

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2012.02.013

日本文化对DIY手刻橡皮图章图案的影响

张尧

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: DIY手刻橡皮图章最早流行于日本、韩国, 日本文化对其影响较大。日本文化可以分为传统文化和现代文化, 传统家纹文化和现代设计文化分别为传统文化和现代文化的代表, 两者都从某种层面上影响着DIY手刻橡皮图章的图案风格。DIY手刻橡皮图章的图案选择很大一部分来源于日本传统家纹, 其创作风格也继承了传统家纹线面结合的表现手法。受到现代设计文化的影响, DIY手刻橡皮图章的图案素材体现出国际化的趋势, 其艺术风格也呈现出多元化的态势; 其功能用途也发生了改变, 广泛应用于包装设计、服装设计及生活情感等领域。

关键词: 手刻橡皮图章; 日本文化; 传统家纹文化; 现代设计文化

中图分类号: J516

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2012)02-0062-05

Influence of Japanese Culture on Patterns of DIY Hand Carved Rubber Stamp

Zhang Yao

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: DIY hand carved rubber stamp has firstly become popular in Japan and Korea and Japanese culture has great influence on it. Japanese culture can be divided into the traditional culture and modern one. The culture of traditional family pattern and modern design culture represent the two cultures respectively, which both affect DIY hand carved rubber stamp's style pattern from a certain aspect. The pattern selection of DIY hand carved rubber stamp comes largely from Japanese traditional family pattern, which is combined with the technique of expression. Under the influence of modern design culture, DIY hand carved rubber stamp patterns reflect the global trend, its artistic style shows the pluralistic situation with the change of functions. It is widely used in packaging design, costume design and social life and other fields.

Key words: hand carved rubber stamp; Japanese culture; the culture of traditional family pattern; modern design culture

0 引言

DIY手刻橡皮图章是21世纪初期形成的一种新兴艺术形式, 最早流行于日本、韩国, 随后传入中国。它是采用阴刻或阳刻的雕刻方式, 在橡皮砖上创作出具有艺术符号特征的一种图案化艺术形式。这种艺术形式在日本、韩国、中国等国家较为盛行,

出现了许多图章的创作者及爱好者, 如在中国的湖南常德、河北石家庄、江苏杭州和广东广州等地成立了诸多橡皮图章爱好者交流协会, 也创作出了许多精美的橡皮图章。

DIY手刻橡皮图章的图案是一种后现代主义大众艺术符号, 这种艺术符号是对传统纹样的继承与

收稿日期: 2011-12-06

作者简介: 张尧(1987-), 男, 河北辛集人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计与应用,

E-mail: 515639533@qq.com

发展,不可避免地会受到传统及现代艺术、文化的影响。由于日本文化对其影响较大,因此,本文拟论述日本传统家纹文化及现代设计文化对其产生的影响。

1 日本文化简述

从人类学角度而言,文化有广义文化和狭义文化之分。广义文化是指人类所创造的物质财富和精神财富之和;狭义文化是指人类所创造的精神财富,包括宗教、信仰、风俗习惯、道德情操、学术思想、文学艺术、科学技术、各种制度等。如果对两者进行概括和提炼,不难发现它们之间存在许多共同的成分,这些共同的成分即文化的本质特征,且每个民族的文化都有属于其独特的本质特征。日本民族文化的本质特征可以概括为“闲寂”和“苦涩”,在艺术上表现为简单、质朴、含蓄、古雅和不事雕饰等。DIY手刻橡皮图章在日本最早流行,深刻地打上了日本民族文化的烙印,是日本民族文化的艺术表现。按照时间划分,日本民族文化可以分为传统文化和现代文化。

传统日本社会是典型的家族社会,家族传统深厚,家族观念强烈。家纹文化作为日本传统文化的代表,极好地体现了这种传统的家族意识。日本素有“纹章之国”的美誉,纹章即家纹,也称家徽,起源于日本平安中期,当时的贵族为了显示自己的身份及家世,从自然界的事物中选取一些自己所喜爱的图案装饰在旗帜、武器、车辆、服装、家具等物品之上,并世代相传,从而使这种图案逐渐成为该家族的标志^[1]。随着时间的推移,家纹逐渐从贵族家庭走向普通家庭,不分贵贱,几乎每个家庭都有其属于自己的家纹,家纹逐渐成为家庭的象征。家纹可以显示出每个家族的身份、血统、出身和门第,“天吴紫凤颇文华,凭取花纹认世家。”^[2]如姓天野的家族,其祖先是在远江地方的三本松城繁盛起来的,所以就用三棵松树的纹样作为这一家族的家纹,取名“三本松纹”(日语“三本松”即三棵松树的意思)。日本家纹专家丹羽基二曾在其编著的《家纹大图鉴》中统计过,日本现存的家纹约400多种,6000多个图形^[3]。

第二次世界大战以后,现代日本社会受到欧美国家诸多方面的影响,日本文化不可避免地被欧美文化所渗透并发生改变,形成了日本特有的现代文化^[4]。在文化发展方面,日本一直受到国外文化的冲击。如日本传统文化曾受到中国传统文化的影响,日

本的佛教、文字以及漆器艺术等都是从中国传入的;日本现代文化吸收了欧美文化的精华,并将其与自身的传统文化以及特殊的社会结构和地理环境融合在一起,进而形成了日本的现代文化。日本的现代设计也是基于这种特殊模式而发展起来的。日本从传统社会文化逐步跨进西方现代意识形态当中来,与此同时,日本的设计也随之进入了国际市场,无论是产品设计还是建筑设计,都跨入了西方现代设计体系中。

日本现代设计文化以其自身的文明发展为基础,注重传承文化与美学的传统思想,讲究简单、纯朴,强调功能主义与理性主义,体现出日本固有的意识形态,并成为日本现代文化的代表^[5]。

作为日本传统文化和现代文化的代表,传统家纹文化和现代设计文化在深层次上都是对日本文化本质的体现,两者又都从某种层面上影响着DIY手刻橡皮图章的图案风格。

2 日本传统家纹文化的影响

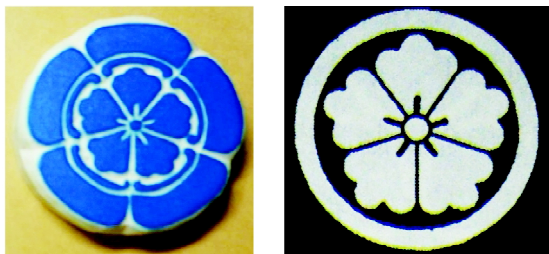
日本传统家纹从平安时期沿用至今,现代日本社会众多领域都受到其文化的影响,隶属于大众艺术领域的DIY手刻橡皮图章在图案选择、创作风格等方面都受其影响。

2.1 图案选择

从图案角度分析,日本传统家纹的图案种类可以分为:自然现象纹、植物纹、动物纹、器物纹、花样纹,以及带有日本宗教色彩的神纹、寺纹、艺能纹等^[6]。迄今为止,DIY手刻橡皮图章的图案分类研究还未见报道,但如果对现行流传的橡皮图章进行分析,不难发现,DIY手刻橡皮图章的图案选择与日本传统家纹图案有较多相似之处。因此,可以说DIY手刻橡皮图章的图案选择很大一部分来源于日本传统家纹。

如花样纹。日本家纹中的花样纹由2类纹样组成,一类为几何图案,如鳞纹由三角形有序组合而成,源氏香纹由长方形图案排列而成;另一类为唐花图案,称为唐花纹。唐花纹是唐花的象征,是从中国唐代盛行的纺织品纹样中演变而来的。唐花的花瓣与其他花在形状上略有不同,例如日本樱花的花瓣前端为向内凹陷,而唐花则为向外突出。图1a(图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/1159774693/)为橡皮图章唐花纹,图1b(图片来源于《家纹事典》第283页)为家纹唐花纹。由图1可以看出,橡皮图章所刻画的唐

花纹仍然保留了家纹唐花纹样的造型特征；在继承家纹唐花纹样的同时，橡皮图章的唐花纹又有其发展，即将唐花家纹外部的圆形轮廓设计为连续的花瓣形状。

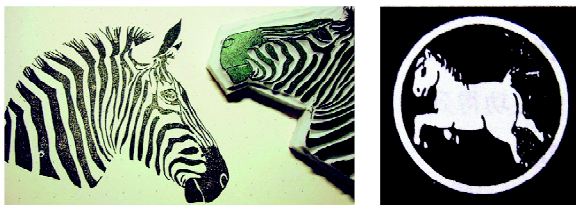
a) 橡皮图章

b) 家纹

图1 唐花纹

Fig. 1 Hothouse flower pattern

又如动物纹。日本是一个尚武的国家，马纹一般被日本武士阶层作为氏族的标志，象征着日本武士的勇猛、威武形象，体现了日本的尚武精神。图2a（图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/737673253/）为橡皮图章斑马纹，图2b（图片来源于《家纹事典》第142页）为家纹马纹。从图2可以看出，橡皮图章的马纹图案明显受到家纹马纹纹样的影响。

a) 橡皮图章斑马纹

b) 家纹细轮马纹

图2 马纹

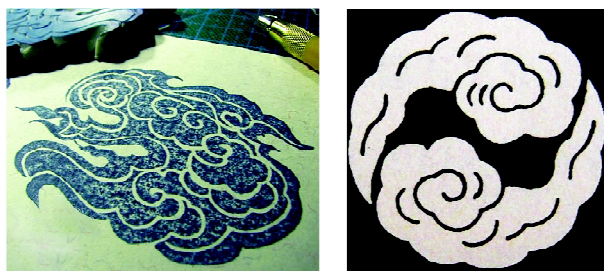
Fig. 2 The horse pattern

2.2 创作风格

DIY手刻橡皮图章的创作风格也受到日本传统家纹的影响。家纹一般运用线与面相结合的表现手法，图案风格简单、含蓄、古雅、不事雕饰。DIY手刻橡皮图章的创作风格受其影响，一般也采用线、面的表现手法，也体现出简洁、明快、质朴的艺术风格。如图2所示的马纹，家纹马纹通过线与面的结合，体现了马的狂野美；而橡皮图章马纹则采用单纯线的表现手法，刻画了马的形态美；两者都体现出一种简单、质朴的艺术风格。

如图3所示的云纹，更好地体现了日本家纹文化对图章创作风格的影响。云纹属于自然现象纹。图3a（图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/1159610593/）为橡皮图章云

纹，图3b（图片来源于《家纹事典》第179页）为二云巴家纹，两者都采用了线作为创作的基本元素。线有3种呈现方式：作为视觉对象的线，组成一束的线，轮廓线^[7]。二云巴家纹是视觉对象的线和轮廓线2种基本方式的运用，而橡皮图章云纹则只是轮廓线的运用。但是，二云巴家纹的轮廓线包含着视觉对象的线，两者之间不存在任何的交叉或重叠，只是简单的一维空间的表现；而橡皮图章云纹虽然只采用了轮廓线，但是却存在轮廓线和背景重叠的交叉关系，属于二维空间的表现。

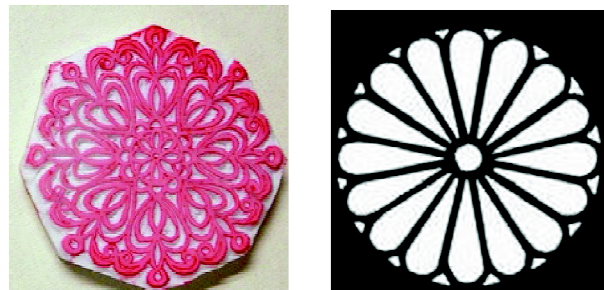
a) 橡皮图章云纹

b) 二云巴家纹

图3 云纹

Fig. 3 Moire pattern

另如图4所示的植物纹菊纹。菊纹是日本皇室的御用花纹。菊纹的种类繁多，有单纯的花纹，单纯的叶纹，还有花叶组合纹等。图4a（图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/722393125/）为橡皮图章菊花纹，图4b（图片来源于《家纹事典》第90页）为家纹菊花纹。从创作风格上看，家纹以线为基本的创作元素，简洁，大方，图案趋向于几何形体；橡皮图章也是以线为基本创作元素，只不过图章的线更趋复杂，更重写实，注重局部的刻画，并将心的形状融合于菊花纹之中，表达了一种高尚的情操。

a) 橡皮图章

b) 家纹

图4 菊花纹

Fig. 4 Chrysanthemum pattern

3 日本现代设计文化的影响

通过以上分析可以看出，在图案选择、创作风格

等方面,日本传统家纹对DIY手刻橡皮图章都产生了深刻的影响。在受到传统家纹影响的同时,DIY手刻橡皮图章在表现形式等方面又有所突破与创新。这种突破和创新是日本精神文明和艺术观念不断发展的必然结果。日本艺术观念的发展一方面源自于其自身传统文明的发展,另一方面,也是更重要的一方面,是来自于第二次世界大战以后日本对西方国家艺术观念的借鉴和融合。

日本的现代设计可以分为2个阶段:现代主义阶段与后现代主义阶段。在现代主义阶段,日本的现代设计主要是在形式上对西方欧美国家的借鉴;在后现代主义阶段,日本将本国传统文化和设计特征与西方欧美国家的设计风格有机结合在一起,进而形成了较为完善的日本现代设计体系。DIY手刻橡皮图章作为日本现代设计后现代主义设计艺术的一部分,自然在创作观念、艺术风格等方面都会受到日本现代设计文化的影响。日本现代设计文化对DIY手刻橡皮图章图案的影响主要表现为两个方面,一方面是图案的艺术风格,而另一方面则是图案的功能用途。

3.1 艺术风格

日本现代设计在第二次世界大战以后迅速发展起来,到20世纪90年代进入成熟阶段。日本现代设计在其发展、成熟过程中,吸收了欧美国家的诸多设计理念,也借鉴了其多样化的设计风格。现代主义设计的诸多设计风格,如立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义等,都对产生于21世纪初期的DIY手刻橡皮图章产生了较大的影响,主要表现在以下两个方面:

1) 图案素材国际化。DIY手刻橡皮图章图案素材的选择不再局限于日本的传统图案,英文字母、欧美的洛可可装饰线条、古罗马字体等众多元素大量涌入日本现代设计中,从而使得DIY手刻橡皮图章图案素材的选择也更为丰富。如图5(图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/1444270524/)所示的橡皮图章的图案,即是选择了英文字体为图案素材。

图5 英文字体图案的橡皮图章
Fig. 5 Rubber stamp pattern of English font

2) 艺术风格多元化。DIY手刻橡皮图章的图案

风格融合了日本传统艺术风格与国际现代艺术风格,如美国极少主义风格、俄国构成主义风格等。值得注意的是,DIY手刻橡皮图章图案素材的国际化 and 图案风格的多元化并非是对西方欧美国家艺术的直接引用,而是以日本传统文化为基础的合理吸收与借鉴。当日本现代设计进入后现代主义阶段以后,其艺术风格同样受到国际后现代主义艺术风格的影响,例如其所表现出的对装饰的强调、对大众艺术的追求以及对艺术形式的折中等特点就是最好的证明。就DIY手刻橡皮图章而言,其图案的装饰特征、传统图案与现代图案的融合、西方图案与东方纹样的交融等都受到了后现代主义的影响。图6(图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/959390727/)即是借鉴了欧美风格所创作的DIY手刻橡皮图章。

图6 欧美风格图案的橡皮图章

Fig. 6 European and American style's rubber stamp

3.2 功能用途

日本现代设计发展的中心任务和目的是利用进口技术为出口服务。二战后,日本人民的生活水平得到大幅度改善,现代化的生活方式也被注入日本大众日常生活之中。在设计艺术领域,众多设计艺术作品已经不再仅仅属于精英艺术的范畴,而转向大众艺术领域。如日本传统家纹纹样,在早期,只有日本的皇宫贵族才能使用;而现今,日本大众都可以设计、使用自己氏族的家纹纹样,并将其应用于众多领域。日本传统家纹纹样功能用途的改变,一方面是日本现代设计艺术受到西方设计艺术影响的有力证明,另一方面也是DIY手刻橡皮图章图案广泛应用于不同领域的基础。

DIY手刻橡皮图章图案在日本现代设计文化的影响下,主要应用于如下3个领域:

1) 包装设计领域。设计师将DIY手刻橡皮图章图案直接盖印在产品包装表面,手提袋包装、纸盒包装、名片等都可以作为被盖印的载体。如图7(图片来源于http://site.douban.com/widget/public_album/44707/photo/1450544141/)所示的包装盒,即采用了这

种盖印橡皮图章图案的设计方式,风格独特,而且节约了印刷资源。

图7 包装盒上的橡皮图章图案

Fig. 7 Rubber stamp pattern in packing box

2) 服装设计领域。日本历来有将家纹绣在和服上作为家族标志的传统习俗,其在现代设计方面也继承了这一传统,DIY手刻橡皮图章的应用也受到这一思想的影响。DIY手刻橡皮图章图案被直接盖印在和服、T恤等服饰上,形成随意、另类的服装设计风格,如图8(图片来源于《品味橡皮章》第43页,日本津久井智子著)所示。

图8 T恤上的橡皮图章图案

Fig. 8 Rubber stamp pattern on the T-shirt

3) 生活情感领域。托物言志、寄物抒情是表达情感的常见方式。古往今来,人们通过物品来传达个人意志、抒发个人情感的例子比比皆是。“物”可以作为人类情感的载体。创作者可将其感情、志趣,或含蓄或明白地融于DIY手刻橡皮图章图案设计之中,表达、抒发个人情感。如图4所示的菊花纹即表达了创作者高雅的情操与对自然的追求。同时,这种融会了创作者情感与思想的图案表达,也可作为礼物馈赠好友。

随着社会的不断发展和人类情感生活的不断丰富,可以预见,DIY手刻橡皮图章的图案将会应用于更多领域。

4 结语

随着现代艺术多元化趋势的不断推进,DIY手刻

橡皮图章的图案来源可能不仅限于日本文化,或许能够从其他文化或艺术形式中发现相关的值得借鉴的内容。对于这个问题,仍然有待作后续的观察和进一步的研究。

参考文献:

- [1] 崔浩. 浅谈家徽体现的日本特有的文化现象[J]. 科技致富向导, 2010(36): 140.
Cui Hao. Discussion on Heraldry Reflects the Peculiar Cultural Phenomenon[J]. Guide of Sci-Tech Magazine, 2010(36): 140.
- [2] 黄遵宪. 日本杂事诗广注[M]. 长沙: 岳麓书社, 1985: 730.
Huang Zunxian. Japanese Miscellany Poetry Canton Note [M]. Changsha: Yuelu Publishing House, 1985: 730.
- [3] 魏威. 日本家纹释[J]. 世界文化, 1986(6): 34.
Wei Wei. The Interpretation of Japanese Family Pattern[J]. World Culture, 1986(6): 34.
- [4] 王受之. 世界现代设计史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002: 244-251.
Wang Shouzhi. A History of Modern Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2002: 244-251.
- [5] 陈岩. 日本现代设计文化研究[J]. 大众文艺, 2011(1): 66-67.
Chen Yan. Modern Japanese Design and Cultural Studies [J]. Popular Art, 2011(1): 66-67.
- [6] 丹羽基二. 家纹事典[M]. 孟靖, 译. 长春: 吉林出版集团, 2011: 1.
Niwa Moto Jia. The Dictionary of Family Pattern[M]. Meng Jing, Translator. Changchun: Jilin Publishing Group, 2011: 1.
- [7] 鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 孟沛欣, 译. 长沙: 湖南美术出版社, 2008: 173.
Rudolf Arnheim. Art and Visual Perception[M]. Meng Peixin, Translator. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2008: 173.

(责任编辑: 徐海燕)