

广府文化传承视角下艺术语言在文创设计中的融合策略

吴崇哲 袁晨

(广东南华工商职业学院, 广东 广州 510000)

摘要: 广府文化是指广东珠三角广州富地区使用粤方言的汉族居民的文化, 其传承了中原汉文化的精髓, 通过探究其艺术语言, 推进文创设计, 有利于促进广府文化传承与发展。文创设计能够将广府文化与产品创意相结合, 为消费者提供有意义的产品, 促进传统文化传播。基于此, 本文针对广府文化传承视角下艺术语言在文创设计中的融合策略展开研究, 分析了广府文化艺术语言的特点, 提出了融合策略, 旨在促进广府文化的创新传播与可持续发展。

关键词: 广府文化传承; 艺术语言; 文创设计; 融合策略

广府文化作为岭南文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史积淀和独特的艺术审美。在全球化与数字化的时代背景下, 如何有效传承和发展广府文化, 成为一个亟待解决的问题。文创设计作为连接传统文化与现代生活的重要桥梁, 通过艺术语言的巧妙融合, 可以赋予广府文化新的生命力和时代价值。本文旨在探讨广府文化传承视角下艺术语言在文创设计中的融合策略, 以期广府文化的创新传播提供有益的思路和参考。

一、广府文化艺术语言特点分析

(一) 独特艺术审美特色

广府文化具有独特的艺术审美特色, 能够赋予文创作品独特的审美表征。在语言表达上, 广府文化的核心语言是粤语, 其保留了众多古汉语的发音和词汇, 具有独特的语音、词汇和语法结构, 这些语言形式不仅丰富了粤语的表达, 还承载了广府地区的文化传统和生活智慧。在艺术形式上, 广府文化艺术形式如粤剧、广东音乐和粤语歌曲, 以其独特的唱腔、表演形式和旋律, 展现了广府文化的艺术魅力。例如广府民间技艺“广雕”, 广州地区具有岭南传统文化特色的雕刻工艺; 广府的“广绣”和“广彩”等, 共同推动着民间艺术呈现出更加多元的特色。

(二) 兼容质朴特色

广府文化的兼容质朴特色表现在广泛吸收和融合不同文化元素方面, 其在创作过程中吸收了实际生活中方方面面的元素。广府地区自古以来就是中原与岭南文化的交汇点, 广府人具有开放包容的心态, 易于接受外来新事物。这种兼容性在广府文化的各个层面都有所体现, 如建筑艺术中的骑楼、陈家祠等, 既展示了岭南建筑的特色, 又融入了西方建筑元素; 在饮食方面, 广府菜讲究色、香、味、形, 清淡鲜美, 同时吸收了各地的烹饪技巧和

食材, 形成了独具特色的广府风味; 在工艺美术方面, 广绣、广彩、广雕等广府工艺品, 不仅技艺精湛, 而且融合了多种文化元素, 形成了独特的艺术风格。

(三) 地域时代特色

广府文化地域时代特色鲜明, 体现了广府地区独特的地理环境和历史背景。广府文化形成于广州府地区, 该地区是广东乃至岭南区域的政治、经济和文化中心, 这就是广府文化在建筑、艺术、绘画、园林、风俗等各个文化领域, 表现出悠久的历史渊源和鲜明的个性。广府文化也随着时代的变迁而不断发展, 如近代以来, 广府人率先接受西方先进文化思想的影响, 形成了敢于探索和尝试的拼搏精神, 推动了地区商品经济的发展。

二、广府文化传承视角下艺术语言在文创设计中的融合策略

(一) 强化科学技术引入, 促使文创设计数字化演绎

随着科学技术的不断发展, 依托科学技术赋能产品文创设计, 能够推动文创设计数字化演绎, 将广府文化的精髓以更加生动、直观、互动的方式呈现给公众, 从而增强文化的传播力和影响力。在广府文化传承视角下, 应借助科学技术, 将艺术语言与文创设计相结合, 赋能文创产业发展。在实际应用中, 可选择从以下方面入手: 一是 app 设计。例如粤广粤掂等 app 的设计, 将广府传统文化元素、人体五感体验以及通胜(即传统黄历)的风格等元素融合起来, 打造出具有文化韵味又实用的日常 iPad 版概念应用程序, 使得用户在使用中能够感受广府文化的独特魅力, 在互动体验中加深对传统文化的理解和认同。二是数字化技术应用。可借鉴数字化技术在文物保护和展示方面的应用, 如利用 3D 扫描、虚拟现实等技术, 将广府地区的文化遗产如古建筑、传统工艺等进行数字化复原和展示。以《清明上河图》为例, 通过数字化技

术应用,将画作以更加细腻、逼真的方式呈现出来,让公众能够近距离地欣赏到广府文化。科学技术的引进,能够促使广府文化与文创设计以更加多元的方式呈现出来,更好地保护和传承广府文化,推动文化产业的创新发展。

(二) 明确市场商品需求, 结合创意推动文化商品化

艺术语言与文创设计的融合需要迎合市场需求,将广府文化的精髓与现代消费者的需求紧密结合,运用创意元素,推动文化的商品化发展,以此拓宽文化传播的渠道,增强文化的生命力。首先,明确市场商品需求。明确市场商品需求是文创设计的首要环节,通过市场调研能够了解消费者对广府文化的认知程度、兴趣点以及购买意愿,为后续的文创设计提供精准的定位。比如结合市场需求设计“广府文化十二生肖IP”形象,将传统文化中的十二生肖与广府文化的元素相结合,创造出既具有传统韵味又不失现代感的IP形象,将其用于各类文创产品,包括玩具、服饰、家居用品等,满足消费者的多元化需求。其次,融入现代设计理念。应将广府文化的传统工艺与现代设计理念相结合,创造出具有互动性和参与感的文创产品。以佛山狮头为例,可结合现代“可拆式组装模式”的理念,将醒狮等比缩小制作成模型样式,让消费者在亲自拆解和组装的过程中,快速了解传统工艺的精髓,满足其对传统文化的探索欲和参与感。这一文创设计能够提升产品的趣味性,加深消费者对广府文化的认知和认同。最后,推动传统广府文化创新。文化的传承需要创新。以佛山狮头制作为例,传统制作工艺复杂,给传承与发展带来诸多局限,应注重对其进行多方面创新。比如针对材料选择,可将传统竹子材料转化为有机塑料,使其更符合商品的生产与运输;将传统宣纸转化为防火耐火纸工艺,以此降低其制作难度。针对造型制作,将传统固定造型与现代流行元素相结合,创作出更加个性化的产品。针对销售模式,可结合系列化商业生产理念,制作“醒狮盲盒”等,吸引消费者。上述创新形式,能够将传统文化与现代文创设计相结合,增强公众的文化认同,激发广府文化创新热情。

(三) 借力产学研模式, 助力广府文化活化传承

产学研教学模式能够助力广府文化的活化传承,依托高等院校挖掘广府文化的艺术价值,搭建产学研合作平台,将学术界的研究力量、产业界的实践经验与教育机构的育人功能有机结合,共同推动广府文化的活化传承。产学研教育能够形成文化创新、人才培养与市场应用的良性循环,为广府文化传承奠定基础。首先,强化学术研究。教育院校与相关专家学者针对广府文化进行

学术研究,挖掘其独特的艺术语言和文化内涵,为文创设计提供丰富的素材和灵感来源。研究成果能够为文创设计提供理论支撑,确保设计作品既具有文化底蕴,又符合现代审美需求。其次,推动产业界与学术界的合作。产业界有着丰富的市场经验和产品开发能力,学术界擅长文化挖掘和艺术创作,两者的合作能够促使广府文化元素融入文创产品的设计,开发出具有市场吸引力的文化商品,满足消费者的多样化需求。产业界的反馈能够为学术研究提供新的研究方向和思路,推动广府文化的持续创新。最后,强化传承人才培养。依托教育场所的人才培养功能,广府文化传承能够注入新鲜血液。高等教育院校应注重开设相关课程、举办讲座和工作坊等,培养一批既懂广府文化又具备创意设计能力的专业人才,使其成为广府文化传承的重要力量,为文创设计领域注入新的活力和创意。人才的培养能够反哺广府文化的发展,专业人才培养能够推动广府文化产业化建设,一个成熟的文化产业是环环相扣的,涉及广府文化教育、广府文化表演、广府文化影视与广府文化文创等,其中产学研是形成内部联系的关键环节,能够促进人才培养与产业发展的良性循环。各地区应充分把握好本土资源,促进广府文化与教育教学相结合,形成多元共建优势,为广府文化的传承与发展提供源源不断的动力。

三、结语

综上所述,广府文化中承载着丰富的故事与元素,在时代发展中不断焕发出新光彩。在广府文化传承视角下,艺术语言特征与文创设计的融合,有助于挖掘和弘扬广府文化的独特魅力,推动文化产业的创新发展。在此过程中,应注重引入科学技术,明确市场商品需求以及借力产学研模式等,以更好实现广府文化的活化传承与可持续发展。随着市场的不断发展,应注重不断探索和创新,为广府文化的传承与发展注入更多的活力和动力。

参考文献:

- [1] 罗佩欣. 岭南广府文化认同视域下佛山醒狮文化的活化研究[J]. 丝网印刷, 2023(19): 7-9.
- [2] 罗国智. 广府艺术语言在文创设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(23): 130-132.
- [3] 田园. 当代艺术与传统文化的融合分析[J]. 艺术品鉴, 2023(30): 8-11.

本文系广东省普通高校青年创新人才类项目(人文社科)“新文创”语境下广府文化的活化应用研究(项目编号:2021WONCX191)的研究成果