

基于浦南古傩艺术元素的文创产品设计

卜俊^{1,2}, 孙培贤¹, 周涛¹

(1. 厦门大学嘉庚学院 设计与创意学院, 福建 漳州 363105;

2. 湖州学院 设计学院, 浙江 湖州 313000)

摘要: 浦南古傩是闽南地区具有浓厚乡土风情的民俗舞蹈。以浦南古傩为研究对象, 从艺术元素提取、设计策略与方法、目标用户研究等维度展开分析, 提出基于浦南古傩艺术元素的文创产品设计流程与思路。对浦南古傩角色形象艺术特征进行分析, 提炼关键设计元素进行视觉转化与设计推演, 生成浦南古傩七品官、书童和武娃的设计衍生形象。经设计载体选择与特征匹配后, 应用于文创产品创新设计, 一方面可以提升产品的艺术审美和文化价值, 增加用户使用体验; 另一方面, 也可以使浦南古傩文化在现代生活中活态化传承, 彰显地域文化特色, 增加民族文化自信。

关键词: 浦南古傩; 艺术元素; 视觉转化; 创新设计; 文创产品

中图分类号: TB472

文献标志码: A

文章编号: 1672-4348(2023)05-0441-06

Cultural and creative product design based on artistic elements of Punan ancient ghost-exorcizing dance

BU Jun^{1,2}, SUN Peixian¹, ZHOU Tao¹

(1. School of Design & Innovation, Xia Men University Tan Kah Kee College, Zhangzhou 363105, China;

2. School of Design, Huzhou College, Huzhou 313000, China)

Abstract: Punan ancient ghost-exorcizing dance is a folk dance with strong local customs in southern Fujian. Taking the dance as the research object, analysis was conducted about it from the aspects of artistic element extraction, design strategy and method, target user research, and then the design process and ideas of cultural and creative products were proposed based on the artistic elements of the dance. By analyzing the artistic features of the role images in the dance, the key design elements were extracted for visual transformation and derivative design, so as to generate the derivative image of county magistrate, young scholar and martial art boy with big head in the dance. Finally, through the design carrier selection and feature matching, these derived images were applied to the innovative design of cultural and creative products. On the one hand, it can enhance the artistic aesthetic and cultural value of the product, and improve user experience. On the other hand, it is helpful for the innovation and inheritance of the dance, and it can highlight regional cultural characteristics and increase national cultural confidence.

Keywords: Punan ancient ghost-exorcizing dance; artistic elements; visual transformation; innovative design; cultural and creative products

浦南古傩, 又称“大神尪”, 是福建漳州浦南镇流行的特色民俗舞蹈, 因其保持了民间传统文化的原生态, 2011 年被列入国家级非物质文化遗产

产, 距今已有 1 000 多年历史。浦南古傩有三个角色形象, 分别是七品官、书童和大头武娃, 其中七品官和书童的傩面具巨大, 高两米多, 表演者将

收稿日期: 2023-01-16

基金项目: 福建省社会科学基金项目 (FJ2021C105); 福建省中青年教师教育科研项目 (JAS21458)

第一作者简介: 卜俊 (1988—), 男, 江苏扬州人, 副教授, 硕士, 研究方向: 设计艺术学。

身体装入一个椭圆形、以经纬线编成的竹筐内,竹筐顶部则是比人头大很多的面具,整体看起来仿佛是一个身形巨大的大头娃娃。表演时,古雉形象生动活泼,时而进,时而退,伴随着锣鼓声蹦蹦跳跳,身子晃来晃去,东倒西歪,十分幽默风趣。

早期,浦南古雉是本地人迎接神明、辟邪消灾的仪式,后来又在此基础上增加了祈福纳祥功能。随着时代发展,城市化进程加快,人们生活方式发生了很大改变,传统民俗也日益淡化,古雉赖以生存的社会基础发生变化,年轻人对舞雉技艺感兴趣的较少,加上缺乏资金保护和传习场所,浦南古雉这项传统技艺日渐式微,走在濒临失传的边缘。作为当地迎神赛会、辟邪祈福的重要民俗活动,其文化特征、属性和精神内涵具有研究价值。目前已有学者围绕文化渊源、艺术价值、传承与保护等几方面对浦南古雉展开学术研究。孙媛从美学角度出发,通过对浦南古雉造型、表演形式分析,阐述了浦南古雉的艺术审美价值。^[1]黄午妍认为浦南古雉是我国雉舞文化在闽南地区的一个分支,既具有传统雉文化的共性特征又融合了本地独特的表现形式,并提出传承和保护策略。^[2-3]郑玉玲对浦南古雉舞文化渊源和艺术特征进行梳理,认为浦南古雉是“开漳圣王陈元光文化”的重要组

成部分。同时,它与台湾地区“大神尪仔”的表演形式和功能十分相似,对闽台民间信仰文化的传承具有重要意义。^[4-5]本文从设计学视角出发,对浦南古雉艺术形象进行分析,提取主要特征元素进行形象创新设计,探索其在现代文创产品中的创新应用方式,以更加丰富的形式融入大众生活,深化浦南古雉文化品牌形象,弘扬和发展地域特色文化。

一、基于浦南古雉艺术的文创产品设计思路

文创产品设计的分析传统文化当中蕴含的文化因素,运用现代审美将这些文化因素进行创造性转化,使设计要素融入产品当中,贴合现代人的生活方式,通过产品来增强人与文化的符号性交流,并探求使用产品之后带来的精神层面的价值体验。^[6-7]要实现古雉艺术元素的提取与视觉转化,需要对古雉中每个角色充分解析,在设计因子提炼的基础上综合考量设计方法、目标用户调研、设计载体选择等多方面因素,以此提升文创产品中所包含文化内容的“厚度”,文化创新的“深度”,以及消费市场的“广度”。^[8]基于浦南古雉艺术元素的文创产品思路,主要分以下几个步骤进行,如图 1 所示。

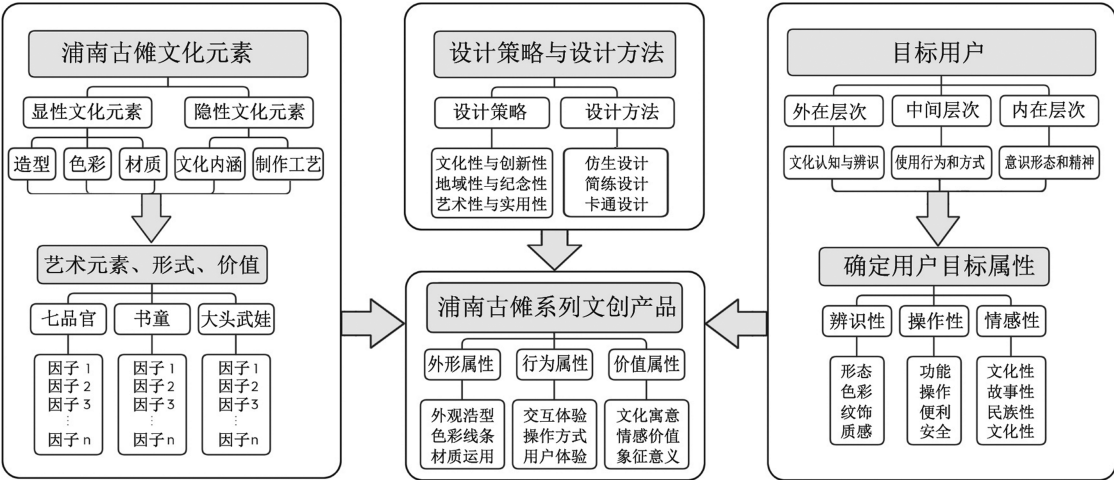

图 1 基于浦南古雉元素的文创产品设计思路

Fig.1 Design ideas of cultural and creative products based on Punan ancient ghost-exorcizing dance

首先,从“显性”和“隐性”两个维度出发,分别对浦南古雉造型、色彩、材质以及制作工艺和文化内涵进行解读^[9],分析每个角色中所包含的艺术元素、艺术形式和艺术价值,提炼每个人物角色的设计特征因子。

其次,基于对古雉艺术形象分析,运用现代设计策略和方法对各个设计因子加以提炼和转换,形成识别度较高的符号元素,将其重组后生成设计衍生形象。

再次,对文创产品目标用户分析,从消费者对

文化认知辨识、使用行为方式及意识形态和情感方面出发,确定目标用户属性,便于设计载体选择,使设计载体形态辨识度较高、功能良好、文化内涵丰富。

最后,综合消费者对浦南古傩文化的认知和情感诉求,对载体的形态、材质、功能、文化价值属性进行分析,选出与浦南古傩功能和内涵相匹配的设计载体,将设计创新的角色形象与载体进行融合创新设计,形成文化创意衍生产品。

二、基于浦南古傩艺术元素的文创产品设计实践

(一) 浦南古傩艺术特征提取与视觉转译

1. 浦南古傩艺术特征提取

浦南古傩角色类型主要分为文傩和武傩两类,七品县官和书生属于文傩,大头武娃则为武傩。表演时,表演者头顶框顶,肩扛躯干,靠腰部转动及腿部走动来舞傩,走十字步、交叉步,县官走中间,书童以七品官为中心,大头武娃围在他们周边蹦蹦跳跳,三者都踩着伴奏打击乐鼓点舞动,行走时东倒西歪、时快时慢,并且在提、亮、收、走、撤步后退的过程中做出各种滑稽动作。传统傩面部装饰粗狂、浑厚,面部表情狰狞,给人以凶猛、威武、庄严肃穆的感觉。^[10-11]浦南古傩则不同,七品官、书生、武娃三个角色都是微微露齿,面带微笑,较为喜庆,每个角色都带有各自的艺术特征,见表1。

(1) 七品官

七品官面部形象庄严肃穆,脸型上窄下宽,呈梨形状。八字眉,丹凤眼,鼻子宽且挺拔,鼻、眼、眉毛之间有一块“腰型”丑角装饰。嘴边胡须中间少、两侧多,呈八字型垂挂在嘴角两侧。着装方面,县官头戴官帽,两侧以铜钱装饰,身着红色官服,手持笏板,上面刻着“国泰民安”字样。动作上摇身仰头,又蹦又跳,整个角色形象是震慑邪恶、庆贺丰登的助兴者,寓意平安如意,事业顺利。

(2) 书童

面部形象方面,书生脸呈方形,前额饱满突出,眼睛细长,形如柳叶。眉毛弯曲呈新月状,鼻子宽扁,表情憨态可掬。装束方面,身着青蓝色的长衫,长衫底部有五彩裙边,手持棕榈叶制成的开口扇子,头部扎有类似清朝辫子的发式,伴随着锣鼓的节奏甩辫挥扇,围在七品官周围走来走去,十

分有趣,整个角色是勤奋善良、学识渊博、匡扶正义的象征。

(3) 大头武娃

大头武娃是浦南古傩中灵活多动的角色,演出入场时,一般以大头武娃开路。大头武娃脸型较圆润,脸颊旁有两点腮红,发式为儿童寿桃头,柳叶形眉毛和圆润的眼睛显得格外可爱活泼。武娃身着黄色戏服,手持蒲扇,围绕着七品官和书童周围蹦蹦逗趣,步履活泼、轻快,时而挥拳、时而踢腿,其舞步多为吸跳步和抬跳步,需要考虑节奏与平衡感,整个角色象征健康活泼、聪明伶俐。

表1 浦南古傩角色形象及特征				
Tab.1 Role images and characteristics of Punan ancient ghost-exorcizing dance				
角色	样本	面部特征	服饰特征	角色内涵
七品官		梨形脸	官帽 红色官服 白色笏板 丑角装饰	震慑邪恶 平安吉祥 事业顺利
		八字眉		
		丹凤眼		
		八字胡		
书童		方形脸	长辫 蓝色长衫 五彩裙边 棕榈扇	勤奋善良 学识渊博 匡扶正义
		柳叶眼		
		新月眉		
		前额突出		
大头武娃		圆形脸	武术服 蒲扇	聪明伶俐 健康活泼
		柳叶眉		
		圆眼睛		
		寿桃头 两点腮红		

2. 浦南古傩艺术元素视觉设计转化

根据上述对浦南古傩艺术特征的分析,提炼县官、书童、大头武娃主要特征,并参照图1中的设计策略与方法,对形象进行简单视觉转化,从脸型特征、面部表情、穿着搭配等几方面提取元素,将元素形象转化和演绎后进行组合,展现出人物诙谐、生动的效果。视觉转化及设计衍生效果分别如表2、表3、表4所示。

表 2 七品官艺术特征提取与视觉转化

Tab.2 Artistic feature extraction and visual transformation of the county magistrate

设计转化	官帽	八字胡	笏板	面部表情	官服	设计衍生形象(七品官)
视觉转换						
设计衍生						

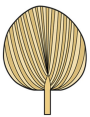
表 3 书童艺术特征提取与视觉转化

Tab.3 Artistic feature extraction and visual transformation of the young scholar

设计转化	高额头	棕榈扇	辫子	面部表情	长衫	设计衍生形象(书童)
视觉转换						
设计衍生						

表 4 大头武娃艺术特征提取与视觉转化

Tab.4 Artistic feature extraction and visual transformation of the martial art boy with big head

设计转化	蒲扇	寿桃头	面部表情	武术服	设计衍生形象(武娃)
视觉转换					
设计衍生					

(二) 基于浦南古雉艺术元素的设计应用

1. 浦南古雉视觉形象应用分析

如今,人们对产品消费需求逐渐由物质消费转向为精神消费,文创产品创作需要考虑文化衍生符号、形象及文化内涵是否与载体功能和使用环境相匹配。^[12]要实现浦南古雉在现代生活中的创新应用,需要在浦南古雉文化特质基础上展开用户研究,提炼古雉的艺术特色和文化价值,从形态、情感寓意、功能等方面出发,以文化创新的形式融入现代产品设计。^[13]形态方面,需要将浦南古雉艺术形象巧妙地融入到产品设计中,使其拥

有足够的吸引力,同时也具备较高的文化辨识度。情感寓意方面,设计出的衍生产品既能够体现古雉文化特色,同时也具有丰富的文化内涵,拉近人与产品的距离,实现情感共鸣、情感寄托。功能方面,应贴近生活,易于操作,使用产品时能够形成情感互动体验。^[14]

2. 设计载体选择与特征匹配

基于对浦南古雉演出情景、角色形象、文化寓意的分析,选取红包袋作为设计对象,并运用隐喻设计方法进行设计构思。^[15]根据认知和经验系统寻找两者之间的相似性关联,建立匹配映射关

系^[16],使浦南古傩文化特质在产品中有逻辑性地呈现,相似性关联图如图2所示。从使用场景来看,浦南古傩在逢年过节和庆祝丰收等喜庆场合出现,其目的是驱魔逐疫,后逐渐演变为祈福,具

有迎福纳祥的文化寓意。红包的使用场景为喜庆吉祥场合,相赠红包则伴有平安顺遂、祝愿美好的寓意。在使用场景和寓意方面,两者具有相似关联性。

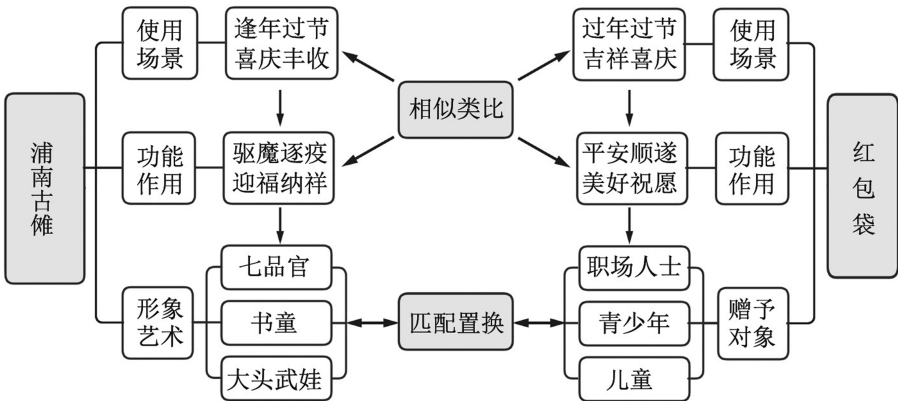

图2 相似性关联与特征匹配

Fig.2 Similarity association and feature matching diagram

3. 设计方案呈现

将红包赠予对象分为职场人士、青少年和儿童三类,分别与浦南古傩七品官、书童、大头武娃三个角色进行艺术形象和文化寓意匹配置换。运用表2、表3、表4中角色衍生形象进行红包袋包装设计,得到最终设计效果图,如图3所示。七品官是震慑邪恶、庆丰收的角色形象,象征平安如

意,事业顺利,以其形象设计的红包袋赠予职场人士,寓意事业蒸蒸日上、更上一层楼;书童是勤劳善良、学识渊博、匡扶正义的角色形象,将书童形象的红包赠予青少年,寓意学富五车、才高八斗,希望学业有成,回馈社会;大头武娃形象小巧灵动,从演出开场到结束围绕着县官和书童蹦蹦跳跳,十分活泼,以大头武娃角色形象设计的红包赠予儿童,具有聪明伶俐、健康活泼的祝福寓意。

图3 基于浦南古傩元素的红包袋设计

Fig.3 Red packet design based on Punan ancient ghost-exorcizing dance

4. 其他衍生产品设计

此外,漳州地处闽南“金三角”,依山傍海,是

著名的旅游城市。浦南古傩是国家级非物质文化遗产,与其它傩舞不同,其艺术形象诙谐幽默、别具一格,具有浓厚的地方文化色彩。如图4所示,

根据浦南古雉特有的地域特色和文化内涵,其设计衍生形象也可用于特色旅游纪念品开发设计中,如方形抱枕、鼠标垫、文化衫、趣味挂件等,这

些旅游纪念品在强调地域特色文化的同时,也具有纳福平安之意。

图 4 其他旅游纪念品衍生设计

Fig.4 Other derivative designs of tourist souvenirs

三、结束语

文创产品设计需要兼具文化性、创新性、地域性和实用性等特征,保留传统文化内涵的同时,产品功能和创意也要与文化表征进行融合转化,使其有地域文化特色。浦南古雉是闽南戏曲舞蹈艺术的典型代表,通过对浦南古雉非物质文化遗产

深入调研,对其艺术表现形式、转化方式进行梳理和分析,在此基础上对古雉艺术形象进行视觉转化和衍生设计,应用于现代文创产品设计中。一方面,从视觉形象和文化内涵方面唤起消费者对浦南古雉文化价值的认同感;另一方面,可以增加民族文化创造力,让浦南古雉重新绽放光彩,彰显地域特色,传承和弘扬地域文化。

参考文献:

- [1] 孙媛. 闽南民俗文化的艺术审美价值研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2012(5): 1-4.
- [2] 黄午妍. 浦南古雉舞社会功能的多元化[J]. 浙江艺术职业学院学报, 2013, 11(1): 56-59.
- [3] 黄午妍. 漳州浦南“大神尪”文化初探[J]. 北京舞蹈学院学报, 2009(2): 41-48.
- [4] 郑玉玲. 漳州浦南“大神尪”雉舞文化研究[J]. 漳州师范学院学报(哲学社会科学版), 2012, 26(3): 8-14.
- [5] 郑玉玲. 闽台“大神尪”雉舞的文化人类学阐释[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2013(2): 28-34.
- [6] 包长江. 文创产品设计中文化因子提取方法与设计符号转化技术研究及应用[D]. 包头: 内蒙古科技大学, 2022.
- [7] 周承君, 何章强, 袁诗群. 文创产品设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2019.
- [8] 王伟伟, 胡宇坤, 金心, 等. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73-76, 81.
- [9] 马瑞果, 林伟. 基于地域文化的文创产品设计新思路探索[J]. 包装工程, 2022, 43(10): 312-318.
- [10] 程明月. 湘西傩面具文化创意产品开发设计[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2019.
- [11] 赵勤, 回璇. 赣雉艺术元素在文创产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2021, 42(16): 323-334.
- [12] 张爱鹏. 非物质文化遗产的视觉化设计转译探究[J]. 包装工程, 2018, 39(20): 121-125.
- [13] 汪少烽. 非物质文化遗产的产品设计方法探索[J]. 南京理工大学学报(社会科学版), 2021, 34(1): 29-34.
- [14] 魏攀, 李建建. 非物质文化遗产“摆茶俗”的视觉化符号转译[J]. 厦门理工学院学报, 2020, 28(6): 32-37.
- [15] 孔令怡, 吴江, 魏玲玲, 等. 旅游凝视下凤凰古城旅游典型意象元素分析: 基于隐喻抽取技术(ZMET)[J]. 旅游学刊, 2018, 33(1): 42-52.
- [16] 田琪, 鄢志武, 谢云虎, 等. 基于 ZMET 的贵州省旅游感知形象分析[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(21): 241-249.

(责任编辑: 王圆圆)