

非遗文创产品创新设计方法与实践探讨

曾晨

四川工商学院, 四川 成都 611745

摘要: 随着文化产业的快速发展与国家文化保护和创新的重视, 非物质文化遗产(非遗)在文创产品设计中的应用备受关注。本文首先概述了非遗与文创产品的基本概念及研究现状, 阐明了文化符号提取、元素融合、载体选择等创新设计方法, 并分析了非遗文创产品设计的关键原则与挑战。随后, 以国家级非遗“青神竹编”与“蜀绣”为案例, 探讨了文创产品设计的实践路径, 为非遗文化的现代化转化和市场化推广提供了新的思路。研究旨在通过设计创新赋予非遗文化新的生命力, 同时实现文化价值与经济效益的双重提升。

关键词: 非遗; 文创; 创新设计方法; 设计实践

Innovative Design Methods and Practices for Intangible Cultural Heritage (ICH) Creative Products

Zeng, Chen

Sichuan Technology and Business University, Chengdu, Sichuan, 611745, China

Abstract: With the rapid development of the cultural industry and heightened national emphasis on cultural preservation and innovation, the application of intangible cultural heritage (ICH) in creative product design has gained significant attention. This paper outlines the basic concepts and research status of ICH and creative products, elucidates innovative design methods such as cultural symbol extraction, element fusion, and carrier selection, and analyzes key principles and challenges in ICH product design. Using national-level ICH examples like “Qingshen Bamboo Weaving” and “Shu Embroidery,” it explores practical design pathways, offering new insights for the modern transformation and market-oriented promotion of ICH culture. The study aims to revitalize ICH through design innovation while achieving both cultural and economic value.

Keywords: Intangible cultural heritage; Cultural creative products; Innovative design methods; Design practice

DOI: 10.62639/sppse16.20250103

前言

随着文化产业的快速发展以及国家对文化保护与创新的高度重视, 文创产品逐渐成为文化传承和经济发展的重要载体, 其设计与开发备受行业关注。在非物质文化遗产的保护与传承方面, 各级部门和相关人员积极采取多元化措施。产品化保护作为一种创新路径, 为非遗文化的传承与发展提供了新方式。通过文创产品的载体作用, 可以扩大非遗的受众群体, 提高公众的文化认同感, 实现多渠道的非物质文化遗产传承和经济价值转化, 赋予非物质文化遗产在新时代新的生命力。

一、非遗与文创产品设计概述

(一) 概念

非物质文化遗产(简称非遗)^[5]指的是由各群体、社区或个人所继承并传承的, 以传统知识、技能和文化形式为载体的文化表现。这些文化表现包括口头传统、表演艺术、节庆活动、手工艺等。非遗代表了一个地区的历史记忆和文化

传承, 是全球文化多样性的重要组成部分。文化创意产品(简称文创产品), 是以文化为核心的创意设计和艺术创作, 利用现代设计理念和技术, 将传统文化元素与现代生活需求相结合, 形成具有文化内涵和市场价值的商品。这类产品不仅承载了文化的独特性, 还通过创新设计使文化在现代社会中焕发新生。

(二) 研究现状

近年来, 非遗与文创产品的结合, 已成为文化产业研究的热点。学者们从不同角度探讨了非遗文创产品的设计方法、开发策略和实践案例。如张苇(2024)以江苏盐城为例, 探索了非遗元素融入文创产品设计的路径, 提出了提取艺术元素、挖掘实用性、市场调查等策略^[1]。陈佳航(2024)探讨了如何在文创产品设计中有效融合非遗元素, 以促进非遗文化的传承与发展^[2]。王佳春和曹磊(2022)提出了非遗主题文创产品设计的策略与方法, 包括品牌化、市场化、生活化和个性化文化标签的打造^[3]。邢阁艳(2022)探讨了如何将红色文化与非遗相结合, 利用3D打印技术设计红色文创产品^[4]。解辉(2022)以文创产品为研

(稿件编号: SE-25-3-1017)

作者简介: 曾晨(1991-), 女, 汉族, 四川成都市, 在读博士, 讲师, 研究方向: 非遗产品创新设计、文创产品设计、家具产品设计方向。

基金项目: 四川省教育厅第二批地方普通本科高校应用示范课程家具工艺与制造; “四川省高校哲学社会科学重点研究基地工业设计产业研究中心课题”(GYSJ2022-07)。

究对象和非物质文化遗产为中心, 从融合共生的必要性和意义出发, 提出外在与内在的结合路径^[5]。

这些研究为非遗文创产品的设计与开发提供了宝贵的理论支持和实践指导。然而, 现有研究仍存在一定的局限性, 尤其是在文化符号提取的深度和产品创新实践方面, 未来的研究应更加关注非遗创新设计与实践的平衡。

(三) 非遗的创作现状与存在问题

非遗作为一种无形的艺术表现形式, 在其发展的漫长过程中的每一个阶段, 每一个非物质文化遗产都建立在一定的物质基础之上, 用相应的物质载体表现出来, 而每一个历史时期都有不同的客观物质条件, 依据物质基础决定上层建筑的原则, 隐含在客观物质条件之后的精神内涵和面对的问题也随着历史的发展而有所不同, 但随着历史车轮推动着生活方式的变化, 部分非物质文化遗产赖以生存的土壤越来越稀薄, 民间需求也越发减少, 发展到今天, 也遇到了很多困惑与艰难。比如: 从业人员数量下降、生存环境正在消失、传承方式存在问题、产品质量在下降、全面研究较缺乏、现代社会发展中缺乏与之相适应的土壤孕育和环境培养。因此将非遗与文创产品创新结合能有效传承和发展非遗文化。

二、非遗文创产品创新设计方法

(一) 文化设计符号提取

文化设计符号提取是非遗文创产品设计的关键步骤, 旨在从传统文化中抽象出具象征性和视觉表现力的元素, 将其转化为符合现代消费者需求的创意产品。

1. 符号提取的基本原则

忠实传承与创新融合: 确保符号传递非遗文化核心价值, 同时适应现代审美与应用需求。

地域性与普适性结合: 兼顾符号的地域特色与市场推广的普适性。

功能性与美学性: 关注符号的艺术性、象征性与功能性, 确保设计既有文化内涵又实用。

2. 符号提取的具体方法

形态与图案提取: 利用传统文化中的独特图案与形态, 结合现代审美重塑设计元素。

色彩与材质提取: 从非遗文化中的色彩、纹理和材质汲取灵感, 展现文化背景与历史沉淀。

故事与符号结合: 将非遗文化中的历史故事和民间传说转化为设计灵感, 提升产品文化内涵。

手工艺符号化: 提取传统工艺特色, 通过现代技术焕发其新生命力, 同时保留其传统特色。

3. 符号提取的挑战与对策

过度简化: 避免因迎合市场需求而失去符号的文化深度, 应注重符号的文化理解和保留其本质。

文化误读与偏差: 设计需尊重文化内涵, 避免符号误用或曲解。

市场化与传统性的平衡: 在现代化设计中寻找传统性与消费者需求的契合点, 是设计面临的重要挑战。

(二) 元素融合方法

在非遗文创产品设计中, 元素融合旨在将传统文化与现代设计有效结合, 以实现文化传递和市场适配。

1. 非遗文化在文创设计中的应用原则

非遗文创需通过文化创意产业的继承和创新, 使其以日常化方式进入现代生活并占据市场地位。其应用原则包括:

文化性原则: 凸显非遗文化特质。

创新性原则: 注入现代设计理念。

体验性原则: 增强产品的互动性与情感联系。

地域性原则: 保留地域文化特色。

传承性原则: 延续非遗的核心精神。

持久性原则: 关注产品的长远发展与文化传播。

共生性原则: 实现非遗文化与现代设计的共存共荣。

2. 现代设计元素的融入

功能性设计: 现代消费者对产品的功能性需求较高, 设计师需将传统文化元素与现代功能设计相结合, 提升产品实用性。

简约与创新: 现代设计讲求简约精致, 设计师在融合传统元素时需保持设计简洁流畅, 避免过多装饰, 同时体现现代感和实用性。

人性化与舒适感: 关注用户体验, 在非遗文创产品中融入人体工程学设计, 使产品兼具实用性与舒适性, 满足现代需求。

3. 跨文化元素的融合

在全球化背景下, 非遗文创产品需结合本土文化与国际设计趋势, 打造具备国际化视野的产品:

符号的跨文化解读: 根据不同文化背景重新诠释符号, 提升文化适应性。

全球设计趋势的融合: 关注国际设计潮流, 在保持文化精髓的基础上进行创新。

4. 创新材料与技术的应用

科技发展为非遗文创产品注入更多可能性, 设计师可利用创新材料与技术实现传统元素的现代化转化:

新材料的应用: 如结合 3D 打印技术, 传统陶瓷工艺可实现更复杂精细的设计。

智能化技术的应用: 非遗文创产品可融入智能技术, 外观融合传统元素, 功能符合现代智能化需求。

(三) 产品式载体选择

产品式载体的选择是非遗文创设计与市场需求结合的重要环节, 决定产品的文化传递方式、使用场景与市场定位。载体需结合文化内涵、现代设计需求, 兼顾艺术性、实用性和市场性。

1. 载体的文化表达与适配性

文化符号的传递: 载体应承载非遗文化符号, 如利用陶瓷、织物、竹木等传统材料融入刺绣、陶艺、竹编等技艺, 突出文化象征性。

适应现代需求: 载体需满足现代消费者对功能、美观与舒适性的要求, 如将青铜器形状设计成现代家居用品, 使其既展现传统文化又实用便利。

2. 载体的市场定位与用户群体

据目标市场和消费群体需求选择载体:

面向年轻人群: 年轻消费者偏好个性化与时尚感, 可选择简约创新形态, 融合智能化与环保元素。

面向高端市场: 高端产品载体需体现艺术价值与收藏价值。

3. 载体的功能性与可用性

实用性与日常化: 设计应将非遗元素融入日常生活, 提高产品使用频率。

智能化与创新性: 结合传统工艺与现代科技, 创造智能功能的非遗文创产品, 提升市场竞争力。

4. 载体的材质选择与创新

材质影响产品质感、耐用性和文化表现形式。材质选择需结合传统工艺与现代设计需求, 兼顾创新与可持续性:

传统材料的创新使用: 如竹编工艺结合环保材料提升耐用性, 景泰蓝工艺结合玻璃或陶瓷呈现现代质感。

新型环保材料的采用: 采用可持续材料将传统文化与环保理念相结合。

5. 载体形式的创新

创新载体形式可突破传统限制, 提升市场吸引力:

跨界合作与创新: 通过跨行业合作, 创造新颖载体形式。

模块化与定制化设计: 满足消费者个性化需求, 通过模块化设计赋予产品更多变化和可定制性。

三、非遗文创产品创新设计实践

结合国家级非遗“青神竹编”、“蜀绣”的文化特征, 运用上述“非遗文创产品创新设计方法”展开“青神竹编”、“蜀绣”的文创产品设计实践。

(一) 青神竹编灯具设计实践

本方案将优秀传统“三苏”文化与青神竹编技艺融合进行灯具产品创作。提取苏轼的《定风波—莫听穿林打叶声》中代表性意境元素, 如竹杖、莫听、穿林打叶声、风波、风雨晴等元素字眼, 结合青神竹编技艺, 设计一款以发声雨棍为主体, 风波形态的壁挂式灯具, 模拟风雨中飘摇的听觉情景, 见图 1。

图 1 定风波—莫听壁挂雨声灯 (图片来源: 作者指导学生作品)

(二) 蜀绣文创产品 and 设计实践

提取中国优秀传统节气文化, 以“立春、立夏、立秋、立冬”四个节气为核心, 结合蜀绣地域特色和节气中的代表性自然元素进行提取与艺术化处理, 融合蜀绣技艺与现代审美风格, 打造简约、优雅且富有文化内涵的“四季更迭”蜀绣胸针饰品, 赋予胸针装饰功能与文化象征意义, 既能适用于日常佩戴及礼品市场, 也能有效传承与弘扬传统文化, 展现中国文化的独特魅力。

立春设计意象: 春回大地、万物复苏, 象征生机与希望; 立夏的设计意象: 夏日阳光与繁盛, 代表成长与活力; 立秋设计意象: 秋天的丰收与沉稳, 蕴含成熟与收获之意; 立冬设计意象: 冬日的宁静与纯洁, 寓意内敛与积淀。产品效果图见图 2。

图 2 “四季更迭”蜀绣胸针 (图片来源: 作者指导学生作品)

四、结语

本文通过分析非遗文化与文创产品设计的结合路径, 提出了文化符号提取、现代元素融合与创新载体选择的系统方法, 重点探讨了如何在现代设计中实现传统文化的创新表达。以“青神竹编”和“蜀绣”为实践案例, 验证了创新设计对非遗文化传承与发展的重要作用。本研究为非遗文化的现代转化提供了理论依据与实践参考, 同时表明, 通过文化创意产品的设计与推广, 可以有效扩大非遗受众群体, 提升文化认同感, 并实现文化传承的可持续性发展。未来, 非遗文创产品的设计应更加注重跨文化融合与技术创新, 进一步推动非遗文化在全球化背景下的传承与弘扬。

参考文献:

- [1] 张苇. 非遗元素融入文创产品设计的途径研究 [J]. 包装工程, 2024. 45(4), 59-64.
- [2] 陈佳航. 非遗元素与文创产品设计的融合创新 [J]. 美术教育研究, 2024. 36(1), 23-29.
- [3] 王佳春, 曹磊. 基于非遗主题的文创产品设计策略与方法研究 [J]. 包装工程, 2022. 43(12), 72-77.
- [4] 邢阎艳. 基于红色文化的非物质文化遗产文化创意产品设计研究——以 3D 打印技术结合“徐行草编”的红色文创产品为例 [J]. 设计, 2022. 18(2), 45-51.
- [5] 解辉. 非遗元素与文创产品设计的融合 [J]. 包装工程, 2022. 43(14), 335-338.