

湖北天门蓝印花布衍生品设计策略研究

连曼彤,王 妮

(武汉纺织大学 a.服装学院;b.湖北省服饰艺术与文化中心,武汉 430073)

摘要:[研究意义]天门蓝印花布正面临濒临失传的困境,设计和开发具有高度文化价值和独特魅力的非物质文化遗产的文化衍生品已成为非物质文化遗产研究者迫切需要解决的问题。[研究方法]文章通过对天门蓝印花布进行田野调查、文献的整理与分析,[研究结果与结论]研究认为:①天门蓝印花布衍生品的开发要深入挖掘更多的文化内涵与功能。②天门蓝印花布的开发应紧密结合市场,从色彩、纹样寓意、运用形式、表现载体的创新角度出发。③充分利用教育资源有利于天门蓝印花布衍生品的深度开发。

关键词:天门蓝印花布;衍生品设计;开发策略

中图分类号:TS941.11

文献标志码:A

文章编号:2095-4131-(2020)03-0065-05

Strategy research on design of derivative products of Hubei Tianmen blue calico

Mantong Lian, Ni Wang

(a.School of Fashion; b.Hubei Research Center for Costume Art and Culture ,Wuhan Textile University, Wuhan 430073 China)

Abstract:Tianmen Blue Calico is facing the dilemma of being lost. The design and development of cultural derivatives has also become an urgent problem to be solved by researchers on intangible cultural heritage.Based on field investigation and literature analysis of Tianmen blue calico, The paper holds that derivatives of Tianmen blue calico needs to explore more cultural connotation and function; the development of Tianmen blue calico should be closely combined with the market from the perspectives of the innovation of color, pattern implication,application form; use of educational resources is conducive to the in-depth development of derivatives of Tianmen blue calico.

Key words:Tianmen blue calico; derivative design; development strategy

天门蓝印花布是手工业时代的产物,承载了中国几千年的传统文化。从实用的角度来看,它是物质产品,旧时广泛用于被褥、床单、衣服、包袱、门帘、桌布等,与人们相依为伴。从装饰的角度来看,它又是精神产品,蓝印花布的图案寓意往往具有浓厚的东方文化特色,前后经历了原始社会、奴隶制社会、封建社会吉祥纹样的发展衍变^[1],图形纹样也反映出每个不同时期的文化特征和百姓生活状态。现在天门蓝印花布的图案基本延续明清传承下来的吉祥纹样,形式多样且富于变化,直接或间接地反映民族共同的思想状态、传统的民间风俗、审美观念等。从历史的角度来看,天门蓝印花布是中华民族宝贵的文化遗产,备受世人青睐,1956年被列为世界博览会展品,曾作为湖北省重要外贸出口商品进行批量生产。时至今日,以蓝印花布制作的衣物和饰品,正吸引着越来越多追求高品味人群的眼球。蓝印花布的市场潜力无限,有待开发。目前对中国知网“蓝印花布”关键词的检索发现,此类研究成为当前学术热点。学术论文每年呈递增形式增加,但研究的内容大多以区域文化、艺术特征、发展转型为主,论文多以江浙一带蓝印花布和其他地区蓝印花布为主。而对于天门蓝印花布的研究少之又少,调查发现对于天门蓝印花布研究群体主要集中于天门文化馆和高校科研中心,由于受到历史发展或人为因素的影响,现存的实物和资料极其稀少,关于天门蓝印花布资料研究主要集中在三个方面:第一,关于天门蓝印花布的历史考证。张巨平^[2]对天门蓝印花布历史做简短概括。明代湖北地区人民大量种

收稿日期:2019-10-07;修回日期:2020-05-20。

基金项目:湖北省高等学校哲学社会科学研究重大项目(19ZD034)。

作者简介:连曼彤,武汉纺织大学服装学院硕士研究生。通信作者:王妮,武汉纺织大学服装学院副教授、硕士生导师。

植蓝草“湖北在清代中期前主要流行印花工艺的印花布,这大概是蓝印花布的雏形。”^[3]明代至民国天门蓝印花布发展至鼎盛时期。这与天门高产棉花密不可分。第二,关于天门蓝印花布艺术特色的研究。马兵林^[4]提出应从图案特色与形式美法则上进行分析研究。王妮^[5]则从天门蓝印花布图案艺术特征和色彩应用进行分析。第三,关于天门蓝印花布应用研究方面。除了简单的工艺流程记载外,王心悦以现代服饰的角度对天门蓝印花布的创新方法进行探讨,马兵林则提出天门蓝印花布与软陶装饰品相结合的设计新思路。此外,一些书籍也用较短篇幅对“天门蓝印花布”进行了简单阐述,例如吴元新的《刮浆印染之魂——中国蓝印花布》。本文以天门蓝印花布为出发点,探讨天门蓝印花布的开发原则,分别从天门蓝印花布的文化价值、产品贴合市场、充分利用教育资源等角度进行衍生品的开发研究。

1 湖北天门蓝印花布衍生产品的开发原则

蓝印花布衍生产品本质上是对传统工艺的继承,使其能更好地融入到现代社会。传承是指在传播的过程中不能脱离文化的本质。任何时候都要以正确、深入的思想研究创新与发展。因此,衍生产品的设计和开发不应该一味追求经济效益,也不应该进行一些毫无根据的创新。无论是形式的延伸还是内容的创新,都应该追溯到最根本的文化。在天门蓝印花布开发过程中,设计师应遵循理解文化、把握艺术特色、理性发展的原则。

首先,了解天门蓝印花布文化。天门蓝印花布根植于荆楚民俗文化是人们了解荆楚民俗文化的窗口。在设计过程中,我们应该在继承外部形式的基础上,对其内涵进行更深入的挖掘。准备前期设计、梳理历史脉络、走访从业者或大师工匠、记录他们的经验和见解,了解他们的工作状态和 workflows 等。收集更多信息,把握其中内涵。

其次,把握天门蓝印花布的艺术特点。天门蓝印花布具有独特的风格与魅力,正是因为蓝印花布构图具有鲜明的地域特色。在开发设计的过程中,设计师需要使产品符合时代的要求,使这些产品能够有其鲜明的艺术特色,湖北天门蓝印花布在构图形式上追求完整,整体效果呈方中套圆的特点,图案饱满且铺满整个画面,饱满中又给人一定的遐想空间^[6]。图案设计多按照规律的点、线、面进行排列,其构成点、线、面的形态和排列组合多种多样,从而带来虚实结合、或动静结合的艺术表现力。例如,在图 1 中以凤凰为主题的天门蓝印花布中,方形外框呈现上下左右对称式构图,圆形的点和不规则的线密集排列,具有强烈的视觉效果。而圆形圈内凤凰图案则用旋转向心式构图展示,所以整体画面构图丰富、且带有极强的节奏感强烈。

图 1 凤凰主题的天门蓝印花布

Fig.1 Tianmen blue calico with the pattern of phoenix

最后,理性发展。科学开发天门蓝印花布产品,这是天门蓝印花布衍生产品焕发生机的必然要求。事实上,并非所有传统元素都适合现代产品设计。每一个蓝印花布的衍生品都应该是基于创作者对现代生活的理解和感知而创作的。机械的模仿和照抄使其作品与当代生活不相容。甚至还有一些人为了经济效益盲目扩大规模生产,创造了大量的劣质衍生品,它们既不能表达蓝印花布文化的魅力和本质,也不符合当代美学。天门蓝印花布衍生产品的开发一方面应该能够传承传统的印染技艺和民俗文化,另一方面也要满足现代人的审美需求和消费习惯。创新与发展的过程要求研究纺织非物质文化遗产的从业者和设计师不断探索并找到传统与现代之间的平衡。它需要合理而有节制地发展,以避免不良衍生品。

2 湖北天门蓝印花布衍生产品的开发策略

2.1 通过挖掘天门蓝印花布的文化价值推动其衍生品的开发

天门蓝印花布的文化价值、历史价值、艺术价值是中华非物质文化遗产的瑰宝。通过深挖文化原型特点,设计开发具有地方及民族特色的文化衍生品、才能使非遗衍生品具有核心竞争力和市场潜力^[6-8]。例如近几年非常火的故宫博物院,不仅是北京城的中心,也是北京历史文化名城的核心,是中华

几千年文化标志性的符号。凭借独特的文化价值和独特的历史价值,故宫博物馆的市场竞争力得到显著提升,受到市场的青睐,它还在促进非物质文化遗产上发挥了很大的作用。故宫于 2008 年成立紫禁城文化创意中心,由庄严的紫禁城过渡到出现在大众视野中的淘宝故宫,就诞生于 2010 年。当时台北故宫将康熙字迹与胶带结合推出了一个受欢迎的文化衍生品“朕知道了”纸胶带,趣味中富含古人文化的神韵,拉进了消费者与传统文化的距离。普及了文化知识的同时而且带来了可观的收益,使北京故宫博物院院长认识到了文化衍生品的市场潜力。到后来又出现了大家耳熟能详的故宫彩妆,故宫餐饮业……因此对于研究非物质文化遗产的设计工作者来说,应合理运用社会资源,探索衍生品的文化价值,找准产品定位,使其具有自己的特色,这对天门蓝印花布衍生产品的开发大有裨益。

2.2 天门蓝印花布衍生品的开发应当紧密结合市场

对于非遗文化衍生品的开发而言,最终目的就是使产品面向消费者。因此,让社会上更多的人了解并认可非遗文化衍生品是当下任务的重中之重,非遗文化衍生品的发展应与当前的市场行情紧密结合。传承人和设计人员应积极开发紧跟时代风向的产品,改变人们对传统蓝印花布的刻板印象,使文化衍生产品丰富多彩。设计和开发应注重现代人的美学感受,使当前非遗文化衍生品的发展更符合市场的需求,扩大其在现代人生活中出现的可能性。所以在设计和开发天门蓝印花布文化衍生品的过程中,我们就更应该对天门蓝印花布有所创新,例如在色彩上对天门蓝印花布进行创新、在传统纹样寓意上的创新、天门蓝印花布在运用形式上的创新和天门蓝印花布在表现载体方面的创新^[9]。

所谓色彩上的创新就是对原有色彩的改变。蓝印花布主要分为蓝底白花或白底蓝花两种,在不改变蓝印花布本质色调的情况下我们可以对原有颜色配置上做渐变处理。渐变是一种有规律的变化,在日常生活中随处可见,天门蓝印花布与渐变的结合可从颜色上的明暗、深浅做出改变(图 2)。在传统纹样寓意上的创新指就是对传统纹样运用的改变,天门蓝印花布无论是人物、几何、花卉、文字动物等图案都在表达一种图必有意、意必吉祥的特点,但在现代生活中传统图案满足不了人们的日常需求。所以要想与时代接轨,天门蓝印花布的图案必须与时俱进,例如与卡通形象的结合(图 3)。天门蓝印花布早期被用作床单被面和老百姓的日常服装,在现代生活中我们可以对天门蓝印花布的运用方式做出改变,例如装饰画(图 4)。而天门蓝印花布的表现载体的创新可以从改变面料入手,天门蓝印花布的胚布为纯棉土布,可以将传统纹样利用现代技术印染到流行的面料上,例如雪纺、丝绸、欧根纱等等。这样蓝印花布的概念也能重新回到大众视野,被大众所接受(图 5)

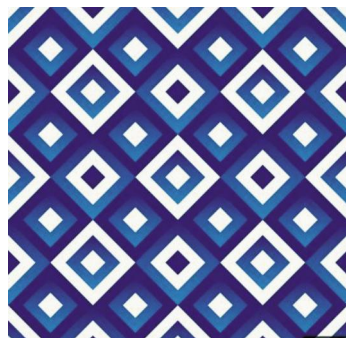

图 2 天门蓝印花布色彩渐变图

Fig.2 Color gradient of blue calico

图 3 天门蓝印花布卡通图案设计图

Fig.3 Cartoon design of Tianmen blue calico

图 4 天门蓝印花布装饰画

Fig.4 Decorative painting of Tianmen blue calico

图 5 天门蓝印花布印花图案在雪纺面料上的表现

Fig.5 Display effect of printing pattern of Tianmen blue calico on chiffon fabric

笔者对湖北天门蓝印花布运用于服饰品中,进行了长期的研究,并”携手天门蓝印花布省级传承人共同设计产品,意将天门蓝印花布的受用群扩大到不同的年龄阶段(图6),在保留传统纹样和技法的同时,创新服饰产品的设计,以小面积装饰、大面积运用的设计手法来创新天门蓝印花布的运用,使得天门蓝印花布能得到更具有生命力的传播与振兴。对天门蓝印花布的使用范围进行再创造,扩大其运用范围,不仅局限于小件用品、婚嫁床单等的使用,更多的可以出现在家居用品、服装、配饰以及生活用品上,使其更广阔的出现于人们的视野中,带动现代年轻人的认识度,从而更有力度带动湖北天门蓝印花布的复兴与发展。

图6 蓝印花布服饰衍生品(笔者设计)

Fig.6 Fashion derivatives of Tianmen blue calico by the author

2.3 利用教育智库资源积极推动天门蓝印花布衍生产品的深度开发

现阶段天门蓝印花布衍生产品的开发过程中应充分利用教育智库,天门蓝印花布的设计开发依附相关高校科研机构、企业机构的情况下,组织天门蓝印花布技艺持有者、相关领域从业人员等传承人群参加研修培训班,增加知识水平、提升传承的能力。走访民间传承人的实践证明,充分发挥传承人的作用非常关键。由于历史的原因使得传承意识淡薄并且活动稀少,所以需要政府的带动和引领。积极加强当地人对非物质文化遗产在脑海中的概念,组织社区非物质文化遗产活动。组织优秀传承人、设计工作者以及管理层人员,到传统非遗项目所在地开展宣传、群艺活动,扩大传承人群培训面。提倡

传承人自主学习精神,鼓励不同领域非遗传承人及设计师之间相互切磋技艺,提高技艺水平和创新能力。地区民族文化部门也应充分认识到培养传承人是发展天门蓝印花布的核心问题。

3 结语

传统非遗文化是现代设计师取之不尽、用之不竭的灵感来源,笔者认为大力发展天门蓝印花布文化衍生品是传承与保护湖北天门蓝印花布的必要手段,笔者认为通过创新思维设计开发与与时俱进的非遗衍生品,深挖天门蓝印花布的文化价值,使消费者从天门蓝印花布衍生品中感受其文化魅力;通过对天门蓝印花布色彩、图案寓意、运用形式、表现载体上的创新,使天门蓝印花布衍生品更加贴近人们的生活,走进人们的心里,更加满足人们的物质需要与精神需求;通过充分利用教育资源,不仅能发扬非遗文化更能壮大天门蓝印花布的研究队伍,使非遗衍生品得到更多人的认可,更能推进天门蓝印花布衍生品的开发走可持续发展的道路。

参考文献:

- [1]彭显善.中国蓝印花布中的吉祥纹样[J].四川丝绸,2008(2):48-50.
PENG Hao-shan.Auspicious patterns in Chinese blue calico[J].Sichuan Silk,2008(2):48-50.
- [2]张巨平.湖北天门的蓝印花布[J].装饰,2006(1):91.
ZHANG Juping. Hubei Tianmen's blue calico [J]. Decoration, 2006 (1):91.
- [3]王心悦,叶洪光.天门蓝印花布设计元素在现代服装中的创新应用研究[J].服饰导刊,2015(9):89-94.
WANG Xin-yue, YE Hong-guang.Research on the innovative application of design elements of Tianmen Blue Calico in Modern clothing [J].Fashion Guide, 2015 (9): 89-94.
- [4]马兵林.浅析形式美法则在天门蓝印花布图式构成中的运用[J].艺术科技,2015(9):73.
MA Bing-lin.On the application of formal beauty rule in the pattern composition of Tianmen blue calico[J].Art Science and Technology, 2015 (9): 73.
- [5]王妮.浅析湖北天门蓝印花布的艺术特征与应用[J].服饰导刊,2013(3):89-91.
WANG Ni.Analysis on the artistic features and application of Hubei Tianmen blue calico[J]. Fashion Guide, 2013 (3): 89-91.
- [6]陈思琦.非遗文化衍生产品开发策略研究[J].四川省干部函授学院学报,2015(2):12-14.
CHEN Si-qi.Research on the development strategy of non-legacy cultural derivative[J].Sichuan Provincial Correspondence Institute for Administrators, 2015 (2): 12-14.
- [7]张武桥,黄永林.移动互联时代的非物质文化遗产对外传播研究[J].广西民族研究,2015(5):145-151.
ZHANG Wu-qiao,Huang Yonglin.Research on the external spread of intangible cultural heritage in the mobile internet era[J].Guangxi Ethnic Studies, 2015 (5): 145-151.
- [8]刘仁智.非遗文化衍生产品的开发策略研究[J].文艺生活,2016(8):195.
LIU Ren-zhi.Research on the development strategy of non-legacy cultural derivative[J].Literature Life, 2016 (8): 195.
- [9]陈龙,叶洪光.论湖北蓝印花布在现代服装设计中的应用[J].天津纺织科技 2014(4):32-34.
CHEN Long, YE Hong-guang.On the application of Hubei blue calico in modern fashion design[J].Tianjin Textile Science & Technology, 2014 (4):32-34.

(责任编辑:李强)