

基于麒麟舞文化的文创设计研究

钟婉楨 王温温*

广东科技学院 广东东莞 523668

摘要：东莞麒麟舞是广东省东莞市一项具有深厚历史文化底蕴的传统民间舞蹈，被列入国家级非物质文化遗产名录。它融合了武术、舞蹈、音乐和工艺美术，是岭南地区独特的文化表现形式。在文化传承与创新的时代背景下，将麒麟舞文化元素融入文创产品设计，不仅是对这一非遗文化的有效传播路径，更是实现传统文化现代转化的重要探索。本文通过梳理麒麟舞的文化内涵、艺术特征，分析国内外文创产品设计现状，结合具体设计实践，系统研究麒麟舞文化在文创产品中的设计方法与应用路径，为非遗文化的活态传承与文创产业的创新发展提供理论参考与实践案例。

关键词：麒麟舞；非遗文化；文创设计

一、引言

（一）研究背景

麒麟舞是东莞客家人的传统民俗活动，被视为祥瑞象征，承载祈福迎祥的文化功能。随着社会现代化，年轻一代对其认知逐渐淡化。文创产品作为文化载体，可将抽象文化转化为具象产品，促进文化融入日常生活。本研究旨在挖掘麒麟舞文化元素，探索其文创转化路径，设计兼具文化性、实用性与市场吸引力的产品，推动非遗活态传承。

（二）研究目的与意义

1. 研究目的。本研究旨在深入挖掘麒麟舞文化的核心元素与精神内涵，探索其在文创产品设计中的有效转化路径，构建从文化内涵到设计方法再到产品应用的完整体系。通过将麒麟舞的造型、色彩、工艺、文化寓意等元素与现代设计理念、技术手段相结合，设计出兼具文化性、艺术性、实用性与市场竞争力的文创产品，让麒麟舞文化以更贴近生活的方式触达大众，尤其吸引年

轻消费群体，实现非遗文化的活态传承。

2. 研究意义。从文化传承角度而言，麒麟舞文创产品设计能够丰富传统文化的传播途径，增强文化自信与认同感。麒麟舞所蕴含的仁爱、正义、祥瑞等核心内涵，通过文创产品的日常使用与传播，满足消费者精神层面的需求。从产业发展角度来看，文创产品的开发能够为麒麟舞文化的传承提供经济支撑，带动相关产业发展，实现文化价值与商业价值的双赢。同时，将地域文化元素融入文创设计，能够丰富产品的文化附加值，建立独特的品牌形象，提升产品的市场竞争力。

二、麒麟舞文化内涵与艺术特征

（一）文化内涵

麒麟舞的文化内涵源于中国传统的吉祥文化与客家民俗文化。在传统文化中，麒麟被视为仁兽，象征着吉祥、和谐、尊贵与福气，“麒麟吉祥”“麟趾呈祥”等说法流传至今，体现了人们对美好生活的向往。客家先民将麒麟舞作为族群文化的重要载体，通过舞蹈表演凝聚族群力量，传承民俗传统。每逢元旦佳节、婚丧嫁娶等重要场合，麒麟队敲锣打鼓表演，既增添了喜庆氛围，也承载着客家人对祖先的缅怀与对未来的祈福。

此外，麒麟舞还融合了武术、音乐、手工技艺等多种艺术形式，其表演套路完整，刚柔并济，兼具娱乐性与观赏性。舞蹈中“喜、怒、哀、乐、惊、疑、醉、睡”等神态的展现，不仅是对麒麟形象的生动诠释，更是对人生情感与生活状态的艺术表达，蕴含着深厚的人文精神。

（二）艺术特征

1. 造型特征。麒麟的造型集多种动物特征于一体，龙头威严庄重，鹿角挺拔秀丽，马蹄坚实有力，牛尾粗

基金项目：

1. 广东科技学院人文社科项目《非遗文化在旅游文创产品设计中的应用——以东莞“麒麟舞”为例》；项目编号：GKY-2022KYYBW-84

2. 广东科技学院人文社科项目《非遗视域下东莞“麒麟舞”元素在服饰产品设计中的研究与应用》；项目编号：GKY-2024KYYBW-80

作者简介：钟婉楨（2002年-），性别：女，民族：汉，籍贯：中山，学历：本科广东科技学院，研究方向：产品设计。

通讯作者：王温温

壮灵动，狼额宽阔饱满，身披五彩鳞甲，整体形象高大雄壮，威武大气。表演用的麒麟道具分为麒麟头与麒麟被两部分，根据头顶犄角差异，麒麟头可分为圆角麒麟、尖角麒麟、直角麒麟；按耳朵灵活度可分为硬耳麒麟与软耳麒麟，多样的造型设计体现了民间艺人的创造力。

2. 色彩特征。麒麟舞的色彩运用极具传统文化寓意，主要以红、黄、蓝、黑、白五种颜色为主，分别对应五行中的火、土、木、水、金，体现了古人对自然与宇宙的认知。红色象征喜庆吉祥，黄色代表尊贵繁荣，蓝色寓意宁静祥和，黑色彰显庄重沉稳，白色象征纯洁无瑕。这些色彩在麒麟头的绘画中相互搭配，辅以牡丹、桃花、菊花、蝴蝶等吉祥花纹，以及国泰民安、风调雨顺等字样，进一步强化了祥瑞的文化寓意。

3. 工艺特征。麒麟道具制作是集手工、剪纸、绘画等技艺的传统工艺，已列入第四批国家级非遗名录，制作流程含扎架、裱糊、绘画、上油、安装五大工序。扎架选用广宁两年以上黄竹，破条篾扎成骨架并固定；裱糊用纱纸经八至十二层拉平上裱，以手工熬煮面粉浆糊为粘合剂；绘画先打白底再绘花卉等图案，部分贴反光贴纸；上油分两次完成，最后安装头部饰物。麒麟被用传统土布五色横向拼接，兔毛制作的麒麟尾可通过竹棍控制摆尾。

三、国内外文创产品设计现状

（一）国内设计现状

国内已有部分地区开展了麒麟舞文创产品的探索与实践。例如，麒麟纸雕灯设计，通过皮影形式将麒麟出洞、采青、游园三个动态场景呈现于光影之中，背景的牌楼与祥云增添了文化底蕴；黄阁麒麟舞IP文创则提取麒麟的八种神态，设计出徽章等产品，以中国红、明黄色、钴蓝色为主色调，兼具古典华丽与节庆氛围。广州南沙则将麒麟舞与另一非遗元素“香云纱”进行跨界融合，推出了纪念礼盒系列，实现了传统工艺与现代审美结合。

（二）国外设计现状

国外虽无麒麟舞文化，但传统舞蹈与民俗文创设计经验丰富。非洲面具舞的面具作为核心文化符号，承载部落记忆与信仰，相关产品兼顾场景化、功能性，将面具元素融入多元产品，平衡传统内涵与现代需求。西班牙PET灯项目则联合非洲手工艺人，把传统编织技艺与现代灯具设计结合，实现文化与设计跨界。这些案例证明，传统文化文创转化需重视文化内涵挖掘、材料工艺创新及用户需求满足。

四、麒麟舞文创产品设计方法与应用

（一）设计方法

1. 功能性设计法。以产品实用功能为核心，将麒麟舞文化元素自然融入产品形态、结构或细节中，实现文化性与实用性的统一。在设计过程中，需充分考虑用户的使用需求与场景，确保产品功能满足日常使用需求，同时通过造型、色彩、纹样等元素传递麒麟舞文化内涵。

2. 趣味性设计法。通过夸张、变形、卡通化等设计手法，赋予文创产品趣味性与互动性，吸引年轻消费群体。麒麟舞本身具有风趣幽默、谐趣横生的特点，可提取麒麟的可爱神态、灵动动作等元素，设计成卡通形象或互动式产品。

3. 情景融入设计法。构建与麒麟舞相关的文化情景，让用户在使用产品时能够沉浸式感受文化氛围。可结合麒麟舞的表演场景、民俗背景等，设计系列化文创产品，形成情景化体验。

4. 故事性演绎设计法。挖掘麒麟舞背后的神话传说、民俗故事等，将故事元素融入产品设计中，赋予产品情感与灵魂。通过产品造型、包装、文案等载体，讲述麒麟舞的起源、发展、寓意等故事，让用户在了解产品的同时，深入感受文化内涵。

5. 科技应用设计法。借助现代科技手段，如3D打印、智能感应、虚拟现实等，实现麒麟舞文创产品的创新表达。通过科技赋能，打破传统文创产品的形态限制，提升产品的互动性与体验感。

（二）设计应用

1. IP潮玩领域。潮流玩具作为年轻消费群体喜爱的产品形式，为麒麟舞文化的传播提供了良好载体。将麒麟舞元素融入IP潮玩设计，可从以下方面进行设计：一是提取麒麟的头部、身体、尾巴等形态特征，以及表演者的服饰、道具等元素，通过夸张、变形等手法进行再创作，设计卡通化、简约化的麒麟潮玩形象；二是结合现代审美趋势，采用明亮活泼的色彩搭配，赋予潮玩产品时尚感与视觉冲击力；三是融入麒麟舞的文化寓意，设计系列化潮玩，如“麒麟八态”系列，分别对应喜、怒、哀、乐、惊、疑、醉、睡八种神态，每款产品附带相应的文化解说；四是通过跨界合作，与知名潮玩品牌、设计师合作，提升产品的市场认可度与影响力。

2. 家居产品领域。家居产品与日常生活密切相关，将麒麟舞元素融入家居设计，能够让文化渗透到生活的方方面面。在家具设计中，可提取麒麟舞的造型线条与色彩元素，应用于桌椅、屏风、摆件等产品中。例如，将麒麟头的轮廓线条转化为桌椅的造型，将麒麟的五彩

鳞甲图案应用于屏风表面；在灯具设计中，以麒麟头部造型为基础，结合现代照明技术，设计出兼具装饰性与实用性的氛围灯、夜灯，如提取麒麟张开嘴巴采青的动作，设计可置物的感应灯，嘴巴部分可放置钥匙等小物件，颈部的圆形塔钉设计成小挂钩，实现功能与文化的结合。此外，还可将麒麟纹样应用于窗帘、抱枕、地毯等软装产品中，营造具有文化氛围的家居环境。

3. 旅游文创领域。旅游文创产品是传播地域文化的重要媒介，麒麟舞作为东莞的特色文化资源，其旅游文创产品的开发具有重要意义。旅游文创产品注重地方特色与纪念性，同时兼顾实用性与便携性。例如，开发麒麟造型的钥匙扣、冰箱贴、书签等小型纪念品，方便游客携带；设计麒麟纹样的丝巾、手帕、文化衫等服饰类产品，兼具实用性与装饰性；推出麒麟舞手工体验套装，包含简化的麒麟头制作材料与工具，让游客在体验手工乐趣的同时，深入了解麒麟舞的制作工艺；结合当地旅游景点，设计系列化文创产品，如将麒麟舞与清溪古镇、客家围龙屋等景点元素结合，打造具有地域辨识度的旅游文创品牌。

五、麒麟舞文创产品设计实践案例

以东莞舞麒麟元素灯具设计为例，本设计以东莞舞麒麟为核心元素，面向年轻都市人群与年轻宝妈等消费群体，打造兼具文化内涵、互动体验与实用功能的灯具产品。产品定位为氛围灯与夜灯，既要满足照明需求，又要通过造型设计与互动功能传递麒麟舞文化，营造温馨舒适的生活氛围。

（一）设计策略

1. 造型设计。提取东莞舞麒麟头部的核心特征，包括独角、圆形塔钉、嘴巴等元素，进行简化与重构。设计三款不同造型的灯具：第一款以麒麟头部为主体，夸大嘴巴部分，实现置物功能，可放置钥匙等小物件；第二款选取麒麟张开嘴巴采青的动作，将颈部的圆形塔钉设计成小挂钩，用于悬挂小饰品；第三款采用麒麟跳跃立起的动作，嘴巴可放置吉祥话卡片或便签，兼具装饰与提醒功能。三款灯具均采用流线型设计，使整体造型更符合现代审美，同时保留麒麟舞的文化辨识度。

2. 色彩设计。基于麒麟舞传统的红、黄、蓝、黑、白五色，通过提高明度、调整色相的方式，设计出更柔和、多样化的配色方案。例如，将红色调整为浅红、粉色，黄色调整为米黄、鹅黄，蓝色调整为浅蓝、湖蓝，既保留传统文化寓意，又符合现代家居环境的搭配需求。不同款式的灯具采用不同的色彩搭配，满足消费者的个性化需求。

3. 材质选择。综合考虑透光性、安全性、耐用性等因素，选用硅胶材料作为灯具主体材质。硅胶材料具有

良好的透光性，能够呈现柔和的灯光效果；无毒、耐高温，适合接触式使用，尤其适合有儿童的家庭；柔韧性好、不易破碎，便于日常使用与保存。底座采用ABS塑料材质，确保灯具的稳定性。

4. 功能设计。灯具具备三种亮灯方式，手动开关、人体红外感应与触摸感应。红外感应模式下，用户靠近灯具时自动亮灯，离开后30分钟自动关灯，既便捷又节能；触摸感应模式下，用户抚摸灯具即可控制开关与亮度调节，增强互动体验感。此外，灯具还兼具置物、悬挂、留言等实用功能，提升产品的实用性与性价比。

（二）实施效果

通过3D打印技术制作模型并进行反复优化，最终完成三款灯具的实物制作。产品整体造型美观，文化特色鲜明，灯光柔和温馨，互动功能有趣实用，能够满足现代消费者对家居产品的审美与功能需求。该设计不仅丰富了灯具产品的造型与文化内涵，还为麒麟舞文化的传播提供了新的载体，有助于增强年轻一代对非遗文化的认知与认同。

结论

麒麟舞作为承载客家文化与吉祥寓意的非遗项目，具有丰富的文化内涵与艺术价值，为文创产品设计提供了深厚的灵感源泉。本文通过对麒麟舞文化内涵、艺术特征的梳理，结合国内外文创产品设计现状，提出了功能为主、趣味性、情景融入、故事性演绎、科技应用五种核心设计方法，并探讨了其在IP潮玩、家居产品、旅游文创等领域的应用路径。通过具体设计实践案例表明，将麒麟舞元素与现代设计理念、技术手段相结合，能够设计出兼具文化性、艺术性、实用性与市场竞争力的文创产品，实现非遗文化的活态传承与商业价值的双赢。

麒麟舞文创产品设计不仅是对传统文化的传承与创新，更是文化自信的彰显。通过持续的设计实践与理论探索，相信麒麟舞文化将以更加丰富多样的形式融入现代生活，在新时代焕发出新的生机与活力。

参考文献

- [1] 冯果山. 麒麟舞的起源和发展——以东莞麒麟舞为例[J]. 美与时代(上), 2018, (05): 43-45.
- [2] 索笑雯, 陈宇哲, 蒋玉琴. 广东非遗文创产品的创新发展和实践应用[J]. 丝网印刷, 2022, (21): 13-15.
- [3] 周秀梅, 张程. “数字游戏+非遗”交互体验模式在非物质文化遗产麒麟舞中的应用分析[J]. 文化创新比较研究, 2021, 5(32): 148-151.