

## 基于非遗文化的文创产品设计探究

柏清, 任宇翔

(四川长江职业学院, 成都 610000)

**摘要:** **目的** 探索非遗文化与文创产品的艺术碰撞和创新路径。**方法** 基于时代发展的大背景, 从非遗文化与文创产品的关系出发, 总结非遗文化元素在文创产品设计中的应用方向, 提出了个性化、互动性和技术创新等方面的应用尝试, 并从具体的实践层面分析有效的应用方式方法, 结合文创产品在形态、意蕴和实用三方面与非遗文化的融合, 探索非遗再设计与利用的新形式, 以期弥补当前非遗传承与发展的不足与局限, 实现创新设计。**结论** 非遗文创产品的设计与创新应该从本源出发, 回归传统, 将非遗文化精髓与文创产品设计实现艺术化的结合, 增加非遗文创产品的艺术魅力和文化价值, 形成符合当前大众审美特点与消费需求的内容, 从而促进非遗文化的传承和文创产品的创新发展。

**关键词:** 非遗文化; 文创产品; 审美特点

**中图分类号:** TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2023)18-0351-03

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.18.041

## Cultural and Creative Product Design Based on Intangible Cultural Heritage Culture

BAI Qing, REN Yu-xiang

(Sichuan Changjiang Vocational College, Chengdu 610000, China)

**ABSTRACT:** The work aims to explore the artistic collision and innovation path between intangible cultural heritage culture and cultural and creative products. Based on the background of the development of the times, starting from the relationship between intangible cultural heritage culture and cultural and creative products, the application direction of intangible cultural heritage elements in the design of cultural and creative products was summarized. The application attempts in personalization, interactivity and technological innovation were put forward. Effective application methods were analyzed from the practical level. Combined with the integration of cultural and creative products with intangible cultural heritage culture in form, meaning and practicality, new forms of intangible cultural heritage redesign and utilization were explored, in order to make up for the deficiencies and limitations of current non-inheritance and development, and achieve innovative design. In conclusion, the design and innovation of intangible cultural heritage products should focus on the source, return to the tradition, combine the intangible culture essence and creative products to increase artistic charm and cultural value of intangible cultural heritage products, and conform to the current mass aesthetic characteristics and the content of consumer demand, thus promote the inheritance of intangible cultural heritage culture and the innovative development of cultural and creative products.

**KEY WORDS:** intangible cultural heritage culture; cultural and creative products; aesthetic characteristics

那些与群众生活紧密相关且在各民族世代传承的各种传统文化表现形式和文化空间就是通常意义上所说的非物质文化遗产(简称“非遗”)。对非遗文化元素进行艺术化的再设计是当下设计领域的一种潮流,尤其是在各种展会和市场上的非遗文创产品更是将非遗文化所带来的东方美学推向高潮<sup>[1]</sup>。在非遗

文创产品设计中,非遗文化与文创产品是相互联系且相互促进的关系,是文化、创意和产品的结合体,其多以文化为主题,结合创意加工和产品形式打造具有文化背景与内涵的产品。之所以有如此的尝试,是有着多方面的原因的。鉴于非遗文化在传承过程中的局限和困境,也立足文创产品的现实需求和精神追求,

将两者融合创新无疑可以造就更大的文化力量<sup>[2]</sup>。而走好这一步,将文创产品的创新设计做好又不脱离非遗产生的土壤,成为设计师关注的重点方向。比如,结合非遗文化元素打造品牌路线、创造非遗衍生产品等都是值得设计师去研究和尝试的重要方面。下面主要结合当前非遗文化与文创产品融合的现实状况及可行性方向,就其具体的实践路径进行分析和探究。

## 1 非遗文化资源与文创产品设计的融合方向

综合来看,游艺杂技、民间文学、传统技艺、民俗文化等构成了中华民族的精神家园的根基,即今天所说的非物质文化遗产。长久以来,人们对非物质文化遗产的传承多通过言传身教、渗透观念、传承者经验总结等途径对被传承者与持有人进行无形性、抽象性的渗透,更多的是人与人之间的精神交流<sup>[3]</sup>。随着社会现代化进程的不断加快,许多非遗文化逐渐失去了生存市场,很多非遗传承人迫于生计不得不另谋出路,非遗文化保护工作已经十分迫切。要想做好当前的非遗文化保护工作,实现新时代的可持续发展,我们不仅要保持传统文化元素的根本,还要与流行时尚相结合,在传统与前卫的磨合与互促中实现更多的艺术创新和价值提升。非遗文化融入文创产品设计的尝试就取得了一定程度上的成功,其整体的设计趋势如下。

一是走个性化路线。之所以从个性化层面着手,是因为当前人们的认知和审美较之前发生了很大的改变,尤其是体验经济的兴起,更让个性化的消费需求成为可能。融入非遗文化元素的文创产品拥有更多可能,其形式、内容与功能的创新配合传统文化的深厚内蕴更加符合大众对个性化的要求,既保证了非遗文化在传承过程中的活力,也给文创产品带来了新的生机<sup>[4]</sup>。

二是重视互动性设计。文创产品设计的互动性追求是当前的热点方向,若能将消费者带入其中,调动其好奇心,促使其主动参与进来,有利于提升消费者的体验,达到身体和精神的愉悦。这一点十分适合非遗文化元素融入文创产品设计的尝试,但鉴于设计会给产品带来多重含义,所以非遗语境的把握十分关键,力图在互动中实现正确价值内涵的传达。

三是重视新技术的应用。美好的事物总是能够吸引人的视线,非遗文化与文创产品设计的结合同样需要美的展示<sup>[5]</sup>。利用现代技术手段,能够给非遗文创产品带来更加完美的呈现,全面提升消费者的视觉体验和认知体验。比如,借助计算机图形处理技术与非遗元素结合,能够带来三维场景的逼真感受,更好地提升消费者的感知体验,促进更深层次的交流。

## 2 非遗文化资源与文创产品设计的融合路径

非遗文化资源是文创产品设计的有效素材,给设

计师提供了宽阔的设计空间。可以说,深入剖析和应用非遗文化资源是文创产品设计的科学化尝试,其能够给文创产品的艺术价值和内在蕴含带来更大的提升,引领社会文化的发展和进步。

### 2.1 从形态层面分析非遗文创产品设计

对文创产品而言,其外在的形态是消费者第一印象中最至关重要的因素,其好坏直接决定着产品能否吸引消费者的眼球,从这一层面看,将非遗文化元素融入文创产品设计中,首要考虑的因素便是形态<sup>[6]</sup>。鉴于非遗文化的多样性、丰富性,文创产品设计的素材也逐渐丰富,这就给设计师提供了多元的设计思路和灵感来源,无论是日常的手机壳、笔记本、餐具、服饰,还是文创产品的虚拟化展现(如广告片、平面设计作品等),都可以作为一种文化意识的体现。一方面,非遗文化元素如泥人泥塑、安塞腰鼓、东北秧歌、剪纸、壁画等,都可以实体化的形式体现;另一方面,非遗文化还要充分发挥自身的价值,赋予文创产品以恰当的表现形式,让文创产品的形态拥有更加深刻的艺术内涵和文化价值。

第一,延续传统的工艺和材料。非遗文化遗产中很多都是传统生活与生产的体现,是劳动人民智慧的结晶,尤其是手工刺绣这样的精工细作,远非机器操作所能比,其所呈现给人的那种温度和情感是十分强大的催化剂<sup>[7-8]</sup>。设计师在设计非遗文创产品时,可以将这类的非遗元素所使用的工艺和材料进行延续,保持手工的温度和精致,这样设计出来的文创产品总是能够在细节之处体现一种无可取代的珍贵,是保持自身文化底蕴和审美内涵的有效尝试。

第二,进行各种细部的提炼创新。非遗文化在文创产品设计中的应用只要能够保持其内在的核心部分不变,是完全可以进行适当的艺术创新和修改的,具体应与文创产品的类型和需求相符合。比如,将原本体量较大的非遗文化形式进行等比例缩小,或者换成其他更符合产品特性的材料,但保留其中的精髓部分,如此不仅能够节约不必要的物料和工时,还能保证内在的文化内涵不被破坏,更能够便于消费者购买和携带<sup>[9]</sup>。还可以对非遗文化形式中的精髓——图案和造型进行提炼,如象征多子多福的石榴与鱼等,都是可以拿来结合设计手法巧妙地融于明信片、记事本、钥匙扣等产品上的,有利于消费者从中体会到深层次的对美好生活的向往。另外,非遗文化有着多面性,不同的文化类型有着不同的内涵,并且在视觉层面就已经有了鲜明的差异化特征,但在不同的基础上也存在一定的共性(如色彩),这就给设计者提供了提升文创产品视觉张力的机会。设计师可以将非遗文化形式中应用最多的红色和黄色等较为鲜亮的色彩应用于文创产品中,使这些色彩与其他的设计元素相辅相成,更好地表现内容和内在蕴含,从而使设计主题变得更加鲜明、生动。

## 2.2 从意蕴层面分析非遗文创产品设计

外在的张力表现配合产品意蕴层面的艺术化表达是相得益彰,获得更好的艺术设计效果有效方式,也是非遗文创产品设计的科学路径<sup>[10]</sup>。所以,在设计了非遗文创产品的外观形式后,其内在意蕴也是不容忽视的重要方面。在这一点上,设计师应深入探究非物质文化遗产的历史底蕴和历史价值,对其结构和来源进行分析,从而更加科学地赋予文创产品以鲜明的艺术特性,为消费者更加深刻地认识非遗文化提供平台,也为文创产品的价值升级提供更多的可能。比如,非遗文化中的昆曲就是很有代表性的文化形式,其在悠久的发展过程中所蕴含的文化元素异常丰富,出现了诸如《牡丹亭》《西厢记》《桃花扇》等经典的昆曲剧目,而且其中所包含的各种乐器、服装、头饰和妆容都是不错的文化元素,有着很高的辨识度和深刻的文化内涵。设计师在进行非遗文创产品的设计时,可以将这些独特的文化元素进行提炼和艺术化融合,甚至可以进行一定的变形和重构,让昆曲中的文化元素与当前的艺术符号进行巧妙的共融,在传统与创新中实现内蕴的升华<sup>[11]</sup>。另外,设计师也可以将眼光放到博物馆层面的非遗文创产品设计上,将“博物馆+非遗”模式进行深化,实现更深层次的意蕴升级。让非遗元素能够在更多的层面、更深的层次上进行艺术化的创新,促成那些面临失传的非遗手工艺以文创产品的形式与大众拉近距离,成就更多值得思考和推广的文创产品形式。

## 2.3 从实用性层面分析非遗文创产品设计

文创产品的设计除了对美的追求,还有着很强的实用性追求。因此,设计师在进行非遗文创产品的设计时,应重视文创产品的实用性,做到将产品向非遗文化的艺术化转变,突出产品本身所应具有的功能<sup>[12]</sup>。

第一,日常生活型文创产品设计。设计师在设计过程中可以将非遗文化中的各种元素符号进行提取,结合实用性功能使之赋予文具、餐具、梳子、粉底、口红、筷子、书签等产品中,让非遗文创产品不仅在美观性和艺术价值方面得到落实,还能够以强大的实用性取胜,从而满足人们的日常生活需求<sup>[13]</sup>。鉴于现实生活中各种实用性需求的升级和丰富,设计师在这一方面应积极总结经验,不断进行更新和更有效的尝试,大胆从生活中搜集有效的素材,在潜移默化中实现非遗文化在当代社会的传承。

第二,体验型文创产品设计。人与产品的交互是当前的文创产品设计趋势,尤其在融入非遗文化元素的过程中,设计师也应从体验型设计中探索更加合理有效的应用方式,既可以是感官层面的交互,又可以是行动层面的交互,还可以是精神层面的交互,无论哪一种交互形式,只要能够强化产品的文化主题,让

消费者对产品有更加深刻的认识,并能够在实际的参与中唤起文化记忆,获得身体和精神的愉悦,就是体验型设计的效果得以实现的保证<sup>[14]</sup>。

## 3 结语

非遗文化元素在文创产品设计中的融合与利用对进一步发扬和传承我国的非遗文化有着重大的现实意义。在具体的设计实践中,设计师应从多个角度、多个层面对这一文化遗产进行研究,在遵循客观规律、保持根本性内容不变的基础上,结合现代的设计理念和设计手法,带来更新的应用方法和展示形式。这样,非遗文化与文创产品的结合才能更加科学、高效,既向大众更好地展示和宣传了非遗文化,又能够为文创产品的内在蕴含和视觉表现助力,推动我国非遗文化朝着大众化和生活化的方向发展。

### 参考文献:

- [1] 杨峥,黄迅.基于非物质文化遗产的文创产品的设计研究[J].明日风尚,2018(5):10.  
YANG Zheng, HUANG Xun. Research on the Design of Cultural and Creative Products Based on Intangible Cultural Heritage[J]. Tomorrow Fashion, 2018(5): 10.
- [2] 马文镰,罗洁.基于非物质文化遗产的文化创意产品包装设计探析[J].今古文创,2021(41):79-80.  
MA Wen-lian, LUO Jie. On the Packaging Design of Cultural Creative Products Based on Intangible Cultural Heritage[J]. JinGu Creative Literature, 2021(41): 79-80.
- [3] 郑思思,褚乐阳,谭悦,等.非遗文化资源的再设计与利用研究[J].艺术科技,2019,32(3):18-19.  
ZHENG Si-si, CHU Yue-yang, TAN Yue, et al. Research on Redesign and Utilization of Intangible Cultural Resources[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(3): 18-19.
- [4] 曹贞贞.基于非物质文化遗产的文创产品开发与设计[J].产业与科技论坛,2019,18(22):53-54.  
CAO Zhen-zhen. Development and Design of Wenchuang Products Based on Intangible Cultural Heritage[J]. Industrial & Science Tribune, 2019, 18(22): 53-54.
- [5] 王晓华.非遗文化融入文创产品设计中的应用研究[J].文化产业,2020(5):21-22.  
WANG Xiao-hua. Research on the Application of Intangible Cultural Heritage in the Design of Wenchuang Products[J]. Culture Industry, 2020(5): 21-22.
- [6] 李昭宇.非物质文化遗产的文创产品开发与设计[J].艺术品鉴,2020(9):90-91.  
LI Zhao-yu. Development and Design of Cultural and Creative Products of Intangible Cultural Heritage[J]. Appreciation, 2020(9): 90-91.

(下转第384页)