

跨界融合—中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发暨传统艺术的现当代诠释策略研究

孙轶哲 尹伊 张峰 陈嘉宁

(江苏联合职业技术学院宿迁高等师范学校办学点, 江苏 宿迁 223800)

摘要: 在当代艺术领域, 跨界融合已成为推动文化传承与艺术创新的强大动力。本文聚焦于中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发, 通过跨时代情境再创造和深入剖析传统中国画艺术与书法篆刻、草木染、皮艺、陶艺等多重艺术元素巧妙融合, 探讨其在当代语境下的诠释策略, 这一研究是对传统文化现代化转型的一次有力探索, 体现了跨界融合在当代艺术创作中的非凡影响。

关键词: 跨界融合; 捣练图

随着全球化进程的加速和文化的多元化发展, 艺术领域内的跨界交流与合作日益频繁。传统中国画艺术形式在延续其独特魅力的同时, 也在不断寻求与现当代审美、科技手段及跨领域文化的融合, 以焕发新的生命力。中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发, 以唐代张萱《捣练图》形象为模版, 通过跨界融合的方式, 构筑了一个既传统又现当代、既古典又时尚的艺术视界。

一、跨界融合的理论基础

跨界融合, 是指不同领域、不同文化背景下、不同艺术形式之间的交织与融合。跨界融合在艺术创作中的引入, 目的在于打破传统界限, 促进多元文化的互通融合, 从而创造出具有独特风格和深刻内涵的新艺术形式。在中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发过程中, 跨界融合不仅是材质的变革和艺术手法的穿插应用, 更是对传统文化精神的现当代诠释和再创造。

二、中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发创新思路与设计方案:

丽人文创团队结合中国丽人系列之《捣练图》与书法篆刻、草木染、皮艺、陶艺等元素巧妙地有机结合, 在再创造的打磨过程中, 探讨归纳了一些具体的创新思路和设计实践方案:

(一) 跨时代情境再创造: 把唐代张萱《捣练图》置于不同历史背景下, 幻想明代、清代和当代等的捣练工作场景, 结合多种文献研究再创造, 通过在草木染、皮艺、陶瓷艺术等文创产品呈现跨越时空的趣味。

丽人文创团队深入研究了唐代《捣练图》中仕女的造型和服饰特点。衣裳宽松肥大, 是丝绸和锦缎材质, 上衣多为交领或圆领, 下裳宽松飘逸, 裙摆长及地面, 尽显唐代女性的雍容华贵与优雅气质。头饰繁复精致, 发髻高耸, 配以金、银、玉等材质的饰品, 更显身份尊贵。

在唐代张萱版《捣练图》的基础上, 丽人文创团队经过详尽的史料与文献查询, 总结出不同时代侍女造型和服饰的特点, 并进行了大量的再创作实践。

《捣练图》明代版:

从文献中归纳: 明代仕女身形较为修长, 姿态优雅含蓄。

服饰继承了唐宋服饰的一些元素, 如交领、长袖等, 图案和色彩上更加简约, 色调素雅。

丽人文创团队设计的明代版的《捣练图》, 仕女们温婉端庄, 身姿曼妙, 凸显了明代女性的含蓄之美。她们各司其职, 如捣练、缝制、熨烫等劳作场景, 姿态自然, 表情专注宁静。服饰上, 按照文献资料绘制了明代典型的宽袍长裙大袖, 线条圆转有力, 赋以淡雅色调, 如浅蓝、淡绿、浅粉等, 体现了明代的审美趋向。衣裙绣有精美的花卉、云水图案, 腰间束以绸带, 端庄不失柔美。头饰简约发髻, 配以金银珠翠等饰物, 彰显身份与地位。

《捣练图》清代版:

根据文献记载, 清代仕女姿态拘谨, 神情端庄。

以满族服饰风格为主, 如旗装、花盆底鞋等, 装饰华丽, 刺绣精美, 色彩鲜艳且对比强烈。

丽人文创团队设计的清代版本的《捣练图》中, 仕女的造型与服饰融入了清代服饰元素。服饰风格趋于保守, 色彩丰富沉稳, 图案复杂精细。上衣为立领或斜襟, 下裳为百褶裙或马面裙, 裙摆较短, 露出绣鞋。发饰华丽与繁复, 体现了清代宫廷的审美倾向。

《捣练图》当代版:

丽人文创团队根据当代人的审美喜好, 对《捣练图》进行了创新性的再创作, 人物造型与服饰融入了当代审美与时尚元素。服饰设计更加简约但富有古典韵味, 色彩搭配更加大胆, 图案设计则融合了传统与现当代, 既有传统的吉祥纹样, 也有现当代抽象艺术元素。头饰与配饰也进行了现代化处理, 更加轻便且富有创意。

《捣练图》卡通版

丽人文创团队设计的卡通版的《捣练图》以夸张、幽默的手法重新诠释了经典之作。身材比例夸张, 人物造型圆润可爱, 服饰设计充满了童趣与想象力。服饰色彩鲜艳明快, 图案多为卡通化的动植物或几何图形, 线条流畅简洁。头饰与配饰也被设计成小巧可爱的样式, 如花朵、小动物造型, 增添了整体的趣味性和观赏性。

以上汇总均基于对不同版本《捣练图》中仕女造型及服饰特点的深入研究与理解, 旨在展现不同历史时期与文化背景下, 丽人文创团队对同一主题的多样诠释与创新表达。

(二) 多元素融合与跨界设计:

中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计开发, 将中国画与书法、草木染、陶艺、皮艺等多种艺术形式融合在一起, 打破传统界限, 创造出新颖独特的文创产品。

1. 中国画与书法篆刻的融合

丽人文创团队探讨了《捣练图》与书法篆刻的融合与创新:

中国画与书法篆刻都是中国传统艺术的瑰宝, 它们相互借鉴、相互促进, 共同创造了丰富多彩的艺术世界。书法篆刻的内容和形式可以与《捣练图》的主题和意境相融合, 进一步深化作品的内涵。例如, 根据《捣练图》的主题选择相应的书法文字内容, 如描写劳动、生活、美好的诗句等, 并以匹配的书法风格进行书写, 相得益彰, 可以更好地诠释作品的主题思想。同时, 篆刻的印文内容也可以与画面的意境相契合, 起到点睛之笔的作用, 使观众更能体会到作品所传达的情感和意境。诗书画印的密切配合可以使作品更加丰富多彩、富有变化。诗词的意境美、意象美, 书法的线条美、墨法美, 篆刻的刀法美、印文美与中国画的色彩美、造型美相互映衬, 共同构成了独特的艺术魅力。这种融合, 使得中国丽人系列之《捣练图》文创产品在视觉上更加和谐统一,

同时也彰显了中国传统艺术“书画同源”的美学思想。

2. 中国画与皮艺的结合

中国画作为古老的艺术形式,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。而皮艺则是一种相对现代的工艺,富有时尚感和实用性。皮革具备一定的强度和韧性,随着时间的推移而逐渐展现出独特的光泽和质感,不仅是使用物品,更像是生活的一部分,随着使用者的生活轨迹而改变,带着岁月的痕迹,愈发弥足珍贵。

中国画与皮艺的结合是一种独特而富有魅力的艺术探索。既能体现艺术的融合之美,同时也是传统与现代的对话,二者的结合赋予挑战性和趣味性。

丽人文创团队以《捣练图》服饰和用具为灵感,运用皮艺制作挂件和皮包等。挂件可以设计成《捣练图》服饰上的吊坠或荷包形状。皮包等表面雕刻或烙印捣练图的图案或元素,结合《捣练图》的色彩和纹理,营造出古朴典雅的氛围。

丽人文创团队还秉持环保理念,利用废旧的皮革制品(如旧皮衣、皮包等)进行拆解和重新设计,制作成新的皮艺包包或者皮艺实用品。通过巧妙的设计和改造,赋予废旧材料新的生命,同时也体现出独特的创意和环保意识。

皮艺独特的质感和纹理同国画的线条与图案相互呼应,巧妙运用荔枝纹、掌纹、鸵鸟皮纹等富有强烈的装饰意味的皮革,可以丰富作品的视觉层次,增强作品的艺术效果。为捣练图劳作仕女形象增添了一种厚重质感,此材料上的跨界融合,体现了丽人文创团队对传统文化的尊重和对艺术创新的追求。

丽人文创团队除了制作传统的皮艺包包,还设计了多款带有国画图案的皮艺手机壳,既有保护手机的功能,还是独特的艺术装饰品;还制作了带有国画的皮艺笔记本封面、文件夹等办公用品,让人们在日常使用中感受到艺术的美好。

丽人文创团队积极探索,兴趣盎然,灵感如泉涌,团员们还有的设计了带有当地特色的国画风景的皮艺旅行袋、护照夹等;针对家居装饰市场,开发带有丽人文创团队创作的国画图案,如屏风、靠枕等,使中国画与皮艺的结合能够更好地服务于人,更广泛地使美融入生活。

3. 《捣练图》系列文创套装

将上述草木染丝巾、皮艺挂件和当代口金包、陶瓶等单品组合成一套,再加入捣练图主题的书签、扇子、陶瓷艺术品等,形成一套完整的捣练图系列文创产品。套装设计注重包装和整体风格的统一,营造出浓郁的文化氛围。

丽人文创团队通过以上创新思路和实践设计方案,可以实现对传统艺术如《捣练图》的现当代诠释和文创产品的开发,使传统艺术焕发新的生机和活力,同时满足现代人的审美和实用需求。

(三) 实用与审美性并重:

丽人文创团队在中国丽人系列之《捣练图》文创产品设计时,注重产品的实用功能,同时兼具审美价值,使产品在日常生活中不仅能用而且能赏,使生活更加风姿多彩。

丽人文创团队在文创产品设计中秉持“实用与审美性并重”的理念,充分体现了设计为人服务、促进生活品质提高的核心价值观。丽人文创团队的此种设计理念满足了消费者对产品功能性的基本需求,并通过融入美学元素,使产品升华为艺术品,成为日常生活中一道靓丽的风景线,更加丰富了人们的精神文化生活。

1. 实用功能为核心

丽人文创团队将产品的实用功能放在首位,每一件产品都经过精心设计,无论是家居饰品还是日常用品,都力求在功能上达到最好状态,提升使用效果。这种对实用性的坚持,体现了丽人文创团队对用户需求的深刻理解和尊重。

2. 审美价值为灵魂

在保障产品实用功能的同时,丽人文创团队不忘赋予产品独特的审美价值。他们通过色彩搭配、造型设计、材质选择等多种手段,将美学理念融入产品之中,使产品不仅具有使用价值,更成为了一件艺术品。这种审美价值的提升,不仅让产品在使用过程中给人以愉悦的视觉享受,还增强了产品的文化内涵和情感价值,使人们在日常生活中能够感受到美的熏陶和心灵的滋养。

3. 融合创新,追求卓越

丽人文创团队在追求实用与审美并重的过程中,不断融合创新元素,推动产品设计的不断进步。团队密切关注行业动态,紧跟时代潮流,将新技术、新材料、新工艺尝试应用于产品设计中,使产品不仅具有时代感而且具有经典韵味。同时,团队还注重挖掘传统文化中的民族美学元素,将其与现代设计理念相结合,创造出具有民族特色和国际视野的优秀产品。这种融合创新的精神,使丽人文创团队在激烈的市场竞争中脱颖而出,赢得了广大消费者的喜爱和认可。

丽人文创团队在产品中的“实用与审美性并重”理念,是对现代设计理念的深刻理解和有效实践。团队通过不断追求产品的实用功能和审美价值的完美结合,不仅提升了产品的市场竞争力,更为人们的生活带来了更多的便利和美好。相信这种设计理念会在未来的设计领域中继续发扬光大。

三、跨界融合的策略分析

(一) 文化认同与审美创新

丽人行系列在跨界融合的过程中,始终保持着对传统文化的深刻理解和认同。如选取具有代表性的《捣练图》中传统艺术元素,结合现代审美观念进行再创造,实现了文化传统的现代转化。这种策略不但增强了作品的文化底蕴,而且更容易被当代观众所接受和喜爱。

(二) 技术革新与媒介拓展

在创作过程中,丽人文创团队积极引入现代科技手段,如数字绘图、3D打印等,为传统艺术注入新的活力。团队尝试将作品拓展到不同的媒介平台上,如抖音、小红书、美篇等网络展览等,以更广泛地传播和展示跨界融合的艺术成果。这种技术革新与媒介拓展的策略,不仅拓宽了艺术创作的边界,也促进了艺术产业的多元化发展。

(三) 情感共鸣与价值观传递

丽人文创团队通过跨界融合的方式,成功地将古典美学与现代审美相结合,营造出一种既熟悉又新颖的艺术效果。其效果不仅能够引发观众的共情,在欣赏作品的同时,感受到传统文化的魅力与价值。而且作品中所蕴含的人文、自然美等价值观,也得以在跨界融合的过程中得到更好的传递和弘扬。

四、结论

丽人文创团队通过跨界融合的策略,实现了对中国传统文化现当代诠释与创新发展的。不仅展示了传统艺术元素在现当代语境下新的生命力,也为当代艺术创作提供了宝贵的启示。未来,随着文化的不断交流和科技的持续进步,跨界融合将成为艺术创作中更加普及的现象。丽人文创团队将继续创造出更多像中国丽人系列之《捣练图》文创产品这样的作品,为传承与发展中华优秀传统文化贡献更多的智慧和力量。

参考文献:

- [1] 本刊编辑部. 博物馆, 换个姿势走进千家万户 [J]. 山东画报, 2021(004): 1.
- [2] 胡怡. 唐代仕女画像的儿童绘本设计研究 [D]. 三峡大学, 2023.