

赣南客家文化 IP 设计及文创产品设计开发

韦丽雅^{1 2} 刘钰萍^{1 2} 姚志康^{1 2} 徐紫盈^{1 2} 郭勇^{1 2}

(1 赣南科技学院 江西赣州 341000; 2 江西理工大学应用科学学院 江西赣州 341000)

摘要: 文化创意是一种以文化为元素, 融合多元文化, 利用不同媒介进行创造的文化现象。不同的文化资源, 形成了各自独具特色的文化创意。本文以赣南地区客家文化为切入点, 对客家 IP 形象和 IP 衍生品运用以陶瓷为载体的方式进行研究。运用当下的艺术表达方式呈现传统文化的精髓及内涵让独具特色的民族色彩与情感能够更好的发扬并传播。

关键词: 赣南客家文化 傩文化 IP 概念设计 文创产品设计

一、浅析赣南客家文化

江西赣州是现客家人数聚集最多的区域, 经过多次迁徙与当地文化的碰撞结合, 在这片土地上留存大量珍贵的历史文化资源。其中赣南客家民俗活动种类繁多, 内容丰富, 如春节期间的龙灯、蛇灯、鲤鱼灯、等各种灯彩的表演; 中秋节的“请月光姑娘”等活动, 赣南还有一些其他汉族地放少见的大型民间表演。如上犹“九狮拜象”、“宁都竹篙火龙节, 和宁都黄石中村的傩戏。这些民俗活动颇为传统而珍稀, 既有客家民俗特征, 又有浓厚的民俗文化, 凝聚了赣南客家人智慧的结晶。在赣南客家传统建筑文化中赣南围屋是客家民居中最常见、保存最多的一种, 集中了客家人的劳动智慧, 是赣南特有的重要载体和象征。在赣南客家民间艺术中, 还有着很多本土的戏剧曲艺。其中赣南采茶戏影响最大, 在长期磨砺下, 逐渐形成了独特的表演风格。赣南客家剪纸艺术也是有着悠久的历史。一张彩纸, 一把剪刀, 运用不同的方法将具有吉祥寓意的图案互相组合, 形成造型独特、寓意丰富的作品。

二、赣南客家 IP 形象设计实例分析

1、赣南客家文化 IP 形象元素发掘与分析

赣南客家地区民俗活动种类繁多, 内容丰富, 其中宁都中村傩戏已有 700 多年的历史, 作为长江流域客家傩文化的代表, 是赣南地区唯一历史悠久、至今仍有原始面貌、文化历史底蕴深厚的傩文化, 是客家文化的瑰宝, 是研究客家先民生活习俗、生活环境和宗教信仰的“活化石”。其表演形式比较原始热烈, 既有粗犷的傩舞动作又有戏曲的唱词和道白。傩面具是傩文化中常用的道具, 面具种类繁多, 造型各异比较原始。傩面具的制作十分讲究, 要经过选材(一般选用杨柳木和香樟木)--粗雕(雕刻大致轮廓)--细刻--打磨--彩绘--开光--上清漆七道工序才能制作成功。傩面具从选材到雕刻到完工, 全部采用传统的手工制作, 突显出了傩面具的精美和民俗风情, 展现了逐渐被我们淡忘的傩面具那精到的做工、独到的艺术魅力。

2、赣南客家文化 IP 形象设计

2.1 基础概念

IP 一般指的是 Intellectual Property (知识产权), 通常作为品牌形象。为了更好的发展, 就延伸出 IP 形象来服务于它。IP 形象是指企业或某品牌在市场和大众心中所表达的个性特征。因此, IP 形象设计应具有外观简单、辨识度高、易于记忆、易于传播等特点。赣南客家文化 IP 形象是根据赣南客家民俗活动傩面具提取代表性的元素符号结合当下的流行的元素进行设计融合。

2.2 主体设计

南开灵感来源于赣南宁都傩面, 运用了赣南客家民俗文化中具有代表性的傩面具中的开山莽将的形象, 融合客家人坚贞刚强的特点, 加上开山傩面本身具有的原始古朴、独特而神秘的艺术特征。利用粗犷狰狞、怪诞神秘的造型和客家人独具特色的民族用色审美。设计出的卡通 IP 形象。南开人物的造型为两头身的 Q 版人物,

造型上形象概括简洁, 头部利用打散重构将傩面具进行简化, 让人物脸部显得不那么凶猛、狰狞却又不失开山傩面本身的威严和稳重。身体部分服装上运用了简化版的傩戏服装设计的简单又不失单调。色彩上单纯艳丽, 主要运用红黑两色, 红色在傩面具中象征着正义、忠诚与自然中的火、太阳产生关联给人温暖、光明的感觉。而黑色则体现黑暗、邪恶。这两个主色调一阳一阴的结合, 具有极强的色彩张力, 容易使人记忆, 令人印象深刻, 给人感受到客家人的文化特征和民族特色。(见图 1)

图 1 南开 IP 概念设计稿

2.1.1 释义:

姓名: 南开

爱好: 跳傩舞、探索

性格: 勇敢、稳重、热衷挑战

设计说明: 南开的 IP 形象是一个勇敢稳重的男孩, 灵感来源于赣南傩文化, 由于举行傩仪式时赣南客家人会带着傩面具跳傩舞, 所以傩面具也是他们的形象特征之一。南开黑红的脸也是因为傩面具中红色象征着正义忠诚与自然中的火、太阳产生关联给人温暖、光明的感觉。而黑色则体现黑暗、邪恶。这两个主色调一阳一阴的结合, 具有极强的色彩张力。服饰上主要运用简化的马褂服, 设计得更具现代感一些, 这样更有个性也将民族与现代更好的融合。

2.1.2 命名

南指的是赣南, 因为这个 IP 形象设计灵感源于赣南的傩面具; 而南开有着继往开来的意思, 也是希望这个 IP 形象能给赣南傩文化开辟新道路。

2.1.3 标准色

标准色: 红色#ce4f44 黑色#423e3e

辅助色: 绿色#319889 白色#f2f2f2

2.3 IP 延展图形设计-表情包

近年来随着文化产业的不断发展我国文创产品市场规模高速增长, 互联网与传统文化的碰撞, 文创表情包让热衷于互联网的青年群体受到这些文化所携带的情感和视觉的冲击, 也推动了表情包在网络上的传播为文化的传播打造了基础。通过这种方式让传统文

化不再桎梏,而是运用这种更符合当下时代的发展潮流,在娱乐中无形的推动了文化的传承。

南开表情包通过傩舞的动态来设计。南开手上有拿着锣、鼓、斧子和毛笔配合着踏、采灵、跳跃、下蹲、蹦跳、大小八字步等动作结合当下流行的语言设计出十六个小人组成的表情包,具有夸张、原始粗犷、朴实的风格,气氛热烈。(见图3)

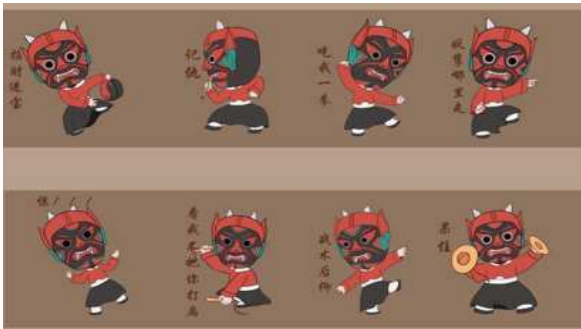

图3-南开表情包设计

三、陶瓷IP产品基础开发

文创IP形象想要发展和传播,必定离不开文创衍生品。文创衍生品以文创内容,商品为载体的形式相结合,经过创意设计把独特的文化内容转化为具有市场价值的商品,具备一定的实用性和观赏性。

(1)、文创IP衍生品--玩具类

作为有着瓷都称号的江西景德镇,这次文创IP衍生品利用陶瓷作为载体,结合南开不同动作和道具的十六个表情包从陶瓷玩具这一方向入手。(见图4)将傩舞和陶瓷结合的陶瓷玩具设计具有丰富的文化内涵和民族特色,在某种程度上,它反映了当地的地域人文风情与文化特质。而且陶瓷玩具出现的时间长,数量大,还作为一种易保存的物品应当的成为现代人了解传统文化的一种媒介。不仅能发展和传播本民族的文化内涵和民族特色还能促进陶瓷玩具发展与传播,提高玩具设计水平,促进现代特色玩具的形成。

图4-南开陶瓷玩具

陶瓷玩具的制作采用的手工制作的方式,手工陶瓷在制作过程中能流露出的手工韵味和人情美,能在产品上遗留手捏的痕迹和创作时的肌理,有着自然独特的手工美。手工陶瓷制作首先要练泥需将泥料进行揉泥、拍打、挤压将泥料里的空气排出,使泥料变得紧致,缺少这一道工艺会使坯体中含有气泡,从而在烧制时容易破裂变形;将玩具捏出大致的造型把玩具表面弄平整,再利用道具一点一点的塑形完善玩具上的细节;做好的陶瓷玩具自然风干后还需要进行修正或者擦拭去除粗糙的纹路,使得产品更加精致;修完的玩具可以选择上色再进行高温烧制或直接烧制。

(2)、文创IP衍生品--礼品类

陶瓷工艺品蕴涵着丰富的吉祥文化寓意,承载着人们寄托祈福的作用。如伴手礼,伴手礼是人们外出或是回乡,为表关怀或礼数,时常都会携带随身的小礼物赠与亲友,具有极为浓厚的人情味。伴

手礼把这些凝聚家乡特色、象征地方文化的符号当作存储心意的最佳载体。

赣南傩面具历史源远流长,是傩文化中有着代表性的造型特征。而陶瓷在我国具有举足轻重的地位。将傩面具与陶瓷相融合的工艺品类伴手礼,能长时间保存还蕴藏着丰富的文化内涵和鲜明的民族风格与时代特色,体现一种精神文化的表达与心意。反应赣南客家的特色,浓缩地域和民俗风情,沉淀着赣南地区的历史与文化的缩影。

(3)、文创IP衍生品--日用品类

随着现代生产方式的变化,日用陶瓷大批量生产的产品给现代生活带来了极大的丰富变化,同时也生产了众多千篇一律、缺乏特色的陶瓷用品。因此市面上需要一些个性化的陶瓷日用品。如运用动物造型制作的陶瓷盘子上运用手绘点彩结合点线面的方式绘制纹样。再加上颜色上的红黄蓝绿的色彩搭配相呼应使得盘子整体视觉效果清新、可爱、明快具有独特的艺术魅力;还可以运用夸张的手法、曲线流畅的线条绘制个性化图案在茶具瓷盘上,给人带来强烈的视觉冲击,创造出新奇的、充满个性化的装饰画面。(见图5)

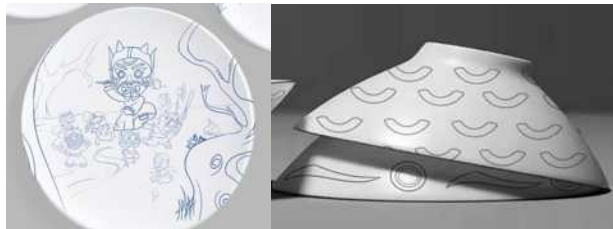

图5-南开陶瓷衍生品设计图

从古至今日用品瓷器一直以来被大众所喜爱和使用的原因,其一是瓷器热稳定性较好。传热慢,用来盛沸水或热食时不易烫手;容易清洗和保持洁净。釉面细腻,沾污后容易清洗;瓷的气孔较少,吸水性低;彩绘装饰丰富多彩,特别是高温彩釉和青花装饰等;化学性能稳定,使用寿命长,不易与这些物质发生化学反应,且不生锈和老化。其二,是能将自己的价值理念运用在日用瓷器上,做更长久更有生命力的东西,还能从中国文化中汲取营养,将美好的器物增加生活中让我们的生活更加温暖并传承陶瓷工艺技术。

结语

文创IP形象作为一种情感连接的符号和文化体系,能有效传播发展民族文化。文创衍生品作为文化载体可以有效传播和发展赣南客家民俗精神文化。将文创产品以新的交互形式融入到日常生活中,使得更多的人能深刻了解到客家民俗文化,并将其发展与传承。南开的IP形象的出现,能使更多的人深刻了解、传播赣南客家民俗文化。而文创IP衍生品富含丰富的文化内涵和民族特色是发展与传承客家文化的重要载体。

基金项目:江西省大学生创新创业训练计划立项项目-赣南客家文化陶瓷衍生品设计;(编号:S202113434034)

参考文献:

- [1]刘来创,王静.苏州陶瓷文创产品的设计开发
 - [2]黄玺.渝东南民族民间艺术资源的教育转化和开发途径——以“重庆市非物质文化遗产濯水石鸡坨土陶”为例[J].中国民族博览,2021
 - [3]张亚欣.江苏文创产业可圈可点.中国城市报,2017
- 作者简介:韦丽雅、刘钰萍、姚志康、徐紫盈、郭勇为江西理工大学应用科学学院2019级数字媒体艺术专业学生,指导教师:赖文清、副教授、江西理工大学应用科学学院)