

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品创新设计研究

张中启

(泰山学院 艺术学院, 山东 泰安 271021)

摘要: 以齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品为研究对象, 分析目前齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品市场存在的同质化、低端化、无特色、缺少创意等问题, 阐述齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计的独特性、艺术性、多样性、纪念性、文化内涵、创新设计、市场导向和实用性原则, 从纹样、款式、色彩、包装、镶拼工艺和材料6个方面探讨了齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的创新设计。研究可为齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的创新设计提供一定的参考。

关键词: 齐鲁非遗蓝印花布; 旅游纪念品; 创新设计; 纹样设计; 非物质文化遗产

中图分类号: TS 941

文献标志码: A

Research on the innovative design of Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs

ZHANG Zhongqi

(School of Art, Taishan University, Tai'an 271021, Shandong, China)

Abstract: Taking Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs as the research object, the present market problems of Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs were analyzed from homogeneity, low-end, non-characteristic and lack of creativity. The design principles of Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs were elaborated, such as speciality, artistry, diversity, commemoration, cultural connotation, innovative design, market orientation and practicability. The innovative design of Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs was discussed from six aspects: pattern, style, color, packaging, mosaic and material. The study can provide certain reference for the innovative design of Qilu intangible cultural heritage blue calico tourist souvenirs.

Key words: Qilu intangible cultural heritage blue calico; tourist souvenir; innovative design; pattern design; intangible cultural heritage

现阶段, 旅游正处于蓬勃发展时期。旅游业是中国当前经济发展中十分重要的盈利行业, 也是当地经济增长的主要因素。国家旅游局最近的调查报告显示, 游客购买国内旅游纪念品的比例不到30%, 购买国外纪念品的比例一般在60%左右, 主要原因是国内旅游纪念品产品类型单一、品质低下、缺乏精品, 没有形成地域特色, 对游客的吸引力较低, 且市场价格低廉, 没有珍藏价值^[1]。目前, 中国很多省份的旅游城市(如重庆、江苏南通、浙江乌镇、

陕西咸阳等)都将非遗文化与当地地域文化进行结合, 以传统艺术文化作为艺术创作主题, 开发特色旅游纪念品, 其市场前景广阔。山东自然资源丰富, 在我国的旅游业中拥有极强的竞争实力, 但目前山东旅游纪念品市场发展相对滞后, 旅游纪念品的设计水平无法满足越来越多消费者的需求, 导致山东旅游产业的商业化程度不高^[2]。山东作为齐鲁文化汇聚地, 有着悠久而丰富多彩的民间艺术, 在众多的民间艺术中, 非遗蓝印花布具有独特的艺术价值^[3], 主要原因

基金项目: 2024年度山东省文化艺术科学重点课题(L2024Z0100197); 2024年度泰安市社会科学一般课题(24YB028); 2022年度泰安市哲学社会科学规划研究项目(2022skx170)

收稿日期: 2024-08-08

作者简介: 张中启, 男, 1971年生, 安徽安庆人, 副教授, 主要从事服饰文化与数字化服装工程技术研究, zhongqi_0225@163.com

是非遗蓝印花布文化为表现传统思想和民间文化、艺术的重要载体^[4],具有丰富的文化内涵,它清晰地折射出传统工艺文化的价值和特殊民俗文化含义^[5]。目前旅游市场上非遗蓝印花布旅游纪念品可分为实用型、装饰型、名贵型和文物型等,产品形式多样,有手包、扇子、服装及饰品等。但这些服饰用品时尚性、功能性不足,缺乏地域特色和文化创意。因此,为更好地开发山东旅游市场资源,建议从文化创意视角,将非遗蓝印花布与旅游服饰用品进行结合,设计、开发具有齐鲁特色的非遗蓝印花布旅游纪念品,体现山东旅游纪念品的价值和特色,以吸引游客、宣传山东城市,促进山东旅游产业的经济增长及其发展。

1 齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品市场现状

山东作为我国著名的旅游大省,旅游经济是山东发展中的重要组成部分。就目前而言,齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计、生产、销售后的旅游购物收入和旅游行业发展总收入不成比例,主要原因是齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计雷同,发展相对缓慢,质量不佳,数量众多,不能很好体现齐鲁民俗文化和地域特色,游客在山东的旅游过程中,很少购买齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品。主要原因如下。

1.1 同质化

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品在山东各个景区都能看到,但品种大同小异,样式缺乏新意,没有融入齐鲁当地文化特色,造型、色彩、制作手法、材料等方面缺乏创新,同质化严重,不仅不利于山东旅游市场的运作,更不利于齐鲁非遗蓝印花布文化的传承和发展。去山东旅游的游客购买齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的主要目的是为了收藏或赠送朋友,因此,一般都乐意购买具有山东当地文化寓意及特征的旅游纪念品,但目前齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品销售滞后,主要原因是齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品未能以市场需求为导向推陈出新,没有充分挖掘山东的地域特征和文化资源,缺乏市场竞争力,不符合大众文化精神需求,难以吸引审美较为现代、新潮的游客。因此,在设计和开发齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,设计师可以将齐鲁当地的文化特色融入齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品中,丰富齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的文化内涵,使其更具独特性。

1.2 低端化

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品大部分是由规模较小的个体户经营,他们唯利是图、因循守旧,没有与

时俱进,不在乎齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的质量和价格。由于缺乏政府相关部门的约束和规范,他们经常售卖一些价格低廉、纪念意义不大、做工粗糙、包装简陋、造型太过陈旧、缺乏品质感的低端齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品。因此,为适应商品经济时代发展的需求,齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品生产企业必须充分考虑受众喜好,设计、制作出符合现代人生活所需的、精美的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品,以使齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品长足发展。

1.3 无特色

近几年山东旅游经济发展繁荣,但齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品市场的发展无法跟上时代步伐,生产商、经销商看中经济利益,忽视齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的文化内涵和民俗特色。目前市场上的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计简单,设计定位不够清晰,没有对山东地域特点、人文历史资源和城市形象等内容的设计元素进行提炼,缺乏地域特色,不能很好地体现山东地区的地域文化特色,无法与消费者形成共鸣,无法体现旅游纪念品对旅游地区文化的传承与发展。

1.4 缺少创意

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品种类虽多,但在保留非遗蓝印花布文化传统元素的基础上,没有尽可能推陈出新,明确设计开发方向。造成这种现象主要有以下两方面原因:一方面齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品款式相对简单,材料缺乏新意,设计理念相对落后,产品档次不高,缺少技术含量,质量偏低;另一方面齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品注重产品带来的利益而忽略产品的创意设计,品牌形象不够突出。齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品不能完美诠释山东景区的旅游文化内涵,也未能将非遗蓝印花布独特的文化艺术与山东地域文化进行有机结合,缺乏相应的文化内涵及其附加值,难以满足游客需求,难以刺激他们的购买欲望。

2 齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的设计原则

从上述分析可以看出,目前齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品存在产品雷同、价格低廉、缺少设计技术等问题,不能很好满足游客的消费心理。为更好地进行齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品创新,可根据下述设计原则对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品进行设计。

2.1 独特性原则

开发齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时应充分挖掘非遗蓝印花布文化特色,将泰山文化、青岛海洋文化、济

南泉城文化、孔孟文化等齐鲁各地的风俗和人文风貌融入其中,使设计、制作的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品不仅反映齐鲁的地域文化特色,在材料的选择和制作工艺上还应尽量保持蓝印花布艺术的环保特色。

2.2 艺术性原则

艺术性指人们在反映社会生活、表达思想情感时所体现的美好表现程度,常与文化性相结合,是旅游纪念品的精神属性。随着人们生活水平的提高,人们的审美情趣也不断提升,游客不仅关注旅游纪念品的实用性、美观性和品质,更关注旅游纪念品的艺术性、装饰性和观赏性。设计师设计时,应从游客的审美角度,设计富有艺术性的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品,满足游客精神层面的需求,引发其消费行为。图1所示的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品在审美和实用性基础上,通过造型、色彩、线条的创新设计,不仅能给游客带来审美愉悦,还可使他们获得精神上的享受。因此,能否合理把握艺术美学这一设计原则是对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计的重要考量。

图1 充满艺术性的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品
Fig. 1 Artistic tourist souvenirs of Qilu intangible cultural heritage blue calico

2.3 多样性原则

不同消费个体,由于自身背景不同,对旅游纪念品种类、档次要求也不一样,因此,旅游纪念品应坚持多样性原则,不能仅局限在一些传统的工艺品层面,而应有更多现代产品。齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品开发的多样性可从以下两方面考虑:一是档次的多样化,为满足不同层次消费者的需求,齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品应细分为高、中、低3档,低档的可选用普通的蓝印花布面料和纹样图案,高档的应注重产品的质感和审美价值,中档产品则可介于两者之间;二是种类多样化,齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品可按照题材、样式、功能等进行多样化创新设计,也可尝试与其他材质结合进行多样化创新设计,还可在齐鲁非遗蓝印花布图案寓意的基础上加入一些现代元素进行多样化创新设计,以满足当代人的精神消费需求(图2)。

2.4 纪念性原则

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品承载着游客对旅游地域的记忆,是其重温美好旅游经历的物象和载体,它体现了齐鲁地域的人文风貌,也体现了齐鲁地域的文化特色。设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,应将旅游纪念品的纪念性放在首位,充分考虑齐鲁非遗蓝印花布蕴含的民间文化艺术,融合艺术元素进行创新设计,在材料的选用和制作工艺上应突显齐鲁非遗蓝印花布的环保特色,只有这样,才能设计出既具现代感,又具传统历史文化特色的旅游纪念品。

图2 丰富多样的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品
Fig. 2 Diverse tourist souvenirs of Qilu intangible cultural heritage blue calico

2.5 文化内涵原则

齐鲁非遗蓝印花布是传统民间工艺中的精品,其历史悠久,具有丰富的文化内涵。齐鲁非遗蓝印花布常通过方、圆图案的空间组合和蓝、白两色的和谐对比构造丰富的图案,传达中国儒、道教天圆地方的思想文化,以及蕴含的吉祥、阴阳理念和时空观念。如:齐鲁非遗蓝印花布图案“喜上眉梢”是利用汉字谐音寓意喜事临门、幸福、快乐;“松鹤同寿”利用松寿万年和鹤寿千年来寓意长寿延年。因此,在设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,必须将齐鲁非遗蓝印花布的传统文化元素与现代的旅游纪念品进行有机结合,以产生独特的文化内涵,提升齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的附加值。

2.6 创新设计原则

任何产品的设计,创新都是重中之重。开发设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,应广泛调查旅游纪念品市场,充分挖掘齐鲁非遗蓝印花布手工制作工艺,加入流行元素和时尚元素,通过创新设计出符合游客需求的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品。

2.7 市场导向原则

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品是根据消费需求而产生的,因此,在设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,应首先对旅游纪念品的市场现状、不同品牌的优劣势、消费者的审美需求、审美心理、产品满意度等进行市场调研,在调查分析的基础上,按照市场导向原则对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品做出正确的产品开发规划和销售策略。如上海的“上海世博会”系列产品,它以蓝印花布元素为设计灵感,设计的蓝印花布布扇和护照夹,不仅体现了纪念品与实用品相结合的设计理念,还体现了纺织品的市场流行趋势和现代科技成果的创新。

2.8 实用性原则

设计的本质在于创造,设计的物品除审美功能外,还应具备实用功能。因此,在设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时应坚持人本原则,只有这样,设计的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品才能兼具实用性(图3),游客在日后的使用中能随时回忆、重温旅游地的文化氛围和美好体验,更为重要的是还能由此传播和推广齐鲁非遗蓝印花布文化。

3 齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的创新设计

根据齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的设计原

图3 兼具实用性的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品
Fig. 3 Practical tourist souvenirs of Qilu intangible cultural heritage blue calico

则,本文从纹样、款式、色彩、包装、镶拼、材料6个方面探讨齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的创新设计。

3.1 纹样创新设计

齐鲁非遗蓝印花布纹样由中国传统剪纸工艺演变而来,其绝大部分纹样类似民间花纸、窗花图案,具有以点、线组画,线线相断、用线造型的特征,充分体现了中国传统的装饰图案风格——有图必有意,有意必吉祥。传统的齐鲁非遗蓝印花布纹样由手工操作形成,纹样工艺制作要点的把握全凭手艺人多年的经验积累,纹样内容、布局形式上虽有一些创新,但仍无法满足现代人对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的各种需求,一定程度上难以引起游客的购买欲望。因此,齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品应在保留齐鲁非遗蓝印花布传统文化的基础上,打破传统纹样形式上的简单复制,从摆脱固定模式入手,通过对传统蓝印花布纹样进行简化或重组,大胆融入现代人喜欢的时尚元素,对纹样进行创新设计,设计出符合现代人需求的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品。

图4所示的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品中的纹样取自荷花元素,是借助现代印染工艺技术形成的兼具现代和装饰美感的纹样,它不仅可满足现代人的审美需求,还可以丰富旅游纪念品的外观效果。

图4 纹样创新设计实例

Fig. 4 Examples of innovation design on patterns

3.2 款式创新设计

开发设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,在保持地域文化特色的基础上,还可将蓝印花布纹样融入款式进行创新设计,制成具有创意和文化内涵的旅游纪念品,吸引更多游客。

图5所示的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品钱包,不仅表面巧妙地运用了不同的蓝印花布纹样,其款式也很别致,体现了地方特色,满足了游客的视觉审美需要和心理需求,产品性价比较高。

图5 款式创新设计实例

Fig. 5 Examples of innovative design on styles

3.3 色彩创新设计

传统蓝印花布采用传统的镂空版白浆防染印花工艺,以蓝草为染料印染而成。齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品是蓝印花布的衍生产品,对传播齐鲁地域文化起到了一定作用。齐鲁非遗蓝印花布色彩为蓝草的蓝色与棉布固有的白色,色彩素雅沉静,可在保留齐鲁非遗蓝印花布中的靛蓝色或白色的基础上,加入一些流行色彩,对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的色彩进行大胆突破和创新,从而设计出传统

与现代相结合的颇具艺术美感的旅游纪念品。然而在齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品色彩突破与创新的同时,也不能丢失齐鲁非遗蓝印花布的灵魂。齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品色彩的创新,目的是将传统的、民族的艺术瑰宝与现代的、流行的艺术设计相融合,让更多人了解齐鲁非遗蓝印花布,并加以保护与传承。如图6所示,在单调、素雅的蓝印花布基础上,运用三原色纯度的变化原理,在动物玩具脸部搭配了一些醒目的红色、黄色图案,红色、黄色与布料本身的蓝色产生了相得益彰的视觉效果,且这些玩具款型时尚新颖,图案形态饱满,更好地展现了动物玩具的活力与个性,体现了当代的审美理念。

图6 色彩创新设计实例

Fig. 6 Examples of innovative design on colors

3.4 包装创新设计

随着人们生活水平的提高,游客还比较注重旅游纪念品包装的文化内涵,即旅游纪念品的包装不仅需新颖、具有个性,而且还要突出旅游地的地域文化特征。旅游纪念品的包装设计要与时俱进,美观大方,新颖别致,体现时代特色。旅游纪念品与其包装有着极为密切的关系,游客对旅游纪念品的第一印象就是其外观包装。旅游纪念品的包装不仅需具有保护旅游纪念品的作用,而且还应具有乃至提升旅游纪念品的价值。齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的包装设计既要融入现代意识,又要结合传统的民族特色。只有在充分了解齐鲁非遗蓝印花布文化的基础上,才能进行体现包装文化、给人回归自然的特色设计,给消费者以良好的购物体验。齐鲁非遗蓝印花布取材自然,在包装设计的图案方面,可采用蓝白色调的图案,秉承包装与产品本身体现同一精神文化内涵的理念。包装材料应使用自然环保的耐压材料,使包装还可作为摆设家居环境中起到装饰作用,避免二次污染。图7所示的吸取蓝印花布图案元素设计的旅游纪念品包装盒美观、时尚,体现出自然、淳朴的风格,不但实现了现代设计与传统文化的融

合,还散发出浓郁的文化气息和地方特色。

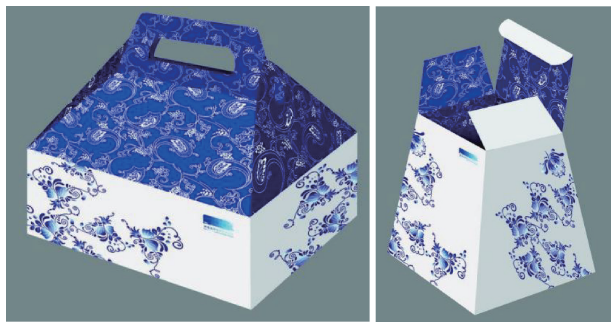

图 7 吸取蓝印花布图案元素的包装盒

Fig. 7 Packaging boxes incorporating pattern elements of blue calico

3.5 镶拼创新设计

镶拼设计是近年来的一种潮流趋势,它是将各种零碎布料,按照设计效果要求,有组织地进行拼接、设计,设计的产品简单别致,表面具有特殊的外观效果。镶拼设计在齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品设计中得到了广泛应用,将不同风格、不同材质的面料与蓝印花布组合进行旅游纪念品的创新设计,能在齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品表面创造出奇特的视觉审美效果,提高齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品的时尚度,赋予其时代感,迎合现代人张扬个性、求奇求特的心理。图 8 所示不同纹样镶拼创新设计的手提包,十分受游客欢迎。

图 8 不同纹样镶拼创新设计的手提包

Fig. 8 Handbag with innovative design of piping and blocking different patterns

3.6 材料创新设计

传统的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品大多以粗棉麻布为载体,织物密度较低,质地柔软、触感柔和,

具有一定的弹性,但透气性差,容易发霉。随着社会的进步,人们的审美需求也发生了一定的改变。为改变齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品材料单一的现象,可对材料进行优化,或将其与其他材料结合使用,将传统工艺与时尚潮流对接,进行创新设计,从而改变齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品材质单一的问题,丰富其种类。图 9 所示为将齐鲁非遗蓝印花布文化元素与瓷器融合设计的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品,其质感独特,艺术语言丰富,美观实用,具有独特文化韵味,更符合当今游客的喜好。

图 9 蓝印花布纹样在瓷器材料上的创新设计

Fig. 9 Innovative design of blue calico patterns on porcelain materials

4 结语

齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品是具有深厚文化底蕴与艺术价值的工艺品。设计者在设计齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品时,必须将齐鲁文化与齐鲁非遗蓝印花布进行有机融合,基于现代理念,并结合游客的消费心理对齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品进行创新设计。只有这样,设计的齐鲁非遗蓝印花布旅游纪念品才能更加具有地域特色,满足游客的审美,更好地与游客产生精神共鸣,对传承、保护齐鲁非遗蓝印花布文化起到积极的促进作用。

参 考 文 献

- [1] 汤宁, 邓洪涛. 产学研下桐乡蓝印花布产品的创新设计研究[J]. 大众文艺, 2015(2): 80-81.
- [2] 丁峰, 刘琛. 蓝印花布的艺术传承及其旅游纪念品开发研究[J]. 南通职业大学学报, 2014, 28(2): 23-25.
- [3] 陆晓霞. 南通蓝印花布旅游纪念品设计创新初探[J]. 中国民族博览, 2019(6): 62-63.
- [4] 穆慧玲. 中国民间蓝印花布的传承与开发[J]. 国际纺织导报, 2009, 37(2): 77-79.
- [5] 李丹. 民间传统服饰蓝印花布图案浅析[J]. 山东纺织经济, 2015, 32(11): 61-63.