

山西闻喜花馍元素调查与创新应用设计研究

张瑞芳¹ 张成禄¹ 张秦²

1 南通大学, 江苏南通, 226000;

2 陕西科技大学, 陕西西安, 710000;

摘要: 本文对山西闻喜花馍的设计元素、形状样式、颜色搭配、组合方式和象征意义等方面进行了探讨, 并对当下流行元素和产品需求角度出发, 提出将闻喜花馍艺术设计元素融合到产品设计中的设想, 为传统民间艺术在当下创新性发展提供参考依据。在分析的基础上, 以闻喜花馍的传统符号为出发点, 进行文创设计的探索, 为传统闻喜花馍文化的传承以及民间艺术的设计创新提供思路依据。

关键词: 闻喜花馍; 造型元素; 创新应用

Research on the Investigation and Innovative Application Design of Shanxi Wenxihuamo Elements

Zhang Ruifang¹ Zhang Chenglu¹ Zhang Qin²

1 Nantong University, Nantong, Jiangsu Province, 226000;

2 Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an, Shaanxi 710000;

Abstract: This paper discusses the design elements, shape style, color matching, combination and symbolic meaning of Shanxi Wenxihuamo, and puts forward the idea of integrating the artistic design elements of Wenxihuamo into product design from the perspective of current popular elements and product demand, so as to provide a reference for the innovative development of traditional folk art at present. On the basis of analysis, this paper takes the traditional symbols of Wenxihuamo as the starting point to explore the cultural and creative design, so as to provide a basis for the inheritance of traditional Wenxihuamo culture and the design innovation of folk art.

Keywords: Wenxihuamo; Shaping Elements; Innovative Applications

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 028

1 引言

山西闻喜花馍被列入国家级非物质文化遗产, 是以当地文化、民风民俗为基础而产生的民间传统。文化、文化遗产及非遗都是人类为适应外部生态环境而形成的产物, 也是推动人类生存环境变化的重要因素之一^[1]。闻喜花馍富含繁复的装饰纹样和吉祥如意, 繁复而又极具地方特色的工艺, 且富有实用价值和艺术价值。随着人们审美水平的提高和经济的发达, 花馍开始成为时尚的休闲食品之一, 受到大众的喜爱。在传统文化回归的热潮和文创产业蓬勃发展的今天, 探究闻喜花馍中的艺术成分, 对其进行创新性的应用将对民间文化的传承和文创产业进一步发展起到举足轻重的作用。

2 闻喜花馍造型元素构成分析

2.1 空间结构布局分析

山西闻喜花馍的空间布局展现了深厚的艺术和文化内涵, 通过分层堆叠与动态延伸构建独特体系。在分层堆叠方面, 花馍参考了建筑的层次结构原则, 以厚实

的底层作为基础, 向上逐渐减小, 形成了类似金字塔的稳定结构。每一层都通过装饰元素相互连接, 承载着不同的造型元素和寓意。例如, 婚俗花馍以莲花馍为基础, 中间层塑造了龙凤图案, 而顶层则以吉祥纹饰作为结束, 层次分明。

动态延伸则让花馍有了灵动的节奏, 花馍通过曲线造型、倾斜姿态和构件延展等方式, 打破了静态束缚。动物花馍用跳跃的肢体和飘逸的线条创造出动感, 人物以舒展姿态引导视线, 装饰构件向外延伸空间。例如“麒麟献瑞”的花馍中, 麒麟腾跃, 鬃尾舒展, 传达出祥瑞之气, 它的空间布局既是一种美学呈现, 也承载着民间宇宙观和生命观, 更是一种文化和艺术交融的表现。

2.2 具体造型分析

山西闻喜花馍图案系统以民间信仰和吉祥文化为核心, 通过具象造型和纹路相结合, 建构了富有意蕴的视觉语言。如图1所示, 在具体的图案设计上, 人物的造型经常是基于戏曲和神话故事, 通过对人物的服装、动作的经典刻画, 传达了祈求好运和吉祥的寓意; 动物

图案以龙、凤、麒麟、鱼、狮等为代表,龙的盘曲遒劲象征权威与力量,凤鸟的舒展羽翼寓意美满和谐,鱼与莲组合的“连年有余”,则借谐音寄托对富足生活的向往;在植物图案上,牡丹用复杂丰满的花瓣来寓意富贵,

梅花则依靠五瓣的形态来寓意“五福临门”。石榴由于其多籽特性而成为多子多福之象征。闻喜花馍作为具有地域性文化特征的艺术载体,已不仅仅限于食用的范畴^[2]。

图 1

闻喜花馍的条状纹路与放射性纹路交织,总能在古朴中透着灵动。如图 2 所示,放射性纹路常以中心点向外迸发,如太阳光芒般呈放射状铺展,有的是花瓣簇拥花心的舒展姿态,有的是果实纹路由蒂部向四周开裂的

张力感;条状纹路似匠人指尖捻出的麦秆肌理,或纵向利落如竹节挺拔,或横向蜿蜒似流水潺潺,有的还带着细密的压痕,透着质朴的生活气息。两种纹路有时在花馍边缘交错,让朴素的面团有了光影流动的韵律。

图 2

2.3 闻喜花馍造型的工艺技法分析

2.3.1 基础塑形技法

闻喜花馍的基础塑形技法分为六个步骤——揉、搓、捏、剪、刻、压。先用揉搓和捏合的方法,利用手的力量对面团进行塑形,使面团具有圆润的基本形态。接着使用剪刀剪出羽毛、鳞片(如凤凰、鱼),用梳子压出纹理(如花瓣、衣褶),以竹签刻出细节(如眼睛、叶脉)。

2.3.2 装饰与组合法

在完成基本的塑形工作后,手艺人需要经过一系列的步骤,如拼接、染色、彩绘和镶嵌装饰,使花馍完美的组合起来。首先,需要将多个小部件(如花朵、动物)组合成一个完整的形状,并通过面浆的粘连来确保其结构的牢固性。然后使用天然的植物染料(例如红曲米、栀子黄)进行染色,或者使用食用色素画出图案,这样的颜色既鲜艳又安全。最终,将红枣、黑豆、芝麻等食材嵌入花馍的表面,提升它的视觉效果和口感体验。

3 闻喜花馍色彩特征分析

闻喜花馍的色调融合了民间的审美观念和文化的象征意义,从而展现出独特的艺术魅力。该色彩体系主要以红、黄、绿等基本色彩为基调,并与白、黑等基本色进行搭配,从而呈现出一种浓郁而饱满、对比鲜明的视觉效果,这与民间对于喜庆和热烈氛围的追求非常契

合。红色作为中心色调,在各种节庆和婚俗的花馍中都得到了广泛的运用,它代表着喜庆、吉祥和旺盛的生命活力。例如,婚礼中的双喜花馍采用了大面积的正红进行渲染,并配以金色的勾边,从而突出了其庄重和热情的仪式感;黄色经常与红色相互呼应,代表着富贵和尊荣,经常被用来描绘太阳、火焰等,是光明的象征;闻喜花馍中的绿色起到了平衡和调和的效果,它不仅展示了大自然的生命力,还隐含了生命的延续。白色作为馍体的基本色调,不仅保留了面粉的朴素质感,同时也代表了纯净和真实,部分花馍通过留白技术创造了虚与实的对比,从而增加了视觉的层次感;黑色常被用来描绘五官、毛发和纹饰的细微之处,有助于加强造型的轮廓并凸显其独特的魅力。

制作花馍时将各种颜色按比例进行调和搭配,再通过绘画工艺完成成品。闻喜花馍巧妙地运用了色彩,赋予了它视觉上的审美价值,且将文化的信仰和情感的追求融入了丰富的色彩中,使其成为民间艺术色彩应用的经典之作。

4 闻喜花馍元素的创新应用设计实践

4.1 文创产品设计思路

本研究以闻喜花馍的设计、色调和象征意义为出发点,以“传统元素现代化转译”作为核心理念,将花馍的形状简化为几何形状或线条,并结合现代设计思想进行创意产品的开发。在此基础上,对其进行系列化创新

设计,形成具有地域特色的文创产品。在设计过程中,作品高度重视功能与审美的和谐,同时强调文化的深度和实际应用价值。

4.2 具体设计

通过设计以“闻喜花馍”为主题的图案,将三维花馍的形态转变为抽象的几何形状,设计三种寓意花馍图形,分别为“福寿三多”、“福袋纳财”、“葫芦献瑞”,并利用明亮和鲜艳的色调,赋予了传统图案一种现代艺术的感觉,如图3所示。此外,设计花馍纹样的桌布布艺产品,采用数码印花技术还原花馍的丰富色彩与细节,如图4所示。

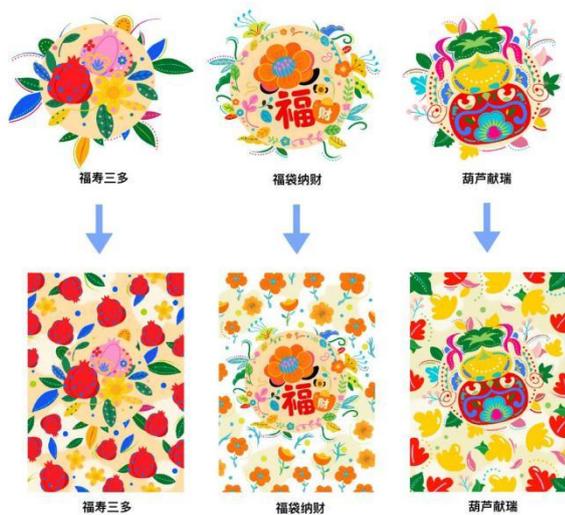

图 3

图 4

5 结论

千百年的发展,使山西花馍形成了特有的地方艺术风格^[3]。通过对于山西闻喜花馍中元素的系统分析以及相应的创新设计方法的设计研究,证明了完全有可能将传统的民间艺术与现代设计方法相结合。在文化创意设计的过程中,要对于花馍所表达的文化意义进行深入的研究,真正使传统文化焕发生机和活力。未来,可进一步探索闻喜花馍元素在更多领域的应用,推动民间文化的活态传承与产业发展。

参考文献

- [1] 浅析非物质文化遗产的保护与发展——以顺德礼饼为例. 顾怡. 中原文化与旅游, 2024 (18)
- [2] 论山西闻喜花馍造型与色彩的象征性[J]. 张鹏飞. 艺术科技, 2016 (11)
- [3] 探析山西面塑的艺术美学[J]. 马玉山. 作家, 2008 (24)

课题项目:江苏省研究生科研与实践创新计划项目“非遗视角下山西闻喜花馍元素调查与创新应用设计研究”(项目编号: SJCX24_1985)。

Projects: Postgraduate Research & Practice Innovation Program of Jiangsu Province, "Research on the Elemental Investigation and Innovative Application Design of Shanxi Wenxi Huamo from the Perspective of Non-heritage" (Project number: SJCX24_1985).

作者简介:张瑞芳(2001—),女,山西太原,硕士在读,研究方向:艺术设计;

张成禄(1978—),男,甘肃张掖,硕士,副教授,研究方向:艺术设计

张秦(2005—),女,江苏南通,本科在读,研究方向:产品设计。