

东阳非遗文化视角下的灯具文创产品设计

郑昱麟, 陈思源, 余文启, 谢瑾, 丁灵*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2023年12月9日; 录用日期: 2023年12月29日; 发布日期: 2024年2月27日

摘要

本研究以国家级非物质文化遗产东阳木雕结合现代灯具文创产品的再创新为研究方向, 探索非遗文创产品设计创新路径, 旨在以文创产品所具有独特的文化属性来助力非遗文化的活态传承。本研究通过学习东阳木雕的纹样、梳理东阳木雕纹样的素材, 了解现代灯具发展前景与现代灯具的结构, 制定提炼主题、设立表述层次、产品设计实践3个阶段的设计流程。根据产品市场现状与文创产品及地域文化结合的优势, 进行纹样归类, 光影效果的创意想法, 转化及衍生品设计, 利用灯具文创打破非遗文化的传统圈层, 推动传统文化与现代设计接轨。通过剖析东阳木雕的造型艺术特色及分析灯具产品的市场情况, 逐步探索东阳木雕元素在灯具中的应用, 结合东阳木雕的特征与文创灯具的形式, 营造弘扬中华优秀传统文化的良好氛围。

关键词

木雕, 东阳木雕, 灯具产品, 文创产品, 家具

Design of Lighting Cultural and Creative Products from the Perspective of Dongyang Intangible Cultural Heritage

Yulin Zheng, Siyuan Chen, Wenqi Yu, Jin Xie, Ling Ding*

Jiyang College of Zhejiang A & F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Dec. 9th, 2023; accepted: Dec. 29th, 2023; published: Feb. 27th, 2024

Abstract

This study aims to explore the innovation path of non-heritage cultural and creative product design through field research and literature research, and aims to combine Dongyang wood carving,

*通讯作者。

文章引用: 郑昱麟, 陈思源, 余文启, 谢瑾, 丁灵. 东阳非遗文化视角下的灯具文创产品设计[J]. 设计, 2024, 9(1): 952-962.

DOI: 10.12677/design.2024.91115

a national intangible cultural heritage, with modern lighting and cultural and creative products for re-innovation. The purpose is to assist in the positive transmission of intangible cultural heritage culture. The purpose of this study is to closely study the development prospects of Dongyang wood carving patterns and modern lamps, sort out the materials of Dongyang wood carving patterns and the structure of modern lamps, and formulate a design process that includes three stages: theme extraction, expression level establishment and product design practice. Based on the current situation of the product market and the advantages of combining cultural and creative products with regional culture, the pattern is classified, the light and shadow effect is creatively conceived, and the design derivatives are transformed. We use lighting and cultural creativity to break through the traditional circle of intangible cultural heritage and promote the integration of traditional culture and modern design. By analyzing the artistic characteristics of Dongyang wood carving and the market situation of lighting products, the application of Dongyang wood carving elements in lighting fixtures is gradually explored. Combining the characteristics of Dongyang wood carving with the form of cultural and creative lamps, we will create a good atmosphere for carrying forward the excellent traditional culture of China.

Keywords

Wood Carving, Dongyang Wood Carving, Luminaire Products, Cultural and Creative Products, Furniture

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

东阳木雕具有广泛的题材,适用于多种场合,并以其精细的雕刻技术和富含深意的雕饰手法为特点。然而,尽管具有这些特色,东阳木雕在制作方面和传播仍面临挑战。

为应对这些问题,文创产品提供了一种有效的解决方案。文创产品背后潜藏的是民族文化与地域文化,它将人文历史、传统文化、美学体验等超出物品本身最为基础的实用功能的额外价值借助创意设计和寻常物品进行融合,用设计创意的各种手段将文化更好地融入生活,体现传统文化精髓,改变大众的生活品质[1]。

本文将东阳木雕与灯具结合。通过灯具的光效来增强东阳木雕的层次感,这种组合能够为东阳木雕带来新的活力和吸引力。因此,本文将探讨如何将东阳木雕与灯具有效地结合。

2. 研究背景

2.1. 东阳木雕产品的市场现状

东阳木雕以其精巧的设计、高超的工艺和细腻的雕刻技巧而闻名。在中国的民间雕刻艺术中,东阳木雕以其卓越的表现脱颖而出,成为一颗闪耀的明珠。它广泛应用于各类生活家具中,其中将植物与动物的元素融合,创造出和谐美观的视觉效果(如图1)。

东阳木雕在亚运会上的应用表现在为“最具价值运动员”设计的奖杯上(如图2),其设计灵感来自于“钱江潮涌”的形态。这个奖杯的造型与主火炬塔有所不同。主火炬塔旨在展现钱江潮波的壮观气势,因此各个火炬柱之间保持一定的距离,形成横向的线性结构。

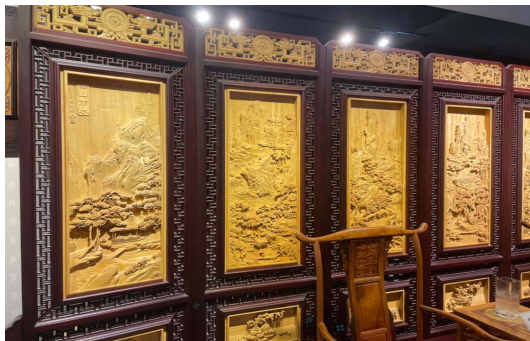

Figure 1. Dongyang wooden carved screen
图 1. 东阳木雕屏风^①

Figure 2. “The Most Valuable Athlete” trophy
图 2. “最具价值运动员”奖杯^②

虽然东阳木雕已经进入了世界的视野，但是当前东阳木雕产品市场面临一些挑战。其一，市场上由于成品通常体积较大且价格高昂，这使得文创产品的销售和出口面临更多的挑战。其二，东阳木雕作为工艺美术品虽然名声显赫，但在消费市场上却表现出高质量和低销量的矛盾，主要以名家作品。其三，东阳木雕文化创作在产品类型和风格上面临严重的同质化和重复性问题。

2.2. 灯具文创设计现状

灯具的设计也不再局限于基础的使用功能，在造型上多元化发展，且注重良好的用户体验。现代灯具的设计需要具备三个特点：人性化、多样化和情趣化。世界上第一个提出人性化照明的人是丹麦设计师汉宁森。他认为，现代灯具不仅要具备基础的照明功能，同时要起到对环境的装饰作用，满足不同年龄段人们偏好的风格，给消费者带来舒适愉悦的体验[2]。

灯具文创产品的特点有，灯具文创产品追求独特性和创新性，通过设计师的创意使其在造型、结构、样式等方面具有特色。灯具文创产品不仅是照明设备，也是艺术品或装饰品，增加了产品的观赏价值和附加价值。它注重满足消费者的个性化需求，可以根据个人喜好和空间风格定制，更符合消费者的个人品味和审美。

Innovo Design 设计的“旋”竹灯(如图 3)在米兰家具展展出，灯罩借鉴了传统的中国工艺“旋”在生命的热流中绽放，旋舞，自由不羁，坚韧的外在下，散发着温柔，优雅的情怀[3]。

设计师需要去做出具有东方美学元素和融合中国文化精神的文创灯具，同时又能兼顾生产，将成为文创灯具设计行业的主要挑战。

Figure 3. Rotary lamp
图 3. 旋灯[®]

3. 地域文创产品的研究现状

3.1. 地域文化

地域文化是由特定地区的生态环境、民俗、习俗和传统等元素构成的，这些元素在特定地理范围内紧密融合，形成了地区的独特标志和特有属性。这种文化与设计之间存在着密切且互补的关系。

地域文化元素本身具有独特的艺术特色，符合文创产品设计的重要标准。在创意艺术品设计过程中融入地方文化元素，不仅可以传承地方文化，还能提升艺术观念的层次，使产品设计更显创新和独特。

区域文化为产品设计领域注入了新的活力和动力。这主要体现在区域文化所蕴含的价值观、社会心态、习俗等因素对产品设计产生的深远影响。通过这些文化元素，设计师能够创造出既有深厚文化内涵又富有创新性的产品，进而满足现代消费者对个性化和文化寓意的需求。

在文创产品设计中，地域文化与产品的关系主要体现在两个方面：

在制作工艺上，文化创新产品的设计也会以地域文化为基础，最大限度地引入某些地方特色的工艺，例如，阴阳榫接技术等，以此进行创作。这样能够助力产品产生区别于其他文化创新产品的独特风格[4]。

3.2. 文创产品设计方法

台湾学者林荣泰、徐启贤等人提出将文化产品设计过程区分为三个层次，分别是：第一层，有形的、物质的外在层；第二层，行为的、习俗的中间层；第三层，意识形态的，无形精神的内在层次。徐启贤进一步将文化转换成设计中的使用行为、仪式风格和意识形态、无形精神这两个层次中将人的感知因素作为一个重要属性[5] (图 4)。

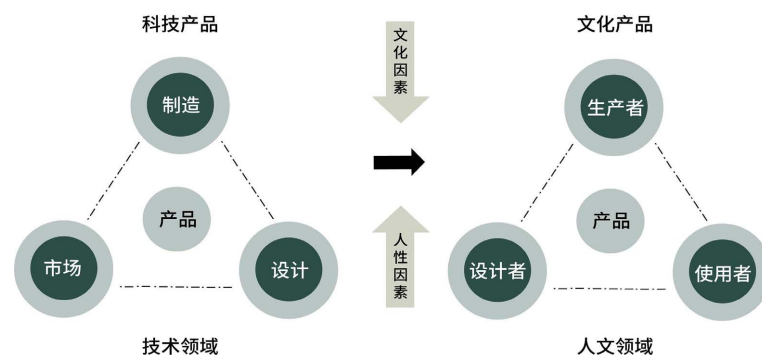

Figure 4. The relationship between cultural products and technology humanities
图 4. 文化产品与科技人文的关系图[®]

在文化符号提取的理论中，了解文化标志的采集途径和展示手段，并分析其优缺点是非常关键的。根据表 1 的内容，我们可以洞察这些方面的具体细节。同时，基于象征性和指引性，文化标志的收集可以从三个层次进行：形状、颜色和材料。能够帮助设计者更深入地理解和运用文化元素，创造出既有文化内涵又具创新性的产品。

在产品设计中，将文化符号所指的文化内涵通过造型进行表达，使需要传递的文化内涵意化于形[7]。基于能指与所指的文化符号应用方法主要分为以下四种[8] [9]：方法①，直接运用整体或局部原型符号；方法②，对符号进行分割、镜像、重构等艺术处理；方法③，意境传达和情景还原；方法④，运用隐喻、讽喻等修辞手法。

Table 1. Cultural symbol extraction process, presentation method, advantages and disadvantages [6]
表 1. 文化符号提取角度、呈现方式、优点与不足[6]

	提取角度	呈现方式	优点	不足
形态	能指：圆形、线形、方形等 所指：形态对应的文化内涵		直观、形象地还原文化内涵	没有说明“形态”符号的提取方法
颜色	能指：红色、黄色、蓝色等 所指：颜色具有的文化内涵		——	无法只从提取出的颜色感受文化内涵
材质	能指：木材、石材、塑料等 所指：材料的形状、肌理蕴含的文化内涵		通过视觉、触觉感受文化内涵	没有说明“材质”符号的提取方法

例如，珍贵的艺术作品《千里江山图》的文创产品的设计中，其采用了高耸奇峰元素，运用独特工艺将其刻画在便笺纸砖的两侧，创造出四个交错的景色场景。其中一侧展示的是层峦叠嶂、错落有致的山景。

这种文创设计采用了直接提取法，即直接使用符号学的表面形式。通过这种方法，将《千里江山图》的文化内涵和艺术精髓融入到文创产品之中，使产品不仅具有实用价值，还具备深厚的文化意义和审美价值(图 5)。

Figure 5. The cultural and creative work of “Thousand Miles of Rivers and Mountains”—water cup
图 5. 《千里江山图》文创作品——水杯[®]

3.3. 地域文化木雕文创产品案例

目前也有很多人在做地域文化的文创,这个产业正装正在蓬勃发展,东阳木雕从传统的家具到现在一些小型家具,因此东阳木雕产业也在逐渐进入大家的视野。

木雕在文创产品依然保持着细腻的,例如檀香木质扇子(如图 6),典雅别致中透着浓浓的艺术气息,既传承了我国扇文化,又突出了传统磨、漆、嵌技艺的精湛工艺,精心设计中将美学价值展露无遗;拉花、烫花、画花融合在一起,风格独特,古朴典雅中透着和谐之美。

Figure 6. Sandal wood fan
图 6. 檀香木质扇子[®]

有抽纸盒设计(如图 7),整个抽纸盒以山峦抽角造型为主,山形的木板伴随纸巾剩余量而体现上下变动的形态,如果抽纸盒中的纸巾用完或者剩余数量不多时,山峦会消失,此设计理念极具创意,不仅使产品外观更具美感。

Figure 7. Wooden office supplies—Drawer box design
图 7. 木质办公用品——抽纸盒设计[®]

虽然有部分的文创产品的设计,但是依然还是存在一些问题,木质扇子将会成为家中的摆件不会使用它,在扇子上面运用了过多的相似纹样;抽纸盒的设计会有较好的一个实用性,但是在其体现木雕的元素过少。

3.4. 地域文化文创产品分析

通过上述研究和案例分析,木雕文化表达很细腻,工艺强,表现力强,但是难复刻难传播,文创产品传播容易,但是量产容易粗制滥造,工艺弱等,因此将两者优势结合,创新东阳木雕文创产品,将文化益于传播。

1) 传统与创新的融合：文创产品的核心特征在于将传统文化和创新设计有机地结合起来，创造出具有独特文化特征的商品。将设计一个东阳木雕灯具文创产品，因为光与影是不可分割的，它们相辅相成，应当被视为灯具设计中同等重要的元素。

2) 创造性精神和媒介的结合：在文创产品的发展过程中，融合了地域特色、民俗、信仰和文化等多种元素，最终形成了富有创意和多元性的艺术形象。

3) 超越基本功能的设计：文创产品除了要具备其基本功能，还应具有装饰周围环境的效果，能够满足不同年龄人群的好，为消费者提供舒适愉悦的体验，包括了与环境相融合的装饰性和艺术性。

综上所述，通过光与东阳木雕的结合，可以更好地凸显东阳木雕的层次感和文化故事。在设计东阳木雕灯具时，其独特的外观能满足顾客的需求，激发他们更深层次的理解，引发购买和应用的动机。

4. 设计过程

4.1. 设计方法

对东阳木雕文化灯具设计的研究和实践，可以进一步促进东阳木雕文化的传承和发展。在设计过程中，应遵循实用性、艺术性、地域性和创新性原则，以提升设计质量。

因此，本文对东阳木雕的文创设计将主要采用方法：本次对于木雕灯具文创产品的设计将以直接提取法为主，从神话故事中提取部分纹样，选取并分析其中内涵后进行再设计。

4.2. 设计实践

4.2.1. 设计思路

本文为了突出东阳木雕技艺的传承要点，选择了其最独特的标志和纹样进行设计。产品将运用自然界中的云、鹤和兰花作为主要创作元素。在中国的木雕艺术中，仙鹤象征着长寿和高洁的品质，常与松树、鹿和梧桐结合，寓意着长寿和春天的到来。同时，文创产品准备引入兰花元素，代表高洁的品质，并添加祥云以增加作品的层次感，使图像更贴近主题，寓意顺利和吉祥。

本文为增强此产品的可玩性，设置了根据外部光源调节室内光源的功能，使产品在不同时间点、不同天气条件下呈现不同的光效，创造独一无二的观赏体验。此外，该产品设计中还加入了拆装元素，提供在不同光线下的多种视觉效果，让用户体验到雕刻每一片木雕的艰辛，并在组合后感受到东阳木雕雕刻的精湛工艺。

4.2.2. 设计过程

民间神话故事是中华民族几千年来的思想智慧结晶，以东阳木雕为载体将这些民间文学体裁融汇到人民的生活中，帮助他们抒发情感陶冶情操，扩大了东阳木雕在情感上的作用[10]。因此本产品提取民间神话故事中的元素，将仙鹤、兰花和祥云结合到一起后，产品命名为“祥鹤”。

在确定设计方向时，对不同的纹样和所蕴含的内涵进行整理。在制造场景意象的过程中，进一步探索不同意象之间的关联性，加深对东阳木雕文化的理解，并以此指导设计，详细内容如表2所示。

Table 2. Design ideas
表 2. 设计思路

设计的维度	设计思考	设计表达
整体风格	自由、广阔	利用产品的层次感，进行表达
造型	仙鹤的形态	通过前后层次，再将最里面的仙鹤回头看，能够体现他们的自由
光源	暖光	暖光，能表现这些元素的寓意

在上述分析中,设计的主要目的是传达吉祥如意和清逸隽然的感觉。本文创产品采用圆形层层递进的设计,增强了层次感。每层圆形后面设置光源,使得产品的前后关系更加鲜明。设计以兰花为主,将鹤分为前后两层,以此表现仙鹤的自由与轻盈。祥云被巧妙地布置在各个层面上,增强了前后层次的关系。在进行初步设计和筛选后,我们最终选定了鹤和兰花作为设计意向,代表吉祥的象征。因此这款灯具文创被命名为《祥鹤》。如图8所示,《祥鹤》灯具的设计依靠不同层次的变化来体现,通过设计与照明的相互配合,创造出一个充满希望和吉祥气氛的场景(图9、图10)。

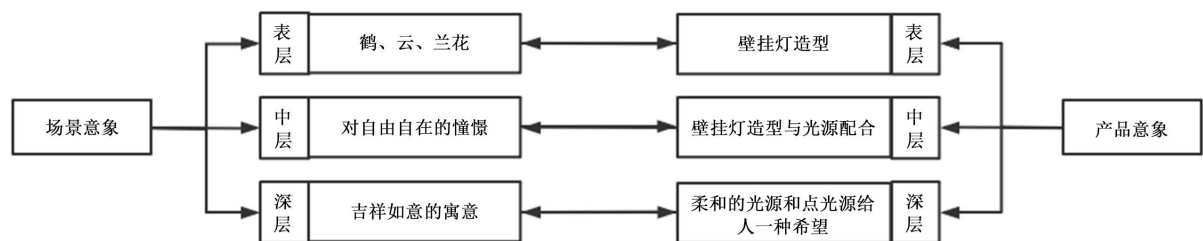

Figure 8. Correspondence between scene imagery and product imagery

图8. 场景意象与产品意象对应关系^④

Figure 9. Sketch of "Xianghe"

图9. “祥鹤”草图^④

Figure 10. "Xianghe" layered diagram

图10. “祥鹤”分层图^④

4.2.3. 效果展示

设计图(如图 11)从实践中提炼,设计的这款灯具巧妙地整合了相关审美内涵和装饰价值。其圆形造型作为基本的几何图形,为文创产品提供了一个简洁而经典的外观。在灯具上采用的云纹是具有浓郁民族特色的鲜明纹饰,寓意着长久和纯洁。

此外,灯具以象征延年益寿的仙鹤和象征品行高洁的兰花为主题,明确表达了产品所寓意的高洁与长寿。灯具的设计采用了镂空结构,并通过叠加的组装形式,不仅增加了造型的多样性,还创造了丰富的层次感。

Figure 11. Design drawing of "Xianghe"

图 11. “祥鹤”设计图^④

制作木雕灯具时,需将木雕的艺术性与照明模式的选择及布光设计完美融合,以展现其艺术性和实用性的双特点。这种设计考虑到了不同的照明形式和前沿照明理念,使照明更具趣味性和美感。LED 低压产品作为主要的照明选择,不仅提供了充足的光照度,还配备了安全防护设备以防止潜在的安全事故。这种选择既考虑了灯具的实用功能,也确保了使用安全。在设计灯具时,重点突出照明区域的设计,以突出主题并彰显独特的艺术风格。光源的设计能突出空间的层次关系,产生不同的视觉前后感(如图 12)。当这种灯具置于客厅等室内空间时,它不会显得突兀,反而能与房间的墙饰相得益彰(如图 13)。

Figure 12. "Xianghe" rendering

图 12. “祥鹤”效果图^④

Figure 13. Living room display diagram
图 13. 客厅展示图^④

5. 结语

东阳木雕文化灯具，作为东阳木雕文化的重要组成部分，承载着帮助人们更好地了解和传承东阳木雕文化的使命。

对于灯具的设计体现了东阳木雕的传统艺术精髓与现代设计理念的完美结合，不仅是一件实用的照明设备，更是一件能够讲述文化故事的艺术品。它不仅能够美化生活空间，更能够使东阳木雕文化的精神和价值得以传承和普及。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院大学生创新创业训练计划项目“东阳非遗文化视角下的灯具文创产品设计”（项目编号：JYKC2337）。

注 释

①图 1 为自摄

②图 2 来源：

<https://app.tmuyun.com/webDetails/news?id=5913417&tenantId=49&uid=64bf1ae1a95d5a1d69c84001>

③图 3 来源：参考文献[3]

④图 4、图 8~13 为自绘

⑤图 5 来源：田湘文，魏一鸣. 基于符号学理论的博物馆文创产品设计策略研究——以故宫文创为例[J]. 上海包装, 2023(7): 151-153. <https://doi.org/10.19446/j.cnki.1005-9423.2023.07.048>

⑥图 6~7 来源：参考文献[9]

参考文献

- [1] 胡丽娜，刘丹. 徽州木雕纹样在文创产品设计中的传承与创新[J]. 美与时代(上), 2019(1): 50-52. <https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysds.2019.01.018>
- [2] 史文强. 泉州灯彩的工艺在现代创意灯具设计中的应用研究[J]. 美与时代(上), 2021(10): 95-97. <https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysds.2021.10.032>
- [3] 何蕊，徐钊，徐俊华. 现代竹制灯具创意设计研究[J]. 西南林业大学学报(社会科学), 2017, 1(4): 95-98.
- [4] 付振宇. 基于地域文化的文创产品创新设计[J]. 包装工程, 2019, 40(20): 215-218+222. <https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.20.035>

- [5] 吴俊骞. 基于诗歌意象的文创产品设计研究[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江工业大学, 2017.
- [6] 孙晟博, 高炳学. 符号学在文创产品设计中的应用现状[J]. 包装工程, 2022, 43(18): 283-292+326.
<https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.18.034>
- [7] 刘扬. 天工开物在信息符号化中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(12): 5-8.
- [8] 王毅, 雷鸣. 面向阅读推广的公共图书馆文创产品开发研究[J]. 图书馆杂志, 2020, 39(5): 28-42, 54.
- [9] 高崇, 刘冀伟, 卜立言. 基于抗战纪念设施与遗址的文化创意产品设计[J]. 包装工程, 2019, 40(18): 112-117.
<https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.18.017>
- [10] 蒋路娅, 林友桂, 胡盼盼, 等. 东阳木雕图案取材研究[J]. 生活教育, 2014(S1): 349+393.