

黎族的民间手工艺艺术有非常悠久的历史,尤其是黎锦,工艺精美,花纹绚丽华美,图案背后有着悠久的民族历史故事。随着时代的变迁,以黎族织锦、民族元素为素材创作的艺术品也越来越流行。近日,海南本土原创设计师燕子举办了一场主题为“大力神·创世纪”的文创设计展。

小文创透出浓浓黎族风

汉族姑娘燕子以现代艺术设计演绎黎族文化

文海南日报记者 孙慧

糅合了黎锦图案等元素的电子书套。

孙慧摄

随着时代的变迁,以黎族织锦、民族元素为素材创作的艺术品也越来越流行。近日,在海口市日月广场知和行书局里,海南本土原创设计师燕子举办了一场主题为“大力神·创世纪”黎族文创设计展,展出一个多月来,每天都有不少市民前去观看欣赏。

这场设计展,以简洁而富有张力的黎族图腾、黎锦图案为素材,杂糅了热烈多彩的颜色,创作出时尚、个性的文创作品,用现代设计语言去解构黎族文化的设计,演绎传统黎族的历史文化和艺术。

汉族姑娘痴迷黎族文创设计

黑色为底的图案上,两只藕粉色的鹿相对而视,桃红色的鹿角、鹿唇,尽显爱情的甜蜜,图案底下写着“久久不见久久见”,更是点出了热恋情侣依依不舍,不分你我的浓情蜜意。

这是一款以黎族美孚方言鹿纹图样设计的情侣体恤衫,创意起源于黎族民间传说《鹿回头》。《鹿回头》讲述了一个黎族青年猎手在追捕一只梅花鹿,这只梅花鹿在悬崖边上回头变为一个美丽的姑娘,两个人遂相爱结为了夫妻。这个梦幻般的爱情传说,体现了黎族人对美好生活的向往,鹿也成为了黎族文化中爱与纯

洁的象征。

黑黄白相间的蛙人纹样背包,电子书壳外镶嵌着大力神纹样,运用了桃红、正红大胆撞色的甘工鸟纹样装饰画……这场设计展上的作品,大胆运用了橙红、桃红、黑、白、黄等各种撞色,色彩浓烈多情,显示出了热带风情的火热。

这些时尚又不失传统的作品,都是由汉族姑娘燕子花了整整两年时间创作而成,这也是她的首场个人原创设计展。

“我虽然是汉族人,但上中学时,因为父母工作调动到昌江,在当地上的中学,认识了很多黎族朋友,所以从那时候起就对黎族文化感兴趣。”燕子说,那时学校里不少同学在节假日会穿着黎族服装来上课,下课之余还会跳竹竿舞。

作为一名爱时尚流行的少女,燕子最开始着迷的是黎族筒裙,这种手工纺织成的裙子,以黑色或蓝色为底色,另用各种彩线织成花、鸟、虫、兽、人物花纹或几何图案,色彩鲜丽,是黎族人智慧劳动的结晶。

黎族喜欢以口头文学来记录民族的历史进程,《大力神》《鹿回头》《甘工鸟》等民间故事流传甚广。

“黎族没有自己的文字,所以他们以黎锦为载体,通过丰富的纹样、图案记录着民族传说和历史。”燕子说,通过对黎锦的研究,她发现各式各样的黎锦凝聚了黎族历史、文化、艺术多方面的元素,可以称得上是一部黎族传统文化的百科全书。

燕子说,黎族也擅长以居住的生活环境为素材,发掘生活中的美。比如说,生活在五指山、白沙等山区的黎族,爱用昆虫、水、鹿以及花卉树木等物象,创作独特的纹饰图案;生活在保亭、三亚、陵水等沿海、沿河地区的黎族,喜欢用江河里的鱼虾、青蛙、鸳鸯等鸟兽动物为纹饰题材。相似的是,在花纹图案创作中,他们运用了夸张或变形手法,把大自然的万物景象表现出来。

办一场黎族文化主题的原创设计展

2008年,大学毕业后燕子成为了一名建筑设计师,由于工作的原因,她踏访了海南很多乡镇,查阅大量的地方志等史料,也接触到不同方言区的黎族人,对黎族文化的感悟更加深刻了。

“我把生活中发现的黎族文化素材,都搜集整理出来,慢慢地,就萌生了创作的想法。”有创作设计的想法大概是从三年前开始,燕子发现,很多黎族的手工艺品虽然图案花纹绚丽古朴,有鲜明的民族特色和高超的工艺水平,但产品多是家用器物居多,在设计上也难以突破创新,与现代艺术还是有些距离。

“比如黎锦的筒裙,看着好看,但是整体不好搭配,如果与现代衣物一起搭着穿,就会显得很突兀。”从事设计工作的燕子,首先尝试运用了黎族的大力神、甘工鸟等图腾图案,设计了一些手机壳、电子书套、丝巾等产品,没想到得到了很多朋友的好评。

2017年,燕子创作的作品参加“南国杯”海南省旅游商品比赛,获得了金奖,这让她信心倍增,也更加坚定了举办一场设计展的决心。

经过一番琢磨,燕子决定以“大力神·创世纪”为主题创作一期设计展。大力神是黎族民间文学里的创世神,力大无穷,象征着力量与生命,寓意着黎族人民文明、康宁、繁衍生息、长久万代。

激情迸发的燕子,先是收集了黎锦中众多的传统纹样图案。在一年多时间里,燕子总共设计了50多款作品,有背包、手提包、装饰画、电子书套、手机壳、丝巾和懒人坐袋等。

这些作品还运用了黎锦中的蛙人纹、牛鹿纹、牛眼纹等等花纹图案,图案的造型稚拙或夸张,大胆巧妙地采用了黑白、

橙黄、桃红、鲜红等颜色,构图上运用直线、平行线、方形、三角形等构成整齐、灵活又富有装饰风格的花纹图案。

燕子的每幅作品都有一个主题名字,以鹿纹样设计的一幅装饰画,叫做“呦呦鹿鸣”;一款名为“快乐的大脚”的丝巾,图案是一行行跳舞状的人形纹,创作灵感来源于中学时和同学们跳竹竿舞的快乐记忆。

期待更多乡土与时尚的碰撞

随着对黎族文化原创设计的钻研越来越深入,燕子觉得,海南的本土文化是创意产业的重要内容,也是文化创意产业发展的依托载体,但目前起步颇难。

“在海南做原创设计不是很容易,因为加工制造业不发达,比如说你要设计一款T恤、手机壳,在海南很难找得到加工厂。”燕子说,这两年来,她的原创设计产品,都是委托江浙地区的加工厂制作的。

原创设计,看似简单,实际上几乎每个产品都要经过反复修改。由于路途遥远,燕子与加工厂的沟通交流也增加了许多困难,耗费了很多时间,但热爱黎族文化引发了燕子的创作激情,她打算要继续以黎族文化为主题,创作出更多的作品。

“黎族文化丰富多样,比如黎锦的纹样就有100多种,而且都是来源于生活,每个纹样图案背后都有故事,我希望能把这些故事分享给更多人。”燕子说。

“以前制作的很多东西是可以运用在生活里的,比如黎锦织的筒裙、枕头、垫子,现在再重新解构设计,糅合现代元素,同样也可以运用到生活中。”燕子说,她还会继续研究黎族文化,希望能够创作出更多乡土与时尚碰撞的作品。

燕子(左)展示她创作的一款名为“快乐的大脚”的丝巾。
孙慧 摄