

“蝴蝶妈妈”造型在装置艺术中的应用设计研究

王琳琳 刘凯

(广西科技大学艺术与文化传播学院 广西柳州 545000)

【摘要】随着城市更新进程的快速发展,民族文化面对多元文化的冲击,作为设计师面临的是如何让民族文化与现代设计更好的融合。本文以公共装置设计为切入点,选取黔东南地区苗族典型代表“蝴蝶妈妈”为研究对象深挖其艺术特征及精元素“蝴蝶妈妈”和装置艺术相结合,推动民族文化可持续性发展,拓展公共装置设计的应用边界,将民族、独特、本土注入其中,增强生命力;同时又能让以蝴蝶妈妈为代表的少数民族文化,通过公共装置艺术搭建的平台引起大众视野关注和了解。

【关键词】蝴蝶妈妈;装置艺术;传承;民族文化

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i7.47446

苗族历史悠久,是一个不断迁移的民族,在此过程中创造了极具特色的传统民族艺术,本文将民族文化进行提炼创新运用于装置设计中,形成装置空间与文化共生。

1、黔东南地区蝴蝶妈妈纹样和装置艺术的研究现状

1.1 蝴蝶纹样运用的研究现状

目前我国对于苗族文化的衍生设计大多是提取部分民族图案,再运用于服装设计或文创产品中。虽然目前出现越来越多的苗族文化的运用,但是在其传播载体上局限性很大,而且大部分采取的图案设计都是运用多种纹样组合起来的整体画面,例如将蝴蝶纹样与龙纹、鱼纹、铜鼓纹等组合。

针对单一的纹样衍生设计较少,单独的蝴蝶纹样在艺术设计领域的研究关注度呈现上升趋势,但能够提供参考的并不多,以环境艺术设计角度探究的更是少之又少。以童倩倩的《民间艺术元素在玩具设计中的应用研究》为例,其运用现代的设计理念与手法将提取转变后的造型与现代玩具相结合,以新型手段传播少数民族文化。

1.2 装置艺术的研究现状

装置艺术不仅仅是作为摆设让人欣赏,更是让人从中进行思考。目前国外对于装置艺术的研究较多,例如玛莎·施瓦兹的面包圈花园给景观装置艺术给设计师提供了参考价值。国内对于装置艺术的起步较晚,经过查询文献资料,目前我国对于装置艺术的研究大多还停留在理论研究方面,或是新媒体角度。

2、黔东南地区苗族蝴蝶纹样概述

2.1 蝴蝶妈妈”及蝴蝶纹样的起源

苗族与蝴蝶渊源深厚,黔东南地区苗族人民尊称其为“蝴蝶妈妈”,源自于苗族民歌的神话故事《十二个蛋》。相传在上古时期,蝴蝶是从古枫树变来的,和吉宇鸟在与飓风抗争中受伤后被“游方”救后生下12个蛋,经过吉宇鸟的孵养,生出了姜央、雷公等12个兄弟,因此苗族人称之为“蝴蝶妈妈”。蝴蝶蕴含了苗族人民丰富的情感色彩,被赋予了生殖崇拜和寄托了苗族人民对于美好生活的向往之情。

纹样是苗族人民记载历史、传承民族文化记忆的重要载体,因而蝴蝶纹样广泛运用于黔东南苗族的服饰、银饰、建筑等日常生活中,它所承载的民族文化、民族信仰以及民族精神成为了苗族人民必不可少的纹样元素。

2.2 苗族蝴蝶纹样的文化寓意与精神内涵

蝴蝶纹样作为苗族的民族特色,具备丰富的艺术语言价值,承载积淀了苗族人民的发展历史及生活印记,蕴含了苗族人民的生殖崇拜、图腾文化以及美好愿望。在苗族人民的情感认知里,蝴蝶犹如母亲般的存在。通过“蝴蝶妈妈”的神话传说中蝴蝶强大的生殖能力,表达了苗族人民的生殖崇拜,祈求苗族

人丁兴旺,在世代繁衍中不断壮大。也希望自己民族的子孙能够想蝴蝶一样通过自己努力蜕变拥有更美丽的人生。

蝴蝶纹样是苗族极具代表性的图腾纹样,在原始社会,人类对于比自己强大的生物持有敬畏崇拜之情,因而会通过崇拜这些生物去祈求庇护。黔东南苗族认为蝴蝶是他们的始祖,是万物之源,是蝴蝶妈妈护佑着苗族,才使苗族平安顺遂,世代繁衍得以延续,所以苗族将蝴蝶作为其中一种极为重要的民族图腾纹样进行崇拜。

蝴蝶纹样运用在苗族人民生活的方方面面,它承载着苗族的民族文化、民族精神以及苗族人民丰富的情感和情感诉求,表达了苗族的自然崇拜,祖先崇拜,图腾崇拜及对美好生活的期盼与向往。

2.3 蝴蝶纹样的造型与色彩分析

苗族的蝴蝶纹样不仅是单一的写实表达,更是经过创作者将蝴蝶纹样与其他纹样进行融合、移形、借形等方式后形成了形态各异的蝴蝶造型,蕴含了强烈的隐喻意义。通过融合后的图案侧面展现了不同的生活形态,赋予更多的文化内涵;通过移形换位创作的纹样更具有艺术性与层次感,带来全新的视觉审美感受;通过借形将蝴蝶纹样的某些局部结合了其他动植物纹样进行抽象的二次创作,形成造型奇特、似像非像、灵活多变的蝴蝶纹样。

黔东南地区苗族人民在色彩的选择上更倾向于红、白、黑、蓝、黄这五种颜色,用色大胆,喜爱运用绚丽夺目、互补对比或是邻近对比的颜色来突出画面的层次感,注重色彩的节奏性与韵律感。

3、“蝴蝶妈妈”元素在现代装置艺术设计中的创新运用

3.1 选中“蝴蝶妈妈”元素创新运用的原因

在社会不断进步的今天,“蝴蝶妈妈”作为苗族的民族信仰,活在苗族人的生活信念之间。他们把万物都集中到蝴蝶造型之中,并且运用到周边生活用品上,这主要表达了对蝴蝶妈妈的崇拜与尊敬以及对美好生活的向往。是基于历史和文化的一种符号化构建,对民族文化自我觉醒、宣传、保护与传承有积极作用。

在现如今城市高速发展下,人们更加重视精神上的满足。因此我想通过“蝴蝶妈妈”这一元素进行再创作将其进行变形以及组合进行实际运用,设计一个嵌入式的环境空间,通过多方面的融合形成一个将元素抽象化表达的新空间并融入居民生活。

3.2 “蝴蝶妈妈”在装置艺术中的设计表达

在城市更新的社会背景下,要想将“蝴蝶妈妈”元素运用于环境设计中,首先要充分了解苗族的传统文化,了解其内容、习俗、风情等,领会蝴蝶妈妈所表达的民族精神。再进行归纳

总结,提炼出可运用于环境艺术设计的文化元素将其符号化,用设计的手法给予“蝴蝶妈妈”元素现代化的表达,将其贴合的运用于城市环境中。

此次设计以蝴蝶妈妈的造型为切入点,经过变形、转换,从人的情感体验出发,在满足功能与审美的基础上设计一个以艺术为主导,重视文化传承与输出又富有创意的装置设计空间,从而增强人与人、人与空间、空间与城市之间的联系。用现代的设计手法活化城市灰色空间、有效的利用城市灰色空间,增强苗族图腾文化输出,拉近空间与文化的距离,以达到集文化输出与功能使用于一体,形成装置空间与文化共生。

从另一角度探析“蝴蝶妈妈”元素在装置艺术设计中的表达就是除了从它的造型感知外,还可以从精神感受方面,增强体验者的体验感,使居民在城市快速发展的状态下依然能感受到曾经的村寨生活状态,让居民对其所处的环境产生贴切的归属感。

3.3 装置设计的空间结构与色彩运用分析

整个装置通过将“蝴蝶妈妈”元素进行变形、抽象化、立体化设计为一个新的艺术装置,整个装置设计成半开放式空间,设置多个互通的弧形入口,并在顶上设置了彩窗,彩窗的色彩结合了苗族的“五色”:蓝、黑、红、黄、白,蕴含深厚的历史文化和生存环境背景。

3.4 “蝴蝶妈妈”纹样元素创新运用的意义

“蝴蝶妈妈”作为黔东南地区苗族传统文化的重要组成部分,将其通过元素的提炼与重构进行创新运用设计,对苗族的民族文化传承与民族文化发展有着现实的指导意义。

第一,通过研究探析黔东南地区苗族的“蝴蝶妈妈”文化及精神内涵,为研究少数民族其他传统纹样提供了灵感启发,也为以后研究苗族传统文化提供了理论参考;第二,通过将苗族“蝴蝶妈妈”文化与装置艺术巧妙结合的创新应用设计,为传承和发扬少数民族文化提出了新的切入点,通过艺术设计来

推动黔东南地区文化传承与发展是一种新型手段和媒介方式;第三,通过将少数民族元素“蝴蝶妈妈”进行提炼、变形与重构等方式,将其运用在环境设计中,为环境艺术设计提供了新思路,丰富了装置艺术的设计形式。

4、少数民族传统文化元素现代创新运用的价值

通过环境艺术设计传承与发展少数民族传统文化具有重要的现实意义,以及社会价值、文化价值、艺术价值。

有利于少数民族文化的传播和提高民族文化认同感。全球化发展导致外来文化给我国传统文化带来挑战,许多外国理念与我国理念相差甚大,而且年轻人在外来文化的冲击下影响较大,阻碍了传统文化的传承与发展。因此,想要越来越多的人认识、传承和发展我国少数民族的传统文化,需通过设计将文化元素巧妙地融合到空间中,能够达到在无意识状态下对人们进行潜移默化的影响,提民族文化认同感。

能够提高少数民族传统文化与环境设计的有效融合发展。民族文化与环境设计有许多共同之处,如民族文化中的天人合一观念,正是体现在了设计中人与自然和谐共处的可持续性发展的设计理念。这不仅可以体现设计的创新与持续发展,并且可以展现少数民族文化的精神内涵。在设计作品中加入地域性的民族文化元素,为居民提供了更适宜的生活环境,两者的有效融合必然会越来越多。

有助于推动环境设计的发展。每一件设计作品都蕴含着设计师的个人设计风格的表达,倘若坚定文化自信、提高自身的民族文化认同感,就必然会在作品中融入民族文化元素。中国丰富的少数民族文化资源本身就为设计师提供了大量独有的设计素材,将这些民族文化运用到设计作品中后,以更好的“活态”方式传播传统文化。通过此类设计角度设计出更独特的作品,因而有助于推动环境艺术设计的学科向正确的方向发展。

参考文献

- [1] 卢超.黔东南苗族刺绣蝴蝶纹样装饰设计研究[D].湖南工业大学,2015.
- [2] 吕颖.基于湘西苗族蝴蝶纹样探讨传统装饰纹样在文创设计中的应用[J].艺海,2020(11):160-161.
- [3] 冯欣玥.景观装置艺术中的体验式设计研究[D].东北师范大学,2019.
- [4] 吴珊.民族文化符号与装置艺术的融合[D].湖北美术学院,2016.

【作者简介】王琳琳,1997.5-,女,汉族,江苏连云港人,广西科技大学艺术设计2020级研究生。

刘凯,广西柳州市东环大道268号,广西科技大学艺术与文化传播学院。