

文化遗产的视觉设计手法探析

——以四川彭州为例

王曼蓓

四川音乐学院成都美术学院, 四川 成都

收稿日期: 2023年7月31日; 录用日期: 2023年9月2日; 发布日期: 2023年9月11日

摘要

目的: 文化是城市旅游和打造品牌的核心要素, 通过弘扬地方传统文化, 加强文化遗产保护、传承和转换, 达到城市文化品牌输出的目的。方法: 提出传统文化视觉呈现和转换的系统方法, 从寻找文化元素内容到视觉转换方法, 达到推广文化宣传城市的目的。结果: 从视觉传达设计的角度在方法论上全面、完整地探索自文化梳理到设计方法运用的完整模式和途径。结论: 借力设计力量, 以视觉的方式多元化多途径积极传播中华优秀传统文化和社会主义先进文化, 打造专属城市文化品牌。

关键词

文化遗产, 文化梳理, 设计方法, 多元化

An Analysis of Visual Design Techniques of Cultural Heritage

—Taking Pengzhou, Sichuan Province as an Example

Manbei Wang

Chengdu Academy of Fine Arts, Sichuan Conservatory of Music, Chengdu Sichuan

Received: Jul. 31st, 2023; accepted: Sep. 2nd, 2023; published: Sep. 11th, 2023

Abstract

Target: Culture is the core element of urban tourism and brand building. By promoting local traditional culture, strengthening the protection, inheritance, and transformation of cultural heritage, the goal of outputting urban cultural brands is achieved. **Methods:** A systematic method of visual

presentation and transformation of traditional culture was put forward, from looking for cultural elements to visual transformation, to achieve the purpose of promoting culture and promoting the city. Results: From the perspective of visual communication design, this paper explores the complete pattern and approach from cultural combing to the application of design methods. Conclusion: Using the power of design, we can actively spread Chinese excellent traditional culture and socialist advanced culture in a diversified and multi-channel visual way, and build an exclusive urban cultural brand.

Keywords

Cultural Heritage, Cultural Combing, Design Method, Diversification

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

文化遗产[1]能够反映出人类历史和文化的发展和演变过程,对于人们了解自身文化和历史、提高文化素质、推动文化和经济发展等方面都有极为重要的意义。近年政府对于扶持传统工艺,鼓励传统工艺的传承和发展,设立了专项支持项目,引导人们全面认识和弘扬传统文化;为了保护 and 传承非物质文化遗产而制定的法律《中华人民共和国非物质文化遗产法》,其中包括鼓励传统工艺的传承和发展,扶持传承人和团体,并提供相关的经济支持。《中共中央、国务院关于促进文化产业发展的若干意见》,其中指出要鼓励传统文化艺术和工艺美术发展,加强传统工艺的传承和保护,并提高传统工艺品的文化价值和经济价值。政府制定的十年规划中《国家中长期文化发展规划纲要(2016~2025年)》[2],其中明确提出要传承和保护宝贵的传统文化,挖掘和发展传统文化产业,加强传统工艺的传承和创新,推动传统文化与现代文明相融合。

全面了解文化遗产的范围和内容有助于对本地文化的梳理和继承,只有通过深入研究和学习,我们才能更好地认识、保护和传承文化遗产,只有深入了解文化遗产的内涵和价值,设计的时候才能有的放矢、最大程度实现文化遗产的价值体现。

2. 文化遗产的内容

文化遗产按照内容来划分分为物质文化遗产和非物质文化遗产,见表1。

物质文化是指人类历史和文化遗产中留下的物质文物和建筑等有形文化遗产。具体包括以下几个方面:

建筑遗产:包括古建筑等。

文物:包括陶瓷等。

历史遗址:包括历史古城等。

非物质文化遗产是指人类活动中不以物质形式或实物为载体,而是以口头语言等非物质形式传承下来的文化资源,是人类文化多样性和创造性的宝贵遗产。具体包括以下内容:

口述或书写记载的文化遗产:包括口述传统文化等。

科学技术遗产:包括传统医药、传统手工业、传统建筑技艺等。

Table 1. Classification of cultural heritage**表 1.** 文化遗产的分类

文化遗产				
非物质文化遗产		物质文化遗产		
科学技术遗产	口述或书写记载的文化遗产	文物	历史遗址	建筑遗产
传统医药、传统农业、传统建筑技艺	口述传统文化 民俗文化	雕塑、石刻 陶瓷	历史古城 城市历史遗址	古建筑、城堡 宫殿、寺庙
传统制造技艺 传统手工业	传统音乐 传统舞蹈	绘画、书法 印章	乡村、园林 文化名胜区	城墙 城门
传统装饰技艺	史料、记录	铜器、玉器 兵器、乐器	墓葬	古戏院

3. 彭州文化遗产的内容及梳理

彭州市，地处四川省成都市北郊，占地面积 1421 平方公里，与三星堆、金沙文化一脉同源，素有“天府金彭”“蜀汉名区”之美誉。

彭州是古蜀文明的发源地，至今已有三千多年的历史，聪慧的彭州先贤为我们留下了古蜀、陶瓷等宝贵的文化遗产。截至目前，彭州现有市级非物质文化遗产代表性项目 84 个，涉及民间文学、民俗等多个门类。

彭州现存的历史建筑各式各样，其中佛塔居多，正觉寺塔、云院寺塔、镇国寺塔独具特色，被列入全国重点文物保护单位。宋代的黄龙寺和清代的普觉寺等寺庙建筑，明代的锦阳楼和清代的岷江镇衙署等官方建筑。

彭州曾为古蜀文化的中心，因此发掘出了宣德堡、天池山古镇等遗址，这些蜀汉、唐宋遗址和文物的发掘，为了解古蜀文化提供了重要的参考价值。

彭州的民间文化遗产丰富多样，如川剧等。这些民间文化代表了地方特色和生活面貌，对于了解中国文化多样性和促进区域文化发展有着重要的作用。

彭州拥有天池山等自然景观，是四川盆地自然环境的典型代表。不仅是当地旅游业的重要资源，还是推广中国自然文化的重要窗口。

聪慧的彭州人先后开创了古蜀等文化，为我们留下了宝贵的非物质文化遗产。

现今彭州拥有桂花镇的土陶制作，彭州牡丹花会，彭州肥酒酿造技艺、军屯锅魁制作工艺等 4 个省级非物质文化遗产。

在传统技艺方面，彭州皮鼓、彭州白瓷烧制、湔江贡茶等制作工艺也被列入彭州市非物质文化遗产名录。

在传统戏剧方面，川剧围鼓、闹年锣鼓等已然成为成都市非物质文化遗产，形象地表达出彭州人民乐观的生活态度。

民俗方面，彭州舞龙灯独具特色。尚有诸如关口棒棒会、三月三葛仙山庙会、石洞堰烧灯等活动。

在民间文学方面，文翁的故事等都已成为记录彭州的历史文化传说，增添了神秘色彩和历史的厚重。

彭州的文化遗产内容梳理，见表 2。

4. 文化遗产的要素提取

文化遗产是人类历史和文化发展的重要组成部分，具有独特的价值和意义。然而，现今多数设计师

Table 2. Classification of Pengzhou cultural heritage
表 2. 彭州文化遗产的分类

类别	属性	内容	备注
非物质文化遗产	科学技术遗产	桂花土陶制作工艺、肥酒酿造技术、军屯锅魁制作技艺	省级非遗
		敖平风筝制作工艺、彭州皮鼓制作工艺、九尺板鸭制作工艺、竹雕根雕技艺、彭州白瓷烧制技艺、湔江贡茶制作工艺	市级非遗
		彭州牡丹花会	省级非遗
		彭州舞龙灯、关口棒棒会、三月三葛仙山庙会、石洞堰烧灯	市级非遗
	口述或书写的文化遗产	川剧围鼓、闹年锣鼓、彭州快板表演技艺、灯舞、婚丧音乐、上梁号子、薜秧山歌、抬工号子	市级非遗
物质文化遗产		文翁的故事、大小龙潭的传说、九峰山的传说、刘天官开金矿、葛仙山的传说、天彭牡丹的传说、张松的传说、丹景山的钟声、李闯王与云居院	市级非遗
	建筑遗产	领报修院、云居院塔、镇国寺塔、正觉寺塔、法藏寺、龙兴寺舍利宝塔、龙兴寺、藏经楼涌华寺、丹景山八角井	
	文物	彭州博物馆现有馆藏文物 5081 件(套)，其中国家一级文物 139 件(套)，二级文物 7 件(套)，三级文物 792 件(套)，西周青铜器、汉代画像砖、隋唐石刻造像、宋代金银器、宋代瓷器是文物代表。	
	历史遗址	尹昌衡墓、彭州磁峰窑址、三昧水摩崖造像及石牌坊、插旗村摩崖造像、丹景山石刻及塔林、李一氓故居、尹昌衡故居	

对文化遗产背景和认知理解不深。在城市关于文化遗产的开发和设计上，尤其是对文创产品的设计，同样存在创意设计中包含的文化元素单一的问题，设计流于表面，缺乏整体性。从文化视觉属性上来看，按照“有形”和“无形”加以区分，即所谓的物质文化遗产和非物质文化遗产。从学科属性来看，涵盖考古学、建筑学等。从视觉传达学的角度，还可分为结构、材质、工艺等。

(一) 文化遗产的符号属性

符号是视一种通过视觉形式来传递和表达特定文化意义和象征的符号形式[3]。它们通过图像、图形、颜色、形状、材质、结构等视觉元素构建，并且在特定文化中具有共同的认知和象征含义。视觉文化符号的定义和内容包括以下几个方面：

- 1、图像和图形符号：图像是最直观和常见的视觉符号。具体来说，文化遗产的具有具象表征的纹样、图形、文字、形状等要素内容。
- 2、色彩符号：颜色在视觉上能够传递和激发情感和情绪。每种颜色都有其特定的意义和象征性，不同文化对颜色的解释和象征意义也有所不同。
- 3、造型、结构、材质等空间符号。不同的造型方式以及空间结构的组织方式也能够传递文化信息。反映出文化中对于社会等方面的认知和表达。不同的材质在文化中有不同的象征意义，有时候甚至能够成为特定文化的代表性符号。

(二) 传统工艺的属性质

文化遗产的包含了大量的传统艺术和制作工艺。传统工艺包含其制作方法、制作流程、材料选择、工具使用等方面的技能传承。比如陶瓷、丝织、雕刻、木工等各种工艺技术的传承。传统工艺品的制作通常涉及到复杂的技术和工序，只有通过传承保护这些技艺才能保持其独特的文化价值和非物质遗产。传统技艺和工艺，还应该包括了对传统价值观念、审美观念以及相关文化知识和技术的传承。

(三) 本土生活方式的属性

本土生活方式涵盖了当地人们的居住、饮食、服饰、工艺品制作、庆典活动等方方面面，是某一特定地区或国家在历史上形成的传统生活方式和社会习俗，是特定文化和社群的独特表达和认同，是通过代代相传的方式保留下来，并且对当地社群的认同和身份有着重要的影响[4]。

5. 文化遗产的设计方法

(一) 简化与概括

文化遗产简化与概括是将复杂的图形元素进行简化和提炼，以便更好地将其应用于设计中。以下是几种常见的传统图形简化与概括方法：

1、形状简化：将传统图形中的复杂形状简化为基本的几何形状，如圆形、方形、三角形等。通过去除细节和繁杂的线条，突出基础形状的轮廓和结构，使图形更加简洁明了。

以图1为例，本设计选取彭州具有代表性的几个主要建筑，包括白鹿上书院、镇国寺白塔、龙兴寺、三圣塔、“丹景第一”石碑坊、彭州博物馆，将传统建筑去除冗余、厚重和繁杂的装饰效果，没有透视、纹理、渐变，让“信息”本身重新作为核心被凸显出来，强调了几何化造型的特点，常用一些简单的几何图形，矩形、圆形、正角、直角、圆角等，实现抽象、极简和符号化的视觉特点。

Figure 1. Impression of Pengzhou

图1. 印象彭州

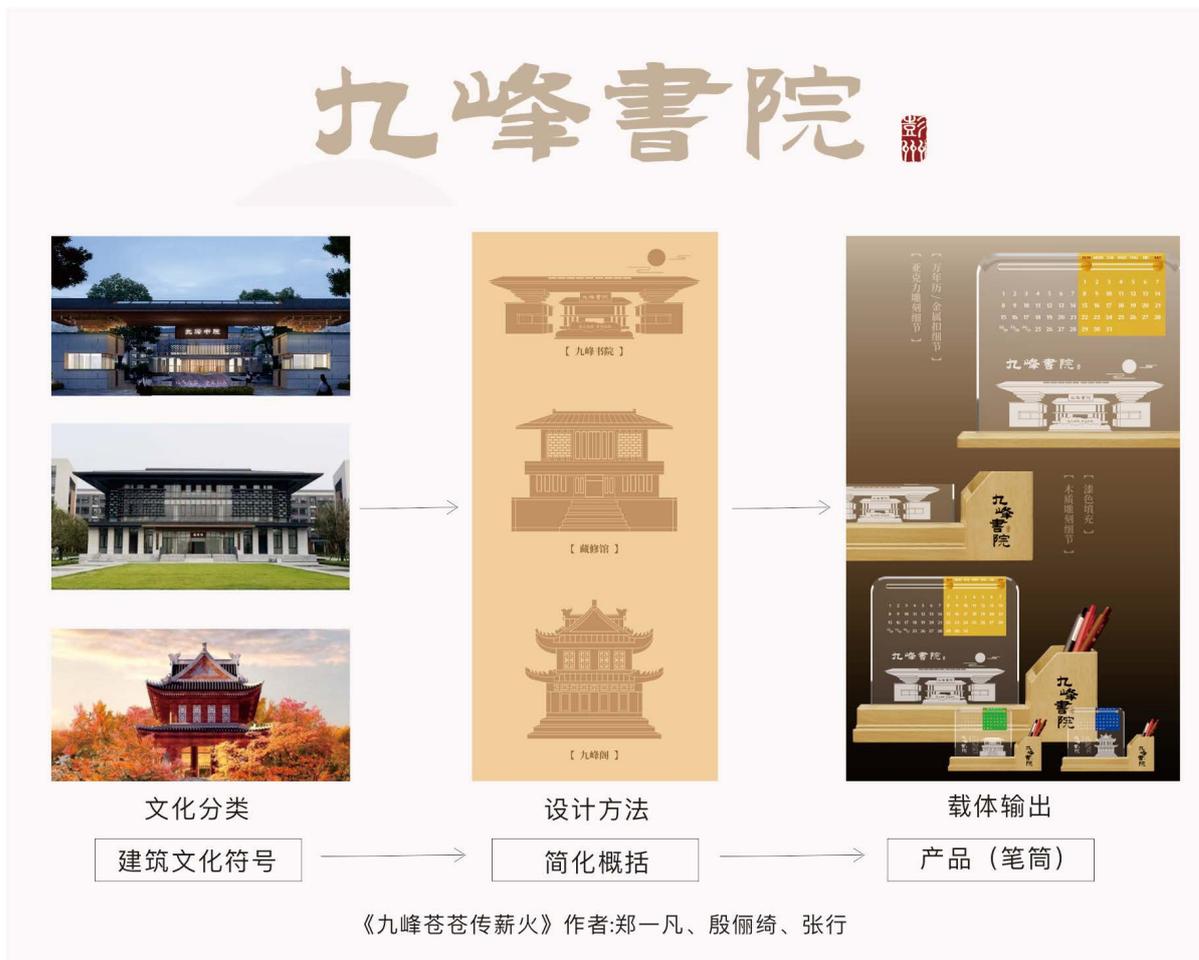

Figure 2. Jiufeng warehouse transmit beacon fire
图 2. 九峰仓仓传烽火

2、线条简化：将传统图形中的细枝末节、复杂的曲线等进行简化。可以通过去除或合并一些线条，减少图形的细节和复杂度，使其更具视觉冲击力和简洁性。

彭州九峰书院，成立清乾隆十五年(1750)，历史悠久而弦歌不绝，其书院文化传承至今。彭州市政府依托其历史文脉，投资 7 亿多元在原址基础上新建省一级示范性普通高中，将九峰书院本体、图书馆、藏修馆、九峰阁这三部分作为传承的文化符号。如图 2，在该项目文创设计上，首先是梳理历史确定文化符号的选择。其次，是对选取的文化符号进行简化和概括的设计手法，去繁从简，突出建筑的轮廓和线条感，达到统一协调且具有现代的审美效果。在后期设计运用时，选用笔筒这种产品进行最终输出，达到兼顾文化性和实用性的目的。

(二) 符号化

符号化是将文化遗产中的具体元素或象征性符号，进行抽象化和概括化处理，以符号的方式表现出来。通过使用符号化方法，设计师可以将文化遗产的核心意义和内涵凝练为简洁的图形、标志或图案，以传达出特定的文化信息和情感。

符号化的过程通常包括以下几个步骤：

1、挖掘和研究：设计师需要深入了解和研究相关的文化遗产，包括其历史、象征意义、传统图案等。通过对文化元素进行深入挖掘，找到其最具代表性的符号和特点。

2、抽象化：设计师将文化元素进行抽象化处理，去除其细节和具体形态，保留其核心意义和特点。这一步骤是将具象的文化元素转化为抽象的符号的关键。

3、概括化：在抽象化的基础上，设计师进一步概括出一个简洁而具象化的符号，以表达文化遗产的内涵。这个符号可以是一个图形、一个标志、一个图案等，通常具有较高的辨识度和视觉冲击力。

4、符号表达：设计师使用符号来表达文化遗产的意义和情感。这可以通过应用符号于设计作品中的元素，如标识、包装、装饰等，来传达出特定的文化信息和情感。

符号化方法在文化遗产设计中的应用，可以使复杂而庞大的文化遗产变得便于传播和理解。它通过简洁而具象的符号，将文化信息压缩成精炼而具有象征性的形式，从而提高了设计作品的可读性和适用性。同时，符号化方法也有助于跨文化传播，将文化遗产的内涵和情感传达给不同文化背景的观众和用户[5]。

(三) 重组与创意想像

1、重组是指将文化元素进行拆解、分析，并在此基础上重新组合，以创造出全新的形式，其需要把握：
①提取关键特征：通过对文化遗产进行研究和观察，确定其最具代表性的特征。例如，传统图案中的具象元素、传统建筑中的特殊细节等。将这些关键特征提取出来，作为后续重构的核心基础。

Figure 3. Pengzhou ancient white pagoda folding table lamp

图 3. 彭州古白塔折叠台灯

彭州镇国寺北塔，建于北宋至和元年至嘉祐五年，历经风雨，仍屹立不倒。如图 3，本设计基于古塔的结构和造型，去繁化简，设计成灯饰造型，成功实现了从建筑文化到产品设计的迁移。在设计手法上，巧妙地利用古塔的叠层结构，设计出可收缩折叠的样式，以便于包装和运输，迎合了现代设计轻量化的设计思路。这款生活化的古白塔灯具，将塔文化和人们祈福的美好愿望完美的融合在一起，实现设计赋能。

2、拆解与分析：对传统元素进行拆解，并分析其中的组成部分和结构特点。例如，传统图案的构成元素、形状与线条的组合等。通过这种拆解与分析的过程，深入了解传统元素的内涵与外观形式。

3、转换思维：将文化元素从传统领域转移到非传统领域，创造出新的视觉效果和融合感。例如，将传统服饰中的图案元素转移到产品设计中，可以打造出富有文化特色的产品形象。

4、碰撞与融合：将不同文化元素进行碰撞和融合，创造出全新的视觉效果。例如，将传统中国元素与现代西方元素进行融合，可以形成一种新的文化语境和独特的设计风格。

5、想象与创意：通过想象和创意思维，将文化元素与非相关的元素进行联想，打破常规的束缚，创造出富有创意和想象力的设计。

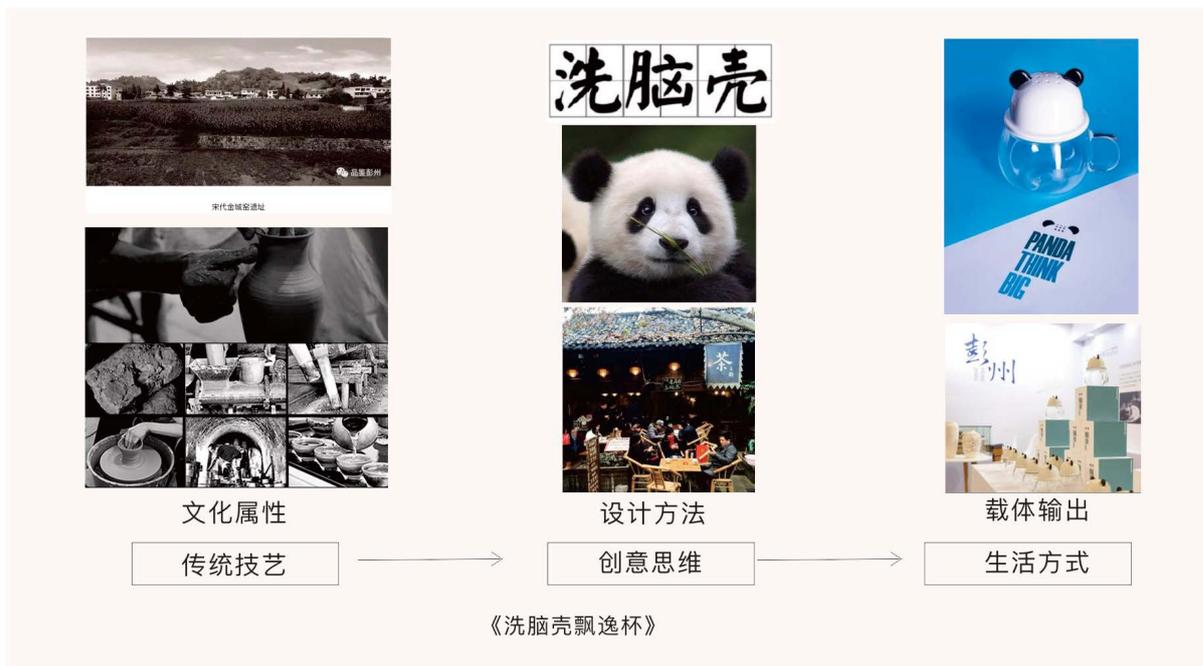

Figure 4. Creative production of "Braincase Floating Cup"

图 4. 《洗脑壳飘逸杯》创意生产

彭州白瓷，始烧于晚唐、五代时期、盛于两宋，是四川古陶瓷史上规模最大且专烧白瓷的窑口，从制料、制模、成型，需要经过 72 道复杂的烧制工艺，聚集了古今彭州制瓷人智慧。据 1989 年《彭县志》记载：彭州陶瓷早在北宋时期，就能够生产出高工艺水平的陶瓷。2014 年，彭州非遗传承人李清泉老师对彭州白瓷的发展历史进行了梳理，潜心致力于彭州白瓷的复兴工作；在熟知彭州白瓷宋代生活美学的基础上，融合现代设计和生活观念，设计出各种极具创意性的茶具，让人耳目一新。如图 4，“洗脑壳”这一创意设计，将彭州白瓷和四川方言、慢生活方式融合在一起，成为一种极具代表性的作品。

“洗脑壳”这一句习以为常的四川方言，指的是开玩笑的意思，“洗脑壳”飘逸杯，时尚的造型设计，寓意着“不要多想，时刻保持头脑清醒，放眼未来，拿得起也放得下”，将滤网杯倒过来，就可以清洗熊猫脑壳，玻璃杯与陶瓷相结合，茶水的颜色一目了然，有“茶颜观色”的意思。乖巧可爱的熊猫脑袋过滤器，九孔茶漏寓意为禅意，过滤生活的烦恼，洗净凡尘。放眼未来，活在当下。畅享在忙碌的生活中，使用这样一款能够满足精神疗愈的飘逸杯，极具个性。送给朋友，也有顺风顺水之意。

基于文化遗产进行设计，不仅需要丰富的想象力，突破传统限制，创造出创意作品。同时，还需要在充分理解文化遗产的基础上，坚守底线，在设计的过程中融入作品创作，以赋予作品独特的文化意义。

(四) 传统工艺的传承

传统工艺文化遗产的重要组成部分，一般与当地人们的生活密切相关，具有鲜明的地域性和性格特点，其材质大多就地取材，依托当地的天然原料，具有鲜明的材质特色和独特的制作方法。

但是目前很多传统工艺的现状堪忧，一方面其大多源于乡村地区，本身经济发展滞后，无法单纯依

靠传统手工艺的技能获得较高的经济效益。另一方面,在产品开发上,往往缺乏创新思维和现代的设计手法,无法实现将传统工艺融入现代生活的代入感,缺乏社会大众的认同感和参与感。

剪纸是中国古老的传统民间艺术,以陕西、江浙、河北、山东等地的剪纸艺术久负盛名,但在四川彭州也诞生了一位剪纸艺术市级非遗文化传承人,其剪纸艺术独具特色,多次在彭州对外宣传的文化艺术交流中独占鳌头。如图 5,本设计案例选取彭州的阳平关、龙兴寺、白鹿上书院、九峰书院和彭州三环等标志性建筑,将这三个标志性建筑以剪纸插画的形式表达,一是对彭州剪纸艺术的传承与发扬,二是相应党的二十大召开,将传统手法与现代建筑结合,为彭州打造一张文化名片,将建筑剪纸插画融入到应用物品上,不失为一份极具意义与特色的旅游纪念品。

Figure 5. Pengzhou silhouette
图 5. 彭州剪影

6. 结语

在漫长的历史长河中,人类文明的传承和积淀,逐渐演变成成为城市发展过程中不可或缺的文化遗产。其中涉及人文历史、建筑等多个方面。因此需要基于对历史文化遗产的范围和内容对其潜在的内涵和价值进行梳理分析。设计师在设计的过程中,应基于对文化遗产的深层理解来进行多个维度的研究,然后融合创新,开发出独具创意性的产品。

设计师应基于多元设计方法来表达和传达文化属性。将复杂的图形元素予以简化,以便在设计中加以应用。符号化方法就是用特殊的符号来体现特定的文化,用简便的图文符号尽显文化遗产的核心意义,以达到传递特定文化信息的意义。想象和创意思维,就是基于文化元素与非相关的元素发挥想象,突破传统思维限制,进行创意设计。

总之,设计师应基于视觉传达的角度对文化属性进行梳理,并采用多元的设计方法进行设计,秉承传承与创新并重的原则,做好文化遗产的保护和开发工作,在综合考虑城市各个文化属性的基础上,灵活应用符号和创意等方法进行地标设计,以充分展示城市文化风貌,打造个性化的城市名片。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] http://www.xinhuanet.com/politics/2017-10/18/c_1121820800.htm?baike
- [2] <http://www.qthnews.org.cn/2023-05/10/cms201320article.shtml>
- [3] 王安霞,王喆. 文化遗产的多元化视觉研究呈现研究[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 前插 1-前插 2, 1-7.
- [4] 程文婷,曾梦. 全球本地化视野下的文创设计前期研究[J]. 包装工程, 2023, 44(12): 358-367.
- [5] 甘为,季焕钦,李紫丽,胡飞. 视觉传达设计方法比较:目的与手段的综合框[J]. 包装工程, 2020, 41(4): 82-95.