

形状文法视角下中国传统工艺的创新路径研究——以江陵马山竹扇为例

艾欢, 王雪凝

摘要:【目的】研究旨在探索战国时期江陵马山竹扇这一珍贵文物的创新活化路径, 为非物质文化遗产的保护与创新提供实践参考。【方法】采用文献研究、实物分析与设计实验相结合的方法。首先, 通过历史文献梳理竹扇的艺术特征与文化内涵; 其次, 运用形状文法对扇面纹样进行解构与推演; 最后, 基于类比思维横向调用屈原文化元素, 结合现代设计方法进行创新实践验证。【结果】提出两条创新路径: (1) 基于形状文法的原始纹样推演; (2) 基于类比思维的参考纹样创新, 开发出“扇说离骚”主题文创产品。研究同时提出了传统竹编工艺传承在现代语境下的发展策略。【结论】研究为战国竹扇文化的当代转化提供了可行方案, 也为其他传统工艺的创新发展建立了可借鉴的理论框架。

关键词: 江陵马山竹扇; 竹编工艺; 纹样创新; 形状文法; 类比思维

引用本文格式 艾欢, 王雪凝. 形状文法视角下中国传统工艺的创新路径研究——以江陵马山竹扇为例 [J]. 创意设计源, 2025(4):9-14;20.

Research on the Innovation Path of Chinese Traditional Craft from the Perspective of Shape Grammar

—A Case Study of Mashan Bamboo Fan in Jiangling

AI Huan, WANG Xuening

Abstract: [Purpose] This study aims to explore innovative revitalization approaches for the precious cultural artifact—the Jiangling Mashan bamboo fan from the Warring States period, providing practical references for the preservation and innovation of intangible cultural heritage. [Method] A combined methodology of literature review, material analysis, and design experimentation was employed. First, the artistic features and cultural significance of the bamboo fan were examined through historical documents. Next, shape grammar was applied to deconstruct and reinterpret the fan's surface patterns. Finally, leveraging analogical thinking, elements from Qu Yuan's cultural legacy were incorporated, and modern design methods were used for innovative practical validation. [Result] Two innovative pathways were proposed: (1) pattern derivation based on shape grammar, and (2) reference pattern innovation through analogical thinking, leading to the development of the "Fan Narrates Li Sao" themed cultural creative products. Additionally, strategies for the contemporary development of traditional bamboo weaving craftsmanship were outlined. [Conclusion] The study offers a feasible solution for the modern transformation of Warring States bamboo fan culture and establishes a transferable theoretical framework for the innovative development of other traditional crafts.

Key words: Jiangling Mashan Bamboo Fan; bamboo weaving craftsmanship; pattern innovation; shape grammar; analogical thinking

引言

江陵马山竹扇于1982年出土, 现藏于荆州博物馆, 以其完好无损的表面和精妙绝伦的工艺, 彰显着战国时期楚人的文化底蕴与审美风格, 在多个领域都具有极高的研究价值。

随着传统文化活化浪潮的兴起, 各领域学者对扇文化的研究成果不断涌现。在中国知网输入“传统扇”“扇文

化”等关键词进行检索, 发现涉及“扇”的文章多达百余篇。然而, 多数文章聚焦于折扇、团扇等艺术图式丰富且具有众多样本可供参考的文物。例如, 在《人工临摹技术下宋代团扇绘画文创产品研发与思考》一文中, 作者以宋代团扇为研究对象, 在分析其所蕴含的深厚艺术价值和精湛工艺技术的基础上, 采用人工临摹技术复制宋代团扇绘画, 探索其

文创产品的设计与研究路径, 以期实现团扇绘画艺术的“活态化”传承^[1]。又如《广州十三行髹漆折扇的活态传承研究》一文, 作者细致分析了广州十三行折扇的文化内涵与艺术审美, 并尝试提出传承和创新策略^[2]。然而, 针对采用何种创新方式, 以有效推动战国时期竹扇文化与时俱进的相关研究却寥寥无几。

基于此, 本文以中国传统工艺——

江陵马山竹扇为研究对象,通过分析竹扇的历史背景、艺术特色及竹编工艺的发展现状,从形状文法的视角,提出创新路径并进行实践验证,以期实现传统与现代的有机融合,激发战国竹扇文化在现代语境下的活力,同时为传统工艺的活化与传承提供创新思路参考。

一、扇的源起

据古文献记载,扇有多种名称。清代段玉裁在《说文解字注》中写道:“扇,扉也,可开合,故‘箠’亦名‘扇’;‘扇’亦称‘翼’,‘翼’亦可写成‘笏’。”^[13]在湖北荆门包山楚墓出土的两件竹扇,遗策记载“二笏”。便面是扇的又一名称。《汉书·张敞传》曰:“自以便面拊马。”颜师古注:“便面,所以障面,盖扇之类也,不欲见人,以此自障面目,则得其便,故曰‘便面’,亦曰屏面,也曰障面。”^[14]

扇最早的文字记载,源自晋人崔豹所著的《古今注》:“五明扇,舜所做也,舜受尧禅,广开视听,求贤人自辅,故作五明扇。”^[15]这为传说中三皇五帝时期已有扇的说法提供了佐证,不过扇的具体形象却无从知晓。除文字记载外,扇最早的图像见于战国器物“嵌错宴乐攻战纹铜壶”,壶上绘有一人手执一件长柄大扇,扇面由羽毛拼接而成,属于羽扇,用作王公贵族的仪仗,为一种礼器^[16]。目前最早的扇子实物是出土于江西靖安县李洲坳东周古墓的一把短柄竹扇,其扇面成厨刀状,又被称作便面。经鉴定,此扇产生于春秋晚期,被誉为“天下第一扇”^[17]。

关于扇起源的说法,沈从文先生在《扇子史话》中推测,扇子的应用至少不晚于新石器时代陶器大量出现之后^[18]。学者郑艳娥在《秦汉以前古扇的探讨》一文中也持有相似的观点,她根据新石器时代遗址中发现的大量竹编织物,结合历史唯物论推断,扇子作为简单的生

活用具,产生于人们的生活需要;虽暂无具体实物可作论证,但她认为扇应与人类同时起源^[19]。

对扇文化寻根溯源,当时的扇是集功能性、象征性、装饰性于一身的优秀传统工艺。随着时代的发展,扇仍以其纳凉解暑、驱烟散气等功用而存在。而且,扇的使用不再是贵族阶级的专属象征,更多地融入到寻常百姓的生活,成为人们日常生活中不可或缺的物品。扇的工艺材质和艺术形式日益丰富,羽扇、竹扇、团扇、折扇等百花齐放。书法、绘画与扇面的结合,更让扇呈现出极高的艺术价值。然而,演变至今,随着时代语境的变化和使用人群的变更,扇工艺也需要与时俱进,以满足人们日益增长的文化需求与审美趋势。因此,选择何种工艺形式的扇以及如何进行创新设计,是扇文化保护与传承的关键所在。

二、江陵马山竹扇的艺术特征

江陵马山竹扇制于战国中期,整体形似厨刀,扇面成梯形,外边转角处作圆弧处理,内边与扇柄连接,扇柄中间设有两个长方形孔洞。竹扇通体采用红、黑二色装饰。红、黑二色的选用不仅与颜料获取的方便性有关,也是原始漆器用色传统的延续,象征着上古人类对特定自然物象的崇拜^[10]。扇面用竹篾经纬交叉编织而成,采用三经一纬跳压编织法,编织成勾连雷纹图案,又在勾连雷纹里编织出连续的小十字形纹。两种几何纹样的相互结合,使扇面图案富有变化,同时增添了生动性与趣味性(见图1)。这一有着两千多年历史的古老编织物,其精巧美丽的花纹生动地展现了古代楚人爱好装饰的天性。文化史学家张正明先生曾指出:“古代西方最爱美的是希腊人,古代东方最爱美的是楚人。”^[11]江陵马山竹扇的存在便是这一言论的最佳证明。无论是从制作技术还是艺术审

美方面,都可以看出江陵马山竹扇工艺精湛、设计精巧,可谓古人之杰作。我国古代有不少歌颂竹扇的诗词,如晋代许询的《咏竹扇》所写:“良工眇芳林,妙思触物聘。篋疑秋蝉翼,圆取望舒景。”^[12]这恰恰是江陵马山竹扇的真实写照。

三、江陵马山竹扇的创新路径

习近平总书记在2023年文化传承发展座谈会上指出,“中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。……中华民族始终以‘苟日新,日日新,又日新’的精神不断创造自己的物质文明、精神文明和政治文明,在很长的历史时期内作为最繁荣最强大的文明屹立于世。”^[13]江陵马山竹扇,凭借独特的外在艺术形式、深厚的传统技艺以及丰富的文化底蕴,塑造了其举足轻重的历史地位与光彩夺目的艺术形象,对其进行创新研究,以实现江陵马山竹扇在现代场域下的保护与传承,具有必要性与紧迫性。

江陵马山竹扇的艺术之美由造型、材料、纹样和色彩四部分构成。在对其进行创新设计时,选择变量和定量是创新设计前的首要工作。

造型是江陵马山竹扇立足于世的基石。竹扇的“型”(即具有鲜明时代特点的刀面形式),与竹扇的“意”(即所代表的文化内涵、所体现的实际功用、所象征的社会风尚),二者之间的联系相辅相成。若抛弃“型”的特点,“意”的呈现便会受阻,反之亦然。材料是江

图1 江陵马山楚墓竹扇

陵马山竹扇得以存在的必要条件。造型与材料这两个基本要素是江陵马山竹扇文化特色与历史底蕴的根本,应作为创新设计中的定量元素。

扇面纹样是竹扇艺术审美的直观体现,二维特性使其成为视觉呈现的绝佳载体。江陵马山竹扇扇面的几何形纹样,虽体现了竹编织物的秩序感与艺术魅力,但在当今追求趣味性和多变性的文化创新潮流中,存在视觉效果单一的问题。同时,竹扇以红黑二色髹漆制成,部分原因源于当时自然条件的限制。在求新、求变思想意识蓬勃发展、髹漆技术日新月异的今天,我们可以在竹扇色彩的搭配方面进行更多的尝试与创新。综上,选择江陵马山竹扇的纹样与色彩作为此次创新设计的两个变量,以下关于创新路径的研究均围绕上述内容展开,创新研究逻辑如图2所示。

(一) 路径一: 基于形状文法的原始纹样创新

形状文法,是一种以带标签的形状作为基本要素,借助形状规则生成新形状的设计推理方法^[14]。该方法最初由乔治·斯蒂尼等人于20世纪70年代提出,并率先应用于绘画与雕塑创作,后扩展至创新设计、产品品牌识别等领域^[15]。形状文法推演规则分为生成性推演和衍生性推演两类。生成性推演包括置换与增删;衍生性推演包括缩放、镜像、复制、旋转、错切、贝塞尔曲线变换等(见

表1)^[16]。推演规则可反复多次使用,但在使用过程中,应结合设计对象自身的风格特性和文化内涵。对使用程度的精准把握,是设计者在创新过程中需要着重关注的。

江陵马山竹扇作为楚国扇文化独有的艺术形式,凝聚着楚人的审美偏好、文化信仰和社会风尚。其扇面以勾连雷纹为主题纹样,但整个扇面并没有一个完整纹样,而是以四方连续的排列方式组成后,放大超出扇缘,在构成整体纹样框架的同时,呈现出勾连雷纹不同部位的形态。扇面内部沿着勾连雷纹的走势编织着小十字纹,二者融为一体,极具装饰性与生动性的同时,又展现出竹编整齐严密的排列关系所形成的规律性(见图3)。

基于对竹扇原始纹样历史性与艺术性的尊重,同时考虑到竹扇扇面纹样的艺术特点,本文采用形状文法对竹扇原始纹样进行创新设计。具体而言,先对纹样进行分解,提取单元图形作为初始设计因子,再运用文法规则对其做推演设计。完成单元图形的推演设计后,以扇面刀形轮廓为基准,采用形式美设计法则对演变图形进行组合排列,使图案与扇面规格充分适配,兼具整体性与审美性。在图案色彩选择上,红黑二色是楚族漆器工艺的代表性配色之一,具有时代的意义,因而依然选取红黑二色为扇面创新图案赋色,以增强其历史韵味。

(二) 路径二: 基于类比思维的参考纹样创新

在对竹扇原始纹样进行再设计的过程中,考虑到勾连雷纹和十字纹均为几何图形,形式简单,可变性不足,缺乏生动性,导致扇面图案创新存在局限。因此,需要拓宽创新元素的选取范围,将设计视野转向其他视觉元素丰富且具有创新性的文化或工艺。

首先,围绕竹编工艺展开探索,发现出土的竹扇墓葬存在其他竹编织物,如竹筒、竹席、竹筐等。但这些竹编织物上的纹样均为简单的矩形纹、人字纹等几何图形,样式单一,变化单调,与竹扇原有纹样类似,创新性不足,故而舍弃。

然后,以类比作为引导方法,继续扩大寻找视野。类比是基于两个或多个事物之间的相似性进行的比较^[17]。运用类比思维能够让研究视角从一个领域转移至另一个领域,让思维从新的角度去考虑,从而打破视野盲点^[18],它在科学、法律、艺术创意等领域都发挥着重要的作用。经过一番探寻,焦点最终落在了远近闻名的屈原文化。屈原,战国时期的楚国诗人、政治家,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家。其作品不仅标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代,而且其中蕴含的大量对视觉画面的描绘,充分展现了其“惊采绝艳”

表1 形状文法推演规则图解

R_1		R_6	
R_2		R_7	
R_3		R_8	
R_4		R_9	
R_5		R_{10}	

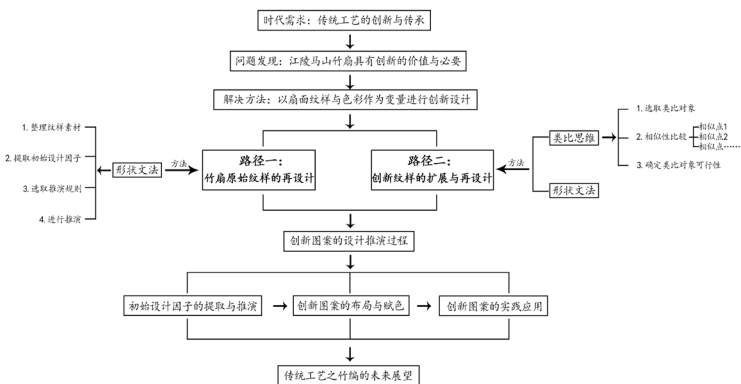

图2 创新研究逻辑图示

的艺术审美，在文学与美学方面均具有极高的造诣。基于类比思维对战国竹扇工艺与屈原文化的相似性展开分析。

首先，由江陵马山竹扇出土的历史背景可知，该墓葬时间为战国中晚期，约公元前340年至公元前278年秦将白起拔郢之前，这个时间段与屈原在世时间高度吻合。

其次，马山竹扇出土于湖北省荆州市荆州区马山镇（原江陵县马山公社）的马山一号楚墓，该墓地位于楚纪南城遗址西北约八公里处。

纪南城是楚文化鼎盛时期的楚国都城，是当时我国南方地区的政治、经济和文化中心^[19]。与此同时，屈原一生约四分之三的时间生活在纪南城，其作品中展现的浪漫情怀大多源自荆州古城。他还创作了很多与江陵有关的诗词，如《九章·哀郢》中“发郢都而去闾兮，怨荒忽其焉极”^[20]所述的郢都，指的就是纪南城。

最后，以文化同源性的视角分析，屈原文化与江陵马山竹扇的文化背景均为楚文化，二者孕育与发展所依托的文化摇篮相同。

综上，基于两者存在大量相似点以及竹扇工艺创新需求的考量，横向调用屈原文化作品中丰富的视觉元素具有合理性。

笔者翻阅查找相关书籍文献，整理归纳屈原作品中具有较强视觉效果元素，并开展元素转译。运用绘图工具提取线稿，作为初始设计因子；再次运用形状文法这一创新设计理论，选择合适

的推演规则对其进行设计运算；选取推演后的图形元素，进行多种搭配与布局，从而构成创新图案。在创新图案的色彩选择上，突破传统漆艺常用色，赋之以现代大众流行色，以迎合时代需要。例如，今年非常流行的多巴胺配色被视为富有活力、积极向上，能够使人产生幸福感的颜色。色彩的革新能够打破历史的厚重感，扑面而来的生命力传递出一种勇于探索、勃勃生机的创新精神，更加贴合现代大众的审美倾向。

四、创新图案的设计推演过程

（一）初始设计因子的提取

分析图案构成并加以拆解，提取基础单元作为初始设计因子。

在创新路径一中，由于竹扇扇面尺寸较小，纹样难以完整呈现，故而选取与扇面纹样相同的竹席作为纹样样本，用以提取单元图形。在分解过程中，舍弃纹样的多层外线装饰，只提取纹样的基本形态，以确保后期设计推演时的方便与纯粹，将提取出来的初始设计因子命名为s1“”、s2“”。

创新路径二中，选择屈原代表性作品《离骚》作为创新视觉元素的文本库。《离骚》作为我国文学史上的璀璨瑰宝，围绕爱国与忠君两大主题展开论述，表达了作者对楚国命运和人民生活的深切关怀，以及他革新政治的愿望。《离骚》中的视觉元素大致可以分为三大类：一是现实世界

中常见的客体；二是楚地巫文化的一些神话符号；三是历史典籍中的人物、场景^[21]。其中，第一类视觉元素里“香草美人”的大量运用，完美地表达了作者对美好品质和理想的追求，开创了“香草美人”的传统，对后世的文学创作和美学发展都产生了深远的影响。因此，以文中涉及的植物元素作为创新素材库，根据其文字描述搜索对应的视觉形象，先对其进行线稿描摹，后对植物线稿进行变形设计，使呈现的效果更加贴合竹编工艺材料与技法所具的像素化特点，减少细节描绘，增强其钝感力（见表2）。

（二）选择图形，创新推演

依据形状文法推演规则，对第一阶段提取的初始设计因子进行推演设计。采用不同的规则进行运算，借助形状文法的创新性与随机性，生成多种运算结果（见图4）。

（三）布局赋色，细化图案

运用形状文法对初始设计因子完成设计推演之后，通过形式美法则对演化图形进行组织布局，形成完整的创新图案。形式美法则是人们在长期的生产与生活实践中，通过不断探索、归纳总结，

表2 初始设计因子提取图示

路径一					
序号	名称	图片	结构图	初始设计因子提取	
1	江陵马山竹扇			s1 	s2
路径二					
序号	名称	图片	文字描述	线稿描摹	初始设计因子提取
2	扶桑（扶桑花）		饮余马于咸池兮，总余辔于扶桑		f1 f2
3	芙蓉（荷叶）		制芙蓉以为衣兮，集芙蓉以为裳		y1
4	芙蓉（荷花）		制芙蓉以为衣兮，集芙蓉以为裳		h1
5	木兰（玉兰）		朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英		m1
6	艾（艾草）		户服艾以避瘟兮，谓幽兰其不可佩		a1
7	中椒（花椒）		采中椒以纫鞋兮，岂惟纫夫荔茝		j1
8	蕙（罗勒）		余观滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩		h
9	薛荔		攀木稼以结蓀兮，贯薛荔之落蕊		bl

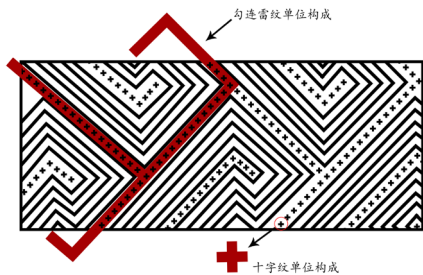

图3 扇面纹样细节图

得出的关于美的形式规律的经验,其中包括了和谐、适度、对称、平衡、调和、对比、统一、比例、节奏、韵律等一系列法则^[22]。

沿创新路径一形成的设计成果如图5中(a)(b)所示。以(a)为例,将推演1得到的图形s1-f在纵向进行复制组合,不仅使画面饱满统一,且贴合竹编织物的编织技法,呈现出和谐、对称、平衡、统一的形式美,赋之以漆艺惯用红黑二色,设计感十足的同时又富有传统之美感。

沿创新路径二得出的设计成果如图5中(c)(d)(e)所示。这三幅创新图案均基于对比统一的形式美法则,以某一植物的视觉形象作为主体,并搭配与之相关的其他元素,画面和谐饱满、主次分明。以(c)为例,画面灵感出自于《离骚》中的“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,以芙蓉作为画面主体,融入荷叶元素,画面四角又以芙蓉的局部形象与主体相呼应,变化丰富,活力感与趣味性呼之欲出。

(四) 创新衍生, 应用实践

通过一系列创新尝试所形成的创新图案,丰富了江陵马山竹扇扇面纹样的多样性。如何让楚扇的文化内涵与形象

特征融入现代生活,并与大众产生互动,成为保护和传承楚扇的下一个关键点。本文以路径二创新方法引导生成的图案作为设计素材,结合当下文创产品的设计趋势,围绕“扇说离骚”的主题进行了文化创意产品的设计。

在创新实践中,第一件设计作品是书签。书签的主体以战国竹扇的造型呈现,扇面饰有《离骚》的视觉元素,吊饰上附《离骚》中的诗句,既贴合书签这一产品的文化调性,又充满艺术感与书香气息,如图6(a)。另一作品是化妆镜。基于竹扇的形制特点,突破了以往千篇一律的手持圆形化妆镜形态。镜背丰富美丽且带有文化气息的图案,使其成为兼具纪念性、实用性、文化性和艺术性的文创产品,如图6(b)。

五、竹编工艺传承与创新之意见

竹编工艺作为中国的非物质文化遗产,最早可追溯至距今7 000多年的新石器时代初期,经历了漫长的发展历程。到了近代,竹制品不再仅满足于使用功能,开始兼顾器物美感,此时的竹编工艺也日臻成熟^{[23][55]}。随着时代的飞速发展,推动竹编工艺的有效传承与创新发

展,是每位相关工作者的责任与义务。

(一) 提升竹编工艺传承人的综合素养

传承人对传统工艺最为了解且熟练掌握,在传统工艺的创新与实现方面有着绝对的话语权。对于竹编传承人而言,竹编工艺品的制作依赖于他们精湛的技艺和必要的艺术素养。受生存环境的影响,传承人的文化水平偏低是目前普遍存在的现象,这在一定程度上限制了传统工艺的创新性发展。如果传承人仅有技术手段,却缺乏艺术审美,那么他们所创造出的产品难以满足当今有较高精神追求的大众的审美情趣。因此,我们需重视传承人的文化水平,培养他们的艺术涵养,使其成为兼具审美能力、创意思维和动手能力的新时代竹编工艺传承人。

(二) 挖掘内涵与市场导向

文创产品,即文化创意产品,显著特点有二,分别是文化内涵和创新。在当前全球化经济快速发展的大趋势下,文化创意产业的发展愈发受到世界各国的重视^[24]。文创产品作为众多传统文化与工艺创新设计的热门选择,其中不乏极具创意的佳作。例如,吸引大批游客的“漆画DIY”活动,让人们亲自动手体验、感受,喊出了“万物皆可漆”的响亮口号,使“漆画”文化以现代的面貌走进大众视野,堪称极为成功的案例。

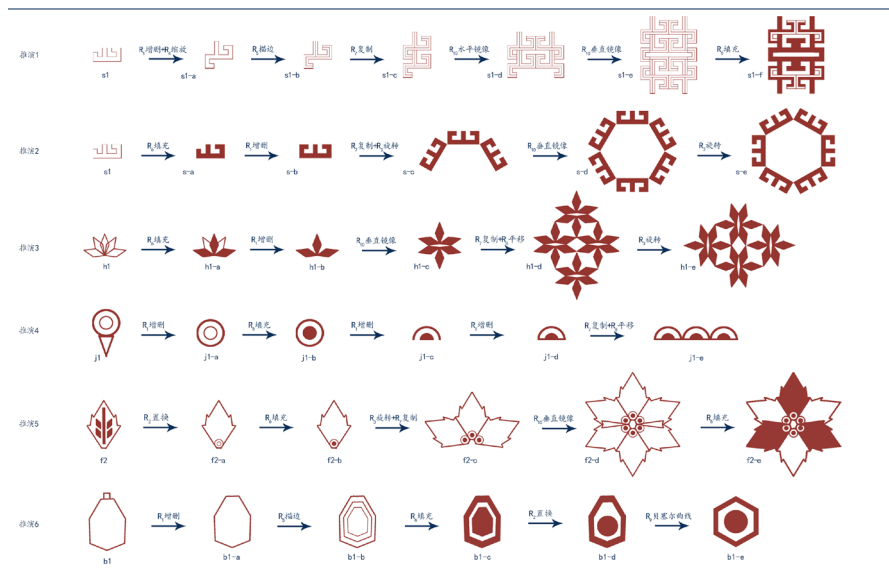

图4 初始设计因子推演设计过程图解

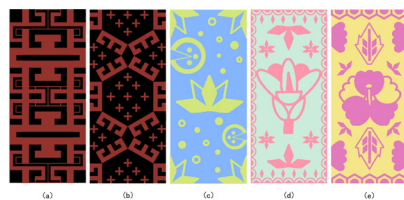

图5 创新图案设计图

(a) 书签设计 (b) 化妆镜设计
图6 “扇说离骚”文化创意产品设计
图片来源: 作者设计

然而,文创产品也存在文化与产品生硬结合的现象。例如,不深入挖掘文化内涵,仅将视觉形象简单复制粘贴到文创产品上,从而制造出千人一面、毫无趣味的所谓“文创产品”。因此,在对竹编工艺进行文创产品开发时,需充分掌握工艺背后的文化含义与艺术特征,基于其自身特点进行“个性化定制”。此外,还需要深入调研市场需求和群众兴趣点。虽然文化价值在传统工艺的创新发展中位居首位,但经济价值同样不可忽视,它在一定程度上决定了传统工艺文创设计的后续发展走向。

(三) 高新技术的介入与应用

信息时代,各种高新技术不断发展、更迭且广泛应用,与传统工艺的保护、传承和创新联系愈发紧密。人工智能 AI 作为其中之一,其智能化、互联化、即时化、可视化等优势为传统工艺在现代场域下的发展贡献卓著。故而,我们尝试以人工智能为工具和手段探索竹编工艺保护、传承和创新的新路径。

首先,利用 AI 技术对竹编工艺的文化资源与图像进行数字化采集、处理和分析,包括工艺程序、代表作品、传承人介绍等信息与图像,建设竹编工艺大数据平台,提升竹编工艺传承的精准度与效率。竹编工艺作为我国的非物质文化遗产,其优秀文化资源是人民智慧的结晶、历史变迁的积淀,数字化记录可以使其永久保存,且便于及时补充与更新。

其次,通过 AI 技术对竹编工艺的传播形式与体验方式进行创新。例如《论江西瑞昌竹编工艺的传承》一文中,作者提出,建立线上和线下的 VR 竹编产品博览馆创新体验方式,以竹编文化信息数字化构建相关的知识传播平台,推动竹编工艺传承与发展^{[23][58]}。以此为启发,结合 AI 技术开发竹编工艺应用程序,设置知识普及与体验感受两大板块。知识板块涵盖竹编工艺的历史起源、发

展历程、代表作品和传承人等文化信息;体验板块则引入增强现实技术,使人们能亲身体验竹编工艺的制作过程,激发公众对竹编工艺的兴趣与保护意识。

再次,运用 AI 技术对竹编工艺的艺术风格、纹样内容等进行现代创新转化。基于新一代人工智能技术快速成长和发展起来的生成式人工智能 (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC),其可以通过分析和学习大量传统文化资源,挖掘其中蕴含的文化内涵和价值,并将其与现代社会和科技相结合,实现传统文化的创新转化^[25]。因此,可尝试运用生成式 AI 设计工具学习与了解竹编工艺,根据设计师的风格、内容及要求下达指令并上传学习图像,获得大量的参考结果。这不仅可以有效提高设计师的创作效率,还能为竹编工艺的创造性转化带来更多可能。

六、结语

本文基于时代潮流,以地方文化为指引,探寻极具创新价值的传统工艺。江陵马山竹扇以其保存的完整性及工艺的精湛性,彰显出战国时期的时代特色与技艺高度,蕴含着难以言表的历史价值、艺术价值和文化价值。以竹扇为研究对象,本文提出扇面图案创新设计的两条路径,并运用形状文法开展实验尝试,衍生出异彩纷呈的创新图案,同时进行了文创产品的设计,验证了此创新思路的可行性,丰富了扇面图案的多样性。该研究为江陵马山竹扇的现代化发展注入了活力,为竹编工艺的可持续发展提出了美好愿景,为其他传统工艺的保护、传承与创新提供了理论参考。

参考文献

[1] 廖安亚.人工临摹技术下宋代团扇绘画文创产品研发与思考[J].丝网印刷,2024(22):12-16.

[2] 易惜杨,王金玲.广州十三行聚漆折扇的活态传承研究[J].包装与设计,2024(4):186-187.

[3] 许慎(撰),段玉裁(注).说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:195.

[4] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:3226.

[5] 崔豹.古今注[M].上海:上海古籍出版社,2012:6.

[6] 中国青铜器全集编辑委员会,张园生.中国青铜器全集第9卷东周3[M].北京:文物出版社,1997:12.

[7] 杨祥民.扇子的故事:传统造物的礼仪性与审美性蠡测[D].南京:南京师范大学,2011:16.

[8] 沈从文.扇子史话[M].太原:北岳文艺出版社,2002:43.

[9] 郑艳娥.秦汉以前古扇的探讨[J].南方文物,2000(1):108-113.

[10] 余静贵.生命与符号:先秦楚漆器艺术的美学研究[M].北京:人民出版社,2019:164.

[11] 皮道坚.楚艺术史[M].武汉:湖北美术出版社,2016:182.

[12] 欧阳询.艺文类聚[M].汪绍楹,校.上海:上海古籍出版社,1982:1212.

[13] 习近平.在文化传承发展座谈会上的讲话(一)[J].环境,2024(2):10-11.

[14] 吴文治,赵斌,胡小雨.设计研究理论 I [M].北京:中国纺织出版社,2023:130.

[15] 王伟伟,杨延璞,杨晓燕,等.基于形状文法的产品形态创新设计研究与实践[J].图学学报,2014,35(1):68-73.