

河南优秀传统文化在文创产品设计中的应用 ——以杜甫诗词为例

姬孟琦 丁莹

(郑州科技学院 河南郑州 450064)

摘要:我国越来越重视文化产业的发展,鼓励文化创新,文化创意产品也成为消费者选择的一种趋势。本文主要是从文创产品设计的意义、发展现状、设计文创产品的可行性和实用性进行讨论。河南文化历史悠久,基于“杜甫诗词”这一文化,联合河南优秀传统文化打造出具有历史性、美观性、实用性和创意性的一系列文创产品。传承和弘扬河南优秀传统文化,践行“行走河南·读懂中国”的发展理念。

关键词:河南优秀传统文化;杜甫诗词;文创产品

The application of Henan excellent traditional culture in the design of cultural and creative products

-- taking Du Fu's poetry as an example

Ji Mengqi, Ding Ying

(Zhengzhou Institute of Science and Technology, Zhengzhou 450064, Henan Province)

Abstract: Encourage cultural innovation, cultural and creative products have become a trend of consumer choice. This article is mainly from the creative product design significance, the development present situation, the design creative product feasibility and the practicability carries on the discussion. Henan culture has a long history. Based on the culture of "Du Fu Poetry", a series of cultural and creative products with history, aesthetics, practicality and creativity have been created in conjunction with the fine traditional culture of Henan. Inheriting and carrying forward the fine traditional culture of Henan, practicing the development idea of "Walking Henan, reading China".

Keywords: Henan excellent traditional culture; Du Fu Poetry; cultural and creative products

河南优秀传统文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,其传承、发扬与创新对大学生讲好中国故事、坚定文化自信具有重要意义。现如今,文化创意产业快速发展,全国掀起了一股文创国潮风,如2022年北京冬季奥运会上的吉祥物雪容融和冰墩墩,深受年轻消费者的喜爱,这符合年轻消费者的口味,也体现了消费者对高品质文化的追求。通过对河南优秀传统文化进行文创产品设计,可以推动河南厚重的历史文化资源优势加快转变为发展优势,将河南优秀传统文化推向大众、融入群众生活,也可将河南优秀传统文化更好地推向全国,引领河南文化、经济、社会的高质量发展。

一、河南优秀传统文化进行文创产品设计的意义

(一) 河南文化的深厚底蕴

河南是一个具有深厚历史底蕴的城市,它是一个真正的“文化大省”。河南省是世界上最大的城市。河南是中国历史上最发达、最繁华的地区之一。中原的中华文明具有丰富的文化底蕴,可以说是中华文明的发源地。河南的文化在中国的发展史上具有不可替代的独特作用。

河南是历史上的中原核心地区,也是我国历史文化最为丰富的省份之一。河南是中华文化的重要发祥地,中国的发展是以河南为中心的,从夏、商、周、隋、唐、宋这几个时期,河南地区在中国的历史发展过程中起着重要作用;河南有着厚重的文化积淀,是名副其实的文化资源大省。

河南省有洛阳龙门石窟、安阳殷墟、封“天地之中”历史建筑群、中国大运河河南段、丝绸之路河南段五个世界文化遗产。洛阳和开封名列中国七大古都,现存很多有价值的古迹,比如洛阳的白马寺、东周时期车马坑、汉光武帝陵、隋唐城墙遗址、关林等等。汤阴的岳飞庙、郑州的商代遗址、巩义的石窟寺、新郑黄帝故里、南阳武侯祠、汉画像馆等等都是河南省独有的文化资源,展现了中原文化区城市文化的深厚底蕴。位于郑州市农业路中段的河南省博物院,馆藏文物十余万件,汇聚了中原文化乃至华夏文化。

(二) 彰显审美情趣,弘扬文化价值

采用杜甫诗词中与河南有关的元素进行文创产品设计,结合杜甫经典诗词中的意境和情怀,设计出“情定河南”系列产品,以“手

绘+实景”方式,手把手教游客打卡河南美景。杜甫诗词文创产品系列作为河南优秀传统文化的载体,不仅呈现了一种审美取向,还可以向消费者宣传河南美景的同时来弘扬河南优秀传统文化,打造“最河南”的文旅文创产品,丰富河南优秀传统文化创新性设计与成果转化体系,推动河南文化和旅游市场的发展壮大,让“行走河南·读懂中国”的文化品牌形象更加深入人心。

二、河南文创产品的发展现状

(一) 基本情况

1.博物院文创产品层出不穷。近两年,由于唐宫夜宴在网络上的爆火,河南博物院推出了仕女盲盒,还原历史画卷中的服饰装造。同时还推出了自己动手“考古”的盲盒一考古盲盒,这个盲盒需亲手发掘,一点一点挖出宝藏,成就感油然而生。此外还有河南博物院玉佩棒棒糖、四神云气图冰箱贴等。

2.河南卫视文化出圈。河南卫视春晚节目《唐宫夜宴》,从造型到舞美都极具贴合画卷,让传统文化的创意和精致的舞台呈现令人惊叹,仿佛置身宫廷,身临其境的感受了一番大唐盛世的繁华。河南卫视“梦开始的地方”现代的AI技术和传统的唐三彩设计相结合,配合博物馆背景当中“妇好鸮尊”、“莲鹤方壶岛链图”、“簪花仕女图”、“千里江山图”等七大国宝,文化性和艺术性直接拉满。还有《洛神水赋》、端午奇妙游系列等。

3.各大景区也相继推出文创产品。洛阳龙门石窟景区推出了明天堂、应天门、洛阳鼎、石辟邪还有牡丹花等造型的雪糕,造型细致。老君山景区推出了《老子骑牛·天界五宫》的数字文创纪念票,每个都有专属的序列号,是独一无二的数字纪念品。纪念票以老君山风景区庙宇建筑群为主体,设计“云顶天宫、人间仙境”的景象。

(二) 存在问题

1.中原地区资源的开发利用与创新不足。要想发展和发展文化资源,必须要挖掘、利用和创新资源。丰富的中原文化是文化创意产业发展的优势和基础。我们在文化资源方面有明显的优势,但在发掘和利用历史文化资源方面还远远不够。例如,迪斯尼公司制作了以河南省的花木兰和少林寺为题材的两部热门电影《花木兰》和

《功夫熊猫》，这两部影片都吸引了广大的中国观众。整合创新是对文化资源进行包装和创新，创造经济和社会效益。

2.文化消费需求相对不足。河南是一个农业大省和人口大省，改革开放初期，我们只注重解决人民的温饱问题，忽视了人民的精神层面和文化层面的追求。等到温饱问题得以解决，人民精神层面的追求才得以显现。但由于河南省的文化消费市场起步较晚，发展较为缓慢，导致我们的文化消费市场处在初期发展阶段，文创产品大都雷同且部分文化产品价格虚高。河南是人口大省，消费者众多。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的需求不再只是物质方面的需求，而是追求精神层面的升华。文创产品能体现出消费者对文化的不同需求，在这一方面，我们还有很大的不足。

3.文化创意产业人才缺乏。文化创意产业最不可缺的就是人才，文化创意产业更多是对原有文化的创新，这需要个人或团队开启“头脑风暴”并善于发现细微的点。河南省在文化创意产业方面的人才结构较大，但实际人才数量较少。人才方面大都属于中等或中等偏上水平，缺乏创造力较高的创新性人才。随着现代科技的发展，数字媒体、动漫等新兴产业在我们生活中随处可见，缺乏这方面的文化创意人才已成为制约河南文化创意产业发展的瓶颈。人才的缺乏以及结构的不合理，成为限制河南文化创意产业发展壮大的重要因素。

三、“杜甫诗词”在文创产品设计中的应用

(一)挖掘和提炼“杜甫诗词”中的意境和情怀

此次文创产品的设计取名“杜甫诗词系列”，主要是用杜甫诗词来表现与河南有关的历史、美景。河南是华夏文明的摇篮，有着上下五千年的历史，有道是“一部河南史，半部中国史！”，河南有着丰富的历史文化资源和自然文化资源。此次设计主要选择的设计元素为河南的优美景区，用现代的设计手法概括表现来设计图片，并运用适当的色彩搭配，形成景、色、诗三者的完美融合。

河南的旅游景点众多，被人们所熟知的景区有洛阳老君山景区、龙门石窟景区、洛阳等。在挖掘设计元素时，将杜甫诗词中的各个风景元素与和河南景区相对应，实现“手绘+实景”的方式进行设计“情定河南”的图片。近年来，洛阳老君山景区凭借“远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面。”迅速地在网络上走红。我们采用手绘的方式绘画出老君山的实景，用插画的方式将景观再现，并配上杜甫的诗句“练练峰上雪，纤纤云表霓。”，将诗中的景色与实景完美融合。最后根据实景的色彩搭配对设计稿进行着色。

(二)“杜甫诗词”文创产品的视觉设计应用

经过研究设计的“杜甫诗词”系列插画稿可以作为设计主题元素应用到多种系列化的文创产品上，例如：办公用品（办公纸、笔、鼠标垫、日历、书签等）；日常用品（帆布袋、抱枕、杯子、手机壳等），每个类别产品有不同景点，且图案和颜色也各不相同，可满足消费者对图案和颜色的不同需求；也可用作家居装饰品，作为墙上的饰品画（共分为三块，中间为画，两边为诗），可以为家里增添文人书画气息的氛围感。

四、“杜甫诗词”文创产品的发展策略

(一)立足地域文化，挖掘“杜甫诗词”中有关河南元素

地域文化以地域环境为根基，以历史文明为主线，以自然景观为依托，能够反映一个地区的经济、政治、文化、宗教等社会形态。各地区文化间既保留了中华文化的共性，同时受到自然地理环境、民族、区划等因素的影响，又各有其特点，不同地区在生活方式、审美偏好和文化形态上有所差异，呈现出丰富多彩的地域文化形态。

地域文化是文创产品中不可缺少的一部分，尊重地域文化、充分挖掘地域文化并从中找到灵感，能够使文创产品旅游归属感。杜甫，字子美，字号少陵野老，河南巩义人，唐代伟大的现实主义诗人。杜甫的诗歌创作，始终贯穿着忧国忧民的主线。在思想情操方面，杜甫系念国家安危，同情生民疾苦，为历代人所崇拜。其诗词的社会内涵十分浓厚，带有浓厚的时代气息，其鲜明的政治取向，真实而又深刻地反应了当时的政治时局和当时的社会现实，因而杜甫的诗词在当代仍是极富研究意义的。杜甫在河南所作的诗歌共 21

首，其中的题材包括游行、思弟、会友等，但其中“三吏”“三别”是最为著名的。从这些诗歌中找出与河南历史、景观相符合的元素进行图片的设计创作。

(二)秉承传统文化，弘扬中华美学

中国传统美学是在对立与统一的发展中逐渐形成的，其包含的哲学思想对中华民族几千年的精神观念和生活习惯产生了深远影响，成为当今文创产品设计开发的宝贵思想源泉。比如中国传统美学倡导的“道法自然”“仁者爱人”等美学思想，表达了对人的关怀和尊重，这与今天的人性化设计思想理念不谋而合，强调设计伦理，平等看待和尊重每一个个体，满足使用者的生理、心理需要。另外，中国的文创设计追求对文化的自然表达和文创产品本身的实用性。设计“杜甫诗词”文创产品系列应充分利用中华民族优秀传统文化的精神内涵，寻求传统思想与现代设计的交汇点，努力继承并发扬优秀传统文化，从而实现古为今用。

(三)紧跟时代文化，迎合当代需求

当今时代，文创产品设计应该在继承优秀传统文化的基础上，紧跟时代文化，创造出当代人喜闻乐见、满足当代人文化需求的产品。

“杜甫诗词”文创产品系列应结合现代思维和现代设计的新形势，将文化意旨传达给消费者。文创产品本身就是承载文化、传播文化的物质载体。将文化情怀融入产品之中，通过情怀建立文创产品与消费者之间的联系，用互联网时代下的现代语言传递传统文化的内涵，进而实现文创产品和消费者的情感共鸣，越来越成为当代文创产品的设计趋势。“杜甫诗词”文创产品系列应将现代文化与传统优秀文化相结合，根据现今的审美趋势创作出迎合当代人需求的文创产品。

五、结语

河南省政协委员程青梅表示：“随着时代的发展，文创产品越来越受到社会大众的喜爱与追捧，有着丰富文化资源的河南文创产业，迎来了难得的发展机遇，前景光明。”我们要抓住机遇，利用河南省文化资源丰富特点，充分挖掘河南优秀传统文化来进行创新设计，吸引消费者的注意力。因此，在对“杜甫诗词”文创产品进行设计时，要将传统文化、市场需求、产品内涵有机结合，进而充分满足社会群众个性化需求。

参考文献：

- [1]关山. 浅谈河南文创产品设计发展[J]. 当代旅游,2019(8):24-5,247.
 - [2]李红超,王昕宇,李维钰. 基于文化元素的故宫博物院文创产品设计研究[J]. 包装工程,2022,43(2):325-332. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.02.043.
 - [3]缪炜,徐晔. 传统文化元素在茶文创产品设计中的设计与应用[J]. 福建茶叶,2022(4):96-98. DOI:10.3969/j.issn.1005-2291.2022.04.035.
 - [4]常虹,潘晓露. 农民画色彩分析介入嘉兴文创产品开发研究[J]. 计算机仿真,2022,39(4):296-302. DOI:10.3969/j.issn.1006-9348.2022.04.058.
 - [5]朱耀先,周远方. 河南文化遗产保护利用的对策建议[J]. 河南社会科学,2016,24(4):112-117. DOI:10.3969/j.issn.1007-905X.2016.04.016.
 - [6]杨璐璐. 河南省传统村落非物质文化遗产文创品牌的知识产权保护——以罗山皮影为例[J]. 法制博览,2022(12):8-11. DOI:10.3969/j.issn.2095-4379.2022.12.003.
- 基金项目：河南省大学生创新训练重点项目《河南省优秀传统文化创新性设计与成果转化》(项目编号：202212746016) 郑州科技学院大学生创新训练项目《河南省优秀传统文化创新性设计与成果转化》(项目编号：DC202216)
- 作者简介：姬孟琦(2001~)，女，汉族，河南商丘人，本科在读，研究方向：文化旅游。
- 丁莹(1987~)，女，汉族，河南荥阳人，硕士，讲师，研究方向：文旅融合。