

国潮设计——

在日用家常中彰显文化意蕴

张明瑟

坚持“两创”
书写史诗

在阅读与创作中品味文化先贤的诗文,体悟前辈所思所感,让我深深感受到中国文化生机勃勃,这是文艺工作者取之不尽的创作宝库

核心阅读

解读“国潮”二字,“国”字凸显植根中华沃土,“潮”字则代表社会审美风尚。时代发展进步,生活蒸蒸日上,人们勇敢地追寻审美表达上的丰富性,也更加自信地做审美风尚的引领者

国潮设计从“古”走来,承载着中华文脉;国潮设计面貌一“新”,表达着社会情感和时代新风。优秀的国潮设计,通过“物”传达精神旨趣和审美意蕴。在这个意义上,国潮设计贯通着我们的文化精神、美学风格和时代气象

在修旧如旧的江南古镇旅行,买几件国风文创伴手礼;在雪后故宫,身着传统服装拍照留念;在城市广场大街,穿上国产潮牌彰显个性;在温馨的小家里,用“新中式”家具装点美好生活……这些充满时尚感的生活场景,都离不开国潮设计。

大到建筑家居,小到一盏灯、一支笔,国潮设计将中华优秀传统文化与当代生活时尚连接,借鉴传统形制、美学或技艺,融入当下科技和设计语言,创造出琳琅满目的国潮产品。它们不仅是实用物品,更是内涵丰富的文化产品,讲述着动人的中国故事,让人们受到传统文化和审美的熏陶。

时尚设计萃取传统智慧

笔走龙蛇、行云流水、筋脉柳骨、铁画银钩……今天的互联网页面、电影海报和各类产品包装设计中,人们可以随时领略汉字之美。一些国潮服装上,经过设计的汉字醒目突出,有画龙点睛之效。不同字体、不同风格

的汉字被设计成“中国风”的代表元素。设计者挖掘中国书法审美特点,进行创造性转化。比如,电脑字库对颜体楷书的重新设计,就通过调整间架结构、笔画间距、横竖比例、粗细大小等细节,使其更适合如今的横向阅读和电子显示需要。书法之美走进数码世界,好看又好用。不少人换新手机,首先就要换一个喜欢的字体。古老如甲骨文,也成为国潮文创的“资源库”,不仅有甲骨文丝巾、手绘本、T恤衫、电脑包等实物产品,还有社交软件表情包、“甲骨文名字绘”等互动新媒体产品。

除了具象的汉字,国潮设计还对传统色彩进行开掘和利用。2008年北京奥运会会徽,在现代奥林匹克运动史上深深烙上形影的中国印。如今,“中国红”已成为时尚潮流,无论服饰美妆,还是挂饰摆件,一抹中国红寓意着端庄、吉祥。不少餐具、服装、家居用品甚至U盘、耳机、手机、键盘等电子产品,巧妙地借用了青花瓷色彩之美。海棠红、茶白、杏黄、柏枝绿、黛蓝、赭石等许多典雅色彩,也在美妆等产品设计中得到广泛应用。

细心的人会发现,国潮里的色彩,蕴藏着中国传统色彩美学。2022年北京冬奥会和冬残奥会色彩系统分为5种主色、5种间色、3种辅助色,源于对自然四时、二十四节气等中国传统文化的理解。设计者恰当的运用,不仅传达出包容和谐的审美旨趣,还包含了因地制宜的匠心和绿色发展理念。在瓷器、丝巾等文创产品和服饰中受到青睐的青绿色,也蕴含着对古代绘画山水意境的遥相呼应,晕染出青绿千载、山河无垠之感。

国潮设计,让物品“说”出了璀璨的中国古代物质文明。天马行空的时尚设计,绵延着古老的文化根脉,凝结着中华智慧的光彩,在传承与创新中充满魅力。取材安吉淡竹,用古法劈青、蒸煮、晾晒、拉丝后与现代工艺结合的油纸伞;寻访苏州老手艺人,创新研发、远销海外的团扇……文化根脉赠予设计者丰富的宝库,让设计有了依据,让灵感有了来源。循着这条路径,国潮设计营造了富于民族特色和时代新风的生活境界,彰显着深厚悠长的文化意蕴。

古今融合淬炼生活美学

国潮设计流行起来了。创新设计后的颐和园粤绣屏风《百鸟朝凤》图案元素,织染在潮流服饰上,古老的刺绣手艺走进了当代生

活;《山海经》里的神话形象登上时装秀场,刺绣、扎染、勾花、光胶印、数码印花,传统技法与现代工艺结合,以瑰丽的想象和绚丽的色彩给人审美震撼。不少人发出感叹:“原来传统文化可以这么‘潮’!”近年来,文博单位、老字号品牌纷纷跨界,联名推出国潮产品。不只是服饰,生活各方面都有了国潮产品的影子:餐饮、食品、数码、家具、美妆、视听、非遗,几乎囊括了人们的日常消费需求。网络搜索统计数据显示,国潮近10年间关注度呈指数级增长,一些国潮产品在电商和线下店铺都供不应求。

国潮产品走红,离不开“贴着生活走”的设计理念。不少历经时间淘洗、使用价值和审美风格得到广泛认可的老字号,如今再立潮头。与过去不同的是,今天的设计者更加关注当下受众的审美需求。他们运用数字化设计、消费者共创等新技术新手段,在符号、色彩、外观、功能上进行更精心的设计。人们惊喜地发现,日用产品原来可以这么美!

当代生活须臾不可离的科技产品,也可以充满国潮设计之美。在数十道工序、上百小时的反复锻造打磨后,一体成型的3D曲面陶瓷外壳手机,观感上晶莹剔透,触感上温润如玉。作为中国古代物质文化的代表,陶瓷所表达的典雅沉静“东方美”,为现代科技注入了人文情怀,给现代设计注入了灵魂。

好用又新潮成为国潮设计的追求。不是简单地“翻新”传统,给设计打上文化标签,而是在仔细揣摩生活需求、细致提炼文化内涵基础上,建立一套设计语言。这套设计语言追求的是日用而新、日用而活,从人们的生活中汲取设计动力,又为生活提供更丰富的选择。

审美风尚彰显文化自信

国潮不仅是国货之潮,更是民族自豪感和文化自信在审美风尚上的表现。解读“国潮”二字,“国”字凸显植根中华沃土,“潮”字则代表社会审美风尚。时代发展进步,生活蒸蒸日上,人们勇敢地追寻审美表达上的丰富性,也更加自信地做审美风尚的引领者。这成为国潮设计蔚为大观的深层原因。

国潮设计不仅可以穿在身上、用在日常,还可以是艺术品,表达对美的追求,传达中华优秀传统文化的魅力。在一位视频博主的留言区,许多网友感叹“中式设计太美了”“我发现了宝藏”。红木梯形半桌、黄花梨三轴矮柜、红木双轴博古架……这位自称“会拍视频的木匠”,根据典籍里的图说,设计制作了许多微缩中式家具,并将它们巧妙地搭配在一起,拍摄成充满诗意的短视频。传统手工业题材短视频的走红,折射出国潮审美越来越受欢迎。

审美风尚与国潮设计良性互动,推动设计理念迭代更新。近年走红的国潮设计作品,往往超越了对传统符号元素的简单拼贴,而是深入到中华美学和传统文化的内里,结合当代生活之“用”进行转化,因而具有持久生命力。许多智能家居设备虽属电子产品,但在设计上主动融合中华美学取法自然、追求意境等理念,在形、意、境等不同层面将物品功能、视觉形象、空间构造创意组合。智能加湿器、智能空调甚至小巧的智能开关,都可以凭洁白如玉的颜色、精巧顺滑的弧度融入简洁大气的中式家装,给人以自然舒适之感。

扎实地从文化中汲取营养,热情地用创新开辟未来。国潮设计从“古”走来,承载着中华文脉;国潮设计面貌一“新”,表达着社会情感和时代新风。优秀的国潮设计,通过“物”传达精神旨趣和审美意蕴。在这个意义上,国潮设计贯通着我们的文化精神、美学风格和时代气象。

制图:赵德汝
图片来源:影像中国

解读国风国潮

从优秀传统文化中汲取营养

曹可凡

习近平总书记在中文联十一大、中国作协十大开幕式上指出:“广大文艺工作者要深刻把握民族复兴的时代主题,把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来,以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂,把文艺创造写到民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中。”作为一名电视文艺工作者,我备受鼓舞。

古人说:“文者,贯道之器也。”我们的文艺创作要守正创新,不仅要有当代生活的底蕴,而且要有文化传统的根脉。我从小受父亲影响,格外喜欢历史、文学、戏剧和古典音乐。出于对文艺的热爱,我成为一名主持人。很多观众认识我,是因为上世纪80年代上海电视台的节目《诗与画》。这是一档文化节目,每天10分钟,一幅画、一首诗。于是,每月背诵唐诗宋词30首,成了我主持《诗与画》的必修课,也为我在此文化修养上打下一点基础。

在开办近20年的访谈节目《可凡倾听》中,我有时会专门访谈老艺术家,这些前辈的思想,今天依然闪光。我记得2004年余光中做客《可凡倾听》时说:“只要心中有中国的历史和文化,那无论身在天涯海角,那个地方就是中国。”这让我感触颇深。我亦曾与金庸倾心交谈,他的“侠之大者,为国为民”印刻着中国人的风骨气节、家国情怀。我们回溯传统文化,是为了知晓自己根在何处,知晓民族的情感审美及文化价值来自何方。受访者中有不少文化名家,他们朴实生动的言语,给人极大的鼓舞和安慰。这些充满温情、人文和爱的中国故事,流淌着中华优秀传统文化的血脉,彰显出中国人的精神风采。

如果说《可凡倾听》是为了解读现代文化大家的传承故事,那么今年新推出的经典文本阅读节目《斯文江南》则是从文化宝库中采撷智慧果实。“文以载道”,文字与文字之间、先贤与先贤之间,可以同代、隔代地唱和,这也是《斯文江南》创作的初衷。让范仲淹遇上顾炎武,共诉家国天下的忧乐观;让巴金遇上萧红,共谱文艺的家国志……这是我从业以来案头准备时间最长的节目,3个月间翻阅了近500万字资料。在阅读与创作中品味文化先贤的诗文,体悟前辈所思所感,让我深深感受到中国文化生机勃勃,这是文艺工作者取之不尽的创作宝库。

如今,我从事文艺工作已经30余年,亲眼见证我国文化事业繁荣发展。我目睹“国潮”兴起,传统文化日益受到重视,观众对文化节目的接受度也逐渐提高。不论是北京冬奥会开幕式上传统二十四节气的现代表达,还是由王希孟画作《千里江山图》改编的舞蹈诗剧《只此青绿》,都让人看到中华优秀传统文化传承创新的魅力,人们的文化自信油然而生。

当代中国,江山壮丽,人民豪迈,前程远大。时代为文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。“立德树人的人,必先立己;铸魂培根的人,必先铸己。”作为一名文艺工作者,我深感重任在肩,深感要不断加强文化修养、知识储备、思想淬炼,洞悉生活与时代;要植根中华优秀传统文化,创作雅俗共赏、面向未来的优秀文艺作品。只有将自己的心、情、思放到创造中去,才能创作出无愧于时代、无愧于人民,经得起时间考验的好作品。

(作者为上海东方卫视主持人)

观创作全貌 探艺术规律

范咏戈

汪守德著《梦见:周振天创作艺术论》(作家出版社出版,以下简称《梦见》),是一部接近评传的作家论。作为一位多产的作家、编剧,周振天创作出多部影响广泛的文学与影视作品。《梦见》在回顾周振天创作全貌的同时,力求观察文艺演变,探索艺术规律,凝结了作者丰富独到的艺术思考。

生活是艺术的源泉,所有艺术果实都是生活的馈赠。周振天是一位有着独特生活经历的军旅作家,《梦见》一书对此有专门的论述。在海军某潜艇的工作经历,带给周振天心灵上的震撼。潜艇出海前,官兵们留下遗书,以防意外;出海期间,处于潜航状态的舱室既狭小又没有阳光和新鲜空气——岗位再艰苦再危险,也总有人坚守。战士们的勇气、韧性、不屈和乐观深深地打动了周振天。这一切,不仅成

为他创作电影《蓝鲸紧急出动》、话剧《天边有群男子汉》、电视剧《潮起潮落》等作品的素材,更坚定了他现实主义的美学追求。

《梦见》在回顾周振天创作成绩的同时,尤为赞赏他积极回应时代召唤,以不变的热忱叩响时代“回音壁”的担当。周振天始终不忘为谁写作、为什么写作。书写重大革命历史题材,是为了不忘初心,记住来时路。电视剧《李大钊》表现李大钊革命精神的同时,也展现其学识渊博等侧面;《上将洪学智》将传奇与纪实相结合,生动呈现这位共和国上将的革命信念和情感世界。

周振天书写军旅题材,塑造一系列海军人物形象谱系,是为了阐释军魂,赞颂奉献精神,发挥军事题材作品独有的美学魅力。电视剧《潮起潮落》表现了几代海军官兵的闪光业绩、崇高理想;《驱逐舰舰长》塑造了军旅新人形

象;《牧云的男人》将目光投向海军航空兵;《蓝鲸紧急出动》展示海军在极端条件下执行特殊任务,不怕牺牲守海疆的精神。这些人物不断拓深周振天对英雄主题的认识。周振天认为,优秀作品要有“嚼头”而不是有“噱头”。在开掘人物英雄性的过程中,周振天规避了人物塑造的扁平化,注重展现人物性格的丰富性。比如,话剧《天边有群男子汉》就注重在矛盾中多层次地刻画当代军人心理。

作为作家,周振天始终走在创新的路。他的作品不仅题材丰富,体裁也非常多样。历史传奇剧《神医喜来乐》《小站风云》《闯天下》《楼外楼》等,或讲述家国故事,或展现民族历史,受到观众喜爱。影视剧之外,长篇小说《玉碎》出版后获得好评,并被改编为电视剧,音乐剧《赤道雨》也被搬上舞台。他还担任多部电

视专题片如《壮士行》《香港沧桑》《北上先锋》撰稿或总编导;在广受好评的影视剧《为了新中国前进》《红海行动》《新敌后武工队》等作品中担任文学总监、策划或艺术顾问;在电视剧《我的故乡晋察冀》《我的青春在延安》等作品中,倡导红色题材“青春化”。

当下文艺批评不乏作品论,也不乏文艺史论,但较少作家论。《梦见》的出版令人眼前一亮。面对这样一位创作上的“多面手”,本书作者认真研读周振天在戏剧、电影、电视剧、电视专题片、文学等不同文艺领域的主要作品,对创作者数十年来的创作做出系统梳理和评论,准确指出每部作品的独特价值和突破所在,同时剖析部分作品的不足,体现了文艺批评的独立品格。扎实的案头功夫和面壁功深的理论积淀令人印象深刻。

