

文化元素的 萃取與轉化設計

■ 翁英惠

文化的特色來自本體文化內涵的核心價值。
文化元素的萃取與轉化設計的目的，
在於追求大眾對文化本質的認同，與創意加值的感動。

隨著全球化文化創意思潮的崛起，文化創意產業似乎成為先進國家和發展中國家的重要新興產業。台灣也在2002年開始，把文化創意產業規劃為國家扶持的重點產業之一。回顧10年來台灣文創產業的發展，雖然遍地充滿創意因子，相關法規也大致齊備，惟總體文創規模和產值並未能完全彰顯。

文化創意產業在面對全球化經濟發展，和追求所謂「國家品牌」或「民族品牌」的競爭效應之下，如何把自有文化的本質，藉由創意加值的設計手法，轉譯為跨族群、跨國度被認同和感動的創意產出，以擴大市場需求，成為文化創意產業化的關鍵技術。

■ 把自有文化的本質，藉由創意加值的設計手法，
轉譯為跨族群、跨國度被認同和感動的創意產出，
以擴大市場需求，是文化創意產業化的關鍵技術。

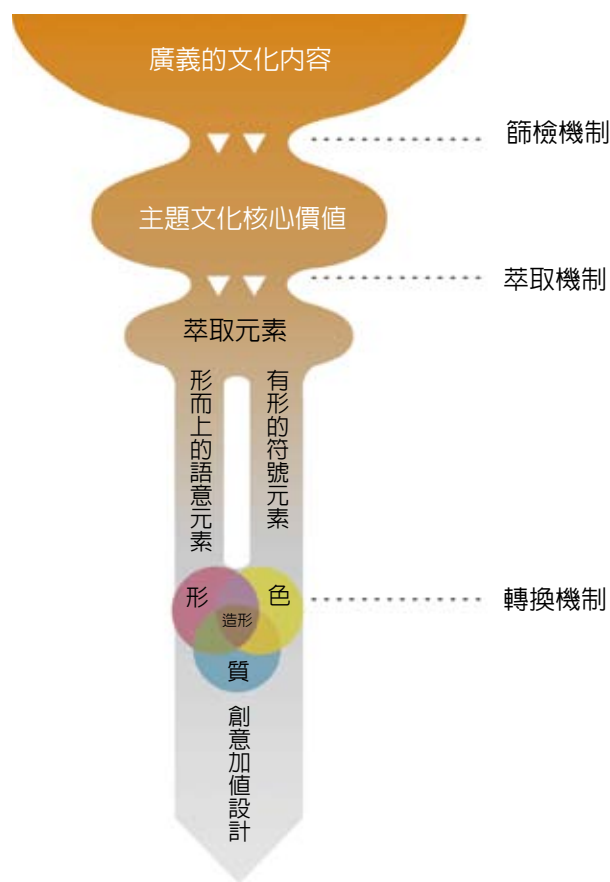
文化創意設計的關鍵技術，在於文化內容的元素萃取與轉化應用，並以保有文化的核心價值，轉化為符合時尚市場需求的創意加值設計為目的。

文化的價值和創意加值

文化承載著人類由野蠻趨向文明的演化歷程，其沉澱、累積和固有傳統因襲的規範與形制，成為底蘊最深也是最具傳統特色的內容。文化也包含非主流價值和外來文化在際遇、調適、學習、認同、習慣養成等質變的內化過程；其系統性和組織性的互賴和對應關係，形成文化在未來繼續演化的進展空間，遞衍著人類智能的創新和發明的未來性。文化的價值在於其獨特的文化意義而為他人所嚮往，同時得以呈現其客觀審美的價值，具備了傳達文化本質和維繫族群意識的識別功能。

文化正因為有其主體象徵的意涵，其符號的識別相對於不同族群或國度而言，存在著是否被認同的現實。如何把文化的重要內涵，經由元素的萃取與轉化，形成一種內化於既有文化本質，而形塑於創意加值的新造形設計，成為創作設計的主旨。

文化創意設計的關鍵技術，在於文化內容的元素萃取與轉化應用，並以保有文化的核心價值，轉化為符合時尚市場需求的創意加值設計為目的。文化內容的核心本質和特色，涵蓋形而上的語意元素和現象的風格要素；為實現蛻變轉化的創新設計，必須祛除舊有符號的再現和複製，以達到創新造形的表現為目的。

文化元素的萃取轉化的演繹程序

宋朝文化元素的萃取與轉化

晚近，以漢文化為主體的東方文化風格，在當下世界文化潮流中，逐漸顯現其舉足輕重的地位。宋意的創新服飾造形設計以宋朝的文化內容為主題，藉由宋朝特色文化的元素萃取，轉化應用於創新時尚服飾設計，做為文化創意的元素萃取與轉化應用設計的案例。

清明寡欲的理學之治 宋朝自北宋太祖稱帝，至南宋帝昺之治共319年間，歷經18位皇帝的統治，彰顯出宋代是華夏民族崇尚人文最燦爛輝煌的時期，也是文藝氣息最濃厚的朝代。宋代講求禮教，注重氣節，以「理學」為本的心性之學，帶來宋人清明寡欲的哲學發展。

「理學」統合了儒、釋、道的精神，以闡釋義理、兼談性命的價值為主要內容；理是萬物之源，一切事物的原則都以合乎理為原則。理學家認為，天理和人欲是對立的，應當去人欲，存天理，才得以到達天人合一的境地。

宋代的文藝之所以大興，除了以理學之治為根本之外，和歷代帝王好尚文藝有關；使得宋代才學滿朝，文治大興，百藝燦然發達，因而民風淳樸，為後人留下無數文化遺產。

意境純粹的宋朝水墨 宋代山水畫的博大意境，成為中國山水畫不朽的精神特徵；如范寬的「谿山行旅圖」，其磅礴的氣勢和撩人心弦的意境質感，充分展現山川豐厚和浩大。誠如美學家蔣勳在《美的沉思》中提及：由於宋人重視詩畫意境的靜觀沉思，使得中國的山水已從繪畫升高成為一種哲學；為了詩意的瀟灑，導致客觀的落筆相對減少，因而出現「餘白」的構圖，營造出「虛」與「實」的交融互動。宋人的繪畫為了開拓更高意境上的玄想，刻意讓色彩退淡、讓形式解散，只剩筆的激盪與墨的斑斕、堆疊，及拖延在空白的紙上牽連

宋代范寬的谿山行旅圖（圖片來源：國立故宮博物院）

宋代汝窯純正的雨過天青釉色（圖片來源：國立故宮博物院） 宋代定窯白瓷白如玉、薄如紙。（圖片來源：國立故宮博物院）

移動，彷彿洪荒中的生命，把自我感懷述注其中，呈反繪畫的傾向；其反寫實、反摹擬客觀、反形式、反色彩的風格，使繪畫一步步走向更純粹的觀念。

無色之色的宋瓷特色 宋代在工藝器物方面尤以瓷器最為出色。宋瓷中最具代表特色的是「汝窯」，形制素樸而典雅，釉的呈現以天青色為主，有如雨過天青般的感覺。另外，定窯以白瓷馳名，有「白如玉、薄如紙、聲如磬」之稱。宋朝汝窯和定窯的造形風格都極度簡約而內斂；使得宋瓷從形而下的器物昇華為一種修煉的精神特質，純粹的意境和無色之色的形式表現，達到了最沉靜宜人的境界。

飄逸儒雅的宋代服飾風格 依據戴孚的《中國古代服飾簡介》記載：宋代服飾具有特色的「褙子」是從古時的一種內衣「中單」演化而來；褙子的特點是兩腋下不縫合，禮服則以寬衣大袖為主。宋代宮女服飾上身著窄袖短衫襦，下身是拖地長裙，一種是窄袖長衫外套對褙子。北宋以後，裙子樣式有了改變，裙幅多在6幅以上，史稱「百疊千

褶」；在用色方面，以質樸清秀為雅。宋理宗時，宮中時興前後不縫合的拖地裙，稱「趕上裙」，而褙子是在中單加長而產生的，整體呈現一種飄逸儒雅的形式風格。

宋代服飾—宋代褙子。（圖片來源：《中國歷代服飾大觀》，百齡出版社，1984）

宋代服飾。(左)宋代婦女服飾；(右)宋代文人服飾寬衣大袖。(圖片來源：《中國歷代服飾大觀》，百齡出版社，1984)

宋代有形的文化元素萃取 宋人的繪畫爲了開拓更高意境的玄想，讓色彩退淡，讓形式解散，造就文人山水筆墨在形式上的昇華，其詩意的瀟灑，藉由筆的激盪和墨的斑斕，呈現出「虛」和「實」的互動；在反寫實、反形式、反色彩的純粹觀念，更具哲學的思維。

在工藝方面，宋瓷的「汝窯」和「定窯」最具特色，形制素樸典雅，釉的呈現如「雨過天青」和「白如玉」的細緻，達到最深沉的靜觀境界。而宋朝的服飾在長袖、百疊千褶、寬衣大袖和拖地長裙的形式風格中，不過分追求華麗，崇尚簡樸，呈現一種飄逸儒雅的審美觀。

宋代無形的文化元素萃取 宋朝崇文輕武，以「理學」爲治，民風十分淳樸，彰顯出宋朝總體的文化意象是清明寡欲、不浮誇、不矯飾、樸實無華；形制的簡約如竹般的空靈，

氣節昇華，呈現出平淡、內斂的自然之美。

宋代文化元素的轉化 藉由宋朝文化所萃取的象徵元素轉化爲造形要素，進而應用於流行服飾的創新造形設計。經由意念發想、構思發展及最佳化選定的3階段設計和打版製作，跳脫出歷史文化服飾的傳統刻板印象，讓東方文化的核心價值，經由形式上的蛻變過程，充分符合傳統文化內涵的創新和創意加值設計，以消弭文化在意識形態和符碼的束縛，全新走向文化融合於客觀審美與跨族群、跨國度的被認同和被感動。

翁英惠

樹德科技大學設計學院

宋意的創新服飾造形設計

文化元素的萃取	造形要素
<p>無形的語意元素： 內斂、理性、淳樸、不浮誇、不矯飾、樸實無華、簡約、平淡的自然之美。</p>	<p>形：理直、單純、簡潔、保守。 色：無彩色系(黑、灰、白)中明度、低彩度的單一調色系。 質：自然、素樸、絲、棉、紗縲。</p>
<p>有形的風格元素：</p> 	<p>形：堆疊、渲染、拖尾、漸層、「虛」「實」相應、「勢」「質」相應、單純、簡潔、樸素、典雅、瀟灑、簡約、疊搭、寬大。 色：色彩趨淡(黑、灰、白)中低明度、低彩度色調，雨過天青、青藍、嵐清、恬白如玉、淡雅。 質：詩意般的輕、薄、純粹、沉靜、細緻與深潤，自然之質的絲、棉、紗縲與氣韻之質的尙文蠶縲。</p>

文化元素的萃取轉化為造形要素

創意發想 I
取宋代文人水墨意象為轉化，形式上簡約、運用禪子圖裝款式，無任何裝飾物，瘦金筆線為紋，另以水墨渲染於長褲下緣做轉化的應用，色彩灰黑白雨過天青，材質：純棉、薄紗。

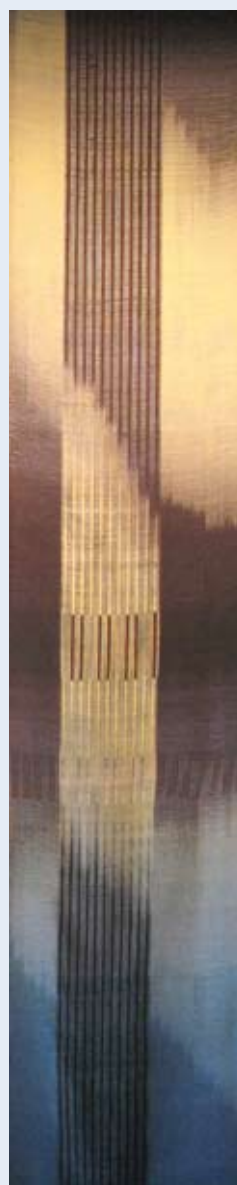
創意發想 II
取宋代女子纖細的身形線條做為發裝外輪廓，相繼運用山水畫中的渲染效果，外披長褶、寬闊的款式，轉化成現代簡約素樸的服裝風格，色彩玉白、黑灰，材質：真絲。

創意發想 III
取宋代山水畫的空靈、水墨的留白與流動，把水墨畫長卷轉化為直線與簡約的服裝風格，層層透紗形成黑灰白堆疊，正如其中的不定渲染與精華，轉換成具意趣的服裝風格，色彩玉白、天青，材質純絲。

文化元素轉化為造形設計發展 (圖片來源：呂佳穎、粘雅青、堂好宸、郭明珊、蔡孟婷、盧函予、彭鈺雯)

宋朝意象的縵花布設計 (圖片來源：陸佳暉 / 簡淑品)

宋朝意象的女裝設計 (圖片來源：翁英惠 / 呂佳穎、粘雅青、堂好宸、郭明珊、蔡孟婷、盧函予、彭鈺雯)

宋朝意象的男裝設計 (圖片來源：呂佳穎、粘雅青、堂好宸、郭明珊、蔡孟婷、盧函予、彭鈺雯)