●岐黄随笔●

引用:雷洋,刘东亮,徐霜俐,刘珍,潘妍,周卫强,张振铭,易钊旭,张尚华,谭英,葛金文. 基于中医药文化与湘绣相融合的文创产品设计与思考[J]. 湖南中医杂志,2023,39(6):102-106.

基于中医药文化与湘绣相融合的文创产品设计与思考

雷 洋[1],刘东亮[1],徐霜俐[1],刘 珍[1],潘 妍[2],周卫强[1],张振铭[1],易钊旭[1],张尚华[1],谭 英[1],葛金文[1]
(1. 湖南省中医药研究院,湖南 长沙,410006;
2. 湖南省湘绣研究所有限公司,湖南 长沙,410001)

[摘要] 随着中医药产业的延伸发展,在文创产品开发方面形成地域特色的设计和展示,对于宣传推广中医药文化和助推中医药文创产业发展具有重要的意义。“中医药+湘绣”文创产品是利用中药材的独特外形,选取相对应的中国传统二十四节气和“湘九味”中药材,提取传统中医药文化中外在视觉形象与内在文化寓意元素的概括、提炼与解析,同时迎合人们日趋追求美与健康的生活态度,结合当代湘绣文化创意产品的设计理念,从“中医药+湘绣”文化融合元素中,发掘中医药文化中的美学特征。

[关键词] 中医药文化;湘绣;文创产品;文化融合
[中图分类号]R2-05 [文献标识码]A DOI:10.16808/j.cnki.issn1003-7705.2023.06.026

中医药文化是中国人民在千百年的中医药事业发展中孕育出来的宝贵财富,对其传承就是对中国优秀传统文化的延续[1]。在漫长的发展历史中,中医学跟随每个不同的时代产生了独具特色的治疗方法,如古人喜佩戴香囊防疫。其主要使用方法是将芳香药末(藿香、艾草、佩兰等)装在特别的囊状布袋或绸袋中,佩戴在胸前、腰际等处,或装入贴身衣袋内以防治疾病。先秦文献《山海经·西山经》记载:“有草焉,名曰薰草,麻叶而方茎,赤华而黑实,臭如蘼芜,佩之可以已疠”[2]。孙思邈的《备急千金要方·伤寒方上(凡九类辟温)》中记录了将芳香药为主的辟温药物制作成香囊、香盒的方式[3]。

非物质文化遗产是人类历史发展过程中文明和智慧的集中体现,展现了人类的进步与发展,保留着本民族文化原生态及特有的地域特色和民间思维方式,是后人认知和研究本民族自身文化创造力的依托,既是人类文化遗产的重要组成部分,又是历史发展的见证和珍贵的文化资源。随着人类生产生活方式的不断改变,非物质文化遗产的生存现状不容乐观。实现非物质文化遗产的传承与创新,是要打破旧时的刻板印象,增强对视觉元素的传承与创新。湖南湘绣作为入选国家第一批非物质文化遗产名录的民间美术非遗项目,为中国四大名绣之一,将湘绣与中医药文化融合与创新,设计开发出一系列的文化创意产品,使中医药文化与非遗文化有机融合,能更好地凸显中国传统文化内涵和特点。

1 中医药文创产品的发展现状

从文创产品的角度来看,目前市面上关于中医

基金项目:国家中医药管理局全国中医药文化宣传教育基地建设项目(2016216);湖南省中医药科普基地(2017ZK3005);湖南省科技计划项目(2020ZK4069)

第一作者:雷洋,女,助理研究员,研究方向:中医药文化与科普研究
通信作者:葛金文,男,医学博士,二级教授,博士研究生导师,研究方向:心脑血管疾病的临床与基础研究,E-mail:40831556@qq.com

药文创产品的研究寥寥无几,除了各种养生膳食、保健品、药枕等常规产品外,“中医药+”文创产品研究更加匮乏,原因主要是:一方面,这些产品元素较为单一或者多重元素杂糅在一起,对中医药文化的解读程度低,缺乏产品创新意识,未能充分深入挖掘出中医药文化内涵;另一方面,由于宣传手段传统,竞争性不强且缺乏专业特色性,推广平台技术落后,因此很难与消费者达成共鸣,得到消费者认可,使得传统医学难以充分展现其文化魅力,无法达到应有的影响力[4]。因此如何继承和发扬中医药文化,并打破人们只在求医时才想到的中医惯性思维,开发出迎合人们的现实需求,具有现代化、创新化、时尚化的文创产品,同时替优秀的中医药文化向时代发声是当下重待思考的问题。

2　湘绣的发展现状

湘绣,四大名绣之一,是中国已存在的两千多年的手工传统艺品。湘绣带有鲜明湘楚文化特色,最早发现的是 1958 年长沙楚墓出土的龙凤图;1972 年,马王堆汉墓又出土了 40 件刺绣,这些精美的图案和精湛的刺绣工艺令世人惊叹。湘绣是以湖南长沙为中心的民间工艺刺绣,在湘楚文化的浸润下成长起来,又吸收了苏绣、广绣等精华发展起来的刺绣工艺品,独具特色。湘绣传统的产品形式主要有屏风、服饰、床上用品、靠垫、围巾等生活家居用品。在市场经济和机器代替传统手工的双重冲击下,因其产业规模小、产量低、成本高、生产周期长、商业管理模式欠完善等原因,使得湘绣行业市场影响力低,从事该行业的人也越来越少,导致湘绣在市场的竞争力逐渐衰落。因此湘绣品牌的创新发展就需要多种视觉文化元素的融入,明确产品的市场需求定位、提升绣师的文化修养和技艺水平,以拓宽湘绣品牌的可应用领域,也是对传统文化资源的再提升,才能更好地实现湘绣文化的传承与保护。

3　中医药文化元素的融入思路

意境属于中国传统美学思想的体系,是湘绣艺术的灵魂所在,经过多种艺术手法的融合处理,达到情景互为相融的艺术境界[5]。中医药文化内涵也讲究意境美,需要设计能够体现出中国传统文化的“韵味”。这就需要在转化文创产品设计的时候,所提取的元素、文化理念与设计的产品有着一定的共同点,而不仅是元素杂糅与堆砌,且产品的形式要服务于功能,才能更好地满足人们的使用市场需求[6]。在众多中医古籍中,为了便于后人学习,大部分都有作为释意、注解、总结用途的视觉图形,以中国传统审美情趣上的中医视觉元素为基调,绘画多以工笔线条勾勒,造型生动饱满、主要有中草药、自然气象、五行元素、动物造型、人体经络、人体内部脏器解剖等各种形式,这些视觉元素极具有中医特色的理论价值和美学价值。

在中医学理论与其内在精神的基础上以传统中医药文化中的外在视觉元素与内在寓意层面为灵感,提炼中医药文化图形,并将其与现代文化创意产品设计相结合,从湘绣美学的角度总结概括其具有代表性的视觉元素,并分析其分类、寓意及美学特征等。以中国传统二十四节气和“湘九味”中药材结合为主的湘绣来分别设计中医药文化产品香盒及香囊案例,通过解构中医药文化外在视觉元素的分类、寓意和艺术特点,分析其视觉表现形式,深入分析“中医药文化+湘绣”在文创产品设计中的可行性表达,为其他视觉传达方向对于中医药文创产品设计提供一定的借鉴与参考。

4　融合中医药元素的湘绣文创产品的开发

4.1　二十四节气中草药香盒　“二十四节气”是古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是远古农耕文明和劳动人民智慧的产物。它是古人根据农时,通过严格观察太阳或月亮的运动,以及对一年(一年)的季节、气候、物候等变化的认知,形成的一种知识体系。具体包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒二十四个节气。作为中国优秀传统文化的重要组成部分,它表达了人类与自然宇宙之间独特的时间观念,指导了农业活动的发展,为农业文明的发展做出了巨大贡献[7]。除了被广泛应用于农事之中,二十四节气在中医学中也有广泛的应用。《素问·六节藏象论》曰:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。五运相袭,而皆治之,终期之日,周而复始,时立气布,如环无端,候亦同法”,不仅把三候十五天

定为一个节气,六个节气成为一季,一年分为四季,十二个月,二十四节气,七十二候,随着岁时节气的变迁,发生相应的物候转移,年复一年,周而复始[8]。同时提出了人与天地的对应关系,阐述了季节、昼夜、地理环境与人体生理、病理和健康的关系。这些因素通常以 24 个节气的季节物候的独特形式联系在一起,形成特有的中医节气思想,影响并指导着中医的临床诊治。

结合中医视觉元素和湘绣,可根据节气不同设计出不一样功效的香盒。香盒上采用湘绣的独特绣法绣上与按照二十四节气相对应的中草药图案,如立春时节,气候变暖,但此时气温变化大,忽冷忽热,这时人体犹如刚刚发芽的幼苗,气血从内脏向外走,人体腠理开始变得疏松,寒气导致毛孔闭合,阳气得不到发散,以致产生“肝郁”的现象,故选取郁金行气解郁;雨水时节,气候阴冷且地湿之气渐升,其养生重在调养脾胃、祛寒除湿,因此选择辛温发散的大枣最为适宜;惊蛰时节,乍暖还寒,气候干燥,容易使人口舌干燥,同时需要兼顾脾胃,因此可以选用莲子、山药等清心安神、健脾补肾的中药;春分时节后,雨水充盈,气候湿润,正是“春困”的高发时段,养生重在养肝,协调肝的阴阳平衡,选取百合等以滋阴润肺止咳;清明节气,春风比较干燥,人体内肝火旺,两者结合,易出现口干、鼻干等症状,故用菊花、芡实等清泄肝火、健脾养心;谷雨时节,寒潮天气基本结束,气温回升加快,此时雨水逐渐增多,要预防湿邪侵入人体,选取茉莉花、薏苡仁等祛湿良药;立夏时节,天气慢慢变热,心神易动,进而出现心绪不宁躁动,宜用玉竹、莲子等宁心安神;小满时节,气温炎热,降水增多,闷热难耐,容易产生皮肤疾病、口角生疮、大便干结等,选用薄荷、金银花等清热解毒泻火;芒种时节,气温显著上升,因此饮食应以清淡为主,此时服用清热除烦、利尿通淋的淡竹叶最为相宜;夏至时节,天气开始进入最热的时期,人体出汗较多,易感到气虚无力,选取黄芪等补气固表之药;大暑是一年中气温最高的时候,这个时节往往心气容易亏耗,最适宜选用西洋参;立秋至,秋风起,燥邪为盛,最易伤人肺阴,容易出现皮肤干涩、鼻子燥热等症状,宜选用麦冬、玄参等润肺除燥;处暑后爆气明显,容易出现咳嗽、哮喘等肺部疾病,此时选用桑椹、石斛等润肺养胃;白露时节,燥是秋季的主气,秋燥伤人,容易耗人津液,导致出现口咽干苦、皮肤干裂等现象,选用沙参、杏仁宣肺化痰、滋阴益气;秋分时节根据中医学“春夏养阳、秋冬养阴”的原则,这时已进入秋季进补的季节,宜选用银杏叶、白芍等平补药物;寒露节气,天气转寒,万物随寒气增长而逐渐萧落,适宜温补选用桂圆、当归;秋季的最后一个节气是霜降,此时正是阳气由收到藏的过渡,因此中医学上有“一年补透,不如补霜降”的说法,故选用灵芝、枸杞子等健脾养胃、调补肝肾;立冬意味着冬季的来临,这一节气是阳气潜藏,阴气盛极,草木凋蛰虫伏,万物活动趋向休止的标志,此时应养精蓄锐,为来春生机勃发作准备,宜服用鹿茸、海马等血肉有情之品;小雪是冬季的第二个节气,开始降雪,初雪雪量虽小,已提示了阳气潜藏,阴气渐盛,气温降低,转入严寒的冬天,宜吃温润益肾的肉苁蓉等;大雪到来,万物收藏,这时养生需要顺应自然规律,在“藏”字上下功夫,选用冬虫夏草、杜仲等;冬至阴极之至,阳气始生,应选用阿胶、大枣等;小寒是一年中最冷的二十四节气之一,以补肾驱寒为主,选用丹参、红花等;大寒是二十四节气的最后一个节气,也是全年中寒气最重的节气,应多选用川芎、当归等益气活血散寒之品。

根据以上的每个节气的不同特点和结合中草药的美观特性,设计出二十四节气香盒。香盒中的香丸选用天然草本植物,古法配方,研磨成碎末而制成,不添加任何人工香精、色素。制香丸主要材料有檀香、沉香、苏合香、艾叶、藿香、佩兰、苍术、羌活、白芷、薄荷、砂仁、蔻仁、草豆蔻、草果等,比如节气“惊蛰”选用桃花、辛夷、沉香等制成香丸。春暖之时,桃花始盛开,春雷始鸣,蛰虫被雷声惊动四处出走,各种花的草本植物运用最多,气味柔和清甜,闻之让人身处于草长莺飞的春天;节气“夏至”选用薄荷、荷叶等制成香丸,蛙鸣蝉噪,烈日炎炎,需要提神醒脾开窍,选用薄荷、荷叶等草本植物较多,香气清凉醒神,让人心旷神怡;白露节气选用桂花、红豆蔻、白芷等制成香丸,秋露开始凝结,玉露生凉,丹桂飘香,选用应季的桂花、白芷等草本植物,让人感受到秋日独有的醇厚和气息。冬至节气选用檀

香、乳香、佩兰、合欢等制成香丸,根茎类的香料居多,气味细腻绵长,有种温润沉静的冬日之感,檀香的暖性表现出宁静祥和的意蕴,乳香和佩兰带来甘甜与清香草本味,配合合欢的安神感,将冬至的香中和为和缓内藏[9]。二十四节气香盒不仅能顺应二十四节气养生,预防疾病,感受纯天然的芬芳,又因其设计极具东方之韵,小巧美观实用性强且方便携带,这些特性让老百姓更易于接受,同时对中医药独特文化增添一份喜爱之情。中医药元素结合二十四节气融入湘绣,与湘绣研究所合作开发二十四节气中草药香盒(见图 1、2)。

图 1　二十四节气之小暑中草药香盒

图 2　二十四节气之芒种中草药香盒

4.2　宋韵团扇中药香囊　团扇亦是非物质文化遗产的重要组成部分。团扇兴起于宋代,清新素雅、不骄不躁,能很好地传达个人的修养和审美。因外形团圆如圆月而称之为团扇,多数以竹木为骨架,用绢、丝等丝织品覆盖扇面。随着现代多元的文化兴起,团扇艺术价值文化逐渐被忽视,扇风纳凉、遮面等实用价值也逐步弱化[10]。“湘九味”是湖南品牌药材的通称,是道地品种与特色品种共同构成湘产的“品牌药材”[11]。“湘九味”需要符合 4 个基本条件:国家地理等标志认定;单味药材在全国市场的占有率优势;“药品”即中药在长期临床应用中总结出来或者被本草古籍所记载传承下来;湖南在该资源的现代科学研究与技术开发成果显著[12]。入选的有百合、山银花、黄精、玉竹、枳壳(实)、茯苓、杜仲、博落回、湘莲 9 味药材。团扇图案选用这 9 味药材为题材绣制扇面。扇面是采用湘绣的双面绣瞬间提升空间的格调,香盒底座是木材质,里面可以放置各种中药香料香丸等,扇面可以根据需求灵活取出,既能达到用来净化居室,而且独具美观,湖湘特色实用性强。中医药文化元素与各种非物质文化艺术的融合能促进传统文化的发展,对传播湖湘中医药文化具有重要作用。湘九味元素结合团扇融入湘绣,与湘绣研究所合作开发宋韵团扇中药香囊(见图 3、4)。

图 3　宋韵团扇香盒

图 4　宋韵团扇香盒包装

4.3　中医药文化融合湘绣的其他文创产品　随着现代年青人在审美方面的变化,中医药文创产品的开发与设计,不仅要求外观融合多种文化创意性元素,也更加注重产品所带来的实用性、寓意等,能唤起人们的精神共鸣和归属感,增强文化自信。例如:以四君子汤中 4 味中药人参、白术、甘草、茯苓为原型设计的刺绣贴,即以中医药文化中经典名方药为灵感。它与人们的健康生活息息相关,挖掘其组成方药,与湘绣元素相结合,将每味中药变为一

种文化符号,被符号化处理后,作为传统文化意象再次回归到设计的各个领域中。又如十二生肖香囊钥匙扣、香盒、香包等系列产品,采用湘绣,根据不同生肖的吉祥形状和颜色来丰富钥匙扣外观的设计,里面可以换内芯药包,小巧精致,便于携带,将中医药与生肖、湘绣等元素融合,把被人们认为深奥无趣的中医药文化和高端雅致的湘绣与民俗、生活相结合,必能吸引普通群众接触[13]。有甚者从芳香辟秽的中草药中提取可以晕染的材料,制成染料,通过扎、缝、束等多道工序对绣布进行扎染,呈现出一种自然随意、清香怡人、富有层次感的视觉美感。中草药的作用不再只是陈列在药柜中等待治病救人,而是在艺术和创意产品层面有了更多的可能性[14]。这些创意产品,看似不起眼,但是有着大市场,跨界研发是值得我们尝试的一个方向。

5 小 结

随着中国经济高速发展以及经济全球化,中医药获得了难得一遇的发展机遇。然而,中医学理论佶屈聱牙、晦涩难懂,加之传播性不足,使得公众对中医药文化的了解不足,导致摒弃中医的声音不绝于耳。人们对“中医药+”文创产品始终停留在药包、药枕等日常产品阶段,而在“中医药+湘绣”更是知之甚少,湘绣设计领域中的产品设计,中医药文化元素从未涉及此方面。鉴于当前的中医药文化的传播与发展的现状,想要让中医药文化走入青年一代,文创产品是较好的载体。“中医药+湘绣”文创产品是通过利用中药材的独特外形,选取相对应中国传统二十四节气和“湘九味”中药材,提取传统中医药文化中外在视觉形象与内在文化寓意元素的概括、提炼与解析,同时迎合人们日趋追求美与健康的生活态度,结合当代湘绣文化创意产品的设计理念,从“中医药+湘绣”文化融合元素中挖掘中医药文化中的美学特征。这些富有现代设计感却不乏古老文化内涵的产品,既能满足人们对当前时尚元素的追求,也能符合对健康养生的愿望。

通过本产品的开发和设计,希望找出适合现代审美趣味和中医药需求的生活方式,创造品牌设计方法,证明中医药也能顺应文化潮流,催生出时尚精致的保健品,打破传统的固有形象,将中医科学和有趣的文化推向年轻群众,从而展现中医药独特的文化魅力,促进湘绣品牌形象引领着高附加值的制造业发展。

参考文献

[1] 付文娇,黄明安,田双桂. 牛黄的历史沿革及其文化传承探究[J]. 时珍国医国药,2021,32(7):1709-1711.

[2] 山海经[M]. 王学典,编译. 哈尔滨:哈尔滨出版社,2007:21.

[3] 胡逸中,薛征. 从新型冠状病毒肺炎探讨中医香佩疗法防疫的可行性及临床应用[J]. 中医文献杂志,2020,38(2):11-13.

[4] 樊湘泽. 中医药博物馆文创产品开发策略探析[J]. 赤子,2019(32):81-82.

[5] 宗科丽. 中医药经典典籍向文创产品转化的研究[D]. 合肥:安徽大学,2017.

[6] 徐佳. 基于非遗滩头年画的文创产品研究现状综述[J]. 湖南包装,2017,32(2):69-72,45.

[7] 台雪纯. 浅析 24 节气的文化蕴含以及时代价值[J]. 大众文艺,2019,464(14):260-261.

[8] 黄帝内经[M]. 王冰,整理. 北京:中医古籍出版社,2003:11.

[9] 曹佳. 浅论二十四节气传统用香与现代生活[J]. 文化月刊,2022(4):175-177.

[10] 吴帅男. 文创产业下传统团扇应用研究[J]. 西部皮革,2021,43(20):122-123.

[11] 曾建国,杨子墨. 提升“湘九味”品牌价值高质量发展湖南中药材产业[J]. 中国现代中药,2021,23(12):2031-2036.

[12] 曾建国,陈松,向波. 以“湘九味”为代表的湖南省中药材全产业链发展[J]. 中国现代中药,2017,19(10):1355-1358,1375.

[13] 洪欣言. 传统中医药文化推广的现状及其创新模式[J]. 人文天下,2019,148(14):57-59.

[14] 刘洁. 基于中医药文化的文创产品设计研究[D]. 西安:西安美术学院,2019.

(收稿日期:2023-03-02)

[编辑:刘珍]