

论中国宫廷艺术对文创设计的启示

周嘉骏, 万然

(南昌大学, 南昌 330031)

摘要: **目的** 研究中国宫廷艺术从古至今的发展演变过程, 以及宫廷美学与大众文化的联系。将中国优秀传统文化与时代、科技相结合, 在提升文创设计美学价值的同时, 提高民族文化软实力和民族文化认同感、自豪感。**方法** 对中国不同历史时期的宫廷器物和民间艺术, 以及每个时代的造物哲学进行收集和整理, 分析其材料、工艺、造型、哲学文化, 以及隐含的内在联系, 为中国优秀传统文化与现代科技的结合提供资源和灵感, 从而更好地实现古为今用、文化复兴。**结论** 中国宫廷艺术作为皇权美学的核心, 其造物思想涵盖了中国几千年的智慧结晶。随着经济和科技的发展, 中国宫廷艺术真正融入了民间, 从上层精英的欣赏品转变为大众的日常生活用品, 促进了中国传统艺术的传承和创新, 提高了大众对民族文化的认同感和自豪感。需要将中国优秀的传统文化与极致的造物工艺和科技相结合, 通过对器型、颜色、材料、美学思想的整理, 使其融入现代科技产品中, 为大众审美做出正确引导, 从而更好地实现中华文化的复兴。

关键词: 宫廷艺术; 造物哲学; 大众文化; 中国智慧; 儒释道; 文创; 数字化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)08-0280-09

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.08.036

On the Enlightenment of Chinese Court Art to Cultural Creative Design

ZHOU Jia-jun, WAN Ran

(Nanchang University, Nanchang 330031, China)

ABSTRACT: This paper aims to study the evolution of Chinese court art from ancient times to the present, and the relationship between court aesthetics and popular culture, combining the Chinese excellent traditional culture with the times, science and technology to enhance the aesthetic value of the design, at the same time, improve the national cultural soft power and national cultural identity, pride. The palace utensils and folk art in different historical periods in China, and the philosophy of creation in each era were collected and sorted, and their materials, technology, modeling, philosophy and culture, as well as the implicit internal relations were analyzed, so as to provide resources and inspiration for the combination of traditional Chinese culture and modern science and technology, and further realized the use of the past for the present and the cultural renaissance. As the core of imperial power aesthetics, the Chinese court art class covers thousands of years of Chinese wisdom. With the development of economy and science and technology, Chinese court art has truly integrated into the folk, from the appreciation of the elite to the daily necessities of the public, promoting the inheritance and innovation of Chinese traditional art, and improving the public's sense of identity and pride in national culture. We need to combine the excellent traditional Chinese culture with the ultimate creation technology and science and technology. By sorting out the digital model resource library of the shape, color and material, we can integrate it into the modern science and technology products, and make the correct guidance for the public aesthetic, so as to better realize the great rejuvenation of Chinese culture.

KEY WORDS: palace art; creation philosophy; mass culture; Chinese wisdom; Confucianism, Buddhism and Taoism; cultural creation; digitization

收稿日期: 2021-12-25

作者简介: 周嘉骏(1996—), 男, 硕士生, 主攻设计学。

通信作者: 万然(1972—), 男, 副教授, 主要研究方向为工业设计。

中国宫廷艺术作为皇权美学的核心,以及封建等级制度的外化物,在中国传统美学中具有极高的地位。宫廷艺术其造物思想涵盖了中国几千年的智慧结晶,很好地表现了人—社会—自然和谐相处的关系。通过对中国宫廷艺术的发展变化、美学特点及内在的文化进行研究分析,整理出文创产品应具备的特点,为文创设计人员提供丰富、准确的器物本体知识,在激发其设计灵感、提高设计效率的同时,增强文化创意产品与中国造物文化的关联性,更好地实现物以载道。为大众提供更多优秀的文创产品,使文物走出博物馆,进入大众的日常生活,提升大众审美能力,促进中国优秀文化基因的传承和创新。

1 中国宫廷艺术造物特点

1.1 皇权思想造物特点

在中国传统封建专制的制度下,其皇权思想渗透到社会的经济、思想、文化,以及艺术思想、艺术创作风格等各个方面。在中国古代,最高统治者为了稳定自己的阶级统治,不断加强思想文化方面的建设和控制,使其从思想意识方面来加强统治,其中宫廷艺术是皇权思想的传播载体之一。例如《瑞鹤图》由宋徽宗亲笔画作,表现的是在上元节前夕,仙鹤盘旋鸣叫于宫殿之上的景象,这一“祥瑞图像”的出现,展现出宇宙力量对宋徽宗统治的认可,也是赐福的吉兆,见图 1。《瑞鹤图》艺术作品运用了图像意义来支持皇权的合法性,从而使皇权得到强化^[1]。宫廷艺术就是在这种背景下应运而生的,皇帝是皇权专制时代的最高统治者,是宫廷艺术的核心所在。作为古代艺术创作、生产中心的皇室宫廷,其将宫廷艺术推至中国传统美学的巅峰。如《大禹治水玉山》是皇室宫廷作坊和皇帝个人对美化其统治的视觉艺术形式与兴趣之间相互作用的艺术作品,见图 2。玉雕高 224 cm、宽 96 cm、质量 5 350 kg,耗时 10 年 8 个月。青白玉的晶莹剔透与古雅朴素的绿褐色铜座相配,显得富丽堂皇、雍容华贵。其雕琢工艺极其复杂,人物刻画活灵活现,构图安排巧妙,对鬼神的刻画也十分生动,

图 1 《瑞鹤图》
Fig.1 "Auspicious Cranes"

图 2 《大禹治水玉山》
Fig.2 "King Yu Combating the Flood"

具有浪漫主义色彩。皇室对宫廷艺术不计成本地支持,使其在工艺、色彩、造型等方面达到了极高的水平,如乾隆时期转心瓶的设计,其制作工艺极其复杂,即使在今天也极难生产。

1.2 宫廷艺术风格化

20 世纪后,随着中国封建社会的瓦解和消失,宫廷艺术使皇权的阶级意识走入民间作为一种艺术风格并存在。通商口岸的建立、西方商品文化的入侵及大机器批量化生产的“洋货”,使中国传统手工艺遭到前所未有的冲击,宫廷艺术品失去了皇权的庇佑,开始与民间造物及西方机器生产争夺市场。大量的能工巧匠从宫廷走出,流入民间,重操旧业与“洋物”竞争^[2]。宫廷器物的材质、颜色、纹样等是中国几千年来孕育出的独有的文化,是西方大机器生产无法比拟的,并赢得了广泛的海外市场。其独有的东方情调和浪漫主义色彩深受国内外消费者的喜爱。以景泰蓝为例,亦称“铜胎掐丝珐琅”,它是一种特种工艺品,是用细扁铜丝做线条,在铜制的胎上捏出各种图案花纹,再将五彩珐琅点填在花纹内,经烧制、磨平镀金而成,外观晶莹润泽、鲜艳夺目。“范铜为质,嵌以铜丝,花纹空洞,杂填彩釉,夕谓之景泰蓝,今谓之珐琅”,这是晚清《陶雅》中对景泰蓝形象的描述^[3]。景泰蓝不仅具有雍容华贵、古雅别致、精美绝伦的特点,其镀金工艺也极其发达,见图 3。靛蓝色和镀金使景泰蓝具有富丽堂皇、庄严神圣、东方神秘色彩的宫廷形象,其地位堪比金银,近代之后流入民间并出口海外,满足了西方对东方宫廷文化的幻想。随着皇权的消失,其逐渐成为中国艺术的一种——“宫廷艺术”。由于宫廷器物深受欢迎,民国初期掀起了一股仿古热潮^[2]。民间大量生产仿制瓷器,也使中国宫廷风格得到了较好的保留和发展,促进了当时中国商业经济的发展。时至今日,宫廷艺术风格给中国创意设计提供了宝贵的灵感来源,其造型、纹样、颜色、材质、工艺与国潮产品相融合,使中国传统文化与新时代相结合,促进了传统文化的传承和创新,有助于提高中国文化软实力。

图3 景泰蓝瓷器
Fig.3 Cloisonne porcelain

2 基于中国宫廷器物研究现状

2.1 文献研究

从目前的文献研究来看,对中国宫廷器物的研究主要有以下几个方面。

1) 中国古代造物文化经典著作。如《考工记》《天工开物》《髹饰录》《长物志》《工段营造录》《装潢志》《陶说》《绣谱》《园冶》等,这些经典文献蕴含了丰富深厚的中国造物哲学理念、美学思想及设计思想(如有无相生、造物为人、天人合一、和谐共生等思想),成为今天造物美学体系中不可或缺的一部分^[4]。

2) 西方学者对中国造物美学文化的研究专著。如德国人古斯塔夫·艾克,他对中国古典家具进行了深入的研究,其《中国花梨家具图考》对明式家具的美学内涵、工艺基础和材料处理等进行了深入解读。

3) 从当代艺术角度研究中国传统器物的专著。如《中国器物艺术论》一书对不同材料的器物,从实用性、美学性、文化性、风格特征等方面进行了分析,并对不同材料的器物发展规律进行了研究;《清宫遗珍》从宗教礼器、陈设用具、食器饮器和宫妆首饰4个方面,以可视的方式,展示出宫廷雍容华贵、富丽堂皇的生活,同时也反映出宫廷造物的极致工艺。

2.2 当代宫廷文创设计研究现状

随着国潮文创产品的出现及快速发展,体现出中国民众对中国传统文化的喜爱,以及中国消费者在文化自信、文化认知、文化归属等方面上的提升。中国文创产品作为弘扬中国传统文化伟大复兴的闪光点,必须加以推广和创新,从而提高中国文化软实力,增强综合国力。中国宫廷造物艺术作为中国古代优秀造物的缩影,拥有极高的美学价值,融合了中国儒家、道家、禅家等哲学思想,并蕴含在中国宫廷器物的设计中^[5],体现出中国宫廷器物设计独有的精神内涵,在美学、文化等方面对民间设计起到了指向作用。中国宫廷器物的特点更加符合中国人的审美和价值观,其在造物美学、文化思想等方面,为我国文创产品设计提供了丰富的灵感源泉。将中国宫廷艺术与

中国文创产品相结合,不仅推动了我国文创产品的发展,也可以使中国优秀传统文化得到传承和创新。

金地彩云蓝龙杯(见图4),其纹样源于故宫博物院藏品金地缂丝彩云蓝龙纹披龙袍(见图5)。金地彩云蓝龙杯的金黄色背景如黄金一般,富丽堂皇,因此称为金地,并附有多种颜色的祥云图案,具有中国传统的吉祥如意。杯纹正中央为天空颜色的正龙,代表着至高无上的皇权,让人敬畏。在古代只有皇帝才能使用正龙纹样,现在通过将其元素拆分、提炼、整合,并与现代产品相融合,使中国优秀传统美学走入民间,成为大众的日常用品,使中国文化得到很好

图4 金地彩云蓝龙杯
Fig.4 Golden cloud blue dragon cup

图5 金地缂丝彩云蓝龙纹披龙袍
Fig.5 Gold-made Kesi colorful cloud blue dragon pattern robe

的传播。金地彩云蓝龙杯纹样除了具有文物价值外,还展现了中国宫廷艺术极高的美学价值。

团纹梅兰竹菊杯(见图 6),其纹样采自道光吉服“红色缂丝彩绘八团梅兰竹菊袷袍”(见图 7),其图案为中国传统的梅兰竹菊,不仅充满了吉祥与喜悦,也彰显了宫廷纹样之美。梅兰竹菊常被称为“四君子”,自古以来,中国传统文化讲求天人合一、物我贯通,在造物上讲求物以载道,将花草木石与人格之间相呼应,梅兰竹菊可以展现出中国人对人格最崇高的追求。杯体底部采用吸盘构造,使用户不会随意打翻杯子,是中国宫廷文化与现代设计的完美结合,不仅提升了文化传播度,还提升了中国民众对自己文化的认知度。

图 6 团纹梅兰竹菊杯

Fig.6 Group pattern plum orchid bamboo chrysanthemum cup

图 7 红色缂丝彩绘八团梅兰竹菊袷袍

Fig.7 Red Kesi colored eight regiment plum orchid bamboo chrysanthemum robe

总体来说,国内外学者对中国宫廷造物文化的研究日益增多。通过对上述文献及文创设计的梳理,发现这些专著对中国传统造物美学研究有着不同层面、不同角度的分析。同时这些专著还存在以下一些问题:对中国宫廷造物艺术,在美学思想、中国哲学体系等方面还没有更深层次的整合研究;对中国宫廷艺术与民间造物美学之间因果联系的阐述相对欠缺;现在很多文创产品只是简单地照搬传统元素,没有深层次的认识;文化元素、传统的材料和工艺与现代技术并没有很好地进行融合。中国宫廷造物美学作为中国传统精英美学蕴含了哪些中国智慧,在当代社会如何大众化,如何与现代文创相结合,在不断传承和创新方面都存在哪些巨大的研究空间,下面将对其进行详细阐述。

3 中国智慧与宫廷器物设计的融合

宫廷艺术并非简单形式的美学,不能只是对宫廷元素的照搬,要懂得物以载道的深刻内涵,其造物思想包含了中国几千年的文化。从器物设计的角度看,儒释道等哲学思想极大地影响了宫廷器物的发展。

3.1 佛家思想与宫廷器物设计

佛家被誉为东方世界的精神之花,包含丰富的美学思想。其中莲花是佛教中智慧、圣洁、美好的象征。莲花的品格与佛家思想相符合,即从尘世到净界,从诸恶到尽善,从凡俗到成佛。莲花生长在污泥浊水中,但超凡脱俗,出淤泥不染,清新脱俗,不染尘世^[6],能够让人的内心感到平静,达到物我统一,实现自我的解放。佛家思想具有潜移默化、象征和教化的作用。笔架山窑莲花炉将莲花造型融入器物设计中,花瓣为浮雕,贴在炉体周边,像一朵绽放的莲花;炉体为青白色,采用青白瓷,使整体更加清新淡雅、简洁素朴。既表现出宁静淡远、心外无物的佛家美学,又传递出向心、向善的人文情怀,使器物不仅在工艺上活灵活现,还蕴含佛家的深刻思想。宋代笔架山莲花炉见图 8。

图 8 宋代笔架山莲花炉

Fig.8 Lotus stove of bijiashan in Song Dynasty

3.2 道教思想与宫廷器物设计

道家思想是中国本土哲学思想,其天地人万物系统思想深刻地影响了传统造物艺术,器物的设计并非简单形态和纹样的艺术,更重要的是用来载道。无道,则不成器,没有器,便无法载道。宋朝时期皇权主张以文治国,崇尚理学,对道教的大力提倡使道家哲学思想影响着社会生活的各个方面。道家思想讲求无为而治、有无相生、道法自然。道家美学强调自然之美、朴素之美、本质之美,讲求自然而然、见其本心。其要求摆脱世俗功名利禄的熏染,保持朴素自然的初心和本性。重视器物的本质,即造型美要与实用性相统一,减少无用的造作^[7]。庄子曰:“朴素而天下莫能与之争美”(《庄子·天道》),如宋瓷不像唐瓷那样雍

容华贵、色彩艳丽、气氛热烈,有一种古朴深沉、素雅简洁之美,具有飘逸风流的时代精神,很好地诠释了庄子畅游天地之间,逍遥于游方之外的思想。汝窑是继定窑之后为宫廷烧制贡瓷的窑场,《坦斋笔衡》中记载:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青瓷器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝州为魁。”^[8]其造型简约,以极简的线条进行勾勒整体,不带无用的装饰,古朴大方,釉如碧峰翠色,晶莹剔透,清澈温润,体现出无为、质朴的思想,其颜色青如天,如“雨过天晴云破处”,见图9。其虽由人造,宛若天开,展现了物一人一自然系统的和谐统一的道家思想。汝窑的成品率极低,在皇室宫廷的支持下,其成品率只有17%,体现出宫廷艺术对艺术的极致追求。

图9 汝窑瓷
Fig.9 Ru kiln porcelain

3.3 儒家思想与宫廷器物设计

儒家思想中的“天人相应”思想具有很高的政治意义,解释了古代最高统治者获得统治天下权利的原因——天赋皇权。很好地诠释了当统治者的行为符合天意时,其统治地位的合法性。天意并非上天的意志而是道统,这个道是圣人之道,是社会人伦道德的体现。其思想也渗透在皇室宫廷等上层社会的美学艺术之中,宫廷造物中的美善相兼,讲求器物的功能与审美统一的思想,以及以物比德,即将人的高尚品质运用比拟的手法体现在艺术和审美之中,如以玉比德,

都体现出儒家“仁爱”“泛爱众”的思想^[9]。在器物的使用上不仅要体现使用者高尚的道德品质,还要赋予物生命的意义,让使用者与器物在情感上达到共鸣。如“长信宫灯”^[10],采用了通体鎏金工艺,展现了皇室宫廷雍容华贵、富丽堂皇的美学风格,见图10。其造型为宫女跪坐双手执灯,宫女右臂与虹管相通,以手袖作为排烟管道,可拆装并便于清洗,通过转动灯罩能任意调节灯光的亮度和角度。整个器物达到功能与美观的和谐统一。使形式与内容很好地结合在一起,也体现出皇室宫廷的工匠精神和巧妙的艺术构思。

图10 长信宫灯
Fig.10 Gilt bronze human-shaped lamp

4 中国宫廷艺术传承与应用策略

中国哲学思想与宫廷器物的融合是中国造物的鲜明特点, 将其运用于文创设计之中, 可以促进中国宫廷艺术造物美学的传承和创新, 其美学价值与大众文化融合是当今研究的重要方向。中国宫廷器物在历史的沉淀中, 融合了我国古代匠人们的美学情趣和社会文化, 蕴含了珍贵的历史、文化、设计等方面的宝贵财富, 也是文创设计的灵感来源。将宫廷器物知识与文创设计相融合, 提升产品的美学价值、文化内涵, 使大众了解自己的文化, 可以提升大众的文化自信、文化认知和文化归属感。文创设计也能更好地保护、发展我国优秀的传统文化, 使其得到广泛的传播。

4.1 符号价值

提炼中国宫廷造物美学元素并挖掘其符号价值, 如特定器物文化的形态、色彩、纹理的元素, 以及特定的地域文化。故宫作为中国特定的文化象征, 是中国宫廷艺术的最高殿堂^[11], 将传统符号与当代大众生活用品相融合, 可以提高其文化的大众认知度, 使其美学价值得到传承。紫禁彩画艺术丝巾, 其图案选自故宫博物院的建筑彩画, 色彩以故宫红和天空蓝的经典搭配为主, 饰以明蓝、粉绿、淡粉等清新淡雅的颜色, 素雅与华丽兼备, 将传统的绸缎材料与现代工艺(如数码印刷等)相结合, 并采用打散重构的方式进行现代化设计, 体现出现代抽象之美, 使宫廷美学与

现代设计更好地融合在一起, 兼具传统与现代之美, 更加符合大众的审美情趣, 见图 11。

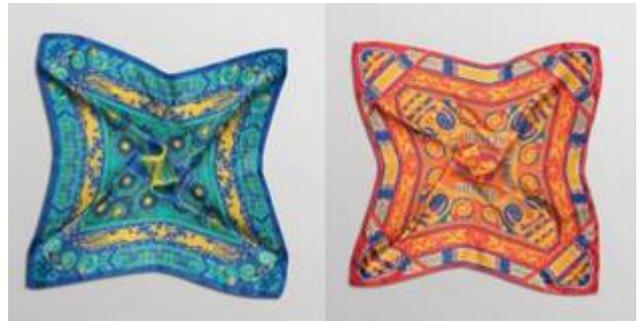

图 11 艺术丝巾
Fig.11 Art scarf

小米 mix 故宫定制版(见图 12), 其融入了宫廷美学元素, 将传统材质与现代科技相结合, 使传统美学通过现代设计和手法展现在大众面前。该款手机以故宫国色“霁蓝釉”的色彩为灵感, 并采用 3D 陶瓷工艺, 展现出蓝宝石的光泽。“霁蓝”指雨后初晴的天空之色, 也是古人向天祈福时所用的色彩。机体工艺十分复杂, 体现出我国的工匠精神。手机背面刻有故宫神兽獬豸纹样, 传说獬豸牛头狮身, 脚踏祥云, 能断善恶, 是正大光明的象征。将中国故宫元素与手机相结合, 在传播故宫文化的同时, 也向用户传达出美好的寓意, 使产品文化与大众内心发生共鸣。不仅为大众带来物质上的服务, 还能带来精神上的满足。

图 12 小米 mix 故宫定制版
Fig.12 Customized version of Xiaomi mix palace museum

4.2 形意兼备

形意兼备, 不能“得形而忘意”。中国宫廷艺术其造物思想涵盖了中国几千年的智慧结晶, 其美学元素寓意深刻又极富表现力, 体现了中华民族独有的文化语义和美学内涵, 使大众在使用器物时产生文化认同和情感共鸣, 从而达到对大众的隐性教化作用。如汝窑吉祥缸, 其整体设计简洁极致, 无半点多余装饰, 给人一种淡雅脱俗、简洁质朴之感, 蕴含了道家“天

人合一”的哲学思想^[12], 见图 13。其简约、实用之美表达出道家崇尚自然、淡泊质朴的审美观, 其天青釉色如雨后初晴一般, 强调自然之美、朴素之美、本质之美, 追求自然而然、见其本心。又因其釉色具有玉质感, 就有了青瓷类玉的说法, 孔子曾以玉比德, 表现了儒雅平和、文质彬彬、中和之美的儒家美学。此产品造型为故宫吉祥缸, 蕴含了中国宫廷艺术象征性手法, 拥有吉祥的寓意, 使产品形意兼备。

图 13 汝窑吉祥缸
Fig.13 Ru kiln auspicious jar

4.3 实用性与审美的统一

当代文创设计要具备实用性与审美的统一，将造物美学与现代科技相结合，通过现代技术手段，来传达中国宫廷艺术的美学价值，从而更好地将中国宫廷造物美学传承并创新，使文化历史感和时尚感并存于产品美学之中。通过加强产品与用户的联系，使用户获得沉浸式的文化体验，让大众美学沿着正确的方向前进。以 OPPO Watch 新禧版为例（见图 14），手表

包装盒以中国宫墙红为底色，覆盖整个盒体，盒盖中央印刻着烫金祥云图案，外圈还有一层浅色的祥云图案装饰，蕴含着吉祥的寓意。整体看上去雍容华贵、十分大气。手表内包装采用传统日冕元素，以及奏折式的设计说明，透露出皇家美学的威严气息。手表表带同样采用宫墙红为主色，金色辅助，并将紫禁城石雕上的祥云和海洋纹样通过镭雕工艺，印刻在手表上，使古香古色的设计风格与现代工艺相结合，增强了手表整体的高级感。宫廷美学与现代科技的融合并不只停留在其外观上，将传统时针与现代科技相结合，并加入传统图案，如“白鹤紫霄”，以腾飞的白鹤为主元素，周边红色的天空与金色祥云相呼应，使其栩栩如生；“海错世界”动态表盘灵感来源于《海错图》和《清宫海错图》，使人们仿佛置身于紫禁城海底世界，感受中国传统艺术的魅力。其表盘将文化、美学、科技紧密融合在一起，不仅提高了使用体验，还具有精神上美的体验，使中国宫廷美学更具时代性，从而更好地将中国宫廷造物美学传承并创新。

图 14 OPPO Watch 新禧版
Fig.14 OPPO Watch new year edition

图 15 OPPO Watch 表盘
Fig.15 OPPO Watch dial

4.4 工匠精神

现代产品设计要传承中国古代匠人严谨、极致的工匠精神并予以发展, 促使现代设计不断趋于完美。作为古代艺术创作、生产中心的皇室宫廷, 对器物艺术用料考究、精雕细琢、不惜工本, 展现出宫廷艺术精益求精、尽善尽美的工匠精神, 体现出中国古代匠人探求精细、追求极致的工匠精神。以转心瓶为例, 在一个镂空瓶内, 套装一个可以转动的内瓶, 并在内瓶中绘制各种纹样, 其中内瓶、外瓶、底座需要分别烧制, 外瓶为镂空, 通过外瓶与内瓶的相互转动展现不同的画面。从制作工艺上来看, 转心瓶工艺极为复杂, 其造型典雅、釉色华丽、纹样繁美, 即使在现在其烧制次品率都非常高, 凸显出我国匠人鬼斧神工的

技艺和工匠精神。如粉彩镂空云龙纹夔凤耳转心瓶(见图 16), 其瓶身修长, 并在敞口等处分成 2 截。口、颈、肩呈八棱花瓣形, 饰蓝地粉彩花卉纹, 颈部两侧贴塑金彩夔凤耳。瓶腹中部饰松石绿釉镂空云龙纹, 上下饰紫地粉彩勾莲纹。通过镂空处可以窥见内套瓶中所绘的红蝠纹。足部饰仰莲瓣纹, 足底署描金篆书“乾隆年制”四字款。此瓶为连座烧制, 工艺水平极高, 装饰手法奇巧别致, 匠心独运。需要将工匠精神与现代设计相融合, 让产品整体和细节做到极致, 每一根线条的勾勒都恰到好处, 达到物尽其用, 最大限度地展现出其本身独具匠心的美, 做到可远观亦可近赏, 让设计表达出产品本身蕴含的精神, 促使现代设计不断趋于完美, 为大众提供优良品质、蕴含情感的产品, 做出真正的中国设计。

图 16 彩镂空云龙纹夔凤耳转心瓶

Fig.16 Color hollow-out Yunlong kui-feng ear rotary flask

将传统器物造型、色彩、纹理、材料进行整合编辑, 并加入器物的各项历史信息, 从而建立数字化资源库^[13]。加强文创产品与现代科技的紧密联系, 并通过数字化资源库的历史变迁梳理, 找出器物发展变化的规律, 能够很好地预测未来造物美学的发展, 同时也可以审视当前设计的不足, 让大众在使用产品的同时, 体验到中国传统宫廷美学的魅力, 也让中国传统文化更好地得到传承。中国宫廷艺术除了让大众感到美之外, 其造物思想引导着大众美学沿着正确的方向发展, 而不是让艺术过分地迎合市场, 使设计成为利益的工具, 要通过优秀的文化领导大众, 从而实现物以载道^[14]。

5 弘扬中国传统造物文化

中国宫廷艺术文化不仅在器物的造型装饰上引导着大众的审美需求, 在其社会思想意识方面也有很大的影响。在其美学中蕴含了我国优秀的传统思想, 如肩负社会责任的儒家思想。其仁义礼智信是通过人

或社会的伦理道德规范去转化为自然之道, 将社会道德标准视为天道。天人合一、天人相应等思想透露着自然的人性, 在艺术表现上是为了人、为了社会去创作, 使艺术去为大众服务, 突出了社会责任感, 加强了艺术创作的价值体现。将这种责任感赋予天道, 表现了儒家对社会积极奉献的精神, 通过艺术来使整个社会变得更加和谐、美好。道家的自然之美, 摆脱了功利与欲望的遮蔽, 使人认真思考内在的精神与意志, 其思想为艺术提供了无限的想象力和创造力, 超越了各种束缚, 使人静下心来思考设计的本质, 将人的意志与自然意志相结合, 体验宇宙万物的真美。这 2 种思想相互对立又相互统一, 很好地完善了中国宫廷文化内涵, 使其体系更加完整。中国宫廷造物思想不仅在审美方面为大众提供了正确的方向, 在大众的社会思想意识上也提供了正确的引导。通过对中国宫廷造物的传承和发展, 将其与现代科技、审美、文化相结合, 从而创造出蕴含中华文化优秀产品^[15]。

6 结语

中国宫廷艺术作为皇权美学思想的核心,其富丽堂皇、精雕细琢、古典雅致的风格在中国传统中有极高的美学水平,凝聚了几千年来中国传统造物哲学,是中国艺术文与质的完美结合。随着封建社会的瓦解,宫廷艺术流入民间,其独特的造物美学成为了一种风格,深受民众的喜爱,提高了民间大众的审美水平和工艺水平,对中国民间美学有着极大的影响,促进了中国传统艺术的传承和创新,提高了大众对民族文化的认同感和自豪感。使中国文化做到内含于物,提高了中国的文化软实力,同时其天人合一的造物思想在不断地调和“天、地、人”之间的关系,从自然万物周而复始的发展变化规律中,探究“和谐共生”之道,从而正确引导中国艺术的发展方向。要不断探求中国文化,将其优秀的思想与现代科技、现代审美相结合,古为今用,为中华文化复兴提供强大的动力,让中国文化点亮世界。

参考文献:

- [1] 柯律格. 中国艺术[M]. 上海:上海人民出版社, 2013.
CRAIG C. Deciphering the Chinese Art[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2013.
- [2] 邱春林. 反思“宫廷手工艺”的民间化历程[J]. 中国艺术时空, 2019(3): 66-77.
QIU Chun-lin. Rethinking the Folk Process of "Palace Handicraft"[J]. Time and Space of Chinese Art, 2019(3): 66-77.
- [3] 寂园叟. 陶雅[M]. 山东: 山东画报出版社, 2012
JI Yuan-sou. Taoya[M]. Shandong: Shandong Pictorial Press, 2012.
- [4] 高纪洋. 中国古代器皿造型样式研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2012.
GAO Ji-yang. Research on the Modeling Style of Ancient Chinese Vessels[D]. Suzhou: Suzhou University, 2012.
- [5] 徐晓阳. 浅谈中国传统器物的设计美学[J]. 轻纺工业与技术, 2020, 49(9): 79-80.
XU Xiao-yang. Design Aesthetics of Chinese Traditional Utensils[J]. Textile Industry and Technology, 2020, 49(9): 79-80.
- [6] 张钰婧. 论佛经中的莲花意蕴[J]. 临沂大学学报, 2020, 42(6): 61-67.
ZHANG Yu-jing. On the Meaning of Lotus in Buddhist Scriptures[J]. Journal of Linyi University, 2020, 42(6): 61-67.
- [7] 刘洋, 顾平. 既雕既琢, 复归于朴——论明代紫砂设计承载的道家朴素美学思想[J]. 艺术百家, 2019, 35(4): 184-189.
LIU Yang, GU Ping. Carving and Carving, Returning to Simplicity: on the Taoist Simple Aesthetic Thought of Purple sand Design in Ming Dynasty[J]. Art hundred, 2019, 35(4): 184-189.
- [8] 黄佳宁. 宋代汝窑新论[J]. 江苏陶瓷, 2018, 51(3): 25-26.
HUANG Jia-ning. New Discussion on Ru kiln in Song Dynasty[J]. Jiangsu Ceramics, 2018, 51 (3): 25-26.
- [9] 彭富春. 论儒道禅的思想核心[J]. 江汉论坛, 2018(5): 56-61.
PENG Fu-chun. On the Ideological Core of Confucianism, Taoism and Zen[J]. Jiangnan Forum, 2018(5): 56-61.
- [10] 张婧琪. 秦汉设计中的儒家文化思想[J]. 美与时代, 2014(7): 110-111.
ZHANG Jing-qi. Confucian Culture in Design of Qin and Han Dynasties[J]. Beauty and the Times, 2014(7): 110-111.
- [11] 李红超, 王昕宇, 李维钰. 基于文化元素的故宫博物院文创产品设计研究[J]. 包装工程 2022, 43(2): 325-332.
LI Hong-chao, WANG Xin-yu, LI Wei-yu. Research on the Design of Cultural and Creative Products of Palace Museum Based on Cultural Elements[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 325-332.
- [12] 余锡珍. 天人合一与中国传统造物设计[J]. 陶瓷科学与艺术, 2020, 54(4): 71.
SHE Xi-zhen. The Unity of Man and Nature and Chinese Traditional Creation Design[J]. Ceramic Science and Art, 2020, 54(4): 71.
- [13] 罗仕鉴, 董焯楠. 面向文化创意设计的器物知识集成与管理[J]. 计算机集成制造系统, 2018, 24(4): 964-977.
LUO Shi-jian, DONG Ye-nan. Knowledge Integration and Management of Utensils for Cultural and Creative Design[J]. Computer Integrated Manufacturing System, 2018, 24(4): 964-977.
- [14] 李艳, 刘秀, 陆梅. “国潮”品牌发展趋势及设计特征研究[J]. 设计, 2020, 33(9): 71-73.
LI Yan, LIU Xiu, LU Mei. Research on the Development Trend and Design Features of "Guochao" Brand[J]. Design, 2020, 33(9): 71-73.
- [15] 李馨冉. 论历史文化资源的意向再现[D]. 南京: 南京艺术学院, 2019.
LI Xin-ran. Discusses the Intention of Historical and Cultural Resources Reproduction[D]. Nanjing: Nanjing University of the Arts. 2019.

责任编辑: 马梦遥