

徽派民间图案在绿色设计系统中的价值及应用

黄凯, 胡文锦

(安徽工程大学艺术学院, 安徽 芜湖 241000)

摘要: 绿色设计最初关注的是产品设计的环境和全周期因素, 主要体现的是产品设计的科学性问题。然而, 随着绿色设计的不断发展, 在生态设计观、系统设计观的指引下, 人性化设计已经成为绿色设计发展的另一个重要内容。徽派民间图案艺术具有文化载体功能和艺术性较强的特点, 具有很强的审美价值、文化价值和人文价值, 可通过打破平面和立体的界限、有保留地创新应用、使用功能的扩大和改变, 将其有效地应用到绿色设计中, 以满足产品设计的科学性和艺术性兼备的需求。

关键词: 徽派民间图案; 绿色设计; 系统设计观; 人性化

中图分类号: TB47

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2010)03-0070-04

Value and Application of Anhui Folk Decorative Patterns in Green Design System

Huang Kai, Hu Wenjing

(School of Art Design, Anhui Polytechnic University, Wuhu Anhui 241000, China)

Abstract: Green Design is firstly concerned with the environment and the factor of whole product design cycle, which primarily reflecting the issues of scientific design. However, with the continuous development of green design, under the guidance of the concepts of ecological design and system design, humanization design has become another important element of green design. Anhui folk decorative pattern art carries the cultural and artistic characteristics, with strong aesthetic value, cultural value and humanization value, which can break the restraint of two and three-dimensional boundary. By innovative applications with reservations, using the function of the expansion and change, it can be effectively applied into the green design to meet the scientific and artistic needs of product design.

Key words: Anhui folk decorative patterns; green design; system design concept; humanization

1 绿色设计概述

1.1 绿色设计的起源和含义

工业设计改善和提高了人们的生活, 但是由于忽视了环境保护和可持续发展的问题, 也带来了资源、能源的过度消耗和环境的污染等问题。尤其是设计过度商业化环境下, 设计引发、强化了人们的无节制消

费意识, 20世纪50年代通用汽车公司总裁、设计师厄尔(Harley Earl)推出了“计划性废止制”设计观点, 使其达到了极端。正是在这种背景下, 绿色设计应运而生。绿色设计最早起源于20世纪60年代末, 美国设计理论家维克多·巴巴纳克(Victor Papanek)率先提出了“绿色设计”的概念, 在其专著《为真实世界而设计》(Design for Ethereal World)一书中指出: 设计

收稿日期: 2010-04-06

基金项目: 国家社会科学艺术学基金资助项目(08BF35)

作者简介: 黄凯(1963-), 男, 安徽淮南人, 安徽工程大学艺术学院院长, 教授, 硕士生导师, 主要从事装饰艺术设计方面的研究, E-mail: huangkai088@sohu.com

师正面临着人类最紧迫的环境能源问题, 强调设计应具有社会及伦理价值, 第一次提出设计应该考虑有限地利用地球资源, 为保护环境而服务。20世纪70年代“能源危机”爆发后, 这种“有限资源论”得到人们普遍的认可, 越来越多的人把关注的目光投向绿色设计。20世纪80年代末, 美国掀起了“绿色消费”浪潮, 继而在全球蔓延开来^[1]。

绿色设计也叫生态设计、面向环境设计、环境意识设计等。其最初的含义是指借助产品生命周期中与产品相关的各类信息(如技术信息、环境协调信息、经济信息等), 使设计出的产品具有先进的技术性、良好的环境协调性以及合理的经济性的一种系统设计理念, 即在产品整个生命周期内, 着重考虑产品的环境属性(如可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等)^[2]。

随着时代的发展, 绿色设计的概念不断被解读和重构, 并不断完善和深化, 出现了生态设计、系统设计等更加人性化的设计思想。从某种意义上说, 绿色设计思想精髓与我国古代老子的“道法自然”思想有着相通之处。可以说绿色设计不仅仅是一种技术上的突破, 更是人们思想观念上的革命。

1.2 绿色设计的人性化发展趋势

绿色设计的基本含义包括了人性化设计这一思想。人性化设计在产品的设计时力求从人体工程学、生态学和美学等角度出发, 充分尊重和满足人的生理、心理需求和精神追求, 真正实现科技以人为本的目的。人性化设计是科学和艺术、技术与人性的结合。绿色设计并不仅限于环境因素的考虑, 还包括对人的心理因素的考虑。从心理学角度来说, 成功的设计能给人以舒适感, 给人带来健康积极的情绪, 给使用者超出产品本身的快乐, 让使用者更方便、更乐意使用产品。

绿色设计是科学性和艺术性的和谐统一。早期的绿色设计更多关注的是环境保护、资源合理利用、可持续发展等设计的科学性问题, 不太注意美学表现和设计语言的独特性, 更多的只是追求“少即是多”的简约化发展模式。然而随着发展的不断深入, 在系统设计观等指导下, 绿色设计融入更多独具特色的人为语言和情感设计的内涵, 进入了更加科学化和人性化的发展模式。其设计除了对产品的环境周期性关注之外, 同时也把产品的审美功能纳入设计思想之中^[3]。当然, 这里说的设计审美功能的追求不同于过度包装和过度装饰, 主要是指在产品设计的科学性基础上的艺术化、美化的问题。生活艺术化、艺术生活化是未来设计的发展方向^[4]。因此, 绿色设计必须关注人们的审美心理和文化认同, 这也是绿色设计人性化发展

的重要内容。将传统民间艺术运用于绿色设计, 可增强其审美功能, 使其发展更加符合人性化发展趋势。像北欧的一些设计师将传统文化中的手工艺与现代生态设计相结合, 形成独具特色的绿色设计作品。这些作品吸收了手工艺传统中的情感因素, 展现了人与自然的情感对话与交流。

2 徽派民间图案在绿色设计系统中的价值

随着科技的进步和时代的发展, 现代图案设计的范围越来越广泛, 如书籍、杂志、广告、服饰、影视、产品等, 特别是在计算机图案设计广泛应用的信息时代, 人们的生活空间到处充满着图案。传统民间装饰图案不断增加着现代审美特质、文化特质和实用特质, 它将人们的观念、思想情感、价值取向转化为视觉信息, 并且通过图案再现的方式进行快速、简洁地传达与交流。

徽派民间图案艺术与现代设计艺术尽管在形式风格上不同, 但两者都是根植于传统文化的本源, 体现了文化的延续性。在设计国际化趋势下, 民族艺术越来越受到人们的广泛关注, 徽派民间图案在绿色设计中的文化价值也得到相应的体现。这种文化价值就是让绿色设计融入历史的文化基因, 在传统文化中寻找继承与发展。例如安徽阜阳剪纸, 在形式美上讲究的是“和谐统一”, 这 and 现代绿色设计艺术形式的要求是一致的。现代设计对民间装饰图形的积极运用不是对其简单使用, 更多的是考虑其文化价值的传递。

2.1 审美价值

徽派民间图案具有色彩鲜明、形式多样的审美价值。对自然现象的提炼与概括是其主要特点和常见风格, 手法多为化圆为方, 变曲为直, 将自然形态通过几何化的手法进行加工创作, 使之形成图案并加以装饰, 在创作之初就赋予图案一定的象征性和寓意。徽派民间图案比较注重事物形式感的处理, 例如, 在阜阳剪纸中很多装饰图案的大小、重复、渐变和现代设计中的“平面构成”理念有惊人的相似。它在形式美上和现代设计有着共同的追求, 达到了符号美学的意境, 将中国传统的美学原则和美学思想加以传递, 体现着文化的延续与发展^[5]。

2.2 文化价值

徽派民间图案不仅具有色彩丰富、形式多样等审美价值, 而且在艺术价值背后还传递着更为重要的文化价值。徽派民间图案是匠师艺人的杰出创造和智慧结晶, 具有鲜明的地域性和特有的文化意味, 大都有

“图必有意，意必吉祥”的寓意，用“借物寓意”、“借景抒情”的表现手法传达其文化寓意，这些传统图案的表现形式和文化内容同样适合现代人多元化的精神需求。如在徽州雕刻中，蝙蝠谐音为“福”，5只蝙蝠与寿桃的图案组合则寓意“五福捧寿”；莲花谐音为“连”，鱼谐音为“余”，莲花、鲤鱼的图案组合则寓意“连年有余”；花瓶谐音为“平”，有平安、和平之意。人们通过对装饰图案审美的追求来表达对生活的热爱和对幸福的向往。

2.3 人文价值

徽派民间图案的人文价值是和人们的生活、生产发展历程紧密联系的一种精神追求，是生存发展的价值体验在文化艺术中的传达，其追求的是人类对自然的领悟与突破。这种人文价值的追求不是传统文化的简单再现，而是基于传统的创新发展。徽派民间图案具有鲜明的民族性，其人文价值正是通过这种民族性特征在艺术文化中相承相传。绿色设计的发展趋势必将是更加注重人文价值的发展和追求，并通过其人性化、个性化、民族化来体现对传统文化价值的继承和发展，这也是民间装饰图案人文价值的运用和体现。

徽派民间图案的寓意往往传递出鲜明的人文价值和民族文化属性，它源于传统的文化价值，是几千年来中华文明的积淀，具有深厚的人文性和民俗性，和人们的生活息息相关，这些具有典型寓意的装饰图案在设计中一经使用便可很好地展现文化归属感和心理认同感，使设计更容易被广泛接受。如阜阳民间剪纸造型在首饰、服饰、家居用品等设计上的应用，让人们在民族文化的心理层次上感到亲切与自然。

3 徽派民间图案在绿色设计中的应用

徽派民间图案属于优秀民间艺术的范畴，是中华民族文化宝库中的瑰宝。作为一种审美文化模式，徽派民间图案具有审美与实用相统一，高雅与通俗并存，华丽与简约兼备，传统与现代同在的诸多特质。徽派民间图案具有较高的应用价值，将其恰当有效地应用于绿色设计系统中，可以增强产品的艺术美感和文化内涵，并凸显出其人性化设计特征。徽派民间图案在绿色设计中的应用可以通过多种手段、多种途径来实现。当然，这些应用都必须是在具备绿色设计的环境周期性等因素的前提下进行。

3.1 应用途径和手段

1) 打破平面和立体的界限。把二维图案积极应用到三维立体设计和空间设计中，通过表达方式的改变对传统文化加以艺术化应用。简而言之，就是把平面

图案通过立体的方式加以表现。

2) 有保留地创新应用。在充分掌握徽派民间图案艺术特征的前提下，保留其最基本的审美特征（包括形状、颜色、艺术特色等），保留的原则以不影响对其个性的识别为前提，在此基础上进行充分设计和创意。可以在形状、颜色、艺术特色这三者中选择任意一个加以更新和变化，如芜湖铁画的创意设计，沿用铁的材质和传统的图案样式，但在色彩上加以创新变化，设计出色彩丰富的彩色铁画。

3) 使用功能的扩大和改变。对徽派民间装饰图案原有的应用领域加以扩大和改变，可开阔其创意设计思路。例如，淮南寿州窑陶瓷的原有应用领域是艺术观赏品和生活用品，可以把其外形图案和装饰纹样应用到服饰纹样、包装设计、平面设计、空间设计等领域中，通过使用领域的改变来实现对民间装饰图案的有效应用。

3.2 应用案例

案例一：徽派民间图案来源于人们的生活，且具有很强的艺术审美性，合理运用到生活用品设计中可增加产品的吸引力，使产品具有较强的人性化功能。如图1（设计者：殷艳）把装饰图案艺术元素运用到筷子的纹饰设计上，加上红黑底色，整个产品看上去端庄高雅，显示了较高的文化品位。图2（设计者：胡文锦）是利用徽派装饰图案中的建筑造型和黑白艺术元素而设计的笔筒。黑白颜色的对比让笔筒具有独特的艺术美感，笔筒上端马头墙形状的设计使产品独具特色而新颖别致，传递出浓厚的徽派艺术风格。这2个设计将徽派装饰图案中的部分审美元素通过抽象概括后加以合理运用，其装饰手法自然、简洁，实现了功能性和审美性的和谐统一。

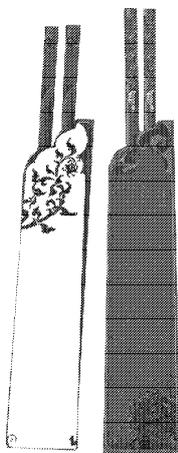

图1 筷子设计

Fig. 1 Chopsticks design

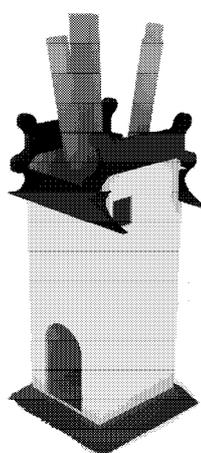

图2 笔筒设计

Fig. 2 Pen case design

案例二: 徽派烛台设计(见图3, 设计者: 胡文锦)。烛台是现代年青一族比较喜爱的产品, 年青人的审美需求时尚且对个性化追求较高。铁画艺术的材质、色彩等审美元素的应用, 加上简洁的造型, 使烛台具有较强的时尚感和个性化, 同时凸显了铁画装饰艺术美感和文化底蕴, 很大程度上迎合了年青消费群体的需求, 最终产生较好的市场效益。

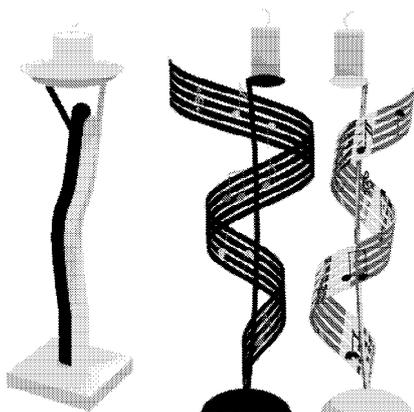

图3 烛台设计

Fig. 3 Candlestick design

案例三: 徽派包装设计。如图4咖啡包装设计(设计者: 汪淑芬)。咖啡的消费群体是追求时尚、具有较高文化背景的人群, 因此在包装设计上要突出其时尚感与文化韵味。此设计在颜色上采用黄色、枚红色、褐色和绿色, 整个色调明快高雅; 在形式和表现手法上运用古朴的图案并置于包装突出而醒目的位置, 使作品具有很强的文化归属感和心理认同感, 凸显了绿色设计的人性化要求。图5月饼包装设计(设计者: 汪淑芬)。月饼多为节日的馈赠礼品, 因而要求其包装喜庆而又高雅大方。此设计在色彩上采用红色、黄色、浅褐色, 整个色调端庄典雅, 传递出喜庆的节日气氛; 在形式和表现手法上, 把剪纸装饰图案稍作加工后巧妙地运用在包装上, 外观上正好和月饼的造型一致, 突出了艺术性和文化品味。

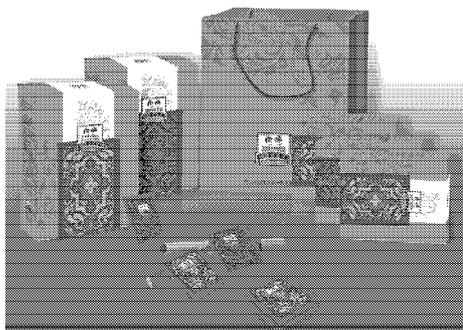

图4 咖啡包装设计

Fig. 4 Coffee packaging design

图5 月饼包装设计

Fig. 5 Moon cake packaging design

综上所述, 绿色设计发展中的系统设计观、人性化设计观都是绿色设计需要不断深化和完善的内容。好的设计不仅要符合设计的科学化要求, 同时要满足人们审美的艺术化要求。从审美心理、情感体验、文化认同和艺术化追求的角度出发, 把徽派民间图案的艺术元素有效应用到绿色设计系统中, 可以较好地展现人性化设计中的文化归属感和心理认同感。同时, 这种绿色设计的科学化和艺术化协调发展的模式, 对绿色设计自身的科学化、理性化发展起到了积极的推动作用。

参考文献:

- [1] 刘志峰, 刘光复. 绿色设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000: 158.
Liu Zhifeng, Liu Guangfu. Green Design[M]. Beijing: Machinery Industry Press, 2000: 158.
- [2] 刘光复. 绿色设计与绿色制造[M]. 北京: 机械出版社, 2000: 89.
Liu Guangfu. Green Design and Green Manufacturing[M]. Beijing: Mechanical Press, 2000: 89.
- [3] 何人可. 工业设计史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 213.
He Renke. History of Industrial Design[M]. Beijing: Higher Education Press, 2004: 213.
- [4] 刘志红, 彭玉成. 产品的绿色设计方法[J]. 机械设计与研究, 2002(2): 72.
Liu Zhihong, Peng Yucheng. Green Product Design[J]. Machine Design and Research, 2002(2): 72.
- [5] 李凤琴. 民间剪纸图形之现代语素特征[J]. 文艺研究, 2007(7): 67.
Li Fengqin. Folk Paper-Cut Graphics Features of Modern Morpheme[J]. Literary Study, 2007(7): 67.

(责任编辑: 徐海燕)