

地域性非物质文化的可持续设计与传播战略

杨媛媛 季铁

湖南大学设计艺术学院 邮编: 410082

信箱: bobovivi28@126.com

内容摘要: 在后工业时代的社会多元化需求背景下, 具有地域特色的非物质文化显得越来越重要, 同时也面临着被破坏和失传的危机。通过非物质主义(Immaterial)的可持续现代工业设计(Sustainable Design)方法、新媒体技术的传播设计(Communication Design)与战略, 可为保护和发展非物质文化做出新贡献, 并对未来的非物质文化和地方产业、社区文化的结合与振兴起到重要的建设与指导作用。

关键词: 可持续设计, 本土设计, 工业设计, 非物质文化, 传播战略

Sustainable Design and Communication Strategy for Territory Immaterial Culture

Yuanyuan Yang, Tie Ji

School of Design, Hunan University

Abstract: Under the background of post industrial societies and cross-culture needing, the intangible culture and localism resource are playing a lead role for the future. As a result, the integrated sustainable strategy including industrial design and communication design are being strengthened as a principle way to improve the territory development.

Keywords: Sustainable, Immaterial, Localism, Industrial Design, Communication Strategy, intangible culture.

非物质文化的多样性与后工业社会需求的多元化

文化的多样性与自然的多样性同等重要, 是社会与大自然和谐相生发展的基本条件。美国未来学家约翰·奈斯比特(John-J. Naisbitt)和帕特里夏·阿伯迪妮(CP·Aburdene)认为:生活方式的全球同一化趋势与传统文化的民族化趋势几乎是同时发生的。正是由于全球化, 人们对遥远国度的异域文化兴趣越来越浓, 地域性多样化的非物质文化越来越重要, 多元化、本土化成为一种世界性的潮流(Cosmopolitan Localism)。

后工业社会的多元化的社会需求已经从工业时代的对物的崇拜及感官享受, 开始转向对非物质层面知识和情感上的需求。消费不再是为了使用, 而是成为一种交流和价值体系, 对文化与信息的占有成为驱动消费的动力。正是因为这种条件下, 中国丰富的多民族文化传统与各具地域特色的非物质文化正面临着前所未有的机遇和挑战。

由于非物质文化的概念在国内是近几年才形成, 之前的研究主要表现为对传统民间文化、民族文化与地域文化的研究。主要的研究代表有以原中央工艺美院(现清华大学美术学院)为代表的传统工艺美术研究; 以东南大学张道一教授为代表的民间艺术研究; 中央美术学院吕胜中教授对民艺表现方法的再创造; 中国艺术研究院的正在进行的地域文化和非物质文化保护性研究; 中国社会科学院民族文学研究所组织的中国族群文化多样性与口头传统保护数字化研究; 云南大学等地方院校开展的有关文化生态和旅游开发研究等等。上述研究基本以对于非物质文化本体的研究为主, 从文化和美学层面探讨其自身保护和发展的方法, 本质上还是属于对于“物”的研究; 如何从“非物”的层面, 以“人”为研究中心, 以文化的力量刺激人类对于自身的生存方式与生活形态的思考, 用现代设计的方法创造多样和谐的社会, 正是近年来欧美设计界倡导的非物质主义和可持续设计战略的工作目标。

国际上有意大利米兰理工大学设计学院 Ezio Manzini 教授为国际上可持续设计领域最权威的学者, 他最早提出了完整的非物质主义、本土设计和可持续设计三大理论体系, 并理想主义的对发展中国家的

可持续设计战略作了深刻的研究，并组织和指导了巴西、智利和东亚国家和地区开展的非物质设计实践。

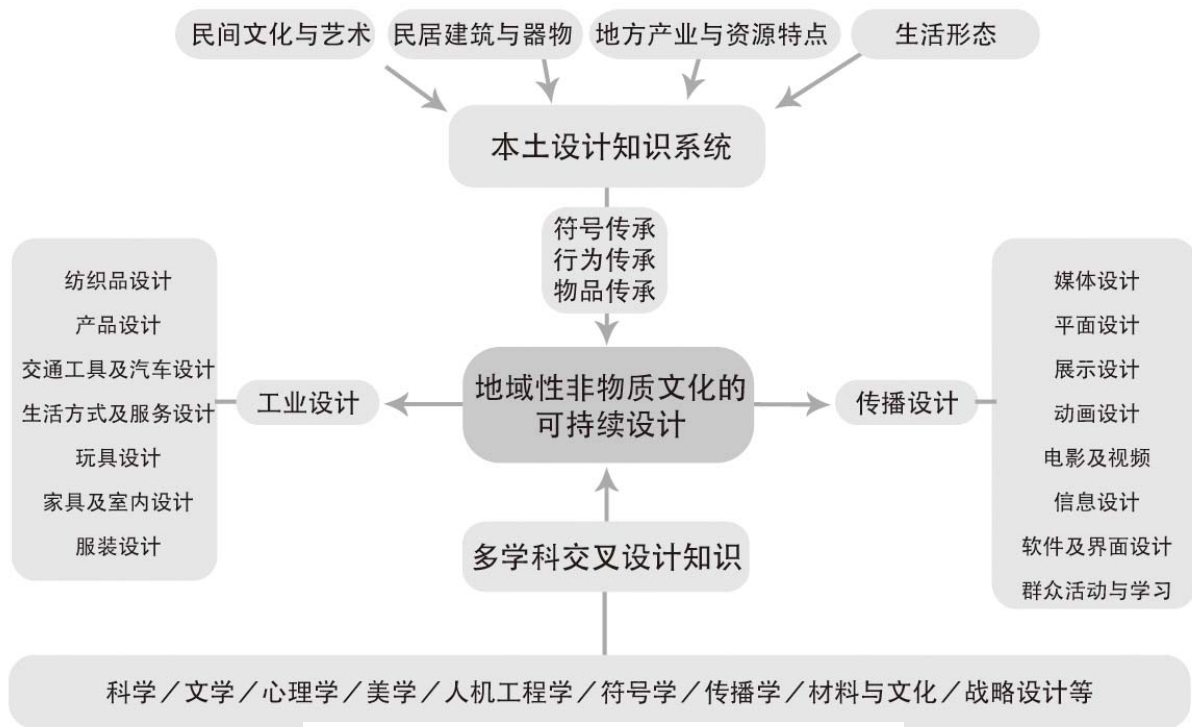
日本千叶大学副校长、工学院院长宫崎清教授自上世纪 60 年代起就致力于传统工艺产业与地方产业振兴、社区文化总体营造方面的研究，他提出了以“人、文、地、产、景”为基础，以社区居民为主体，通过多样性、小批量、高文化附加值的产品开发和生态旅游开发等手段来实现非物质文化的传承与地域经济文化发展的结合。他的理论与实践成功的指导了日本和台湾的很多地域经济的建设。

印度科技大学(IIT-India Institute of Technology) Shashank Mehta 教授、香港理工大学设计学院林衍堂教授等也系统开展了相关研究。

地域性非物质文化的可持续设计系统框架及传播模式

地域性非物质文化的可持续设计应该是一个综合性的、开放式的、基于多学科交叉学识的系统开发，一方面从丰富多彩的本土设计知识体系中吸取营养，一方面进行现代的多学科交叉研究。

针对非物质文化遗产的现代设计方法的运用，主要有两个方面将发挥巨大的作用：

表一：地域性非物质文化的可持续设计框架

1：基于非物质主义(Immaterial) 的可持续现代工业设计(Sustainable Design)方法。可从三个不同的层次解决非物质文化本体的可持续发展

(1)非物质文化遗产本体的恢复性保存和创作。因为使用价值降低和生态环境的变化，大多数地区的非物质文化遗产处于受保护的衰减阶段，我们可以通过设计进行有效地改造与再创造。

(2)根据地域性非物质文化资源，运用现代工业设计的方法，进行有形物质产品的开发。非物质文化遗产中的很多智慧元素，可以直接或间接的用于现代的手工艺品、纺织品、电器产品、交通工具、家居与建筑等领域中的。开发前期，组织者需要建立一个多学科交叉的研究与评估系统，从科学、文学、心理学、美学、人机工程学、符号与传播学、材料学、市场与经济学等角度评估研究对象的工艺与技术、艺术符号与精神价值、社会潜在需求等因素，建立本土设计的知识与符号系统，并充分的与当地居民交流，提高和培养其创新能力，共同开发适宜于本土生活的必需品、旅游商品甚至有高附加值的国际化流行性产品。

(3)通过对当地居民的日常生活形态及生产、生活类的非物质文化遗产研究，开发以社区内居民需求为导向的服务设计系统。其表现形式可能为：生活习俗与消费行为的再设计、社区的公众文化交流活动（节日、表演、聚会等）、可持续的城市设计与服务系统、旅游休闲文化创意产业的形成等。

2：基于新媒体技术的传播设计 (Communication Design) 与战略

由于经济和生活方式的变化，非物质文化原本赖以生存的人文环境和生态环境大多被破坏，因此运用现代的综合传播技术保护和发展非物质文化的文化生态环境是一条可行之路。包括非物质文化的数字化保存与再现、非物质文化的社会传习方法（Social Learning Process）、非物质文化的公众传播战略（Mass Communication Strategic）等。

非物质文化的延续应该是始终存在于由地域文化、习俗和原住民形成的文化生态圈中，而文化的保护和发展本质上就是一个综合的知识与信息的传播系统，从形式上这个系统包括：口头和语言、行为与活动展示、传统平面媒体、新媒体（音乐、影像、多媒体与交互、流媒体）等多种形式，其中关于新媒体技术有助于解决这样几个关键问题：

(1)由于地方工业经济的发展，维持非物质文化各种要素存活的生态环境已被破坏，要有效快速抢救只能使其适应今天的数字化信息环境，例如以数字博物馆的形式记录、保存、复制和再现地域性非物质文化并使其通过网络对外开放就是一种非常有效的手段。

(2)非物质文化的传习与人材培养。文化生态的保护强调运用开放、公共多层次的教育培训和交流体系提升当地居民的能力。改善农村原始的单向、口头、模糊的交流方式，借助新媒体与交互技术，以生动有趣、简易朴实的影像和多媒体展示能更有效地吸引大众的参与，增进群众的对本土文化的自信心。

(3)建立地方文化识别体系和整合高效的传播战略。由于文化形式的多样性，用用新媒体技术和统一的传播战略将有效的提高地域文化的认知度，有利于经济落后地区以最低的经济成本发挥文化在外向市场开发中的力量，制造新的市场与文化交流机会。

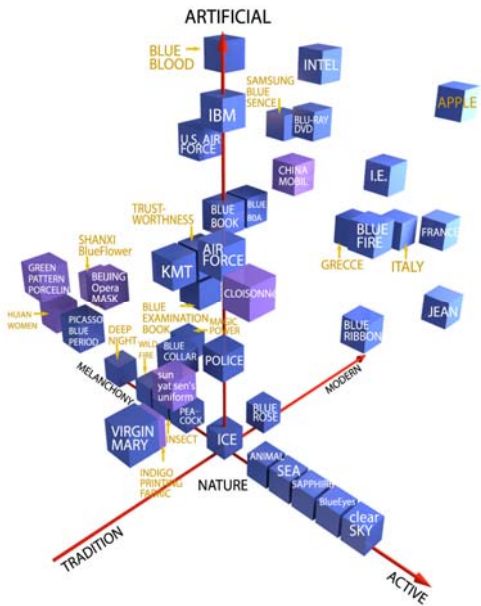
三、案例研究

基于以上的理论研究，在 NIKE 公司的支持下， 湖南大学设计艺术学院和意大利米兰理工学院于 2006 年 12 月 16 日到 1 月 7 日联合举办了中意耐克传播设计 Workshop，由意大利米兰理工学院 Francesco Galli 和湖大设计艺术学院季铁副教授共同主持。“蓝花花 Blue Hot”作为其中的一个研究小组，有来自不同专业的 14 名研究生和本科生参与研究。

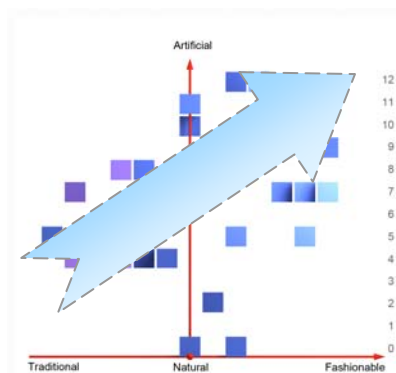
蓝花花 Blue Hot 视觉符号体系是一个基于本土化设计理念的视觉符号体系。目的在于研究开发中国传统艺术中的蓝色元素，深入挖掘中国的地域特色和民族特色，对其进行再设计，将其现代化、时尚化、概念化，使其作为一套具有中国特色的视觉符号体系可灵活广泛运用于各个设计领域。

研究内容主要分为四大块，一是关于蓝色定义和运用的研究；二是分析和挖掘中国传统艺术中的蓝色元素；三是研究传统在现代设计中的运用方法；四是基于现代泛媒体技术的传播战略研究。

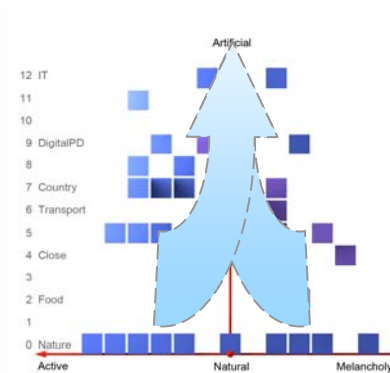
首先，我们将蓝印花布、青花瓷、民族服饰中的蓝色作为典型的“中国蓝”进行研究，挖掘具有地域特色的设计元素。另一方面，通过对蓝色在世界范围内的运用及含义研究，建立三维度的形容词空间，对蓝色事物的感觉进行量化，这三根轴线上的取样范围很广，涉及到自然、科技、人文、艺术、音乐、社会、政治、商业等多方面对蓝色的使用，通过对整体呈现的趋势从宏观上分析了解人类如何应用蓝色。从图中通过对蓝色的系统分析，可以得出的几个趋势对蓝色在设计中的运用具有一定的指导意义。在基于地域性非物质文化的可持续设计中，从多方面去考虑一个问题，才能做到“Think global, act local”全球化思考，本土化行动。

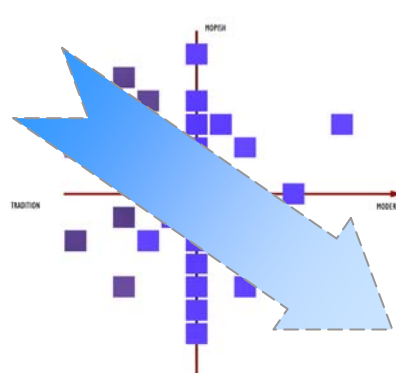
表二：量化总图

表三： 量化正视图
科技感越强的事物时尚感也越强。

表四： 量化右视图
科技感越强的事物所用蓝色越趋向理性，也越深沉。

表五： 量化俯视图
时尚的事物所用蓝色偏浅，偏向积极。

在 workshop 的过程中，同学们通过对本土设计元素的理解开始感到地域性的非物质文化遗产为设计提供了无限的可能，在设计中结合国际的设计流行趋势，对所提炼的设计要素运用于现代产品开发和服务设计中，满足了后工业时代社会需求的多元化和人们对人文关怀的渴望，也使传统文化得到了新生。

从蓝印花布、青花瓷及民族服饰等中国传统艺术中提炼出来的视觉元素，广泛运用到了酒具、家具、室内、交互媒体、影片等的设计上。在这些设计中可以看到杂糅的设计风格，但总体给人感觉依然是中国本土的，如左边的酒瓶设计，借鉴了西方的酒瓶形态，花纹却是用的中国乡土蓝印花布上的图案，材质

图一、二： 酒瓶设计 图三： 室内装饰

也是中国典型的白瓷。“蓝花花 Blue Hot”在研究实际的物质产品设计的同时，也试图运用多种现代媒体技术，把概念影片、交互媒体、产品、图像和展示空间有机融合在一起，给受众最新资讯并提供数字体验，强调受众的体验与交互学习过程。同时，在研究工作过程中也探讨了地方文化的传播与国际市场运作可能的商业模式。

结语

非物质文化遗产保护区基本上处于偏远和经济落后的地区，非物质的可持续设计战略有可能激发当地的后发优势、居民的文化意识和创业热情，这样就有可能使落后的农耕文明社区，不需要经历资源消耗型的工业发展阶段，直接“蛙跳”进入以文化和知识为中心创新性社区，这种社会可能通过合理的产品与服务系统、信息与物流网络，保持和谐的生活形态和满足个人得到应有的服务而同时降低所消耗物质资源。这种模式对于我国农村未来的社会形态的变化是一种可能的设想。

部分参考文献

- [01] 张道一, 廉晓春. [M]. 《美在民间》北京工艺美术出版社, 1987
- [02] 钟敬文, [M]. 《民俗文化》中华书局. 1996
- [03] 尹绍亭. [J]. 《民族文化生态村--一个生态人类学的课题》,《昆明:云南大学学报》, 2001
- [04] [日] 宫崎清, 张福昌: [J]《内发性的乡镇建设》, 无锡轻工大学学报, 1999
- [05] [美] 马克·第亚尼 编著 滕守尧译. [M]《非物质社会--后工业世界的设计、文化与技术》. 四川人民出版社 . 1998
- [07] 蔡惠真. [J] 《从日本的教育、家庭教育与社区之间的互动探讨其传统艺术文化之保存与传习》1998
- [08] 赵江洪. [M]. 《第二条设计真知--当代工业产品设计可持续发展的问题》河北美术出版社, 2003
- [09] 唐家路. [M]. 《民间艺术的文化生态论》清华大学出版社, 2006
- [10] 廖国强, 何明, 袁国友著. [M]. 《中国少数民族生态文化研究》云南人民出版社, 2006
- [11] 邹启山主编. [M] 《联合国教科文组织人类口头和非物质遗产代表作申报指南》文化艺术出版社, 2005
- [12] Yanta Lam, [M] “Project chopsticks-An Asian Life-style in Domestic Culinary Habits for Design”, School of Design The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2006
- [13] Ezio Manzini, [R] “Scenarios of sustainable ways of living-Local and global visions”, Milan, 2006
- [14] Ezio Manzini, [R] Francois Jegou, “sustainable everyday--scenarios of urban life”, Edizioni Ambiente, Milan, 2003
- [15] Fussler, C. and James, P. [M] Driving Eco Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, London, UK. 1996
- [16] Hockerts, K. [M] Eco-Efficient Service Innovation: Increasing Business-Ecological Efficiency of Products and Services, in: Greener Marketing: A Global Perspective on Greener Marketing Practice, Ed. M. Charter, Sheffield, UK: Greenleaf publishing, 1998