外部包裹层使用镂空技术，武术造型为实心图案，光则可以透过镂空的地方将工字伏虎拳的形态之美映在墙面上。以巧妙的方式传承武术文化与藤编技艺，给予受众独特的视觉观感。

第四个灯具设计以击败恶犬的典故为意象符号，将其打斗的招式进行记录，人物的动态与姿势不变，把图案打散重构并进行简化，配合正方形和三角形等基础形态以设计出新的造型。对新造型赋予黑色金属材质，形成新的视觉形象应用在吊灯设计之中。该设计将传统典故、藤编材料与现代审美相结合。在吊灯设计中，由于其造型中有武术招式的线条感存在，使人们通过吊灯能联想到黄飞鸿的典故与武术精神，藤编材料的运用使该吊灯也更具备了佛山文化特色。

综上所述，对于佛山武术形象的提取可以从武术招式的动态符号以及武术的意象符号出发，通过借用、隐喻的手法将视觉符号进行形态简化、打散重构、材质创新形成新的视觉形象，进行藤编的灯具产品设计，从而更好融入到现代审美与现代生活当中。上文的四个藤编灯具设计的效果呈现也存在一定的递进关系。如无影脚造型的灯具设计更多在于对于造型符号本身的运用；虎鹤双形拳造型的灯具设计注重的是对于造型符号与对称手法的结合使用，重构意味更浓；工字伏虎拳从灯具的特性出发，结合材质与遮挡关系，使其造型表达呈现出光影效果，氛围渲染感更强；对于意象符号的表达更注重故事本身的叙述，结合金属材质，在表达故事场景的同时也体现了黄飞鸿刚正不阿、勇敢果断的侠义精神。

四、结语

武术文化的形态之美能够丰富藤编产品的造型设计，同时能提高武术文化的传承能力。本文以藤编灯具产品为例，将佛山武术文化形象、南海藤编运用借用、隐喻的手法融入到日常所需的灯具设计当中，希望解决当下南海藤编产品创新不足的问题，并赋予其文化内涵，使南海藤编产品具备实用性、审美性、文化性于一体，从而更好地融入到现代生活中，焕发新的生命力。为我国其他非遗传统文化和艺术表现形式提供参考与借鉴。

参考文献：

- [1] 罗金凤. 认同与归属：佛山武术文化共同体研究 [D]. 导师：熊焰. 广州大学，2021.
- [2] 孙旭. 传统的坚守 文化的传承——国漫电影《雄狮少年》的文化解读 [J]. 文化学刊，2023 (01)：42-45.
- [3] 王广焯. 河南卫视的屏幕“文化景观”传播方式与价值探究 [D]. 导师：秀梅；宋冬梅. 塔里木大学，2022.
- [4] 韦中原. 论方文山中国风歌词创作 [J]. 作家天地，2022 (07)：179-181.