

解析蓝印艺术在现代产品设计中的重生

李泉涛

(青岛理工大学, 青岛 266033)

摘要: 以蓝印艺术在当今产品设计中的重生为启示, 分析了蓝印艺术的历史渊源、色彩魅力、图案美的文化内涵, 并结合当今社会中的各类设计产品, 论述了蓝印艺术在产品设计中的价值, 分析了蓝印艺术再生的可行性。在此基础上, 提出了发展蓝印艺术的重要性, 以及将蓝印艺术运用到产品设计中的合理性, 并进而探寻如何在继承与保护民间艺术的基础上, 继续创新, 使其成为人类发展史中不可多得的艺术财富。

关键词: 蓝印艺术; 历史渊源; 色彩魅力; 图案美; 重生

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)14-0110-04

Rebirth of Blue-printing Art in Modern Products Design

LI Quan-tao

(Qingdao Technological University, Qingdao 266033, China)

Abstract: Taking the rebirth of blue-printing art in today's product design as the enlightenment, it analyzed the historical origin of blue-printing art, the color charm, cultural connotations of beauty patterns. Combined with all kinds of design products in today's society, it discussed the value of the blue-printing art in the product design, and analyzed the feasibility of blue-printing art of recycling. On this basis, it proposed the importance of the development of the blue-printing art, as well as the rationality of the blue-printing art apply to the product design, and further explored how to continue to innovate on the basis of the inheritance and protection of the folk art, making it to become the rare artistic wealth in the history of human development.

Key words: blue-printing art; historical origin; color charm; beauty of pattern; rebirth

民间艺术是人类创造的各种艺术形式在民间所表现出的形态, 世界上各个不同的国家和民族都有自己的民间艺术, 并且世代相传, 不断发展。中国的蓝印花布, 是一种曾广泛流行于江南民间的古老手工印花织物。它那朴拙幽雅的文化韵味, 在我国民间艺术中堪称独树一帜, 是民间艺人在长期的人与自然、人与人的协调中逐渐积累、创造的智慧结晶, 承载着历代百姓的喜怒哀乐, 记录着从远古到今天艺术脚步的轨迹^[1]。今天, 当人们对现代机械文明带来的工艺产品的单调和冷漠加以反思的时候, 发现被现代人所遗忘的传统民间手工艺品中蕴藏着各民族、各地域之间不同的文化内涵和艺术思维方式, 于是, 传统民间艺术的热潮自然涌现, 蓝印花布艺术以其丰富的图案题材和独特的艺术风格, 重新为人们所认识和接受。它

强大的生命力, 如同一抹最温情、最中国的情感从当今设计师心头掠过, 清纯、朴素、质朴、自然。笔者试图从历史渊源、色彩魅力、图案美几方面来重新诠释其在现代产品设计中的独特韵味。

1 蓝印艺术的历史渊源

中国的民间艺术是在民间固有的生活条件和历史背景下滋生的一种独特的创造, 它不仅仅是美的欣赏品和装饰物, 更是一个民族、一种文化的体现, 是民间文化心理和文化面貌的特殊符号代表。蓝印花布艺术是我国传统民间艺术之一, 它的沉稳、内敛、实用、耐用, 具有独特的民间特色和浓厚的生活气息, 深为劳动人民所喜爱, 在全国享有盛誉。蓝印花布又名

收稿日期: 2011-03-15

作者简介: 李泉涛(1971-), 女, 山东莱州人, 硕士, 青岛理工大学副教授, 主要研究方向为艺术设计。

“夹缬”，是我国最古老的一种印染艺术，它的雏形可追溯到2 200多年前，被誉为印染技术“活化石”^[2]。《诗经》中有以植物印染织物的文字，《邶风·绿衣》“绿兮丝兮，女所治兮”，《小雅·采绿》“终朝采绿，不盈一掬”；隋朝时，隋炀帝曾令工匠们印染五彩夹缬花罗裙，赏赐给宫女和百官妻女；唐朝时，白居易的“成都新夹缬，梁汉碎胭脂”可以作为佐证，将其色彩和辉煌一一呈现；到北宋，唐代的艳丽和繁文缛节被一一舍去，只剩下蓝、白两色，蓝印花布因简洁、生动而大范围传播；至明清，蓝印花布已遍及大江南北；近代，随着大工业时代的出现，朴实秀雅的蓝印花布历经时代风雨的冲击，人们日渐疏远了它，悄然退居生活舞台的边缘。直到21世纪的今天，高科技的发展使人们的生活水平达到新的高度时，盛行的民俗自然风使蓝印花布迅速融入其中，蓝印花布曾经创造和积累的丰富艺术成就又唤醒了人们的触觉。于是，它又以曼妙的旋律谱写起新的曲调，重新赢得了广阔的发展空间。今天，在街头巷尾常见蓝印花布的倩影，甚至在酒店、旅游和航行等行业的职业装中闪亮登场。而蓝印花布的头巾、头饰则随处可见，见图1。

图1 蓝印艺术头巾
Fig.1 Blueprint art scarf

甚至受蓝印艺术启发设计的金银首饰，颇受时髦女孩们的青睐。

虽然时代在变，社会在变，但是人们对美好事物、美好生活的向往没有变，对于传统艺术美的追求没有变。蓝印艺术文化不断地被挖掘、被改造，它已开始脱离传统的民间纺织业，频频出现于现代生活的各个角落。2008年北京奥运期间，大众汽车公司适时推出系列甲壳虫彩绘车，其中以蓝印艺术为装饰主题的彩绘车名噪一时，将质朴与时尚巧妙地结合在一起，吸引着世人的眼光，同时很好的将中国文化传递给国际友人，见图2。蓝印艺术的图腾融于白色车身，花团锦簇，栩栩如生，与咫尺之间的祥云、莲花交织在一起，气足神旺，一团和气、生生不已。它恰似外婆构筑的

图2 甲壳虫彩绘车
Fig.2 Beetle painted car

温暖怀抱，承载着绵绵乡情。朴素中见大气，规范中显别致，在精神与艺术上的沟通跨越了时空，在思想情感上唤起了人们的共鸣，达到了和谐统一。整体车饰将民族与现代相结合，内涵丰富，富有哲理。将蓝印艺术由静态表现转向动态的传达，从二维平面延伸到三维立体空间，充分拓宽了蓝印艺术的文化领域，赋予全新的视觉意境。由此可看出，透过蓝印艺术的历史延伸脉络，民间艺术是一个开放的系统，它的民族性，不仅仅是指一些具体的工艺品，也不只是具体的绘画形式，而是融入在中华民族的艺术创造中的气质和整体精神以及哲学观念的体现^[3]。它将不断地受到新的技术与意识观念的冲击而更新拓展。

2 蓝印艺术的色彩魅力

我国的民间蓝印花布几百年来一直以单纯朴素的蓝白配色深受人们的喜爱。蓝、白两色看似无意识，却充分反映出东方人特有的淳朴、和谐的审美理念。瑞士心理学家卡尔·荣格曾说过：“色彩是潜意识的母语，它可以唤起人们早已忘怀的记忆和情感”。蓝印花布的蓝白两色，蓝地白花或白地蓝花，色泽清丽素雅，深沉明快。白色犹如白雪，纯洁、朴素，容易使人们联想到白云、白雪，象征纯洁、光明、神圣，具有明快、朴素、清洁和颇具视觉冲击力的特征；蓝色使人们联想到大海、蓝天，象征宁静、宽厚、深邃，具有清纯、稳重、智慧和无限包容的特征。蓝印艺术纯净素雅的色彩明显有别于其他民间美术对吉祥色彩的配色，而更多具有色彩观念的象征和寓意。

中国人自古有“青蓝情结”，蓝印艺术中的靛蓝即古代“五行”哲学中与“木、火、金、土、水”的“木”，“木”相对应古代五色中的青色，即“生命”之色。《尔雅》中

“春为青阳,谓万物生也”可以为证;《周礼·考工记》中“青与白相次也”;王维《终南山》中:“白云回望合,青霭入看无”,《送邢桂州》中:“日落江湖白,潮来天地青”;杜甫《绝句》“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”;还有白居易《琵琶行》中“江州司马青衫湿”,这都是中国人从古至今普遍“尚青蓝情结”的情感体验。另外,青色在我国传统文学和古典神话中还有更多的意义和内涵^[4]。如李商隐《无题》中:“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。”这里的青鸟成为联系恋人间的使者。青鸟所蕴涵的美好意义以及它具有平民特质,也给青色赋予了美好的内涵。可见,青色象征生命、勤劳、传播幸福的色彩,蓝白二色的搭配是自然的色彩^[5]。它来自于民间,反映了百姓的喜闻乐见,寄托着人们对美满生活的向往和朴素的审美情趣,在色彩组织中处处体现出健康和质朴的心声,得到了形式和内容的完美统一。因此,蓝印艺术的色彩确实真实地反映了一种深厚的文化和艺术积淀。

物以载道,在造物中寄托设计情怀,体现精神内涵,将传统文化蕴含的吉祥色彩融于现代设计,传达现代人的设计意念是当代设计师所追求的。设计师清楚的意识到,满足消费者的感性需求已经成为当今产品设计成功的关键所在^[6]。设计师巧妙运用蓝印色彩艺术,推陈出新,在对比与统一中重复变化着,赋予其新的内涵与精神,才是时代所特有的,才能够进一步拓展蓝印艺术的产品领域。现代人生活在日趋纷乱喧嚣的工业化都市,在五彩缤纷、光怪陆离的环境中,人们常常渴望能得到一份心灵的安静和视觉的休闲。当人们看到单纯、明朗、自然的蓝印艺术色彩时,总会获得一种质朴宁静的美感。家具设计师就巧妙的将蓝印艺术拓展到现代家具中,成为弘扬蓝印艺术的成功范例。蓝印艺术家具见图3,当柔若流水的光

图3 蓝印艺术家具

Fig.3 Blueprint art furniture

线倾泻于靛蓝家具之上,若即若离,如梦如幻。在这

里,这些清爽、雅致的家具,似乎经历了岁月漫长的洗涤沉淀却了无痕迹。蓝印艺术家具以它的单纯、清洁,素颜不染、悄然绽放、静好如斯;当身在其中,内心被一股清幽的力量牵引,悠然、寂静,任室外风起云涌,任人流来往不息。心,安静,喜悦,狂野。这种借“蓝印艺术”的发挥,形神兼备,以意制形,以形取意,使家具设计更具有情感色彩,使设计内涵的表达更具哲理性。

3 蓝印艺术图案美的文化内涵

中国蓝印艺术图案的应用与民俗生活内容有着密切的联系。它所蕴含的是普通大众阶层的最为直接的精神愿望,表达了中国大众传统文化的价值系统、民族心理、思维方式和审美理想与对生活的美好向往的内涵,是民间淳朴风情的特殊表现手法,也是中国民间艺术美的结晶。蓝印艺术图案装饰造型既反映了人们的精神需求,又在满足实用功能的基础上,与生活实用器物联系在一起,同人们的衣食住行相关联,是围绕着人们的生活需要孕育而生的,并相沿成习,成为一种象征,一种传统。

中国蓝印艺术图案之所以历久不衰被人们承传,源于其根植于民众普遍的图腾观念与审美心理需求。其内容多体现善男信女对美好愿望的执着向往,常与现实生活息息相关,如求平安、求子、求功名等。这类内容在蓝印艺术中占很大的比例,人们常常采取象征和谐音的手法来传达这些内容^[7]。在植物中,莲荷多子,有洁身自好、出淤泥而不染、质柔而身坚的特点;梅兰竹菊清雅而不畏寒,象征文人高洁的品格;牡丹象征高贵富丽。此外还有多种事物的组合象征,松、桃与鹤寓意长寿;石榴、桃子、佛手三大吉祥果寓意多子、多寿、多福;仙鹤、鹿、蝙蝠、牡丹、莲荷、石榴、寿纹、万字为饰,表达长命百岁、吉祥如意、多子多福的精神诉求^[8]。这些造型概括、夸张、生动、传神,富有情趣。在图案结构表现上,近看如“素心清白”,远看似“花雨满池”,“星星点点,密密层层”,给人以朴素清新的美感,色泽清新素雅,静逸和谐。

毫无疑问,随着时间的流逝,蓝印图案所拥有的传统审美内涵会被渐渐淡化,但是,蓝印图案艺术所携带的文化传统及精神内涵却不会随风而逝。在现代设计中,设计师不能简单的将传统蓝印艺术的吉祥

图案照搬全抄,也不能只是稍加改变,运用现代的技术表现图形就算继承了传统。只有去体会它的意味,把握它的精神,延伸出更新、更深层次的理念精神,兼收并蓄,融会贯通,创造出符合时代的新形式,为今天的设计服务才能真正继承蓝印艺术的文化。国家级非物质文化遗产蓝印花布传承人吴元新设计的上海世博蓝印花布,就是将传统与现代审美需求完美结合的典范,见图4。为了迎接世博,弘扬民间艺术,

图4 世博壁挂

Fig.4 Expo wall

吴元新将传统蝙蝠、蝴蝶等图案与世博标志结合起来,以蓝底白花中的点、线、面组合,巧妙利用传统与现代标志图案,饱满、方正、生机勃勃,充满自信、向上的内涵,展示出大众喜闻乐见的吉祥如意的意境,同时预祝上海世博会圆满成功。同样,洋河大曲的外包装巧妙借用“蓝印”图案的重复美,蓝底白花,犹如“大珠小珠落玉盘”般洁净、美好,连绵不断。生动表达了人们热爱生活、渴望幸福的心境,是寓意长久的吉祥之物,见图5。由此,可以看出,蓝印艺术在现

图5 洋河酒外包装

Fig.5 Yanghe wine packaging

代产品中重生,仅仅满足于一般形式的表现,而忽略更深层次的文化内涵,是很难胜任21世纪的手工设计竞争,只有将生活素材与蓝印艺术结合起来,进行分解、抽象和演绎,将积极追求幸福生活的情感通过蓝印艺术寄托在产品中,并注入其新的寓福呈祥的内涵,以物喻义、物吉图祥,蓝印艺术产品才会更具有生命力。

4 结语

中国蓝印花布工艺历史悠久,是我国重要的传统工艺之一。蓝印花布虽然是过去手工业时代的产物,然而它所积淀起来的艺术成就,以及现代人继承发扬其特色魅力之态势,使其在生活的变化中仍熠熠闪光。寄希望于当今设计师,在继承与保护蓝印艺术传统文化的基础上,继续创新,使其愈变愈新,在现代文明的洗礼下更加璀璨夺目,成为人类发展史中不可多得的艺术财富。

参考文献:

- [1] 王炜民.蓝印花布的艺术观[J].新美术,2003(4):14-17.
- [2] 祝勇.蓝印花布[M].长春:作家出版社,2003.
- [3] 张道一.张道一论民艺[M].济南:山东美术出版社,2008.
- [4] 陆岚.民间蓝印花布的色彩观[J].装饰,2005(9):73.
- [5] 金容淑.色彩心理学[M].北京:人民邮电出版社,2011.
- [6] 李永锋.基于灰色系统理论的产品意向造型设计研究[J].包装工程,2010,31(14):43.
- [7] 张道一.中国民间美术词典[M].南京:江苏美术出版社,2001.
- [8] 吴山.中国纹样全集[M].济南:山东美术出版社,2009.