

晨晓荷花系列艺术衍生品设计转化与传播路径分析

林逸航, 高 恒, 巫金焱, 吴淑晶*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2023年2月27日; 录用日期: 2023年3月23日; 发布日期: 2023年3月30日

摘 要

艺术衍生品的设计转化和传播可以满足普通大众对于艺术文化欣赏的需求。基于此, 本文提出以晨晓艺术作品为背景的艺术衍生品设计, 旨在实现艺术衍生品的创新设计。晨晓艺术作品与商品的融合可以创新设计出具有西方和东方文化特色的艺术衍生品。通过艺术衍生品的新媒体和跨国平台传播可以使艺术衍生品产业和艺术展览产业协同发展。

关键词

晨晓艺术, 艺术衍生品, 荷花系列, 传播路径

Design Transformation and Communication Path Analysis of Chenxiao Lotus Series Art Derivatives

Yihang Lin, Heng Gao, Jinyao Wu, Shujing Wu*

Jiyang College of Zhejiang A & F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Feb. 27th, 2023; accepted: Mar. 23rd, 2023; published: Mar. 30th, 2023

Abstract

The design transformation and dissemination of art derivatives can meet the needs of the general public for the appreciation of art and culture. Based on this, the design of art derivatives with Chenxiao art works as the background is proposed to achieve the innovative design of art deriva-

*通讯作者。

文章引用: 林逸航, 高恒, 巫金焱, 吴淑晶. 晨晓荷花系列艺术衍生品设计转化与传播路径分析[J]. 设计, 2023, 8(1): 99-104. DOI: 10.12677/design.2023.81015

tives. The fusion of Chenxiao's artwork and commodities can innovatively design art derivatives with Western and Eastern cultural characteristics. Through the new media and transnational platform dissemination of art derivatives, the art derivatives industry and the art exhibition industry can develop together.

Keywords

Art of Chenxiao, Art Derivatives, Lotus Series, Propagation Path

Copyright © 2023 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

艺术品的文化传承首先源于古代时期宗教信徒对于具有权威和纪念价值意义的收藏活动，例如神像、圣僧的尸骨、遗物以及宗家器皿和艺术品等[1]。所以艺术品通常是具有深远历史或者文化价值宣传效应的形象作品，例如字画、书法、雕刻等。由于艺术品量小，而且主要在博物馆进行馆藏，小范围的艺术展览并不能满足艺术文化的扩大和传播。因此，人们对艺术价值欣赏需求的增加刺激了艺术衍生品的萌芽与发展。

艺术衍生品是艺术品和商品的融合产生的具有传递艺术价值和文化价值的产品[2]。艺术品属于稀有物品，承载着某个时代的文化和历史背景，主要为博物馆、收藏家或艺术家所有。由于艺术品价值不菲，只有少部分人能够拥有并收藏。随着社会和经济的进步，普通群众对于艺术文化和艺术作品的需求量逐渐增大。但大部分普通群众难以为艺术品的拥有而付费，因此艺术衍生品的出现这有效解决了欣赏艺术难、艺术品承载文化传播范围窄等问题。

通过艺术品与社会市场商品融合诞生的艺术衍生品不仅可满足普通人对艺术品的需求，还能通过艺术衍生品传递艺术文化和历史文化。因此，艺术衍生品的发展在一定程度上可以扩大艺术文化传播的范围和空间，有益于艺术产业持续发展。艺术衍生品则可看作是艺术与社会大众的桥梁[3]。艺术衍生品的发展在一定程度上增加了博物馆的收益，也维持博物馆的正常运营。艺术衍生品产业的发展在一定程度上为国内的经济做出了卓越的贡献。但目前国内艺术衍生品产业的发展主要是博物馆艺术品形象与小商品的结合或者与旅游产品的融合。这种艺术衍生品产业创新的模式不利于国内艺术衍生品的长远发展[4]。因此开发多文化融合的艺术衍生品有利于艺术衍生品走向国际市场，进一步扩大国内艺术衍生品产业发展空间。晨晓是著名的艺术家，由于其长期在外的游学经历使其艺术品即蕴含了中国文化的深沉也有西方浪漫主义的色彩。例如其代表作《一池荷叶》彰显出了西湖给人的三维立体感，通过不同的色彩勾勒了西湖婀娜多姿的美。但由于其艺术作用的稀有性国内很少能够进行大范围的传播和推广。因此文章以晨晓艺术衍生品的设计和创新为例探究国内艺术衍生品跨国发展的新路径，促进国内艺术衍生品的传播，促进国内艺术衍生品市场发展逐渐走向国际化。

2. 晨晓艺术概况

2.1. 晨晓艺术家简介

晨晓一直致力于探索东方元素与西方唯心主义艺术精神的关系，并强调新西兰本土多元文化价值观，

以唯美表现主义手法描绘了西方人唯心主义精神世界，从而表现了新西兰这个具有多元价值观国家的社会信念、宗教信仰、当代思想与感情。自1998年起在美国、英国、澳大利亚及新西兰连续举办个人画展，是新西兰排名最前、作品被收藏率最高的艺术家之一。作品被美术馆、博物馆、新西兰国会大厦、总督府等公共机构和著名的商业机构及西方收藏家大量收藏。作为新西兰当代唯美表现主义的代表，晨晓的作品被收入新西兰当代艺术史和学校教科书中。

2.2. 晨晓荷花系列艺术品特征

晨晓的艺术作品既有中国的文化内涵也具有西方文化的元素，是中华文化和西方浪漫主义文化的有机结合。他的荷花系列代表作《一池荷叶》深刻的表达了艺术的立体美，画中表现出来一种中西文化的兼容和宽厚。他从艺术绘画中深刻体会到西方现代主义小形式绘画语言上的绚丽多彩。通过中西绘画艺术的学习，他在绘画过程中找到了具体和抽象之间的一种平衡。在绘画艺术风格方面兼容了中国的传统和西方的绚丽多彩[5]。他的绘画风格很贴近大自然的纯真的美，也通过不同的色彩绘制出独具一格的美[6]。他的荷花系列作品既有西方油画中鲜活的色彩，也有中国传统白描的影子，通过国内有效的艺术风格与国外鲜活的油画色彩反应出了西湖、保俶山、白堤与荷叶之间的关系。他的作品《一池荷叶》获封“中国最美地铁站壁画”的称号。他画中粗犷的视野与他游历多个国家的经历有关，而且在新西兰居住多年的他深受国外大自然的感染。因此他的作品中既展现了西湖荷叶的平静也展现了开阔的视野意境，给人一种身临其境的美。

3. 晨晓艺术衍生品设计的价值

3.1. 促进中西文化交流

人类艺术的进步源自于历史文化的发展和传承，而艺术的发展潮流与个人的视野和经历密切相关。在经济全球化发展的背景下，开阔的艺术视野是推动艺术国际化发展的重要基础。而绘画艺术则是促进中西文化交流的重要途径，是实现艺术与商业深度融合的重要途径。因此基于晨晓荷花系列作品的艺术特征开发晨晓艺术衍生品，不仅可以加强西方文化与中华文化的交流，而且可以促进国内艺术爱好者对国外艺术发展的了解。使中西方文化在荷花系列艺术衍生品中的碰撞刺激文化和艺术的创新活力。

3.2. 促进国内艺术衍生品产业走向国际市场

经济全球化发展历程中，经济的持续增长和商业的持续创新，加强了各国之间经济的密切联系与文化艺术的深入交流。要实现国内艺术衍生品产业不断开拓市场的目的，需要不断地基于各国需求和文化特征进行创新，开发新模式下的艺术衍生品市场。因此，基于晨晓艺术衍生品的设计风格以及国内外艺术界对晨晓艺术的理解，开发荷花系列服饰艺术衍生品，不仅可以让人深刻感受国外艺术文化的奔放和自由，而且可以在艺术衍生品中融入中华文化的优势，将晨晓艺术衍生品作为文化传播和交流的载体，扩大国内艺术衍生品产业市场规模，有效推进国内艺术衍生品产业的发展。

4. 晨晓荷花系列在服饰上的转化

图1和图2所示是我们课题组基于晨晓荷花系列作品的服饰艺术衍生品。由图1和图2可知，服饰的裙摆主要是采用荷叶状的结构以及色彩进行设计，服饰与晨晓艺术家的荷花系列深度融合，从色彩中可以看出一种高贵和大气。服饰设计采纳了晨晓艺术家粗犷的艺术美，多元的色彩给人一种丰富多姿的感觉。在荷叶的色彩与服饰的有机结合下通过不同的色彩突出了裙摆的波澜起伏。荷叶状的裙摆像是西湖河面飘逸的荷叶，在微风的吹动下，跳着欢快的舞蹈，五颜六色的裙摆随风摇摆，展现出婀娜多姿的美。

Figure 1. Chen Xiao's lotus series works combined with clothing to form an art derivative (red)

图 1. 晨晓荷花系列与服饰融合的艺术衍生品(红)

Figure 2. Chen Xiao's lotus series works combined with clothing to form an art derivative (blue)

图 2. 晨晓荷花系列与服饰融合的艺术衍生品(蓝)

5. 影响晨晓艺术衍生品发展的因素

5.1. 异域文化对晨晓艺术衍生品传播的影响

随着国际文化交流的频繁性逐渐增加，异域文化的跨国发展越来越不容忽视。例如国内潍坊风筝被带到美国、日本等国家作为艺术珍品进行馆藏。这象征着国外对于中国文化艺术的包容性，而风筝则象征着山东潍坊地区的文化，潍坊风筝的商品化实现对国内文化传统的传播[7]。晨晓的作品是中西文化融合发展的结晶，对于中西文化交流和具有重要意义。充分了解晨晓大师的作品可以加深游客对中西方文化的了解，在感受西方文化浪漫的同时感受中国自然景观的秀丽。

艺术衍生品是实现艺术文化传播最有效的方式，特别是在今天国际旅游产业高速发展的背景下，通过艺术衍生品的设计和转化能够达到快速传递艺术的文化效果。晨晓艺术作品深受西方国家认可和热爱，使艺术衍生品作为晨晓艺术作品和服饰两者的载体，可以有效的达到文化艺术传播和推广的效果。但晨晓艺术品与服饰融合创造的艺术衍生品在国内的传播深受异域文化渊源的影响。所以从国外西方旅客的角度来看，晨晓的艺术作品是西方人民普遍接纳的文化艺术形式，不拘一格的绘画形象有利于国外旅客接纳承载荷花系列的艺术衍生品，促进国内艺术衍生品在国外游客人群中的推广。

从国内游客角度出发进行分析可知，晨晓艺术作品具有中西方文化特色，因此，以晨晓艺术品为基

础设计的艺术衍生品在国内游客中的传播一定程度上可以对国内艺术爱好者产生正面积积极的影响，激发国内艺术爱好者的创新思维。因此，在设计过程中晨晓艺术衍生品需要有效合理地展现出荷叶的美与其他商品的融合，这样能让游客在享受到艺术的美的同时也能享受商品的实用性。

5.2. 艺术背景对晨晓艺术衍生品推广的影响

艺术衍生品是历史文化传说的载体，因此艺术衍生品的传播效果与艺术衍生品承载的艺术文化的历史背景有着密切联系。在艺术衍生品设计和开发过程中应更加注重增加西方艺术文化发展与国内西湖景观的紧密联系。要实现艺术衍生品产业的国际化发展，在设计文化艺术衍生品的过程中要深挖艺术衍生品的历史文化背景，确保艺术衍生品传播的艺术真实性，这样才能够获得国内外游客的一致认同。

衍生品的设计和开发过程需要从西方艺术文化发展特色出发，深入调研和把握国内国外游客对于晨晓艺术的了解情况。晨晓艺术衍生品属于艺术与服饰的有机结合，在设计上不仅要传达艺术效果，而且要展现出设计服饰的宜人性和实用性。因此，在设计晨晓艺术衍生品的转化思维中不得不深入考虑晨晓艺术品的文化背景，这样才能将与服饰融合设计出具有艺术色彩的晨晓艺术服饰衍生品。

5.3. 社会经济环境对晨晓艺术衍生品推广的影响

晨晓艺术衍生品是一种经济产品也是文化产品，是艺术与商品的有机结合。因此，在晨晓艺术衍生品的设计和转化方面需要深入考虑社会经济对艺术衍生品推广和传播文化效率的影响。艺术衍生品是基于普罗大众需求而诞生的艺术和商品的结合体，因此艺术衍生品的发展与社会经济现状和发展情况密不可分。社会经济对晨晓荷花系列服饰艺术衍生品推广的影响，可从所设计的艺术衍生品的经济成本、当前旅游经济环境以及跨国旅游产业经济环境的角度进行分析。

首先晨晓饰艺术衍生品的形成是基于普通大众对于艺术的需求而进行设计的艺术与服饰的结合体。要使晨晓艺术衍生品在推广过程中能够产生较好的推广效果，需要慎重考设计的成本。基于大多数游客的客观需求出发的设计理念，可以增加艺术衍生品被有效推广的概率。其次，旅游经济环境也是影响晨晓艺术衍生品推广的重要因素，例如在国内国际疫情期间，各国旅游业的发展受到严重冲击，导致旅游产业经济增长呈现萧条状态。因此，所设计的艺术衍生品需要结合当下的旅游经济产业发展现状。

此外，国际经济环境对所设计的晨晓艺术衍生品的发展和推广也具有重要影响。以晨晓艺术作品的文化形象为背景设计的艺术衍生品，是具有国际化特征的艺术衍生品，是中西方文化特色的有机结合，因此所设计的艺术衍生品需要充分考虑国际经济对设计产品推广效益的影响。

6. 晨晓艺术衍生品的传播路径

6.1. 晨晓艺术衍生品的新媒体传播

新媒体是当下广为流行的信息、文化以及艺术的传播途径，因此对于晨晓艺术衍生品的传播路径的探索可以通过信息媒体进行传递，实现艺术衍生品线上推广和线下推广的有机融合，扩大晨晓艺术衍生品的推广路径。陈文哲^[8]以广东美术馆“画说馆藏”公共教育项目为例，提出了通过新媒体直播平台向浏览视频的网友分享艺术产品可以增加网友对于艺术文化的了解。基于此事可以表明，新媒体社交平台对艺术品的展览直播与相关艺术衍生品的有机结合可以让网友能够通过网络接触到文化艺术。从网络平台购买具有纪念意义的艺术衍生品，可以用于装饰室内或供自己观赏。通过新媒体传播晨晓艺术衍生品，可以扩展传播范围和人群。通过艺术衍生品的线上解说进行引流，为晨晓艺术衍生品开拓新的市场空间。由此可知，通过新媒体传播晨晓艺术衍生品是具有创新意义的新路径。

6.2. 晨晓艺术衍生品的跨国平台传播

艺术产业的跨国发展是经济全球化背景下的大趋势，因此晨晓艺术衍生品的跨国传播将推动国内艺术衍生品产业逐渐走向国际化，为国内艺术文化的传播以及艺术衍生品产业的发展开拓更大的市场空间。走向国际化艺术衍生品市场也是推动国内艺术文化和国外艺术文化融合创新发展的重要途径，对于国内艺术衍生品产业经济的持续增长具有重要意义。国际化的艺术发展是艺术创新的新思路，也是艺术衍生品市场开拓的新路径。1982年8月15日至9月15日，“中国当代艺术展览”(China Contemporary Art Exhibition)在美国纽约曼哈顿区举办，参展作品300余件。这说明艺术国际化的发展对于各国文化的交流具有深度影响。如能将艺术国际化与艺术衍生品产业的国际化融合发展，不仅能够通过艺术国际化的发展推动经济发展，而且可以通过艺术国际化的影响力促进艺术衍生品产业的国际化发展。

7. 结语

艺术的发展深受艺术本身稀有属性限制，导致大多普通人群对于艺术品的拥有和观赏较为困难。将艺术与商品融合可以满足普通大众对艺术的审美需求，因此开发具有创新意义的艺术衍生品对艺术的推广和传播具有重要意义。基于此，以晨晓荷花系列作品为背景开发服饰艺术衍生品，有机地将晨晓艺术与服饰结合。提出将晨晓荷花与服饰商品的融合再创新可以实现晨晓艺术文化的有效传播。通过新媒体和跨国平台的新路径可以实现晨晓艺术衍生品产业和艺术展览产业的协同发展。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院大学生科技创新活动计划项目“艺术家晨晓艺术衍生品设计与转化”(项目编号jykc2241)。

参考文献

- [1] 黄鹤. 博物馆艺术衍生品创意开发模式研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2018(5): 130-131.
- [2] 宋媛. 江苏民间艺术衍生品的数字化设计实践[J]. 天工, 2022(22): 12-14.
- [3] 马丽娃, 张鹭鹭, 胡怡飞. 艺术衍生品的创新设计实践探索[J]. 装饰, 2018(9): 132-133.
- [4] 乔今. 对国内博物馆艺术衍生品产业开发和规划的研究[J]. 经济研究导刊, 2014(14): 57-58.
- [5] 赵力. 纵贯线——谈晨晓的人生与艺术[J]. 中国美术馆, 2012(12): 56-59.
- [6] 滕聂霞. 浅析晨晓艺术创作中的色彩美学与情感表达[J]. 参花(下), 2021(4): 117-118.
- [7] 迟威疆. 亦谈区域文化对艺术的影响——齐鲁文化[J]. 大众文艺, 2012(12): 144-145.
- [8] 陈文哲. 利用新媒体架接典藏与观众的教育桥梁——以广东美术馆“画说馆藏”公共教育项目为例[J]. 美与时代(中), 2018(3): 108-109.