

青花纹饰设计风格中的折衷主义探析

陆珂琦

(浙江理工大学, 杭州 310000)

摘要: **目的** 探析青花纹饰设计风格中的折衷主义在产品中的应用。**方法** 通过折衷主义产品设计思维下的拼接混搭和包容扬弃的美学探析,结合时代的发展对这一传统元素的解构、重组与综合进行了研究。**结论** 传统青花纹饰的设计与应用体现了民族的典型性、多元时代性和传承与创新的辩证关系,折衷主义产品设计的辩证关系,可以规避设计的盲目与无序,有助于民族传统符号在现代产品设计应用中的创新推广。

关键词: 青花纹饰; 折衷主义; 产品设计

中图分类号: TB472; J504 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)02-0114-04

Eclecticism in the Design Style of Blue and White Decoration

LU Ke-qi

(Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310000, China)

ABSTRACT: To study the application of eclecticism in the design style of blue and white decorations in product design. Through aesthetic analysis of both splicing and mix and tolerance and discarding under eclectic product design thinking, it studied the deconstruction, reconstruction and comprehension of this traditional element combined with the development of time. It came to the conclusion that the design and application of traditional blue and white decoration gave expression to the dialectical relation of the representativeness, diversity and inheritance and innovation. This dialectical relation of the eclectic product design can avoid design's blindness and disorder and be helpful to the innovative promotion of traditional national symbols' application in modern product design.

KEY WORDS: blue and white decoration; eclecticism; product design

青花纹饰设计风格因其具有典型的民族特色而被现代设计广泛运用。青花有着清淡宁静和水墨韵味的民族审美精神,基于时代对文化发展的市场需要,如何把这种传统风格的纹饰重新提炼,并更好地应用到现代产品设计中是需要深入研究的。没有永恒不变的传统,传统要不断地注入新内容,因此青花纹饰如果能形成独特的、时尚的现代风格,就能更好地弘扬这一传统民族文化。

1 折衷主义设计思维下的产品设计

折衷主义(eclecticism)是当代一般文化的零点,它将各种不同文化与领域的东西拼凑在一起,比如民族歌曲用说唱的方式呈现,影视的跨界与穿越,古今中外建筑的综合,古典家具与现代灯具同置一个空间等。折衷主义是后现代艺术的重要特征之一,把来自

收稿日期: 2014-08-10

作者简介: 陆珂琦(1978—),女,浙江杭州人,硕士,浙江理工大学讲师,主要从事产品设计及相关理论的研究。

各流派、各民族、各地区的样式堆砌到一起,艺术家在历史与现代、中心与边缘等矛盾体间找到支点,即中性的表达^[1]。

产品文化现象与当时的社会、科学、环境有很大的关系。后工业社会的激烈竞争使人们的生活态度与自我意识发生了重大改变,人们开始更加注重自我精神的满足,也越来越关注文化与生活的关系。文化碰撞也带来了新的反思,东方文化的博大与包容开始影响西方文化的精确与思辨,设计打破国界开始走向对各民族艺术的包容、传承、再现与汲取。在这股思潮的影响下,基于艺术人文的多元化及人们对自我精神需要的注重,设计师不再被动于简单枯燥的产品设计的功能法则,而是有意识地不断尝试多元文化碰撞交织的设计语言,比如民族传统装饰及符号语言融入时尚流行元素的创新设计,运用新材料、新工艺并与产品的功能性相结合的设计等^[2],颇受消费者的青睐。当代设计吸收了后现代艺术的折衷主义思想,设计应用拼贴、重组、解构、变形、对比、矛盾、隐喻与反讽等方法,将各种文化信息、传统纹样符号与现代元素综合应用于产品设计中。同时,也看到很多折衷主义思维影响下的设计问题:(1)产品设计的盲目与无序,造型与装饰风格不统一,设计主体性模糊,无法提供消费者对产品的精神满足;(2)对民族装饰语言应用的生搬硬套,将固有的符号形式简单抄袭,或者是对现代构成设计的盲目提炼,将原有传统符号信息过于几何化,改变了民族传统装饰特征的信息传达等^[3]。

综上所述,折衷主义产品设计思维是基于后现代主义发展下的一种思维方式,也是基于多元化时代发展需要的综合跨界的设计创新活动。折衷主义产品设计不是简单与无序,其独特、综合、准确的信息传递方法,需要人们研究以得到其内在的规律^[4]。

2 青花纹饰设计风格的应用

2.1 青花纹饰的装饰特征

青花纹饰是我国民族典型的传统元素,它向人们传达的不仅是视觉艺术,而且是具有独特精神文化内涵的装饰语言。青花纹样的色彩为白底青花,色调细腻、雅致,富有传统工艺材质的装饰感。青花纹样分绘画和装饰两种表现形式,主要吸收中国画和装饰图案的技法,并在瓷胎上表现,有刚柔、虚实、浓淡的变化,图案讲求对称、均衡、变化、统一、适形、连续等传

统手法。青花纹饰的构图特别注意瓷器胎体的留白处理,通过有意识的空间留白,构成的空间艺术形式是中国民族传统文化与陶瓷艺术相结合的产物。现代青花在传统基础上已有了很大拓展,融合了版画、水彩、油画、雕刻等现代艺术技法,使得装饰纹样更生动,更富有韵律和变化。然而,就青花的基本特征而言,无论多丰富的表现技法,都不能脱离白底青色的传统陶瓷艺术特征,也就是说,白底青色是青花的形象与灵魂。

2.2 青花纹饰风格中的折衷主义设计方法解析

现代设计常在历史文化中寻找精华、汲取营养,并附以现代人对其全新的理解与应用。青花纹饰作为民族传统的经典元素(或符号),从折衷的思维来分析其现代应用,设计多源于综合与跨界的包容思路,也常以跨界组合及综合繁殖的手法进行演变创新。由于跨界组合等多元符号信息在设计中并存,也容易让人产生设计的无序感,或给人以应用传统纹饰时可无意识组合的泛化风格。因此,基于折衷主义的产品设计是对多元符号信息的合理应用而不是盲从,需要在历史与现代、中心与边缘等矛盾体之间找到相互和谐的支点^[5]。

折衷主义设计是以后现代主义发展衍生的,是基于后现代主义设计的人文关怀,折衷主义更加注重审美需求的一种折衷文化的体现,也注重各种艺术领域和多元文化的交叠,以其独特的设计思路通过综合、重组、包容等对多重元素符号进行整合、升华,将民族传统与时代特征、生活方式与审美趋势相融合,设计在不失时代审美效果的同时,可折衷展现和准确传递一种融合的文化信息,而这一信息恰是人们对多元化的一种包容。这里的文化信息包含传统文化元素,例如青花的传统装饰元素等。基于对重组和包容的设计思路的理解,现代产品在应用青花这一传统装饰元素时,既不能脱离青花的传统本色,也不能脱离人们对现代产品设计的时代感要求,这一符号是人们在流行文化的浪潮里对特色传统文化的回归与体验。传统是相对的,应用青花纹饰设计风格的现代产品设计,不应局限于模仿与搬用,而需要基于现代设计的综合技法,利用开放的国际视野,结合时代审美对青花文化特色元素进行整合与包容,是温润与中性的折衷表达,也是在设计中兼顾多元化信息表达的基础上,传达出青花文化的精神意蕴。

青花纹饰设计风格应用于现代产品中具有传递

民族精神的价值,但是近年来许多设计在具体应用上的盲目与简单抄袭,是对这一传统元素的误解,主要体现在设计目标的无意识和过于依赖现代构成技法的抽象提炼。前者是对产品设计本身的认识问题,后者则忽略了人与产品的交流方式,以单一的思维定势不可能综合考虑到设计与文化的关联。因此,基于后现代衍生的折衷主义的产品设计,是一种严谨的产品设计创意活动,需要更好地把握产品的文化考量与设计多元化的需求^[6]。产品使用对象会因习俗、性格、年龄和文化的差异形成具有共性特征的消费群体,这一共性特征决定了青花传统纹饰应用到产品的折衷设计中所需求的有序性。因此,用户对文化需求的愿景定位变得清晰,以组合、包容、重构等设计思路来满足用户的物质与精神需求的设计也就更为清晰^[7]。可见,传统青花纹饰的现代应用只有建立在目标用户愿景定位下的折衷主义设计才是有序的。

应用民族传统纹样的折衷主义产品设计有别于一般性产品的设计程序与方法。人们在获取产品的功能后更需要获得内在的精神需求,它往往看似无形实际上却是有形的,可以从人们的文化背景、时代环境和发展状态找到答案。由于青花纹样所承载的文化独特性,因此在遵循产品设计理论的基础上,基于折衷主义设计原理在设计应用中需要具体把握以下3个重要方面:(1)青花纹饰设计应用体现的民族特色的典型性;(2)青花纹饰设计应用体现的多元时代性;(3)青花纹饰设计应用体现的传承与创新性。

2.2.1 青花纹饰设计风格的典型性

青花作为一种民族传统符号,具有特定的内涵和约定俗成的精神意蕴:(1)作为民族文化的物化信息载体,它可被看作是文化符号导入设计的基本元素,通过重新诠释、解构和整合,实现新的视觉美的装饰效果,满足现代人对民族传统文化的认同与回归;(2)青花纹样是中国典型文化与思想内涵的表现载体之一,与其他传统艺术形式一样,承载着民族的历史信息和民俗文化思想,通过几何纹样、花鸟、昆虫、人物、器物纹样等装饰语言,反映中国民俗的典型思想与象征的寓意性^[8];(3)青花纹样还具有实现传情达意的重要作用,针对现代青花纹样折衷主义的产品设计思维,在主题与寓意应用方面具有启发性。

宝马青花概念车设计见图1(图片摘自2009年法兰克福车展海报),将现代流线型的车身配以白底青花,通过几何漩涡图形反复重构的传统纹样,不仅重现了青花色彩的古典与优雅,图形符号更寓意了汽车

行云流水般的气势。由此可见,基于折衷思维下青花纹饰信息传递的准确性和图形的典型性使得设计不仅在视觉上表现了现代与时尚的独特审美,也传达了不失端庄与稳重的传统民俗文化的精神内涵。

2.2.2 青花纹饰设计风格的多元时代性

折衷的设计可以通过现代构成学的方法,将传统纹饰固有的范畴或者范围打破与重组,但并不是无规律的,而是籍以设计体现多元时代性。青花纹饰的现代应用就折衷主义思路进行设计创造,更应该体现包容与综合的设计原则,例如青花纹饰可以与其他元素跨界并存,用于不同的材料媒介中。元素间可以跨越古今进行混搭,以体现当代设计艺术在多元文化并存中的时尚与浪漫、诙谐与风趣等。一方面,它依托设计学的造型手法,将可视化的民族元素或符号融入点、线、面的形式进行表现,丰富了青花纹样的折衷主义产品设计的应用方法;另一方面,包容与综合的折衷技术手法大多需要表现一种文化状态,其技术手法常以比照、穿越、综合来传递寓意或隐喻的信息。可见,折衷思维下青花纹样的应用,一是青花纹样的表达必须反映民族文化信息的传播特点;二是解构和重构既要实现视觉美的装饰效果,也要结合时尚与传统的和谐;三是有序的折衷设计应建立在有目的的创意上,设计在把握中国典型文化与思想内涵后,其视觉形式成为一场精神与视觉的盛宴。

人体特有的柔美流畅的曲线更易让人想到青花纹样圆润的线条,VALENTINO 2013秋冬设计见图2(图片摘自《2013秋冬的系列设计》画册),采用中国传统的具有吉祥寓意的龙凤装饰纹样,运用不同的材质,在传统图案的造型上,叠加欧式华丽珠绣,丰富了层次,体现了综合设计原则。设计借助了青花传统民族装饰语言所表达的“静”与“素”的东方内涵,图形重构繁殖的效果既隐喻了富贵,又体现了时代流行特征,是折衷思维下青花纹饰设计多元时代性的优秀案例。

2.2.3 青花纹饰设计风格的传承与创新性

青花纹样的时尚表现有其内在发展的原动力,因为时代在不断发展,设计师不能完全地抄袭传统的青花纹饰,也不能完全放弃传承。特定的时代背景下,在理解民族传统精髓的基础上,利用折衷主义的思维方式,将青花纹饰有意识地进行重新提炼、组合与升华,在融入民族精神的同时,对时尚美学进行再表达与探索,这不是以否定过去的方式求发展,而是对过去以否定之否定的方式进行重新审视,也是对优秀青花传统纹饰的传承与扬弃^[9]。

图1 宝马青花概念车设计

Fig.1 BMW blue and
white concept car design

图2 VALENTINO 2013 秋冬设计

Fig.2 VALENTINO 2013
autumn and winter series of design

青花纹样作为民族装饰语言之一,将其进行符合大众心理和设计师审美意趣的再演绎,是时代流行对传统回归的需要,也是民族传统元素符号的再发展,归根结底就是对民族传统的承袭与创新。工艺技术的发展在不断推动传统产业的转型升级,新颖的视觉肌理效果及新材料、新技术的应用,这都使得传统青花艺术的发展呈现出多层次的时代感^[10]。王晓峰的青花太阳神鸟饰品设计见图3,由于青花纹样本身具有柔美清雅的特性,在饰品设计中也经常应用新的工艺技术,设计师取其淡雅色泽和青釉凤纹,打散重构,并借助银饰的现代工艺及点、线、面的形式进行重新分割和归纳,构成新的形式和意象,基于材质、图形、造型等多方面的折衷,这款产品很好地表达了对青花艺术的传承与创新。

图3 青花太阳神鸟饰品设计

Fig.3 Blue and White Sun Bird Jewelry Design

3 结语

后现代艺术下折衷主义的产品设计思维方式,不是完全生搬硬套地将民族符号以固化的形式复制粘贴,也不是完全丢弃了民族精神感受与传统迹象的折衷与重构的设计,而是在设计中彰显民族传统装饰的再创造,这才是现代产品设计应该去思索的问题。这里藉以青花纹饰应用的折衷主义产品设计,意在当下产品设计的现代时尚文化与美学叠合,也进一步明确了只有“民族的才是世界的”这一永远

值得思考的话题。

参考文献:

- [1] 高宣阳.后现代:思想与艺术的悖论[M].北京:北京大学出版社,2013.
GAO Xuan-yang.Postmodern:Paradox on Thought and Art[M].Beijing:Beijing University Press,2013.
- [2] 马蓉.民族服饰语言的时尚运用[M].重庆:重庆大学出版社,2009.
MA Rong.Fashion Use of Ethnic Costumes Language[M].Chongqing:Chongqing University Press,2009.
- [3] 冯冠群.中国风格的当代化设计[M].重庆:重庆出版社,2007.
FENG Guan-Qun.Contemporary Chinese Style Design[M].Chongqing:Chongqing Publishing House,2007.
- [4] 巫濛.设计的原点[M].北京:北京大学出版社,2012.
WU Meng.The Origin of Design[M].Beijing:Beijing University Press,2012.
- [5] 高原.青花瓷纹样在现代设计中的创新设计策略探析[J].装饰,2014(2):137—138.
GAO Yuan.Research on Innovative Design Strategies of Blue and White Patterns in Modern Design[J].Zhuangshi,2014(2):137—138.
- [6] 王婷.中国传统器物对现代设计的启示[J].包装工程,2013,34(16):123—125.
WANG Ting.Revelation on Modern Design from Chinese Traditional Artifacts[J].Packaging Engineering,2013,34(16):123—125.
- [7] 杨猛,王晓瑞.青花纹样在礼品包装中的应用解析[J].科技信息,2013(21):41—53.
YANG Meng,Wang Xiao-rui.Research on the Application of Blue and White Patterns in Gift Packaging[J].Science and Technology Information,2013(21):41—53.
- [8] 成阳.“融”“溶”之别——传统视觉元素融入当代设计的创新思路[J].装饰,2013(6):73—74.
CHENG Yang.Differences between "Melt" and "Dissolve": Innovative Ideas of Combining Traditional Visual Elements with Contemporary Design[J].Zhuangshi,2013(6):73—74.
- [9] 徐云开.景德镇青花瓷纹样在现代设计应用中的传承与创新[D].天津:天津工业大学,2010.
XU Yun-kai.Inheritance and Innovation of Jingdezhen Blue and White Porcelain Patterns in Modern Design Application [D].Tianjin:Tianjin Polytechnic University,2010.
- [10] 陈珑音.论青花瓷的装饰纹样及其在现代装饰领域的应用[D].北京:北京林业大学,2013.
CHEN Long-yin.Research on the Blue and White Decorative Patterns and Its Application in the Field of Modern Decoration [D].Beijing:Beijing Forestry University,2013.