

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop实战教程 / 蔡宣传等主编. -- 合肥 : 合肥工业大学出版社, 2016.8
ISBN 978-7-5650-2966-0

I. ①P… II. ①蔡… III. ①图象处理软件 - 教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第216541号

Photoshop 实战 教程

主 编：蔡宣传 向 颖

责任编辑：王 磊

书 名：普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——Photoshop实战教程

出 版：合肥工业大学出版社

地 址：合肥市屯溪路193号

邮 编：230009

网 址：www.hfutpress.com.cn

发 行：全国新华书店

印 刷：安徽联众印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：13

字 数：360千字

版 次：2016年8月第1版

印 次：2016年9月第1次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5650-2966-0

定 价：58.00元

发行部电话：0551-62903188

江汉平原皮影戏的艺术特征和传承价值研究

陈启祥 (湖北工业大学工业设计学院 430068)

摘要:本文针对江汉平原皮影戏,简述了其现状和历史渊源,分析了其艺术特征,探讨了其传承价值。

关键词:皮影;雕刻;唱腔;传承

一、现状

江汉平原皮影戏俗称皮影子,至明末清初在仙桃、潜江、天门等地形成自己的风格。

江汉平原皮影戏其唱腔以筒子腔、歌腔为主,以打击乐伴奏,一唱众和的形式演唱。筒子腔皮影又称渔鼓皮影,以沔阳渔鼓为主腔,分为平腔、悲腔、风尾腔、琵琶腔、花腔五大类,共50多种。歌腔的唱腔种类有男腔、女腔、丑腔、天官赐福腔、八不就腔、杂花腔(又名黑哇腔)六大类,唱词结构以七字、十字为准。到周天元时,于1923年出现筒子腔与歌腔合流,其词格韵有先、消、板、修、歌、麻、洋、语、亲、承、为、克、四、中、福十五种韵脚。

江汉平原皮影戏的剧本分即兴创作和文学创作两种,这些剧目少有文学脚本,大都只有剧目的条文,表演时全靠艺人根据历史故事或剧情即兴发挥,展开剧情和刻画人物。

江汉平原皮影戏的影子长70厘米至80厘米,属“门神谱”类大皮影,分“皮格”、“汤格”、“郭格”和“杨格”,用上等黄牛皮为材料雕刻而成,各行当脸谱造型和行头源于戏剧。

江汉平原皮影戏唱词合辙押韵,语言通俗诙谐,曲调高亢豪放,欢快活泼,影线条清晰,形象逼真。其保留的楚俗、楚文化和楚音乐之地位极其重要。

随着时代的发展,江汉平原皮影戏受现代文明的冲击和其他文化娱乐活动的影响,以及市场经济的冲击,从业人员因生活需要而大批改行,一些有影响的皮影艺人因年岁已高退出舞台,有的相继谢世,使许多技术、绝活、唱腔、流派面临失传。

二、历史渊源

江汉平原皮影戏所操作的皮影,大多使用的是“皮格”皮影艺术,起源于西汉,兴盛于隋唐,到公元960年的北宋初年,京城汴梁的“酒肆”中已专有影戏演出。在元朝时,影戏随军传到南亚一带,十七世纪传到欧洲各国,被誉为“电影始祖”,清代曾是影戏的极盛时期。中华人民共和国成立初期,江汉平原皮影戏曾出现“五里三台戏”的盛况。然而十年文革的破坏,皮影剧本及相关物品、资料被焚毁,艺术传承出现断层。

江汉平原皮影在元、明时期因唱腔以汉腔、楚腔、秦腔和川腔为主,也含有荆楚民间小调,故被称为戏皮影。至元末清初,仙桃、潜江、天门一带形成了自己独特的影子表演、词格及筒子腔。歌腔等唱腔。据《沔阳县志》记载,“清道光年间,沔阳绣花堤皮影艺人皮思金、皮思恨兄弟引进皮影戏”。

筒子腔皮影又称渔鼓皮影,因伴奏器具为“渔鼓筒”而得名。清朝道光(1821年—1850年)年间,沔阳县一带的“三根半”筒子腔演员张洪显、皮思金、皮思恨,刘泡是有史可查的筒子腔皮影的早期代表。

歌腔中的“鸡鸣调”又称阳歌,歌名源于在潜江境内的古阳(杨)水,其源头有史料可追溯到《山海经》和《楚辞》。江汉平原皮影中的歌腔皮影唱腔“鸡鸣腔”是阳歌中的主腔之一。“鸡鸣调”是我国传统音乐的“活化石”。

三、基本内容与艺术特征

江汉平原皮影戏的基本内容分雕刻工艺、操作技巧、唱腔及唱腔合流、文学及口头文学、行话等。

雕刻:皮影用土等黄牛皮为原材料,雕刻人物长70至80厘米,正派人物用阳刻手法,花脸、丑角等用阴刻手法,各行当脸谱造形和行头源于戏剧,文服装一只手,武服装两只手,雕刻工艺总体上讲究圆润,既要有关节美,也要充分体现夸张、浪漫的手法。

操作技巧分“生、旦、净、丑”四大角色的种类,武打招势及现代皮影人物操作。

唱腔以筒子腔、歌腔为主。筒子腔的曲牌种类有男女平腔、男女悲腔、平腔、琵琶腔、快活腔、观音腔、汉韵腔、双勾

腔、双鱼尾腔、龙抬头腔等十六种音调。按不同的腔调分十字句、七字句、五五七五字句或五五七字句。歌腔的唱腔种类有男腔、女腔,且腔,天官赐福腔、八不就腔、杂花腔(又名黑哇腔)六大类,唱词结构以七字、十字为准。到周天元时,于1923年出现筒子腔与歌腔合流,其词格韵有先、消、板、修、歌、麻、洋、语、亲、承、为、克、四、中、福十五种韵脚。

皮影分文学创作及口头文学创作两种。江汉平原皮影戏演唱剧目多达三百多种。这些剧目少有现存的文学脚本,大都是只有剧目的条文。表演时全靠艺人根据历史故事或剧情即兴发挥,展开情节和刻画人物。筒子腔皮影四句即换韵,歌腔则要求一段情节,且文学性较强,故江汉平原皮影艺人有“口头才子”之美誉。

行话分天文、地理、人物、动植物、衣食、住行、言谈、举止、戏曲等。

江汉平原皮影戏在其形成的过程中有如下一些基本特征:

1.伴随着民间风俗,江汉平原皮影戏在历史的发展中形成自己的风格特色,对民间习俗有相辅相存、相映生辉的共存性特征。在祭祀、庆贺、婚丧及节日等礼俗活动中,有相应的演出仪式、曲目,因此形成了参与礼俗活动的程序性特征。

2.江汉平原皮影戏在文学上有大型剧目、历史连台的脚本,也有根据15种韵脚即兴创作的剧目,具有鲜明的地方民间文学性特征。

3.音乐唱腔有借用戏剧板式,也有自己的成套唱腔,同时,保留了民歌、小调,具有传承性特征。

4.皮影唱腔保存的较原始的楚风楚俗,对研究《楚辞》中记载的《阳阿》《扬荷》及《淮南子·说山》记载汉代时的“欲美和者,必先始于阳阿·采菱”,汉代的“楚歌曰艳”和东汉就注释《四面楚歌》唱的“鸿歌”具有特殊的文学、音乐艺术研究特征。

5.皮影演出的祭台,拜台祭礼仪式对楚文化中的巫风、巫俗有独具特色的研宄价值。

四、传承价值

第一,对中国文学史、音乐史的研究价值。江汉平原保留的楚风、楚俗、楚文化和楚音乐之地位是极其重要的,对丰富中国音乐史料乃至对世界音乐的丰富和完美,都将产生一定的作用。

第二,对江汉平原民间文学、音乐、风俗的传承价值。

江汉平原影场演出即兴发挥的民间口头文学,所表现的方言俚语、地方风情是一幅典型、完整而生动活泼的风俗画;同时,又是集传承地方音乐、风俗、道德审美等诸多元素于一身,且是具有原汁原味的唯一载体,对保存地方文化具有重大价值。

第三,江汉皮影雕刻艺术的源头性研究价值和审美价值。

江汉皮影中的“皮格”“汤格”“郭格”“杨格”雕刻艺术对江汉皮影的艺术审美及其雕刻特色、流变具有源头性研究价值。在造型上,江汉平原皮影尤以图案精细、圆润舒展、人物造型逼真生动,影大见长,形成了江汉平原皮影的户外演出的独特艺术风格和审美特色。

第四,实用价值。

发掘、抢救、保护江汉皮影,对传承我国民间传统音乐,保护群众喜闻乐见的传统文艺形式,加强精神文明建设,丰富人民群众的文化生活,构建社会主义和谐社会,都将产生重要的促进作用。

参考文献

[1]游光成.汤格皮影[M].湖北人民出版社,2012.

[2]李雪军.云梦皮影戏图[M].湖北人民出版社,2013.

作者简介

陈启祥,教授,硕士生导师,研究方向:主要致力于文化遗产的研究和数字化再现。

江汉平原皮影戏的艺术特征和传承价值研究

陈启祥 (湖北工业大学工业设计学院 430068)

摘要：本文针对江汉平原皮影戏，简述了其现状和历史渊源，归纳了其艺术特征，探讨了其传承价值。

关键词：皮影；雕刻；唱腔；传承

一、现状

江汉平原皮影戏俗称皮影子，至明末清初在仙桃、潜江、天门等地形成自己的风格。

江汉平原皮影戏其唱腔以筒子腔、歌腔为主，以打击乐伴奏，一唱众和的形式演唱。筒子腔皮影又称渔鼓皮影，以沔阳渔鼓为主腔，分为平腔、悲腔、凤尾腔、琵琶腔、花腔五大类，共50多种。歌腔的唱腔种类有男腔、女腔、丑腔、天官赐福腔、八不就腔、杂花腔六大大类。

江汉平原皮影戏的剧本分即兴创作和文学创作两种，这些剧本少有文学脚本，大都只有剧目的条文，表演时全靠艺人根据历史故事或剧情即兴发挥，展开剧情和刻画人物。

江汉平原皮影戏的影子长70厘米至80厘米，属“门神谱”类大皮影，分“皮格”“汤格”“郭格”和“杨格”，用上等黄牛皮为材料雕刻而成，各行当脸谱造型和行头源于戏剧。

江汉平原皮影戏唱词合辙押韵、语言通俗诙谐，曲调高亢豪放、欢快活泼，影子线条清晰，形象逼真。其保留的楚俗、楚文化和楚音乐之地位极其重要。

随着时代的发展，江汉平原皮影戏受现代文明的冲击和其他文化娱乐活动的影响，以及市场经济的冲击，从业人员因生活需要而大批改行，一些有影响的皮影艺人因年岁已高退出舞台，有的相继谢世，使许多技术、绝活、唱腔、流派面临失传。

二、历史渊源

江汉平原皮影戏所操作的皮影，大多使用的是“皮格”皮影艺术，起源于西汉，兴盛于隋唐，到公元960年的北宋初年，京城汴梁的“酒肆”中已有专有影戏演出。在元朝时，影戏随军传到南亚一带，十七世纪传到欧洲各国，被誉为“电影始祖”，清代曾是影戏的极盛时期。中华人民共和国成立初期，江汉平原皮影戏曾出现“五里三台戏”的盛况。然而十年文革的破坏，皮影剧本及相关物品、资料被焚毁，艺术传承出现断层。

江汉平原皮影在元、明时期因唱腔以汉腔、楚腔、秦腔和川腔为主，也含有荆楚民间小调，故被称为弹弦皮影。至元末清初，仙桃、潜江、天门一带形成了自己独特的影子表演、词格及筒子腔、歌腔等唱腔。据《沔阳县志》记载，“清道光年间，沔阳绣花堤皮影艺人皮思金、皮思银兄弟引进皮影戏”。

筒子腔皮影又称渔鼓皮影，因伴奏器具为“渔鼓筒”而得名。清朝道光（1821年—1850年）年间，沔阳县一带的“三根半”筒子腔演员张洪显、皮思金、皮思银、刘泡是有史可查的筒子腔皮影的早期代表。

歌腔中的“鸡鸣调”又称阳歌，歌名源于在潜江境内的古阳（杨）水，其源头有史料可追溯到《山海经》和《楚辞》。江汉平原皮影中的歌腔皮影唱腔“鸡鸣腔”是阳歌中的主腔之一。

“鸡鸣调”是我国传统音乐的“活化石”。

三、基本内容与艺术特征

江汉平原皮影戏的基本内容分雕刻工艺、操作技巧、唱腔及唱腔合流、文学及口头文学、行话等。

雕刻：皮影用上等黄牛皮为原材料，雕刻人物长70至80厘米，正派人物用阳刻手法，花脸、丑角等用阴刻手法，各行当脸谱造形和行头源于戏剧，文影装一只手，武影装两只手，雕刻工艺总体上讲究圆润，既要有装饰美，也要充分体现夸张、浪漫的手法。

操作技巧分“生、旦、净、丑”四大角色的种类、武打招势及现代皮影人物操作。

唱腔以筒子腔、歌腔为主。筒子腔的曲牌种类有男女平腔、男女悲腔、丑平腔、琵琶腔、快活腔、观音腔、汉韵腔、双勾

廉腔、双鱼尾腔、龙抬头腔等十六种音调。按不同的腔调分十字句、七字句、五五七五字句或五五七字句。歌腔的唱腔种类有男腔、女腔、丑腔、天官赐福腔、八不就腔、杂花腔（又名黑哇腔）六大大类，唱词结构以七字、十字为准。到周天元时，于1923年出现筒子腔与歌腔合流，其词格韵有先、消、板、修、歌、麻、洋、语、亲、乖、为、克、四、中、福十五种韵脚。

皮影分文学创作及口头文学创作两种。江汉平原皮影戏演唱剧目多达三百多种。这些剧目少有现存的文学脚本，大都是只有剧目的条文。表演时全靠艺人根据历史故事或剧情即兴发挥，展开情节和刻划人物。筒子腔皮影四句即换韵，歌腔则要求一段情节，且文学性较强，故江汉平原皮影艺人有“口头才子”之美誉。

行话分天文、地理、人物、动植物、衣食、住行、言谈、举止、戏曲等。

江汉平原皮影在其形成的过程中有如下一些基本特征：

1. 伴随着民间风俗，江汉平原皮影戏在历史的发展中形成自己的风格特色，对民间习俗有相辅相存、相映生辉的共存性特征。在祭祀、庆贺、婚丧及节日等礼俗活动中，有相应的演出仪式、曲目，因此形成了参与礼俗活动的程序性特征。

2. 江汉平原皮影戏在文学上有大型剧目、历史连台的脚本，也有根据15种韵脚即兴创作的剧目，具有鲜明的地方民间文学性特征。

3. 音乐唱腔有借用戏剧板式，也有自己的成套唱腔，同时，保留了民歌、小调，具有传承性特征。

4. 皮影唱腔保存的较原始的楚风楚俗，对研究《楚辞》中记载的《阳阿》“扬荷”及《淮南子·说山》记载汉代时的“欲美和者，必先始于阳阿·采菱”、汉代的“楚歌曰艳”和东汉就昭注释《四面楚歌》唱的“鸿鸣歌”具有特殊的文学、音乐艺术研究特征。

5. 皮影演出的祭台、拜台祭祀仪式对楚文化中的巫风、巫俗有独具特色的研宄价值。

四、传承价值

第一，对中国文学史、音乐史的研究价值。

江汉平原是楚文化的重要发源地之一，江汉皮影保留的楚风、楚俗、楚文化和楚音乐之地位是极其重要的，对丰富中国音乐史料乃至对世界音乐的丰富和完善，都将产生一定的作用。

第二，对江汉平原民间文学、音乐、风俗的传承价值。

江汉皮影现场演出即兴发挥的民间口头文学，所表现的方言俚语、地方风情是一幅典型、完整而生动活泼的风俗画；同时，又是集传承地方音乐、风俗、道德审美等诸多元素于一身，且是具有原汁原味的唯一载体，对保存地方文化具有重大价值。

第三，江汉皮影雕刻艺术的源头性研究价值和审美价值。

江汉皮影中的“皮格”“汤格”“郭格”“杨格”雕刻艺术对江汉皮影的艺术审美及其雕刻特色、流变具有源头性研究价值。在造型上，江汉平原皮影尤以图案精细、圆润舒展、人物造型逼真生动、影大见长，形成了江汉平原皮影的户外演出的独特艺术风格和审美特色。

第四，实用价值。

发掘、抢救、保护江汉皮影，对传承我国民间传统音乐，保护群众喜闻乐见的传统文艺形式，加强精神文明建设，丰富人民群众的文化生活，构建社会主义和谐社会，都将产生重要的促进作用。

参考文献：

- [1] 汤先成. 汤格皮影 [M]. 湖北人民出版社, 2012.
- [2] 李雪军. 云梦皮影戏图说 [M]. 湖北人民出版社, 2013.

作者简介：

陈启祥，教授，硕士生导师，研究方向：主要致力于文化遗产的研究和数字化再现。

二维码在博物馆线上文化传播中的应用

陈启祥 刘欣怡 (湖北工业大学工业设计学院 430068)

摘要:为了现代博物馆利用当下线上文化传播的技术手段来实现教育、推广的目的,本文从其运用分析出发,为博物馆的文化推广和宣传发展提出了一些设想。

关键词:博物馆;二维码;官方平台;线上文化传播

在如今大数据时代的背景下,高效率的信息传递是推动社会文化、经济发展的重要途径。博物馆文化的传播效应广泛而深入地影响着整个社会的人文价值的输出,因此,利用最前沿、普及度高的技术手段来实现文化传播的精准性和可达性则是响应时代变化的最实际的需求。

一、线上文化传播应用于博物馆的重要性

如今,国内博物馆建设发展速度十分迅猛,涉及的专业领域也大面积扩展。从从前对展品单一的收藏、保护、研究的功能延伸至社会服务、公众教育、人文传播平台等。这一实质性的转变意味着传统博物馆和现代博物馆在运营模式上需要一个大的跨越。

当代社会“互联网+”的大环境下,众多产业都已从传统模式加快脚步跟进“电商时代”,进行数字化的革新,以互联网大环境为依托,接受数据时代的洗礼。近年来,结合前沿科技建设的数字博物馆层出不穷,作为未来博物馆发展的趋势势不可挡。

二、二维码在博物馆线上传播中的应用

1. 免费无线网络连接

Wi-Fi (Wireless-Fidelity) 无线网络,是一种安装便捷、使用便利、普及性极高的网络形式。过去,国内各地区博物馆都缺少免费的Wi-Fi覆盖,民众反映浏览过程中加载的图片、视频、音频等大量耗费了手机流量,造成了通讯资费的过度消费。近年来,如北京故宫等多家国家级、省市级博物馆都已开始免费Wi-Fi试运营,扫描二维码联网的普及度较高,实为“一举两得”的好办法,参观者通过二维码扫描不仅能获取免费网络连接节省移动设备流量费用,同时可关注博物馆官方账号,随时接收网络后台实时推送的最新资讯,加速文化推广宣传。

2. 详细展品信息拓展

传统博物馆在展示设计方面的技术手段匮乏,陈展形式较单一,由于版面大小的限制、硬件设备的技术滞后等原因,呈现的展品信息十分有限。近年来推出的“藏品二维码身份系统”使得情况有了很大的改善,一方面,博物馆可以更好地管理藏品,对其入库出库做准确的记录,日常的保养修复记录等;另一方面,很好地解决了信息容纳量限制的问题,参观者通过智能手机扫描二维码,即可链接至列有详情的图文页面、视频解说播放链接等,从而实现信息扩充。

3. 语音导览

随着展览形式、内容、目标人群不断进一步扩充,博物馆软硬件设施、人力资源等客观条件有了更高的需求。然而相关部门分配的资金匮乏以及人力短缺、技术滞后对博物馆建设的阻碍日益凸显。二维码语音导览的功能能将详细的展品信息转化为语音播放给观众听,协助参观者对展品的深度理解。通过扫描可以随时收听展品解说,存储下来更可以二次播放,解决由于观览时间短缺造成的遗憾。从观览效果上来说,通过语音导览的形式充分调动了参观者的积极性,也体现了现代博物馆建设与时俱进、科学文化传播的人文精神。

4. 官方平台推广

利用发展成熟、功能完善的社交平台作为博物馆文化推广的媒介是低成本而高效的。如微信、微博这些注册用户多,用户活跃性高的平台,散播文化推广资讯的速度和普及度是极高的。

从一方面来说,借助公众日常生活常使用的社交平台可拉近博物馆与公众的“心理距离”,消除文化信息的曲高和寡的理解性障碍;其二,社交平台为公众提供了传播、沟通的场所,博物馆可以推送一些与时事、热点相结合的文案内容,吸引公众的阅读;其三,广大的采纳公众通过观览和平台咨询对博物馆的意见和建议,可以很好地促进博物馆发展,让博物馆服务更周到,也更人性化,实现文化传播的最高效性;

三、线上传播系统完善设想

1. 详细分级编制

给每个文物制作独有的“二维码名片”实质是一种为其编码的形式,便于文物的收纳和管理,在出入库和运输途中可随时通过二维码识读清点文物,以防丢失。多级化分类的编码制使文物的分类和归纳逻辑性更强、精准性更高,也有利于文物确切的记载、历史的完整传承。

2. 即时更新更正

针对一些具时效性的内容,时间的变更和推送的日期影响信息的准确度,因此,即时的把控信息,做到随时编辑、随时更新上传数据十分重要。此外,在古文物研究修复的过程当中,会发现很多相关信息有误差和缺失,及时的更正史实、修订相关条文是很有必要的,以免公众的误解和文化误传。

3. 语言无障碍

博物馆建设肩负的使命不仅仅是从精神文明上“喂饱”国民,打开国门将伟大的中华文明跨界跨民族传播到世界各地也很重要。因此,做好内容信息的精准翻译十分重要,通过定期的针对英文翻译人员进行专业知识的培训可使翻译更精准,也可增加更多校园志愿者进行翻译工作,避免外籍观览人员由于语言障碍无法理解展品的缺憾。

4. 公众号资讯推送实时性

用户最活跃最多的新浪微博就以最迅速推送实时热点的优势吸引了大量忠实用户,可见资讯的即时性、热点性的重要。结合当下热点推送的获得大众点赞,广泛传播的文案例子不少,例如针对热播影视内容、音乐、文学等衍生的文化内容很受欢迎,既迎合了大众的胃口,也拉近了文化与大众的距离,更获得了点击量与传播率。

四、结语

随着博物馆在社会人文建设中扮演的角色越来越重要,我们不断探索新技术、研发新设备的同时,应分析时势,根据具体应用的发挥效用调整展示方案和宣传策略,利用成熟的平台和社会人力资源,实现高效的、普及的人文传承。教育的目的不在于将传统的、专业化的知识完整的灌输给大众,而是该自然地、人性化地让大众对正确的价值观念有一致的认知和认可,最终的追求是实现展示历史、人文传播、公众服务的共存和共生,以大众乐于接受的方式引导正确的行为和认知,让历史在现代生活中找到自己的不可代替的人文价值。

参考文献:

- [1] 张雷 新媒体技术革新对博物馆宣传产生的影响[J].首都博物馆论丛,2015(1)
- [2] 张维,郑霞 移动互联网时代博物馆服务方式的新探索[J].科技通报,2016(7)

作者简介:

陈启祥(1966.2--),教授,湖北孝感人,研究方向为文化遗产及数字媒体艺术。

薪火相传艺境无限	
——谈惠安木雕的艺术传承	
论二人转手绢技巧的历史沿革与心得	
刍论特色村寨保护与居民生活之间的关系	葛佳欣
——以石渠坪村为例	
陕西地区传统戏剧的历史传承与保护开发	
——以华县皮影戏为例	
基于艺术产业背景下的民间艺术创作路径探索	
——以年画市场为例	
民俗体育视角下江西民间傩舞的艺术特征及表演形式研究	傅杰 万绍勇
戴在头上的礼记	
——黔西北小花苗头饰浅析	
·文博论坛·	
试论溪口村文物资源旅游开发	
关于地方博物馆文物保护工作的思考	
活用文化遗产，助建台商精神家园	
二维码在博物馆线上文化传播中的应用	陈启祥
·美术与设计·	
自传式的守望者	
——匠心琉璃试验报告	张丁伟
重塑色彩的性格——梵高	
营造趣味游戏空间的幼儿园室内设计	
中国古代灯具——东汉错银铜牛灯案例研究	
中国传统文化在现代家具设计中的应用研究	
中国传统图案在徽州古建筑民居装饰设计中的应用	
油画人物创作表现技法研究	
以角色为中心的动画场景设计探讨	
信息设计中的导视系统研究	
写生在风景油画创作中的重要性分析	
无印良品包装设计中“无”设计的美学	
论信息社会非物质产品与符号美学的关系	
继续与试验：当下广东新工笔浅析	
浅谈风景油画的写生创作	
天井空间在展示空间中的应用初探	
——以徽州古民居天井为例	
探析装饰材料的艺术特征在室内设计中的创新应用	杨琴
浅析中国书籍形态的演变与设计创新	
探析餐厅氛围营造的灯光设计手法	
浅谈红色在绘画艺术中的运用	
首饰的绿色环保材料设计应用研究	
室内装饰设计中的色彩搭配方法	李丹丹
试论中国画写生的独特性质	
绿色设计理念在艺术设计中的渗透	
论静物油画的审美价值特征	
浅析主体意识对当代抽象表现油画的影响	
人与自然的诗意互动	
——对各时期景观设计呈现特征的解读	
浅析绿色设计理念引入室内空间环境的应用	
基于敦煌版画与民间美术的相关分析与研究	
浅析环境视觉设计的环境意识	
——以合肥工业大学智能制造技术院导视系统设计为例	
浅析地域文化符号在创意产品设计中的价值	

中国传统吉祥图案在现代箱包设计中的运用研究

陈启祥 金晓霞 金灿

(湖北工业大学工业设计学院)

430068)

摘要:本文以箱包设计为案例,探讨了传统吉祥图案在现代装饰造型、装饰色彩方面的应用,分析了传统吉祥图案如何与新工艺、新材料的结合问题。

关键词:吉祥图案;箱包;造型;工艺

传统吉祥图案,是我们设计灵感不枯的源泉,无论在造型还是色彩上都有较强的装饰性特点,但是发掘传统特色,必须经过一个去粗存精、化繁为简的过程,将传统吉祥图案元素通过现代设计的手法表现出来,传统吉祥图案元素才会焕发出新时代魅力。

一、装饰造型的运用

1. 直接引用——就是把传统吉祥图案的素材直接加以运用。传统吉祥图案在长期的发展演变过程中,形成了一定的程式化的图案样式。比如花草纹、回形纹、拐子纹、冰裂纹、几何纹、如意纹、万字纹以及云头纹等等,另外还有一些吉祥汉字图形如“福”、“禄”、“寿”、“喜”等等,这些图案具有简洁、凝练的外部特征,符合现代人的审美情趣,并且易于机械化的生产和加工,所以在箱包设计中可以直接加以引用。如图1中,涡纹彩陶罐是马家窑彩陶文化的典型器物,选取最有特点的涡纹运用在现代女性包包中,不仅增强了包包的装饰性,更提升了包包的文化品位。

图1

2. 简化和抽象——在进行传统吉祥图案的运用过程之中,抽象和简化是最为基础的使用方法,许多图案的设计也以此为基

年,出版了著作《万代盘长剪春秋:浙江金华地区民间剪纸研究》。

三、不断传承着兰溪民间剪纸艺术的知名人士

鲍运达:

鲍运达出生于1940年,任省剪纸研究会副主席,金华市剪纸协会副会长,一度被推为中国文化促进会剪纸艺委会常务理事之职,2012年10月被全国发行的《剪纸报》聘为编委。

鲍运达受母亲影响,从小喜爱民间艺术。2014年开始,鲍运达一直在兰溪老年大学剪纸班任教,以兰溪乡土气息特浓的吉祥剪纸为主要教材,受到了老年人的欢迎。1986年在浙江师范学院美学研究会上发表第一篇论文《传统民间剪纸艺术初探》,后陆续撰写了15篇文章刊登在各级报刊杂志上。从2010年开始,他着手编写《中国剪纸与民俗文化》。2012年被评为金华市首批非遗代表性传承人。

吴友清:

吴友清出生于1967年,女埠街道后角村人。1996年从事剪纸事业,2003年10月加入金华市剪纸协会。

础,通过不同图案的组合来表达出丰富的含义。许多传统的吉祥图案往往较为复杂,无法与现在的简洁明快的设计思想相融合,因此在对传统图案进行运用时,需要在原有的基础之上进行简要的概括和提炼,真正实现去粗取精,大胆去除一些不必要的抽枝末节,能够以最简洁的图案表现出最为丰富的寓意,同时在抓住原图神韵与精华的基础上,用现代设计手法抽象处理简化后的吉祥图案元素,这是图案再设计的过程,经过设计后的图案简练、大方,传达出时代美感。其实传统吉祥图案中的云纹、万字纹等就是智慧的中国古代先民对自然世界简化和抽象表达的杰作而贡献。而在现代箱包设计中,传统图案的运用十分常见,其中几何图案以及各类动植物尤为常见,这些图案不仅能表达出其原有的内涵,还在不断的提炼之中,符合现代化的设计思维,如图2,利用简化变形的手法对吉祥图案中仙鹤形象进行变化整理,将仙鹤的外形抽象概括处理成几何曲线,看起来既简洁又明快,同时将几何曲线的一部分设计成包包的手柄,结合仙鹤吉祥寓意,展现一种中国元素的含蓄美。与此同时又体现出审美与功能的完美结合。

图2

3. 分解和重组——这两点主要是指对图案进行位移和分割,在按照现代的设计思想进行规律性的组合,从而形成独具特色的图案。分解和重组是对传统图案元素的再创造,创造不是凭空捏造,是在保持传统文化精髓的基础上,用现代艺术的审美法则进行创造,为了使不同的元素表达出各自精准的定义,设计师会采取分解的形式来对图案的原有形式进行重新组建,其中组合变化以及基因、符号以及元素进行艺术化的提炼,其中组合变化以及基

家、世界级别的剪纸比赛,并屡次获奖。2003年,他的作品《祖国同庆》、《菜园有录》被“神州风韵”中国民间艺术剪纸邀请赛评为优秀奖,《名垂千秋》2004年荣获国际民族民间艺术博览会优秀奖,《板桥幽居》2004年被浙江省剪纸精品展评为一等奖荣誉称号。2008年,吴友清被评为首批浙江省优秀民间文艺人才。2010年,作品在“迎上海世博会公益书画展”活动中被评为优秀奖,并授予“共和国杰出剪纸艺术家最高荣誉成就奖”荣誉称号。2006年,吴友清接受滨江小学邀请在该校开辟剪纸教学课堂,教授小学生剪纸基本技巧。2013年被评为金华市第二批非物质文化遗产代表性传承人。

参考文献:

[1]《武林梵志》

现在我们面前时，便会直接与“五福捧寿”产生联想（图4），当呈现出牡丹和花瓶的组合图案时，便会直接与“富贵平安”产生联想。这些具象征意义的吉祥图像传达着人们对美好生活的热切渴望与向往。

图3

图4

3.“比拟”，是指通过拟人化或比喻的手法来赋予某种题材特殊的寓意，民间吉祥图案多通过此类手法赋予某物体或组画某种特殊的寓意。像“吉祥如意”、“年年有余”、“并蒂莲花”（图5）等题材，“吉祥如意”图案为童子手持如意骑在大象上（图6），表意吉祥。如“年年有余”图案为童子怀抱鲤鱼或爆竹等，表意欢庆年节，寓意了人们对新年美好生活的热切追求与渴望。通过“并蒂莲花”来比拟婚姻和谐幸福，等等。比拟手法的运用非常普遍，很多传统吉祥图案都有使用该手法来寓意诸多美好的愿望。

图5

图6

三、中国传统吉祥图案的精神内涵

1. 源自于图腾崇拜和信仰

传统的吉祥图案在中国的历史发展过程之中扮演着重要的角色，图案的构造以及形成与中国的文化道德情感相互影响，相互发展，巫术礼仪、自然崇拜催生吉祥愿望的产生。龙作为中华时期的图腾，不仅代表着中华文明的象征和起源，同时也代表着远古时期人们对生活的美好向往和追求，龙是中国古代传说中的神异动物，象征着神秘、勇猛、喜庆、威武以及吉祥等，龙是中华民族文化中生命力的象征，兼有图腾和神话的意境。早在封建帝国时期，以龙为首的各种图案往往代表着封建王室贵族的权威和象征，主要包括龙椅、龙袍，这些不仅是传统王室身份的象征，同时也是普通民众对生活的美好向往，寓意吉祥如意，它驱邪降妖并且可以呼风唤雨，当人们祈求降雨或喜获丰收的时候都会用“闹龙灯”“赛龙舟”等方式来表达夙愿。凤为古代传说中的神鸟，被喻为百鸟之王，在中华文化中的地位仅次于龙，也是汉族的民族图腾。龙和凤在中国的图腾之中扮演着重要的角色，两者相辅相成，通过不同的组接来代表不同的生活运，其中吉祥富贵则用龙凤呈祥来表示。另外还包括双龙戏珠、九龙戏珠，这些表达人类美好寓意的重要吉祥象征在各类传统文化及风俗之中广泛的运用，并有着丰富的内涵。

2. 儒家思想的深刻影响

在儒家思想的深刻影响下，以鸳鸯、凤凰、白头、白鹤，燕子为首的吉祥图案在不断的总结过程之中形成了寓意深刻的文化特征。智慧的中华人民通过图案的不同组合方式，将各种美好的事物集中在一起，从而表达出对未来的美好祝愿。

经济关系、修身作为儒家文化之中的重要伦理思想，不仅是统治者平天下的重要思想宗旨，作为民众用来维系普通伦理关系的纲领和思想基础。梅兰竹菊作为古代仁人志士，著以自身思想情操和思想抱负的重要象征物，在各类典籍以及艺术文化著作之中占有重要的地位。伦理在中华文化之中的作用不言而喻，在传统伦理力以及规范力中也含有重要的意义和影响，天人合一的思想不仅是儒家文化之中的重要组成部分，也在各类吉祥图案之中体现出来。

3. 民俗文化的最佳载体

民间风俗源于生活而高于生活，是勤劳人民的智慧结晶，对民众的生活和生产产生着重要的意义和作用，是中华文化的根基，民俗为民间美术的创作提供了最有利的因素，传统吉祥图案作为工艺美术的代表，传达出很多的民俗文化意味。所以，中国传统吉祥图案也是中华民族民俗文化的美好形象载体。

在古代，中国古代劳动人民重视传宗接代和家族延续的思想长达几千年，祈求多子多福，为了表达这种愿望，出现了寓意多子多福的吉祥图案，比如“榴开百子”由桃子石榴以及佛手所构成，主要用以传达长寿和多子多福的美好寓意。（图7），还有“送子观音”“麒麟送子”“子孙满堂”等图案也直接表现了普通民众对美好生活的向往，中国古代劳动人民希望现实生活美好，就用“翅膀福音”来表示人们对生活幸福的追求，“连理枝”“同心结”则主要表达夫妻对未来生活的追求和向往；另外还有“松鹤长春”“蟠桃献寿”则主要用以表达对老人长寿的祝福；“马上封侯”“喜上眉梢”则主要用以表达在节假日期间的精神和情感；“年年有余”“五谷丰登”等则用来表达民众对富裕生活的追求；“竹报平安”（图8）“四季平安”等直接体现了民众对幸福和安康的追求。总而言之，在不断的发展和孕育的过程之中，中华民族产生了富有各自特色的文化和风俗习惯，吉祥图案不仅是文化的象征和核心，也是民族文化的核心和精髓，民俗文化孕育了多彩的吉祥文化和吉祥图案。

图7

图8

中国传统吉祥图案的文化内涵研究

陈启祥 王杰 金灿灿 (湖北工业大学工业设计学院 430068)

摘要:本文对中国传统吉祥图案,简述了其寓意,归纳了其设计特征,分析了其当代文化精神内涵。

关键词:吉祥图案;表现手法;精神内涵

一、中国传统吉祥图案的寓意

中国传统吉祥图案通常都被人们赋予了非常强烈的吉祥寓意,象征着人们对美好生活的向往与渴望,以及人们征服困难的决心和不屈的力量。寓意吉祥如意多通过如意、祥云、凤和龙等传达,寓意福寿安康多通过寿桃、寿星、松、鹤和龟等传达,寓意家庭和乐多通过荷叶、鱼、鸳鸯、白头鸟和并蒂莲等传达,寓意事业有成多通过竹节、鲤鱼、桂圆、核桃和荔枝等传达,而驱邪消灾多通过佛、观音、钟馗和关公等传说人物类图传达。

二、中国传统吉祥图案的表现手法

中国传统吉祥图案在我国传统民间不仅具有通常意义上的审美功能,更重要的是其所蕴含的深层次涵义。其表现手法通常包括三大类,即谐音、象征和比拟。

1.“谐音”,是指同一读音的不同转换和相互借用。谐音手法的案例较多,具体如:莲花与鱼的组合图案寓意为“连年有余”,当中的莲对应“连”,鱼对应“余”;年糕图案寓意“事业步步高升”,当中的糕对应“高”;枣子寓意“早生贵子”,当中的枣对应“早”。此外,很多谐音图案中的物象和字面存在着巧妙的贴合关系,像是“室(石)上大吉(鸡)”(图1)和“春上眉(梅)梢”(图2)等,当中的“鸡”寓意着吉祥如意,“喜鹊”寓意着喜庆吉利。通过形象与谐音的巧妙结合,相得益彰,很好的诠释了吉祥图案的寓意,谐音手法

也稳重、端庄、和谐等特色。但是过分追求对称,也会给人以刻板、单调之感,所以在设计的时候往往在对称的基础上考虑一些小小的变化来破除刻板,以达到生动的效果。均衡,也是会展空间设计中常用的一种表现手法,相对对称而言,它更具有灵活、生动性。均衡更多的是考虑视觉上的平衡性,但是可以是造型上的平衡,也可以是色彩的平衡,追求人的心灵视觉感受,可以均衡的利用,往往更加能表现出更强的展示视觉效果。

1. 对比与统一造型形式法则

对比与统一是平面构成的基本规则,也是设计美学一大法则。在会展空间设计中,这个对比,可以是材质、色彩、造型的对比,也可以是风格、虚实、动静,以及其蕴含的人文性的对比。当然,这个对比也不是没限制的对比,而是在对比当中实现整体的和谐一致。总的来说,就是在对比中追求统一,在统一中体现对比,所以在进行会展空间设计的时候,往往利用对比来强化和互之间的对立关系,以突出重点。恰当应用对比关系,可以让空间变得更加生动,充满灵气。

2. 重复与渐变造型形式法则

重复,就是相同的物体再次或多次出现,即反复再现,以使印象加深。在平面构成中重复的形式是同一基本形有规律的反复排列组合,从而表现出一种秩序的美。“在会展空间设计中,重复是一种常用的手法,特别是在商品展示的时候,为了强化某一产品或某项服务,往往会采用重复的形式来捕捉住观众的眼球或心灵,所以,在设计时,要充分考虑重复的规律性和连

通过特有的寓意用以描述传统吉祥图案的内涵与意境,通过美好的形象与审美来表达人们对美好生活的渴望与向往。

图 1

图 2

2.“象征”,是指通过某种具象化的事物来传达特定的寓意。在中国传统吉祥图案的表现手法中,象征手法运用的最多,也极好的表现出吉祥图案中的民族特色和文化内涵。象征手法的运用实质上是从某个具体事物直接过渡联想到其它事物的心理过程。通过吉祥图案激起的联想范围相当宽泛,如“长寿”所能使用的象征物就有很多,运用比较普遍的有绶带鸟、龟、柏树和仙桃等均可表示长寿,此外松树和鹤的组合“松鹤同春”(图3)也有此寓意。“爱情”常用的象征物包括连理枝、白头鸟和鸳鸯等。“富贵”常用的象征物包括古钱、元宝和牡丹等。“多子多福”常用的象征物包括莲蓬、葡萄、葫芦和石榴等。因此,当五只蝙蝠在一个寿字周围围绕着的图案呈

审美情趣,也是生活中比较常见的规律现象,其中最常见的是我们绘画的近大远小透视原理,比如课室里一排排整齐的桌子,公路两边的路灯、树木等。渐变有很大的灵活性、多变性,它可以是某一个形状向另一个形状的渐变,也是单一形状有规律的大小渐变,同时也可是色彩的渐变等等。所以在会展空间设计中,运用渐变的形式往往可以塑造出很强的空间感和透视感,在视觉上给人一种速度感和流畅感,同时也是提高和丰富会展空间设计效果的重要手段。

总之,随着社会的发展,科学和技术上的突破与进步,会展空间的设计也获得了相应的进步。与此同时也会使观众活动、观看等行为方式发生转变,但是不管怎么变,会展空间设计的形成法则原理是不会变的。

注释:

- 任仲泉.会展设计的应用研究[J].设计艺术, 2007 (3): 70.
- 孙渝.论会展设计中的空间处理[J].科技信息, 2007 (5): 167.
- 王芝湘.展示设计 [M].人民邮电出版社, 2015 (6): 24.
- 4.5. 成熙.点线面设计元素在商业空间中的表现运用[J].艺术与设计, 2015 (5): 70.
- 宋新海.重复和渐变构成在戏曲舞台设计中的运用[J].中国戏曲学院学报, 2010 (5): 106.

作者简介:王杰,男,广东雷州人,(1982.7-),广东农工商职业技术学院讲师。

中国传统吉祥图案的历史演变及特征研究

陈启祥 姚笛 金灿灿 (湖北工业大学工业设计学院 430068)

摘要:本文对中国传统吉祥图案,简述了历史演变,归纳了其艺术特征,分析了其当代应用价值。

关键词:吉祥图案;演变;特征

“吉祥”,其意为预示好运之征兆、祥瑞。吉祥图案是将抽象的概念图像化,吉祥图案,根据它的名字,我们就可以推测它的含义是蕴藏着吉祥如意的含义的图案。传统的吉祥图案是采用飞禽走兽、日月、风雨雷电等自然现象以及文字的因素,跟我国民间传说融合在一起形成的图形与吉祥含义融合的图案。它是中国民族千百年来流传下的艺术结晶,不仅蕴含深刻的思想文化内涵,更具有雅俗共赏的特点,深受人们的喜爱,看似平凡,却饱含情趣。

远在六千年前的新石器时代,自然条件恶劣,生产力水平低下,中国古代人民在跟自然做斗争的时候,通过自身的创造力和灵感创造的富有代表意义的物象和图案,也就是“图腾”崇拜。并且将其通过绘画、雕刻、彩陶装饰等流传下来,表达了“避凶求吉”的心理诉求,祈求得到神灵的庇佑,获得和谐平安的生活。那些有意义的物像和图形可以说是原始吉祥图案的萌芽,比如彩陶上带有人敬天神意味的动物纹、人面鱼纹等等,都体现了最初的吉祥观念。

一、夏商周、春秋战国时期的吉祥图案

伴随着生产力的发展和工艺水平的突飞猛进,夏、商、周时期的青铜工艺技术日趋成熟,青铜器作为当时祭祀和礼乐活动中必不可少的祭器或礼器,承载了宗教、政治及装饰审美等精神性功能,而这些功能正是通过各种纹饰图案来体现的。这一时期图案大体可以分为两类:动物纹和几何纹,动物纹主要是被称为饕餮纹(图1)的兽面纹,其次是夔纹、龙纹、鸟纹和象纹等。这些图案大都展示了一种狞厉的装饰美,几何纹主要是连珠纹、圆带纹、火纹、波回纹等,经常被用在器物的修饰上,具有鲜明的象征性、有严谨的理性特征。

春秋战国时期,随着镶嵌工艺的进步和漆器工艺的提高,创造了金银图案和

漆器装饰。图案风格趋向精细和繁杂,以追求豪华和精巧特点。装饰图案的有龙纹、凤纹、狩猎纹、蟠兽纹等。其中龙纹和凤纹,对中国传统文化影响最大,是我国目前应用最广泛,流传最久远的吉祥纹样。春秋战国时期图案浪漫自由、理想华丽,极具东方美学风格,为其后卓越的秦汉艺术开阔了新天地。

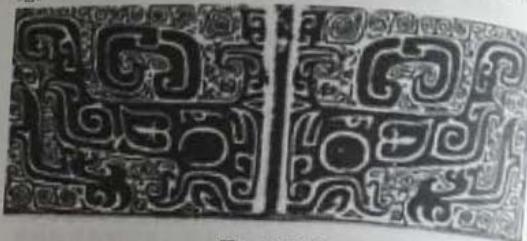

图1 饕餮纹

二、秦汉时期的吉祥图案

秦汉时期,佛教传入中土,与道教、儒学思想形成融合趋势,加上我国传统的神话,赋予了吉祥图案更多的意义。今天我们在遗存的砖瓦、丝织品、铜镜等物品上都发现大量含有祥瑞题材的图案,内容上不仅包括有龙、凤、虎、龟、蝙蝠、羊、鹿、蛙、鱼、鸟等自然物种,还有一些神话故事,民间传说等。比如四兽纹瓦当(图2),在道教当中有玄武、朱雀、白虎、青龙等神兽作为天神护卫的说法,这些神兽都是我国的崇拜思想,这个时候吉祥图案也出现在汉代的锦绣上,比较典型的有“延年益寿大益子孙”。

图2 秦四兽纹瓦当

歌仔戏团的建设,比如厦门的陆萍坊歌仔戏团,他们以拍摄歌仔戏为主,2015年曾自发集资60万拍摄了40集歌仔戏电视剧《安天下》并在厦门卫视免费播出,这些剧团对歌仔戏的传承有很大的功劳,他们最接近社会和民众,所以应该重视对走在歌仔戏第一线的专职或业余人员的支持。

歌仔戏是两岸人民智慧的结晶,也是两岸人民共同的情感纽带。相信经过各界的一致努力,我们一定能够将包括歌仔戏在内的很多深具特色的闽南文化传承下去。

注释:

- 1.首歌祭,王建文.歌、芗剧几点保护意见[J].福建艺术,2008(2).
- 2.李启鸣.歌仔戏唱腔与闽南方言音调[J].福建艺术,2002(4).
- 3.数据源自福建记忆网,2015年06月08日的一篇文章《歌仔戏》.

参考文献:

- [1]林宝卿.魅力闽南话[M].厦门:厦门大学出版社,2011.
- [2]周长林.闽南方言与俗语[M].厦门:鹭江出版社,2009.
- [3]陈松民.俚歌雅韵的叙述台[M].厦门:海风出版社,2009.
- [4]陈桥,曾学文.福林和歌仔戏史[M].北京:光明日报出版社,2016(3).
- [5]曾学文.闽南“歌仔”唱本的特质与趣味性[J].曲艺,2016(3).

作者简介:

王继超,厦门大学中文系汉语方言与音韵学硕士研究生,副教授,并担任林宝卿教授助教。

大规模的商业行为上整体风潮重,和草率地

元素融入箱包设计过程中，应充分发挥其装饰作用，通过重新解释、构思元素，或采用不同的箱包外观造型，更全面地展现出箱包艺术特色。

从图2中可知，青花元素主要通过青色、白色两种颜色来丰富箱包艺术性，并以帆布的材质为基础，凸显出提包的立体性。为全面展现青花元素的装饰效果，将帆布包的一面分为不同的模块，并配以青色、青花相呼应，协调好虚实空间的关系，从而提升箱包整体的艺术内涵。

（二）审视青花元素的细节设计

青花元素的应用，不是简单地照搬或者空想，而需要综合考虑箱包设计设置，在了解青花元素本身的含义后，再分析其箱包设计价值，设计师敢于突破常规，真正提炼出青花元素的灵魂，应用在箱包设计中。青花元素本身色彩单一，但通过合理地排列，更可营造出良好的箱包效果。当设计特殊箱包款式与图案时，更应重视其细节，采取点缀的方式，提升箱包的艺术品味。

3. 借鉴苗族服饰元素在现代箱包设计中的应用

传统民族文化元素中，服饰也是不可或缺的一部分，苗族服饰作为其典型代表，在现代箱包设计中发挥着重要作用，具体包括以下几方面：

（一）传统苗族服饰元素概述

传统苗族服饰元素主要有色彩，包括黑色、红色、白色、黄色与蓝色^④，色彩大胆，通过色彩之间的碰撞彰显艺术性，且整体的色彩较为协调；同时，其他服饰元素还有面料、图案等，在实际应用过程中，设计师根据箱包面向的受众、用途、理念，合理地运用不同服饰元素，在展现民族特色的同时，传承优秀的民族文化。

（二）传统苗族服饰色彩元素与现代箱包设计的融合

苗族作为我国人数较多的少数民族，在服饰方面拥有自身独特的风格，苗族服饰是绚丽的色彩，在设计箱包的过程中，应适当处理好色彩之间的关系。如果更均匀地铺开在箱包上，很有可能导致箱包失去本身的时代感。因此，当前，服饰的色彩元素通常以某一种颜色为主，设计师根据箱包的定位、受众、用途、理念，选择好主色，再辅之以其他颜色作为点缀，协调好艺术感与色彩之间的关系^⑤。

蜡染工艺是苗族服饰中独特的一部分，能够给人带来不同的色彩感受。但由于生产设备、工艺成熟度等因素的影响，蜡染的色彩较为单一，通常为白色和蓝色，但随着科学技术的不断发展，蜡染工艺逐步趋于完善，箱包设计可借助这一工艺，增加箱包的肌理美感，如应用在皮革等材质较硬的箱包设计中，充分发挥传统民族元素的魅力，实现民族文化的传承与创新。

（三）传统苗族服饰工艺元素与现代箱包设计的融合

传统苗族服饰中工艺元素与现代箱包设计的融合，主要体现在以下几个方面：首先，随着加工技术的飞速发展，高新面料开始运用在箱包等领域，且电脑智能绣花等工艺越来越先进，因此，箱包设计的理念也开始更新；其次，苗族服饰仍然以绣、织纺为主，并配以染、机等工艺，将其运用在箱包设计中，不仅能够丰富箱包的编织图案，也能使箱包变得更加有艺术性^⑥。

在科学技术日新月异的时代背景下，箱包设计的方式逐渐增多，设计师可运用现代染织工艺，展现出箱包的民族个性，充分融合箱包中设计理念，在发挥箱包实用性能的同时，提升箱包的装饰性能，并不断学习西方箱包设计方式，融合传统民族元素的前提下，展现出箱包的不同魅力。

五、结束语

综上所述，设计箱包的过程中，恰当地运用传统民族艺术元素，不仅能够赋予箱包更深时代涵义，更可发扬优秀传统文化，增强企业的文化软实力。随着经济全球化的不断深入，我国市场经济制度趋于完善，极大程度上提升了箱包领域的竞争激烈性，箱包生产企业为获取更大市场份额，就必须立足于群众实际需要，设计出更展现个性的箱包。■

参考文献

- [1] 刘京红.在皮革箱包设计中酒糟艺术的运用探析[J].艺术科技,2013,28(02):174.
- [2] 河南省教育厅川大学生生物与化学工程系2013年度专业发展的学生论文选集第八辑[J].河南科技大学学报:自然科学版,2016,36(0):79-80.
- [3] 郭平华.基于“中国传统京剧品牌”概念创新艺术设计人才培养模式[J].当代教育实践与教学研究:电子稿,2015,9(1):85-85.
- [4] 刘晋晋.再思考:设计师专业课程标准开发探析——以《箱包设计与制作》课程为例[J].大学教育,2014,3(7):60-62.
- [5] 封雪莹.中高职衔接模具设计专业的课程评价改革——以“箱包设计与制作”课程为例[J].高教研究,2015,33(3):171-173.
- [6] 中国皮具行业2016“真皮标志杯”中国国际箱包及具设计大赛裁判评选出优秀参赛作品60项[J].皮革化工,2016,33(3):38-39.
- [7] 廖丽丽,王立新.箱包产品设计中的秀场设计的研究与应用[J].山西经济学院学报,2014,34(2):41-42.
- [8] 廖丽丽,王立新.箱包产品设计的新亮点——面料采集分析研究[J].设计,2008(4):126-127.
- [9] 徐俊,吴晓波.浅谈万圣节南瓜灯箱包设计[J].设计,2014(10):35-34.
- [10] 徐俊,吴晓波.浅谈万圣节南瓜灯箱包设计[J].设计,2014(10):35-34.

传统民族艺术元素在现代箱包设计中的融合探讨

THE FUSION OF TRADITIONAL ETHNIC ART ELEMENTS IN MODERN BAGS DESIGN

湖北工业大学工业设计学院 金灿灿 陈启祥

摘要:

传统民族艺术元素是我国设计领域的瑰宝。将其合理地运用在现代箱包设计中,不仅能够提升箱包的整体艺术感,更可传播优秀传统文化,扩大传统民族艺术的影响力。中华文化博大精深、源远流长,现代箱包设计过程中如何将传统民族艺术元素融入进去,是每一位设计师必须思考的问题。其应全面理解传统民族艺术的内涵,结合当前群众需求、审美水平,设计具有感染力的箱包作品。

关键词:

艺术元素 箱包设计 审美水平 传统刺绣

中图分类号: TB482

文献标识码: A

文章编号: 1003-0069(2016)11-0138-02

Abstract:

National traditional art element is the gem of our country in the field of design, the reasonable use of the modern bag design, can not only enhance the overall sense of art can be more bags, spread the excellent traditional culture, expand the influence of traditional folk art. The Chinese culture is broad and profound, has a long history, modern luggage design process how to combine the national traditional art elements into account, every designer must think about the problem, we should fully understand the connotation of traditional folk art, combined with the current needs of the masses, aesthetic level, design the infectious case work.

Keywords:

Art elements Box design Aesthetic level Traditional embroidery

传统民族艺术元素主要包括图案、文字、色彩或其他形式的材料^[1],随着人们生活水平的不断提升,人们对箱包的需求逐渐增大,甚至成为女性日常必备装饰品,因此,箱包设计企业为更好地满足人们需求,就必须重视创新箱包设计理念,设计出独特的箱包,赋予箱包更多的时代内涵,凸显出箱包个性,扩大其销售领域。

一、现代箱包设计的发展与历程

(一) 箱包的发展历程与分类

箱包不仅能够较好地方便人们出行,更可从侧面反映出箱包持有者的审美水平和文化内涵,当纺织技术出现后,麻布袋等形式的箱包开始出现,随着时代不断发展,箱包设计样式越来越多样化,但其造型仍以中小型结构为主^[2],更好地方便携带。

箱包可分为手提包与“箱”,从手提包的角度分析,该种箱包属于常见工艺装饰品,当前,人们生活质量进一步改善,因此,在选择手提包时,通常会从装饰性的角度出发,考虑其制作工艺、颜色的欢迎程度、箱包材质

等;从“箱”的角度分析,箱子主要作为家居用品,传统材质大多为皮革,当前,“箱”的材质逐渐增多,包括PU材料、塑料、仿制真丝等。

(二) 箱包的设计发展

在古代,箱包与其他装饰品相比,鲜少受到人们的关注,直到宋代,受到国外思想、经济发展等因素的影响,箱包设计迎来了新的机遇。当前,箱包已经成为装饰品中重要组成部分之一,我国也成功打造出了许多具有代表性的箱包品牌,因此,为更好地满足人们对箱包的需求,设计者应充分考虑市场变化情况,综合考虑人们审美水平、流行元素等因素,设计出更好的箱包产品。

二、传统民族艺术元素在现代箱包设计中的融合与应用途径

中华文化博大精深、源远流长,其民族艺术元素丰富多彩,具有独特的特征,彰显着民族魅力,根据箱包发展历程可知,民族艺术元素用得最为广泛的有刺绣元素、青花元素和民族服饰元素,因此,本章将对这三种元素的典型代表进行分析,具体包括以下几方面的内容:

(一) 传统刺绣元素在现代箱包设计中的应用

1. 传统刺绣元素与皮革箱包的融合

在不同的时代,刺绣都发挥着相应的作用,其生命力极强,将刺绣元素应用在现代箱包设计中,不仅能够彰显出箱包独特的价值,同时也能使箱包更具层次感。刺绣在箱包设计中的应用最早可以追溯到宋朝,当时中最为常用的材质为皮革,比较出名的品牌有LV(路易·威登)、GUCCI(古驰)、PRADA(普拉达)、FENDI(芬迪)等,这一类箱包都有用上乘皮革做成的柔软内衬,大多数均由手工完成。从国际品牌的系列可看出,刺绣已经逐渐被运用在箱包设计中,刺绣作为单独的印花图案^[3],与皮革表面相融合,使箱包更加具有层次感^[4],提升其整体立体效果,具体的设计如图1所示。

从图1中可知,在平滑的皮革上加入细致的刺绣,通过不同的针法,用丰富的色彩展现出箱包不同的特性,使其更具备民族风情。刺绣箱包不仅能够从细节处反映出箱包工艺的精致性,更可为箱包添加美观度。从箱包发展的潮流来看,刺绣与皮革的融合越来越被人们所接受,成为消费者的箱包选择方向。需要注意的是,皮革是箱包制作中的承载体,虽然皮革表面平滑但材质坚硬,选择刺绣的绣线、绣法也会存在一定的差异,在制作中可选用较粗、韧性较好的绣线,防止出现露底布、发泡等问题。

2. 传统刺绣元素与新型箱包材料的融合

受到绿色环保意识、节约资源等因素的影响,箱包逐渐开始运用新型材料,将传统刺绣原纸与新型箱包材料融合,将现代化工艺与传统刺绣工艺相统一,能够给人们带来不同的享受。

新型箱包材料主要包括PP废料、PP编织布、环保纤维材料布等,通过运用这一类新型材料,不仅能够回收破损箱包、PP无纺实现循环利用,更可节约箱包制作材料,保护环境的同时,为箱包设计企业带来更大经济效益。

三、传统青花元素在现代箱包设计中的应用

(一) 重视青花元素的渗透

青花元素在我国传统民族艺术中独树一帜,其具备独特的艺术魅力,特别是在北京奥运会中,青花还被当作中国象征符号,备受人们的青睐,这也为青花元素应用在现代箱包设计中提供了前提条件。

2

MIDDLE

设计教育

078 研究绿色建筑对我们的重要性 孙洁 李桂林
 080 创客空间兴起与我国创意产业发展——以3W创客咖啡为例 王泽森 龚红波*
 082 新经济时代背景下对产品设计的新思考——读《第三次工业革命》 刘俊楠 奚搏
 084 工业设计专业《信息产品设计》课程教学改革探索 吴剑锋 刘肖健 傅晓云
 086 工作室制度下产品设计专业生干课程校企共建实践研究 魏晓 杨汝全 曹小琴
 088 以应用为本的工业设计专业《人机工程学》课程建设 夏敏燕
 090 高校设计专业“课外创新学习组织”建设方法探析 田飞
 ——以湖南大学及湖南工业大学有效尝试为例 张文 崔晋
 092 非遗数字化教学模式创新探讨——以太平泥叫叫为例 邹波
 ——以宁波工程学院工业设计专业为例 陈素文
 094 基于导师制“第二课堂”的实践教学模式探讨 秦菊英 周尧 姚程珠
 096 艺术设计人才创新创业的优势及可行性研究
 098 艺术设计类本硕衔接教育问题的探索与研究

学研探索

101 壳体结构的模块化设计方法 罗家莉
 104 基于人机工程学的切割机工作台设计研究 吕明 沈海泳 白云峰
 106 基于微创企业的办公家具设计研究 郎丽娟
 108 “久坐族”坐姿监测提醒设备研究 赵斌 何思萌
 110 探析模块化设计方法在儿童家具中的应用 李翠玉 杨洁
 112 动漫衍生儿童玩具产品设计研究 邓为彪 叶荣华
 114 探究明式家具装饰纹样对西方古典家具设计的影响 龙如月 傅桂涛*
 116 基于3D打印技术的柔性结构设计 张晓琪 杨九瑞
 118 无痕设计理论指导下的展示道具设计生命周期初探 鲁源
 120 升官图游戏对当代游戏设计的参考价值 姚程珠 秦菊英 周尧
 122 城市儿童房活动区域的人机研究 马广锐 刘琳
 125 八截韶华硕石成佛——浅析《大圣归来》之造型及场景 黄剑玲
 128 图形、文字、运动—MG风格电影片头设计表现手法探析 罗青
 130 水彩插画在“孝感味道”友礼系列包装设计中的应用 孙明海 汪妮
 132 民族剪纸艺术在现代包装设计中的传承应用 谢晓旭
 134 插画元素在现代包装设计中的融合 姚菁
 136 “复古还潮”——百年上海设计中的图案设计与运用 孙雅
 138 传统民族艺术元素在现代鞋包设计中的融合探讨 金灿灿 陈启祥
 140 基于增强现实技术的古代宫殿类APP设计研究 国祺 廖健
 142 时间统筹APP功能和情感化的创新设计 郑依敏 张佳宁* 韩碧君
 144 探索影响网络游戏交互设计的情感化因素 张吉林 张婷婷
 146 北京市青年旅舍的设计发展探析——以白塔之光青年旅舍为例 张天麟
 148 寒地城市房车营地景观设计研究 崔倩倩 林建群 刘杰
 150 现代老年公寓环境景观规划设计探究 吴杰
 152 对高校图书馆非正式学习空间设计的思考 廖路遥 尚慧芳*
 154 老旧小区公共设施适老化改良设计研究 许晓云 赵玉倩 李洁
 156 室内空间设计分析——以Skype斯德哥尔摩办公空间为例 马晓丽 朱妍
 158 乡村公共空间的再生设计研究——以武汉市余山村公共空间再生设计为例 代亚明

带客需求的公交车扶手优化设计

《高明四十年之般若大公》沈源、唐性台 清代

Anne M. Fisch 手稿

設計研究

11

总第251期 Nov.2

ISSN 1003-00

刊号: CN11-5127/TB

邮发代号: 82-51

综合性专业设计媒介

Professional Design Magazine

CNY 38.00

HKD 60.00

NTD 140.00

USD 18.00

9 771003 006160

景观评价，需要一种整体观

Landscape evaluation needs a holism

浅析景观评价的定位与理论依托

景观偏好的差异性探究

试析风景画中体现的中西方景观偏好

本刊已被
中国学术期刊网（中国
中国数字化期刊群（万
维普资讯网 全文收
超星期刊预出版平台全
网址：<http://www.cha>
总第 400 期

·非遗研究·

- 东西湖区非物质文化遗产与艺术创意产业可持续发展对策分析 ..... 赵芳 1

- 非物质文化遗产保护、传承与发展的探析 ..... 张如强 2

·群众论坛·

- 浅谈广场舞的特点及其价值 ..... 周雪梅 3
谈灯光在舞台表演中的作用 ..... 于丽梅 4
谈群众文化培训的重要性 ..... 肖瑞泽 5
从群众文化活动看群众文化的发展 ..... 周军 6
浅谈新形势下群众文化的建设与发展 ..... 林尊义 7
广场舞在群众文化发展中的地位和作用分析 ..... 杨大鹏 8
关于企业职工文化建设的实践与思考 ..... 苏婕 9
群众文化的社会功能和文化价值初探 ..... 刘璐 10

·文艺评论·

- 《威克菲尔德》人物性格的深层意义 ..... 龚莉岚 11
以布列逊的符号学理论看中国的艺术史研究 .....
王婧 封梨梨 13
法国新小说中的现实与非现实、传统与反传统 ..... 李洁琼 14
梭罗自然观中的古希腊文化渊源探析 ..... 唐亚兰 15
论李佩甫“平原三部曲”中权力对人的异化 ..... 贝伟 17
分离语境下民间文学活动的三大悖论与民间性回归 ..... 王瑜 18
关于中国现当代文学思潮研究的几个问题 ..... 卢红娟 19
从《挑担茶叶上北京》看刘醒龙中篇小说创作 ..... 高文越 21
《水浒传》人物形象的比较和分析 ..... 黄姝敏 陈泽漫 22
《生命册》的新乡土意识 ..... 王琳 23

·民族民间文化研究·

- 资源河灯歌节文化浅析 ..... 金旭明 王蕊 24
湖南民歌艺术特色探析 ..... 范夏菲 25
维吾尔木卡姆中“哈密赛乃姆”与“吐鲁番木卡姆”舞蹈的比较研究 ..... 穆巴拉克·阿孜古丽 27
广西壮剧的形成与发展研究 ..... 孙婷 28
探究福州“疍民”渔歌 ..... 林溪漫 30
浅谈中国传统节日中色彩的民俗艺术表现形式 ..... 李华 32
江汉平原皮影戏的艺术特征和传承价值研究 ..... 陈启祥 33
桂西北地区白裤瑶舞蹈动作特征初探
——以《白白的裤子黑黑的哥》为例 ..... 陈秋月 34
辰河高腔，大湘西孕育的“宝藏” ..... 王睿 36
“仪式”与“展演”
——浅析文化人类学视阈下的湘西土家族茅古斯文化变迁 ..... 陈蕊 37

·美术与设计·

- 装饰装修工程图绘制分析 ..... 董舫 38
住宅室内门设计研究 ..... 刘照国 39

主 编：马维
社 长：尹考
执行主编：

主 管：河北省文化厅
主 办：河北省群众艺术馆
编辑出版：大众文艺杂志社
社 址：石家庄市虹光街10号

编 辑：李娜 李萍
平丹 李军莹

特邀编委：吴修林 马东风
吴跃华 张孝伟
卫凌 邹渊
薛建明 张雪玲

邮 编：050081
电 话：0311-86025585
邮 箱：dazhongwenyi@sina.com
dazhongwenyi888@vip.sina.com

国内外公开发行
国际标准刊号：ISSN1007-5828
国内统一刊号：CN13-1129/I
国内总发行：河北省报刊发行局
邮发代号：18-45
国外总发行：中国国际贸易总公司
(北京339信箱)
国外代号：M6113
广告许可证号：1301024D00012
印刷：河北家园印刷有限公司
出版日期：每月15日、30日
RMB：18元

本刊郑重声明

投寄本刊稿件，严禁抄袭
任自负，如有侵犯他人版权或
的行为，本刊概不承担连带责

科学技术奖励证书

项目名称：编钟乐舞的计算机虚拟仿真技术的研究及应用

奖励类别：科技进步奖

获奖等级：叁等奖

获奖人：陈启祥

奖证编号：2010J-230-3-112-067-R02

二〇一〇年十二月

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章翔

主 编 蔡宣传 向 颖

副主编 熊朝阳 胡 欢

姜珊珊

Photoshop 实战教程

合肥工业大学出版社