

【高校设计研讨】

基于荣昌折扇的创新设计拓展研究

赖小静, 肖志慧

(四川美术学院, 重庆 401331)

摘要: **目的** 研究荣昌折扇形态和材料在当代艺术设计中的延展运用。**方法** 通过分析阐述荣昌折扇的结构、形态、材料以及所承载的文化精神, 探索摺、叠、撤的形态构造和竹、纸等扇面材料在当代设计中的延展应用。**结论** 以创新设计的理念挖掘传统手工艺的形态语言和质材表现, 寻求民间传统手工艺在当下的文化复兴, 探索非物质文化遗产传承的新途径。

关键词: 荣昌折扇; 形态; 材料; 设计拓展

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)24-0227-04

Expanding Research on Innovative Design of Rongchang Folding Fan

LAI Xiao-jing, XIAO Zhi-hui

(Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

ABSTRACT: It aims to study the extension and application of shape and materials of Rongchang folding fan in contemporary art design. Through the analysis of the structure, shape, material and the cultural spirit of Rongchang folding fan, it explores the extension of the application of folding, stacked, the withdrawal of the morphological structure, bamboo, paper and other fan materials in the contemporary design. It excavates the traditional crafts of the form of language and material performance by innovative design the concept of mining, seeks folk traditional craft's Cultural revival in the present, and explores a new way of the inheritance of intangible cultural heritage.

KEY WORDS: Rongchang folding fan; form; materials; design development

由于国家对传统文化和手工艺传承的政策支持, 近年来, 对民间手工艺的研究如火如荼, 非物质文化遗产研究也成为当代中国艺术与设计中的“显学”。尤其是对于原生性民间手工艺的推崇, 给非物质文化遗产传承人提供了展示和传播技艺的平台和契机。国内高校纷纷兴起“非遗进课堂”, 邀请非遗传承人进入大学课堂中, 演示和教授其所掌握的民间民俗工艺和制作流程。2017年第57届威尼斯双年展中国馆以当代艺术家和非遗传承人合作的方式呈现作品, 虽然展览引发了各种争议, 批评声音不断, 也凸显了中国当前非遗传承研究的困境和矛盾。对“非遗”普遍重保护, 但缺乏对“非遗”开发利用的载体; “非遗”保护常常是孤立在本体本身, 缺乏衍生品和实际应用的创新^[1]。对传统文化的再利用, 是通过包装后的表演性“原生性”传承? 还是通过转换寻求当代发展的可能性? 笔者基于非遗文化荣昌折扇的创新拓展设计将非遗文

化研究与设计教学相结合, 通过传统手工艺形态的设计转换, 寻求非遗文化传承的创新途径。

1 荣昌折扇的发展现状

重庆荣昌折扇是我国传统文化和工艺的一项重要门类, 在现代化进程高速推进的今天, 和很多非物质文化遗产一样, 荣昌折扇也在技艺和文化的保护、传承和创新中遭遇了前所未有难题。非物质文化遗产的形态承载着其独特的文化精神和地域特征, 形态、材料以及装饰元素均凝聚了民族的深层文化基因, 它们随着时间的推进生发、成长或者消亡。作为传统农业和手工业时代的民间技艺, 因工业文明的发展逐渐衰退, 许多优秀的民间技艺消泯在工业技术推进的现代文明进程中。作为传统民间工艺代表的荣昌折扇, 也脱离不了这种逐渐衰退的命运。在2008年被列入

收稿日期: 2017-08-30

基金项目: 重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(16SKGH128)

作者简介: 赖小静(1960—), 女, 重庆人, 四川美术学院教授, 主要从事陈设艺术与软装设计研究。

国家第二批非遗的名单之后,它引起了越来越多的关注,但从其发展现状来看,仅仅依赖非遗传承人或极少的折扇手艺人的口传亲授,是很难让荣昌折扇再恢复昔日的光辉。这不仅仅是荣昌折扇传承所面临的问题,也是中国大部分非遗所面临的尴尬处境,许多非遗成为带表演性质的展示或带有纪念品性质的商品。

在荣昌折扇中有许多优质的设计元素可以分解与重构,并运用到当代艺术设计中来。以地方文化资源为源泉,将特定的文化内涵转化为视觉设计要素,并与工艺技术、产业化的市场规律相结合,运用现代设计的表现手段与思维模式,为传统文化寻求一个符合现代人生活方式的新形式^[2]。通过对荣昌折扇形态和材料研究,拓展其所蕴含的设计元素,探索非物质文化遗产在当代设计中的传承与转换。

2 以荣昌折扇为基础设计拓展

每一次重大生活方式的改变,都可能导致与过去生活方式相互依附的非物质文化遗产面临危机^[3]。“活态”的文化遗产并不是对制作工艺或材料的简单承继,形态或材料的更新转换,也是文化承继的一种有效途径。因此,在设计教学中引导学生进行创新设计的拓展尝试,在对荣昌折扇的构造、材料、工艺、装饰拆解研究的基础上,以延展的表现元素和创作形态,寻求传统文化形态在当代设计领域的新生。通过对制作工艺细节的深度认知与宏观造型结构把握,研究观察折扇的造型、材料,让学生认识了解折扇的构造,对工艺与材料进行档案性的理性分析记录。在此基础上,学生了解荣昌折扇的基本物理构成,从对功能、结构、节点、形态认识活动下展开。在分解认识折扇的原理之后,引导学生进行概念转换,选择模块,根据此模块的记忆形体,以荣昌折扇的基本形态为出发点,进行设计的拓展创新。学生分别从形态、材料、文脉等几个方面进行延展设计,形成概念性作品,涵盖公共艺术、装饰艺术和产品设计等各个方面(见图1)。

2.1 形态转换

折扇扇骨的造型与材质,是折扇最直观的视觉呈现^[4]。荣昌折扇最重要的特点在“折”。折扇古名“摺扇”、“聚头扇”,“摺”、“聚头”极其形象地表述了荣昌折扇的构造形态。折扇属于舶来品,起源于日本,北宋时期传入中国^[5]。日本的传统设计美学中,“缩”代表了日本对空间和材料的审美体验,它要求尽量缩减产品的空间、体量和面积。扇形的“缩小”蕴含着“招致”、“聚合”、“攥握”这些动态概念^[6]。基于此,以折叠和收纳为目的,日本人改良了团扇的形态,最终形成折扇,既便于携带,又具有形态美感。荣昌折扇的具体传

图1 折扇作品

Fig.1 The folding fan works

入时间不详,据《荣昌县志》载,“闻撒扇始于永乐中,因朝鲜国进扇,上喜其卷舒之便,命工如式为之”,“扇以纸为之,故称之为摺叠扇,一名撒扇。撒扇盖收则摺叠,用则撒开。”荣昌折扇发展成为与浙扇、杭扇齐名的中国三大名扇之一。摺、叠、撒形象生动地归纳出荣昌折扇的构造形态。

学生以荣昌折扇的摺、叠、撒为形态的切入点,通过拆解与重新组合,实现折扇形态的转换运用。《自然》(见图2)以蝴蝶展翅模拟折扇形态,将折扇聚头与骨架形态进行意象化处理。《旋》(见图3)选择扇面骨架的结构,对“聚头”部分进行解构再造,重新形成开合的变化形态,仍然沿袭了扇面上宽下窄的形态,凸显折痕,扇骨饰以花纹,形态轻盈。

图2 《自然》

Fig.2 "Nature"

图 3 《旋》
Fig.3 "Spin"

2.2 材料研究

荣昌地处西南，西南地理和自然条件适合竹类种

图 4 《空间》
Fig.4 "Space"

荣昌折扇扇面材料最重要的是纸。作为传统的纸折扇，它通过特殊的材料处理来保证扇面的防水、防湿、防霉、防脱层等特点，以黑烟加桐子膏用水调和，刷面处理。除纸面外，绸布也是荣昌折扇的常用材料，丝绸比纸面更经久耐用，装饰性也更为突出。纸和绸便于折叠，同时可利用扇面进行绘画或装饰创作，它给予折扇除纳凉的实用功能之外附加的审美功能和精神价值。荣昌折扇传承人陈子扇对扇面材料进行改良制作出夏布折扇，夏布是一种手工织造的苧麻布，不易脱色，色彩古雅，具有较高的审美和艺术价值。《镜》（见图 5）对扇面的形态和材料加以变化，既保留了荣昌折扇的基本形态和材料特质，又衍生出新的装饰变化，使折扇的审美功能发生了变化。

图 5 《镜》
Fig.5 "Mirror"

2.3 文脉拓展

除去纳凉的基本功能，折扇也成为文人抒发情怀的雅物，书法、绘画均以扇面为载体，实用功能与精神象征功能并存。荣昌折扇也延续了这一特点，每一幅扇面都是意境深远的画面，流转着深深的艺术情韵，成为荣昌折扇的一笔丰富文化资产^[8]。在当代，文人的生存空间和精神空间已经发生了重大转变，传

植，荣昌折扇以棕竹、毛竹为制作材料^[7]。竹是中国传统文化中的重要文化表征，作为“四君子”之一，它代表了中国文人自喻的高洁品格。“宁可食无肉，不可居无竹”。竹既符合中国文人的品格需求，又易就地取材，价格便宜。通过对荣昌折扇原材料进行调研，重点了解和发展竹的衍生形态，并将材料研究作为设计创意的起点。《空间》（见图 4）通过研究竹的韧性和易弯曲的特点，设计出交错的、环绕型的公共艺术装置，把竹（篾条）的材料特性做了充分的发挥。

统的折扇已经不符合当下的“文人需求”。因此，当“传统文人群体”逐渐消失在当代文化发展的语境中时，荣昌折扇应该如何进行文脉的拓展，是目前其“非遗传承”所面临的困惑。荣昌折扇的非遗传承人在技艺和材料上进行研究，如与夏布结合的新折扇，或对扇面题材上引入壁画、漆画甚至西方抽象画的各种元素，加强了折扇的审美附加值。为了避免单纯依赖于财政补贴的“保存”，荣昌折扇的目光开始投向艺术、文创领域。如强化其作为书画载体的角色，每一幅荣昌折扇都有着自己的艺术情韵和文化意境，使得折扇的美感与书画的雅致结合在一起，成为诗、书、画、印相结合的中国独有的绘画艺术^[9]。学生在文脉研究中侧重于绘画艺术的创新，力图在荣昌折扇的基本语态中寻找创意，探寻其当下文脉拓展的多重可能性。

3 结语

以非物质文化遗产为代表的民族的文化传统，正成为一种人文资源，被用来建构和产生在全球一体化语境中的民族政治和民族文化的主体意识，同时也被活用成当地的文化和经济的新的建构方式，不仅重塑了当地文化，同时也成为了当地新的经济增长点^[10]。作为非物质文化遗产中的重要组成部分，民间手工艺的更新、复兴，将是未来发展的重要方向。现代社会的经济结构、文化结构和政治结构已经发生了重大变化，荣昌折扇传统的实用功能已被逐步取代，正如众多的传统手工艺一样，由于生存空间的消失，它们也逐渐退出了历史的舞台。对它的传承不能仅仅依赖于国家政策的扶持，被动地保存传统的手工艺技术，将文创和旅游产品的输出作为其最重要的生存途径。在深

入研究其所承载的人文精神和民族气质,对形态、材料进行延展性的探索,创造出具备独特历史气质的设计语汇,并将其融入当代公共空间设计、产品设计中,为传统的手工艺探寻文化传承的当代途径。

参考文献:

- [1] 谭坤,刘正宏,李颖.“非遗”传承创新语境下的APP界面设计研究[J].包装工程,2015,36(8):60—63.
TAN Kun, LIU Zheng-hong, LI Ying. Intangible Cultural Heritage Research on APP Interface Design in the Context of Inheritance and Innovation[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(8): 60—63.
- [2] 李昱靓. 非遗文创产品重庆荣昌夏布的创新设计研究[J]. 包装工程, 2017, 38(10): 180.
LI Yu-liang. Intangible Cultural Heritage Study on the Innovative Design of cultural and Creative Products of Chongqing Rongchang[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(10): 180.
- [3] 金江波. 地方重塑: 活态、活性与活力的非遗社区建设[J]. 装饰, 2016(12): 21.
JIN Jiang-bo. Local Remodeling: Construction of Non Living Community with Active and Energetic[J]. Zhuangshi, 2016(12): 21.
- [4] 魏洁, 顾平, 伏涛. “文质彬彬”: 明清苏氏折扇造物思想与审美文化研究[J]. 装饰, 2015(2): 18
WEI Jie, GU Ping, FU Tao. Urbane: the Study of the Ming and Qing Su Fan Creation Thought and Aesthetic Culture[J]. Zhuangshi, 2015(2): 18.
- [5] 夏寒. 试论江南明墓出土折扇[J]. 中原文物, 2008(2): 75.
XIA Han. In Jiangnan Ming Tomb Unearthed a Fan [J]. Cultural Relics of Central China, 2008(2):75.
- [6] 李御宁, 张乃丽. 日本人的缩小意识—扇子与套盒[J]. 同舟共济, 2007(1): 49
LI Yu-ling, ZHANG Nai-li. The Narrowing Consciousness of Japanese Fans and Boxes[J]. Journal of Solidarity, 2007(1): 49.
- [7] 陈与, 李虎. 荣昌折扇——凝聚传统工艺的第一大扇[J]. 重庆与世界, 2013(8): 72—77
CHEN Yu, LI Hu. Rongchang Folding Fans Condense the First Big Fan of Traditional Craft[J]. Chongqing and the World, 2013(8): 72—77.
- [8] 黄海燕. 非物质文化遗产事业下传统工艺的文化品牌建构——以荣昌折扇为例[J]. 艺术生活, 2015(5): 70
HUANG Hai-yan. The Traditional Construction Process of Intangible Cultural Heritage Cultural Brand in Rongchang Folding Fan as an Example[J]. Arts Life, 2015(5): 70.
- [9] 江苹. 咫尺天地, 扇画乾坤——略谈中国扇面绘画艺术[J]. 荣宝斋, 2014(9): 201
JIANG Ping. Small World, Fan Painting: Chinese Fan Art of Painting[J]. Rongbaozhai, 2014(9): 201.
- [10] 方李莉. 论“非遗”传承与当代社会的多样性发展——以景德镇传统手工艺复兴为例[J]. 民族艺术, 2015(1): 76
FANG Li-li. On the Inheritance of "Non Heritage" and the Diversity of Contemporary Society Taking the Revival of Traditional Handicrafts in Jingdezhen as an Example[J]. Ethnic Art, 2015(1): 76.