

多元文化激荡下中国传统元素的现状与前景

——以中国甲冑为例

彭佳玲 杨珈颜 杨济宇 王悦

西南科技大学

DOI:10.12238/pe.v3i2.12455

[摘要] 在多元文化激荡的当下,中国甲冑元素作为传统文化的瑰宝,其生存境况与发展前景值得关注。该文旨在探讨多元文化背景下,中国甲冑元素的现状及未来发展趋势,认为在保护和传承的基础上,应加强其创新应用,推动其与现代设计的融合,以实现甲冑元素的可持续发展。

[关键词] 中国甲冑; 传统文化; 创新应用; 多元文化

中图分类号: D642 **文献标识码:** A

The current situation and prospects of traditional Chinese elements under the influence of multiculturalism

——Taking Chinese armor as an example

Jialing Peng Jiayan Yang Jiyu Yang Yue Wang

Southwest University of Science and Technology

[Abstract] In the current era of multicultural turbulence, Chinese armor elements, as treasures of traditional culture, deserve attention in terms of their living conditions and development prospects. This article aims to explore the current situation and future development trends of Chinese armor elements in a multicultural context. It believes that on the basis of protection and inheritance, innovative applications should be strengthened, and the integration with modern design should be promoted to achieve sustainable development of armor elements.

[Key words] Chinese armor; traditional culture; Innovative applications; Multicultural

引言

“国之大事,在祀与戎!”甲冑自先秦传承至今,承载着悠久的历史和丰富的文化内涵,被视为中华民族传统文化的重要载体之一。深度挖掘甲冑文化的历史内涵,创新甲冑文化的现代价值,有助于提升中华民族的文化自信。

“十三五”以来,文化部(现为:文化和旅游部)提出“以有效保护为前提,全面加强文化遗产工作,着力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于实施中华优秀传统文化传承、发展工程的意见》,其中强调指出要“重视保护和传承具有文化价值和传承意义的绝学和冷门学科”。甲冑制作技艺具有丰富且重要的文化价值和迫切的传承意义,无疑属于《意见》指示的应予保护和发展的绝学和冷门学科。

目前甲冑市场和生产主要分布在国外,尤其是俄罗斯因为甲冑文化发展速度快,不仅完善了自己民族的甲冑体系,也凭借

超高的技术生产力开始生产中国风格的草原铠,并取得了骄人的成绩,就目前国内的生产者而言只能将其作为学习榜样。除开欧美、日本、俄罗斯等国以外,其他各国甲冑生产行业都有待提升,且大多数并没有能与我国抢占市场的能力。

中国传统工艺的生命力源于自身的本质特征,其实用品格和审美品格是由人们的社会性需要构成的。作为绝学和冷门学科的甲冑制作技艺,细数之下尚且有诸多的社会性需要,本研究从理论与实践两方面探寻甲冑行业在当下多元文化激荡中的生存境况与发展前景,并且从内外两方面探寻甲冑元素的可持续发展:入乎其内——对于甲冑这一传统元素与新时代审美品格和前沿科技进行有机熔铸;出乎其外——拓宽甲冑元素周边市场,联结文创、文旅深度发展,从而使其进入大众视野,走入寻常百姓家,从而绝学可继、冷门可温。

1 中国甲冑的传承价值

1.1 甲冑的历史渊源

甲冑作为人类防御性装备的源头,可追溯至原始社会末期。彼时,人类缝制多层兽皮制作防身衣物,以应对部落冲突。此后,随着文明进步,甲冑材质与工艺不断发展。上古时期,古埃及、古希腊等地青铜甲冑出现;中世纪欧洲流行锁子甲和札甲;文艺复兴时板甲盛行;亚洲日本的具足甲彰显武士文化。

中国甲冑发展历程悠久且精彩。商周时,皮甲出现,形制虽简单,却具后世甲冑基本结构。战国时,战争变化促使铁制甲冑出现,标志制造技术重大突破。秦汉时期,甲冑种类丰富,秦代兵马俑铠甲制作精湛,汉代“玄甲”中鱼鳞甲防护性能佳。

唐宋为中国甲冑发展鼎盛期。唐代明光铠经典,胸甲护镜在阳光下光芒耀眼,防护力与威慑力兼具。宋代甲冑注重防护,重量增加,工艺精细,形成完整制作体系。明清时期,火器普及使甲冑防护重点转向抵御火器。明代棉甲以棉为衬、外覆铁片,减轻重量并缓冲弹丸。清代甲冑继承明代基础,融入满族特色元素,增加装饰与刺绣,民族风格鲜明。

从武器史的角度看,甲冑的兴衰映射了攻防博弈的动态平衡。在冷兵器时代,甲冑与刀剑、弓箭等武器形成制衡关系,但其防护效能随着火药武器的普及而逐渐失效。19世纪后,传统甲冑因无法抵御枪炮攻击彻底退出实战领域,标志着冷兵器时代防御体系的终结。然而,这一历史进程并未消解甲冑的存在意义,反而为其转型为文化符号奠定了基础。

1.2 甲冑的文化内涵

1.2.1 军事文化的具象呈现

甲冑作为中国军事文化的核心载体,全方位映射出不同历史时期的军事战略、国力和军队建设情况。商周时期,皮甲因成熟的皮革加工技术与丰富资源得以广泛应用。精心鞣制、裁剪、编缀后的皮甲,是士兵抵御冷兵器的关键,体现出早期国家对军事防护的重视及工艺水平。

甲冑形制与战争、战术紧密相关。宋代受北方骑兵威胁,战争局势要求更强防御。于是,宋代甲冑更厚重,甲片细密,工艺精细,从整体到细节都力求全方位防御,凸显以守为攻、注重全面防御的军事战略。

甲冑也是军队编制与等级的鲜明标志。古代军队中,高级将领的甲冑用精钢等珍贵材质打造,配以金银宝石装饰,彰显其地位与战功;普通士兵的甲冑则以实用为主,材质和装饰朴素。这种差异体现等级区分,也反映军队严密的组织管理体系。

1.2.2 尚武审美与文化寓意的融合

甲冑承载着中华民族对尚武精神的尊崇与审美追求,在历史长河中,融合各时代独特审美,实现艺术与实用的统一。商周甲冑以实用为主,不过在甲片边缘、系结部位的装饰细节,仍能看到古人对美的初步探索,简单图案与纹理展现早期尚武文化对秩序和力量的表达。

唐代开放繁荣,甲冑设计极具时代特色。甲身布满精美花纹,还镶嵌宝石、金银,既美观又彰显军人威严荣誉,体现出崇尚奢华、开放自信的审美风格。甲冑图案寓意丰富,龙凤象征皇权尊贵,多见于高级将领甲冑;云纹、火焰纹表达对自然力量的崇拜

敬畏,祝愿护佑战士平安。

1.2.3 精神传承与文化符号的升华

在当代,甲冑从冷兵器时代的实用品转变为复合型文化符号,承载深厚精神内涵与文化价值。其独特的历史感和视觉冲击带来全新艺术体验。现代人穿戴甲冑,通过金属质地、皮革纹理和金属撞击声,能与古代尚武精神对话,感受中华民族坚韧英勇的精神传承。

甲冑的复原与展示成为重构文化记忆的重要方式。在甲冑复兴热潮中,爱好者和专业人士研究文献、古迹,用现代工艺复原甲冑。这些复原品传承传统工艺,是民族身份认同的象征。在文化展览、历史重演中,甲冑吸引众人目光,让人们领略古代军事文化的博大精深,激发对民族历史的热爱与自豪。甲冑作为传统文化的重要部分,内涵丰富多元,在新时代将继续激励人们传承和弘扬优秀历史文化传统。

2 中国甲冑的发展机遇

2.1 多元文化对甲冑发展的阻碍

多元文化的交融往往伴随着价值观的多样化和传统文化的边缘化风险。甲冑作为中国传统文化的重要元素,在多元文化的冲击下,其独特的文化身份和价值体系可能会受到挑战。不同文化间的交流和碰撞,有时会导致甲冑文化在认同上产生困惑和模糊,从而影响其传承和发展。

其次,随着现代科技和时尚潮流的快速发展,部分年轻群体对于传统甲冑文化的兴趣和关注度有所降低。多元文化的引入可能带来更多的时尚元素和设计风格,从而分散了人们对于传统甲冑的注意力。这些在一定程度上阻碍了甲冑文化的深入传播和普及。

2.2 多元文化为甲冑带来的新活力

然而,多元文化的激荡为中国甲冑带来新机遇与活力。在这一背景下,甲冑元素得以重新解读、再设计,为现代设计与影视作品提供灵感。

现代设计借助甲冑的形态、图案、色彩等元素,在服装、饰品、家居用品领域创造出兼具现代感与时尚感的作品,赋予产品独特文化魅力与艺术价值,推动传统与现代融合,助力甲冑文化传播。影视作品呈现历史题材时,甲冑元素是重要视觉符号与文化载体,观众借此直观了解甲冑的历史、文化和艺术价值,提升对甲冑文化的认知与兴趣,促进其传承发展。

同时,多元文化为甲冑创新提供更多可能,不同文化交融碰撞,催生出丰富多样的设计作品,让甲冑文化在新时代焕发出新活力。

2.3 中国甲冑的生存境况

冷战结束以后,伴随着全球化和信息化时代的到来,全球性的个体主义进一步发展。我国也因改革开放和经济的飞跃式发展,为个体主义的兴起提供了土壤。从个性化的奢侈品到独特的普通商品都越来越受到消费者的青睐,而近年来风靡的匠人精神、私人订制和纯手工制作等概念正是这种个体主义发展的新阶段导致的,人们越来越倾向于个性化或奇特的商品,甲冑恰恰对

此消费观具有强大的亲和力。甲冑作为一种奇特的服装形式,其个性化和定制化可以满足消费者对自我表达的追求,也与个性化主义所倡导的“颜值”遥相呼应。正因为如此,甲冑凭借着自身颜值高、个性化强、设计感丰富、收藏价值高等特点出圈,焕发出新的生命力。故而,甲冑市场不断扩大且具有持续发展的潜力。

而在生产方面,与欧洲和日本不同,中国武士阶层的消除使得大众对与之相关的甲冑文化认识缺失、师徒相传的传统手工艺传承体系导致人才储备不足等一系列现存问题影响着国内甲冑相关产业的发展。其发展面临以下困境:相关产业稀缺,且都起步较晚、技术不成熟、相关体系不完善、发展程度不够。

3 中国甲冑的发展前景

3.1 外观设计领域

在历史的长河中,甲冑作为中国古代军事文化的象征,其独特的艺术价值和审美意义一直为人们所称道。随着时代的进步和文化的融合,甲冑在外观设计领域也展现出前所未有的发展前景。

甲冑的外观设计正逐渐与现代化元素相融合,这种融合不仅体现在材质和工艺的革新上,更表现在其与现代审美观的有机结合。在影视剧道具的制作中,甲冑的现代化设计已经成为一种趋势,通过将传统甲冑的线条、图案与现代设计理念相结合,不仅保留了传统甲冑的庄重与威武,更赋予其现代审美的新意。这种设计风格不仅符合现代人的审美需求,同时也为影视剧增添了厚重的历史感和文化底蕴。

在过去,甲冑主要是男性武将或士兵的装备,但在现代审美观念的影响下,其性别界限正逐渐被打破。随着女性对历史文化和传统艺术的关注度不断提升,甲冑的外观设计也在尝试向女性市场延伸。设计师们通过创新设计,将甲冑的线条和图案进行柔化处理,使其更具女性化的审美特点。这种设计不仅打开了女性市场,也让更多女性对传统文化产生了浓厚的兴趣。

其次,随着文化创意产业的快速发展,甲冑元素在各类文创产品及小物件上的应用也日益广泛。从精美的文房四宝到实用的生活用品,甲冑的图案和线条被巧妙地融入到这些产品中,形成了独具特色的文化产品。这些产品不仅具有观赏价值,更是中国传统文化传承和发扬。

3.2 创新应用领域

3.2.1 结合AI虚拟技术,为甲冑爱好者提供沉浸式体验

(1) 视觉模拟体验。通过结合AI虚拟技术,可以开发出一款模拟甲冑穿戴的视觉体验系统。这一系统运用先进的AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术,将甲冑的外观、质地以及穿戴后的整体效果以高度逼真的方式展现给用户。通过这种方式,甲冑爱好者可以实时体验到甲冑上身的视觉感受,更深入地了解甲冑的工艺与文化内涵。(2) 互动式学习体验。除了视觉模拟,该系统还可以加入互动式学习功能。通过AI算法,系统可以根据用户的需求提供相关的历史、文化、工艺等知识信息,帮助用户更全面地了解甲冑的背景和意义。同时,用户还可以通过虚拟试穿不同

的甲冑款式,进行个性化的搭配和展示。

3.2.2 在博物馆中使用AI虚拟技术增强游客与文物的交互性体验

(1) 虚拟导览与互动展示。在博物馆中应用AI虚拟技术,可以通过智能导览系统将游客引导至展品前。同时,通过AI技术创建的虚拟甲冑展示可以让游客在观看真实文物的同时,也能体验到虚拟文物的细节与动态。游客可以与虚拟甲冑进行互动,如了解其历史背景、制作工艺等。(2) 增强文化自信的体验。通过AI虚拟技术,博物馆可以将文物以更加生动、有趣的方式呈现给游客。这不仅增强了游客与文物的交互性体验感,也使得游客更加深入地了解 and 感受到中华文化的博大精深。这种体验有助于增强游客的文化自信和民族自豪感。

4 结语

在多元文化激荡的时代浪潮中,中国甲冑行业虽面临诸多挑战,但也蕴含着无限机遇。甲冑所承载的深厚历史文化内涵是其根基所在,我们必须坚守对传统文化的尊重与传承,让甲冑的历史渊源与文化价值得以延续。面对多元文化的冲击,一方面要积极应对价值观多样化和边缘化风险,通过教育、宣传等方式增强民众尤其是年轻群体对甲冑文化的认知与认同,提升其兴趣与关注度;另一方面要勇于创新,将甲冑元素与现代科技、时尚潮流相融合。入乎其内,塑造出符合新时代审美品格的甲冑产品与文化形式,同时出乎其外,大力拓展周边文创与文旅市场,拓宽其传播与发展路径。相信在全社会的共同努力下,中国甲冑行业能够在多元文化的舞台上焕发出新的生机与活力,成为中国传统文化传承与创新发展的生动范例,在世界文化之林中彰显独特魅力,使这一古老的传统元素在新时代绽放出耀眼光芒,实现可持续发展的长远发展。

[基金项目]

2024年四川省大学生创新训练计划项目“入乎其内出乎其外——打造铁与火的甲冑时空文化”(S202410619003X)。

[参考文献]

- [1]周海,李鸿宇.《封神:朝歌风云》中的甲冑设计与影视概念设计探究[J].服装设计师,2024,(09):121-126.
- [2]王珺英,张方惠.甲冑元素在现代女装设计中的创新应用[J].印染,2024,50(08):94-97.
- [3]乐浩博.唐代甲冑文化在影视作品中的应用研究——以电视剧《长安十二时辰》为例[J].作家天地,2023,(26):152-154.
- [4]江霄霄.服饰中的骁勇之美探析——以中国古代铠甲为例[J].西部皮革,2023,45(15):131-133.
- [5]黄明园.玄甲曜日——汉代甲冑中的艺术与科学[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2024,(03):12-18.

作者简介:

彭佳玲(2004--),女,汉族,浙江衢州人,本科在读,研究方向:汉语言文学专业文化化学研究方向。