

华县皮影艺术在文创中的应用

崔凯琳 陈晓雪 罗钟艺

(西北大学 艺术学院 陕西 西安 710000)

【摘要】中国文创产品开发起步较晚，近些年来，随着社会经济不断发展，人民需求不断改变，传统文化艺术传承方式单一等原因，文创产品开发逐渐兴起，其发展为华县皮影的传承提供了契机。华县皮影作为中国皮影的代表之一，探寻其在文创产品中的应用与发展，为更好的继承华县皮影文化和更好的促进其发展提供了可能性。文章主要针对华县皮影艺术在文创产品中的运用展开分析和讨论，深入挖掘华县皮影的文化艺术底蕴。首先介绍了华县皮影的历史起源、造型和工艺，对文创产品的现状和趋势进行分析，其次分析了华县皮影在文创产品上的应用现状、存在问题及解决方法，揭示了华县皮影艺术在文创产品上的意义。

【关键词】华县皮影；文创产品；问题；解决方法

1 引言

中国是一个拥有五千年悠久历史的国度，其中，皮影就是中华文明和传统文化中的一块瑰宝。华县皮影戏是中国乃至世界上最古老的传统民间艺术，是中国皮影戏的代表。专家认为，华县皮影戏在中国外部世界的地位与秦始皇兵马俑在中外古代史上的地位相似。将华县皮影中的艺术元素进行提炼并融入到文创产品中，进行再度创作，可以对华县皮影进行艺术创新，也对文创产品的发展有良好的推动作用。

2 华县皮影的概述

华县皮影已有两千多年的历史，被誉为“世界皮影之父”，是一种综合性民间艺术，它的表现形式是借助光影的特殊表演手法，具有艺术欣赏等多种价值。

2.1 历史起源

中国皮影艺术历史悠久，源远流长，不论是在制作工艺，技艺传承表现造型还有其幕后的配音上都有独特的艺术表现形式，有着极高的艺术，民俗，历史，社会，人文的研究价值。在现代科技的发展和冲击下，许多优秀的中国传统优秀文化和技艺，得不到良好继承，传播，发展和创新。

皮影又称傀儡戏，灯影，华县皮影是其中最 具特色和传播性的。华县皮影的发源地位于陕西，南靠秦岭，北靠渭河，具有优越的地理环境，位于中华文化的发祥地之一：黄河流域之内。而关于皮影的起源有不同的说法：最早可以追溯到汉代，在汉代有关皮影的一种术式名为“弄影术”，是当时的术士、方士和道士，为了使自身更具神秘色彩而琢磨出的一种使皇室能够更加信服他们的戏码。但汉代到宋代这一段历史时期内，并没有发现具体有关皮影的叙述。不可否认的是，直至唐代，皮影戏有了大幅度的传播和流传，由皇室逐步流传到了民间，传播到不同地区，加上当地的人文和社会文化，形成了各有所长的皮影文化，产生众多与众不同的流派。华县皮影在华县延续至今，与其独特的地理条件“五人班社，小车一推，背篓一背”有不可分割的关系。

2.2 造型

华县皮影的造型优美 独特，雕刻 精致，颜色 饱满，被誉为艺坛 奇葩。线条流畅，刀工细致，花纹细腻，造型质朴中又不缺精细，着色考究，色彩独特，亮丽而不艳俗。与华县当地的民族特色服饰相融合，有着浓厚的民族风格，整体协调流畅。要雕刻出这些细致而独特的造型，不仅需要精致打磨的牛皮，还需要锋利且功能繁多的不同的刀具和工具，以及独特的技巧十足的雕凿手法。为了适应在屏幕上的横向表演的要求，皮影人物和动物都有一些合理的变形，以正侧面单眼塑造面部，也有一些特殊角色为半侧面双眼的形象，形成独特的造型特点。华县皮影的“头茬”，亦是皮影

人物的头部造型，比例较为突出，占人体总比较大，通过眉眼的不同的造型来表示不同的人物形象，男性面部以大面积的阴刻铺底，女性面部以阳刻为主。色彩以红、绿、黄三色为主，再加以墨色 点缀，多彩 绚烂，色彩简洁 明快。

2.3 制作工艺

华县皮影是一门传统的手工技艺，其制作技艺分为选皮、制皮、画稿、过稿、雕刻、敷彩、发汗熨平和缀结完成八个步骤。

华县皮影的选皮一般选用秦川老黄牛皮，要精选厚而坚韧的牛皮。

经过浸泡，炮制刮净牛毛并且去掉里边的脂肪，然后进行打磨，直到打磨制成光滑透亮、透明状的皮子。

随后进行画稿，但是华县皮影的画稿多采用“样谱”，即历代手工艺人相传的设计图稿。

所谓的过稿即将样谱上的图案和纹样用钢针笔绘制到皮面上。

雕刻是制作皮影过程中最费时费力且最考验手艺人技术的环节。华县皮影讲究“推皮走刀”，此技法全国独一无二，需经过刮、磨、洗、刻、染、缀等24道工序，一件成品的雕刻需要几千刀才能制作完成。同时，华县皮影的雕刻对刀具也有讲究，斜口 刀、平 刀、凿 刀等，皮影人物的不同部位所用的刀具也不同。

雕刻完后就是敷彩。老 艺人用色十分 讲究，虽色彩种类不多，但善于配色，再加上点染的色彩变化，使最终效果异常 绚烂。

敷彩后需进行发汗熨平，这一步是为了烘干牛皮中的水分，并使颜色充分渗入皮子中，且色泽艳丽、永不褪色。

一个皮影人物的形体由 头部、胸、腹、双腿、双臂、双肘、双手十一个 部件组成。为了使其连接，需在各关节部分刻出轮盘样式的枢纽，即老艺人口中的“骨缝”，同时还需要装置三根操纵杆，最终使影人能够灵活转动。

3 文创产品的现状与趋势

随着我国经济的高速发展，居民消费水平不断提高，人民群众对精神文化产品的需求不断扩大，极大地刺激我国文创产业的发展。文创产业发展至今，已经从简单的旅游纪念品阶段发展到利用丰富的的文化资源转化成文创产品的阶段。文创产业立足文化内涵，以创新为中心，根据时尚潮流创新产品形式，把自身文化特色元素融入到研发的文创产品之中，逐渐发展呈现出新趋势。

但是在发展中仍然存在如部分文创产品形式单一、质量需要完善、未形成成熟完整的文创产业链等问题。总体来说，文创产品的发展趋势是蒸蒸 日上、大有 可为的。

4 华县皮影的艺术传承现状

陕西华县皮影一直在不断地寻找新的发展道路，在民间艺人们的努力下，使其走出陕西，走出中国，尤其在收到政府鼓励和扶持下，焕发出了新的活力和色彩。张艺谋的电影《活着》便邀请了皮影戏艺人潘静乐参与拍摄，她在电影中演唱了华县皮影戏，通过这次表演，华县皮影艺术引起了观众们的注意，赢得了全国观众的支持；在政府的敦促下，华县皮影戏不断创新和改变以往的表演方法，它已经失去了传统的幕布，搬上了舞台表演。它与现代舞台上的声乐等相结合，使皮影戏的表演效果更加生动逼真。创意内容还融合了成语故事、寓言、神话传说等主题，还与各种电视节目合作，引起了各个年龄段观众的兴趣和喜爱；在当下，华县皮影戏的表演可以在西安多个著名的旅游景点看到。

华县皮影戏的传承过程中也存在一定的困境，科学技术的进步和互联网的不断发展使人们的生活发生了巨大的变化。机器也能进行皮影的雕刻使很多手工生产者们不断面临失业，再加上其制作过程和手法等十分复杂，在一定程度上限制了传承和发展，政府对其做了很多保护性的工作，但在传承方面的效果并不明显，目前华县皮影戏的从业者老年人居多，传承十分困难。

5 华县皮影在文创产品中的应用分析

5.1 华县皮影在文创产品中的应用现状

华县皮影艺术相关产业在2004年前后迎来了发展的繁荣时期，特别是以华县皮影戏民间雕刻大师薛宏权的渭南市华州区宏权影艺文化传承有限公司，积极拓展皮影表演形式和内容，并开发相关纪念品，用新的办法保护着旧的艺术，既保留了华州皮影的精髓，又为其注入新的活力，为更多传统艺术的继承与发展提供了一条新思路。

图 华县皮影纪念品（来源宏权影艺官网）

与其他文创产品相比较而言，华县皮影文创产品没有得到很大的创新，形式比较落后，创意也略显不足。经过实地考察了解到，市面上华县皮影的纪念品或文创产品大多还是十几年前的纪念品为主，做工粗糙并且没有新意，并不能满足当代消费者的需求，也并不符合当代消费者的审美。

5.2 华县皮影文创产品问题分析与解决方法

华县皮影文创产品种类单一，市面上售卖的主要有三种类型，第一种是将传统的皮影人物形象用画框装裱起来的摆件，第二种是以卡通形象为主题的华县皮影文创产品，第三种是印有皮影人物图案的衣服，书签等具有实用意义的产品。

华县皮影文创产品因循守旧，传统的纪念品已经无法满足人民日益增长的需求，消费者已经对其产生审美疲劳，体验感严重缺失。

对此需要在文创产品的内容和形式上积极进行创新，增强竞争力，在设计风格和表现手法上可以从传统的皮影图案中提取一些具有特殊含义的纹样进行转化设计，以达到打动消费者；了解各个年龄段的需求，让华县皮影融入到人们的

日常生活中，开发多种数字化产品，例如电脑壁纸；可以与不同品牌进行合作，开发多种具有中国风特色的“国潮”产品；在销售方式上通过线上与线下结合的方式同时进行，增加以旗舰店形式的线上销售模式。

6 华县皮影进行文创产品设计的意义

6.1 华县皮影文创产品的设计价值

华县皮影拥有着非常丰富的装饰图案，通过一些设计手法对传统的图案进行二次设计，使新图案既继承了原本图案的风格特点，还使其满足当代现代人的审美需求；华县皮影戏特别之处就是运用了光影的艺术表现形式，通过实现光影的虚拟与真实互动体验，吸引公众的兴趣，增加产品的趣味性，烘托氛围；将体验观念融入到华县皮影的文创产品中，可以增加市场的经济效益，促进华县皮影戏文化旅游以及其他相关产业的发展；在文创产品中融入华县皮影艺术，不仅能够增添了产品的文化意义与内涵，能够将华县皮影艺术进行有效传承，使其成功走进现代人们的日常生活当中。

6.2 华县皮影与文创产品互相成就

无论是传统的还是进行创新后的华县皮影文创产品都能够拉近现代用户与华县皮影艺术之间的距离，不但能够弘扬继承中华传统文化，还有利于提高人们对华县皮影的认知和理解程度，同时也能够证实华县皮影艺术在现代文创设计中的艺术价值和文化价值。促进华县皮影文创产品的开发、生产、销售，还可以更大程度的传播发展，继承创新华县皮影艺术和文化，有助于提升中华传统文化在中国乃至世界上的影响力，增强文化自信；既适应时代的变化以及新的需求，还激发文创产品的市场价值，吸引更多的人们去了解、关注华县皮影的历史发展和文化底蕴，从而使华县皮影这一非遗文化能够被更加广泛地传承下去。

7 总结

华县皮影文创产品的开发面临着前所未有的挑战，现代的文创产品更加注重文化的创新和传承，其表现形式丰富多样富有内涵，广泛应用于生活当中；但是，经过调研发现，华县皮影文创产品存在着一些问题，还有很大的发展空间，因此，为了使华县皮影艺术更好的传承与发展，还需不断地探索新道路，寻求更多新的问题解决办法，进而推动华县皮影和文创产业的发展。

参考文献：

- [1] 魏芸蕾.华县皮影视觉元素的现代转化设计及应用[D]. 西安工业大学, 2021.
- [2] 王醒.基于感官体验的华县皮影艺术文创设计研究[D]. 陕西科技大学, 2021.
- [3] 宋峥嵘.对博物馆文创产品开发的思考——以河北省为例[J].文物春秋, 2017(04): 49-52.
- [4] 任然.华县皮影探析[J].中华文化论坛, 2015(07): 177-180.
- [5] 韦凯, 张星, 贾涛.华县皮影雕刻艺术造型研究[J].美术大观, 2008(01): 180-181.

基金项目：本文为西北大学大学生创新创业计划训练项目“华县皮影文化创意产品设计”的研究成果。

作者简介：

崔凯琳, 2002年生, 女, 山东青岛人, 本科在读, 研究方向为动画(数字媒体艺术)。

陈晓雪, 2003年生, 女, 山东临沂人, 本科在读, 研究方向为动画(动画设计)。

罗钟艺, 2002年生, 女, 江西吉安人, 本科在读, 研究方向为动画(数字媒体艺术)。