

皮影造型艺术对现代文创产品设计的影响探究

周君

泰国格乐大学 泰国 10220

摘要：本文对皮影造型艺术的深入剖析。通过对皮影艺术的历史传承、造型特色、制作工艺等多方面的细致研究，揭示其独特的艺术魅力和价值，重点介绍皮影造型艺术在现代文创产品设计中的应用，分析其多方面的积极影响，如文化内涵、艺术品质、商业价值等，为文创产品带来了巨大的影响。同时，结合具体案例进行深入阐述，展望皮影造型艺术与现代文创产品设计在未来的融合发展之路。

关键词：皮影造型艺术；现代文创产品设计；文化传承；艺术创新

引言

文化创意产业在当今全球化的时代背景下蒸蒸日上，人们对文创产品的需求越来越大，文化内涵独特，艺术价值也越来越高。皮影艺术的独特造型艺术为现代文创产品设计提供了丰富的灵感来源，是中国古老的民间传统艺术形式。传承和弘扬传统文化，推动文创产业创新发展，深入探讨皮影造型艺术对现代文创产品设计的影响。

一、皮影艺术的概述

1. 皮影艺术的历史渊源

源于中国古代的皮影艺术，历经千年的传承与发扬，至今仍历久弥新。最早可追溯到两汉，至唐宋时期发育成熟，明清两代达到鼎盛。在漫长的历史长河中，皮影艺术不断融合各地文化特色和民间技艺，形成了丰富多样的艺术风格和表现形式，是皮影艺术发展的重要组成部分，是皮影艺术

2. 皮影艺术的造型特点

(1) 夸张与变形

皮影人物造型常常用夸张的手法来刻画人物的性格特征和情感表达，通过夸大人物的头部比例来强化面部表情的描写，使皮影人形象更加鲜明而富有感染力，从而将人影演出的内容表现得更加真实可信。

(2) 装饰性强

皮影的服饰、道具等，都充满了精美的装饰图案，这些图案往往具有吉祥如意、富贵荣华等象征意义，这些都是皮影中最容易出现的图案。带有装饰性的花纹，

在增添艺术美感的同时，也传递出浓郁的文化底蕴。

(3) 色彩鲜艳

皮影戏所用的色彩非常醒目大胆，基本以红黄蓝绿四色为主色调，形成强烈的色彩反差和视觉冲击感，使人目不暇接。而色彩的选用往往与其人物性格及身份有一定的关联，比如以红代表忠诚勇敢，以黄为贵气威严。如此种种，不一而足。而皮影戏中所表现出来的人物性格与身份的刻画，也正是以如此鲜明的色彩为再创作的基础与前提。

3. 皮影艺术的制作工艺

制作皮影的工艺极其复杂，包含选皮制皮画稿雕刻上色装订等诸多环节，每个步骤对艺人的要求都很高。唯有经验丰富的技艺超群艺人才能做到将皮影刻画得细致入微从而打造出精品皮影作品出来。因此，无论是制作皮影的原材料的选择还是制作过程中的每一个步骤都要求严格。

二、皮影造型艺术对现代文创产品设计的影响

1. 丰富文化内涵

(1) 传承历史文化

皮影艺术所蕴涵的丰富的历史文化信息得到现代文创产品设计的有效传承与发扬，以皮影形象为主要设计元素的文具饰品等都可以成为历史文化的载体，将中华民族优秀传统文化进行传承与弘扬，因此具有十分重大的意义。如设计以皮影形象为基础的饰品或文具，使使用者在实际使用过程中了解到中国古代历史故事民俗风情等方面的知识，以点带面地增强传统文化的普及与传承。

(2) 增强文化认同感

运用皮影艺术为现代文创产品设计的设计元素来增

作者简介：周君（1994年7月），女，汉族，江西省安福县，本科，职称和研究方向：助教、艺术设计。

强人们对本土文化的认同感和自豪感，如将当地特色皮影造型作为旅游纪念品的设计要素，使游客对当地文化有更深入的了解，从而增进对当地文化的交流与认识，以利于文化的传承与弘扬。

2.提升艺术品质

(1) 独特的艺术风格

皮影造型艺术以其夸张、变形、装饰性强等特点，为现代文创产品设计带来了独特的艺术风格。这种风格与现代设计理念相结合，可以创造出具有个性和魅力的文创产品，满足人们对艺术审美的需求。例如，以皮影人物造型为设计灵感的家居装饰品，如摆件、挂件等，可以为家居环境增添艺术氛围。

(2) 精湛的制作工艺

皮影制作工艺十分复杂精绝，显示出我国传统手工艺品的高超水准。在现代文教产品设计中，完全可以汲取皮影制作工艺的精华部分，从雕刻到上色等各个环节入手，以增加产品的制作与审美价值。运用皮影雕刻工艺制作出来的文房四宝、笔杆、把玩件、手机壳等诸多产品，既有物以稀为贵的艺术属性，又有别具一格的皮影艺术气息。

3.增加商业价值

(1) 满足市场需求

随着人们生活水平的提高和文化消费观念的转变，对有文化内涵和艺术价值的文创产品的需求量越来越大，这是随着皮影造型艺术与现代文创产品设计的结合而形成的。以皮影元素为设计主题的时尚服装及饰品。从而满足市场对个性化高品质文创产品的需求。从而增加产品的市场竞争力，并因此得到广大年轻消费者的关注，从而扩大市场份额。

(2) 创造品牌价值

将皮影造型艺术应用于文创产品设计中，可以打造具有独特文化特色的品牌形象。通过品牌的推广和营销，可以提高品牌的知名度和美誉度，创造更大的商业价值。例如，与知名品牌合作推出皮影元素的联名款文创产品，可以借助品牌的影响力和市场渠道，提升皮影艺术的商业价值。

三、皮影造型艺术在现代文创产品设计中的应用方法

1.造型元素的提取与创新

(1) 提取关键造型元素

从皮影人物、道具、场景等方面提取具有代表性的造型元素，如人物的轮廓、服饰、发型、道具的形状、

图案等。这些元素是皮影造型艺术的核心特征，能够体现皮影艺术的独特魅力。

(2) 创新设计方法

对提取的造型元素进行创新设计，结合现代设计理念和审美需求，进行简化、变形、重组等处理，使其更符合现代文创产品的设计要求。例如，可以将皮影人物的轮廓进行简化，保留其主要特征，然后运用现代设计手法进行重新组合，创造出新颖的图案和造型。

2.色彩的运用与搭配

(1) 分析皮影色彩特点

对皮影艺术中的色彩特点进行深入的剖析，如色彩鮮艳对比强烈富有装饰性等，以了解色彩在现代文创产品设计中所起到的象征意义和情感表达的作用，并在此基础上为现代文创产品设计中的色彩运用提供一些借鉴和参考。

(2) 制定色彩搭配方案

根据现代文创产品的设计需求和目标受众，选择合适的色彩搭配方案。可以借鉴皮影艺术的色彩搭配方法，如红与绿、黄与紫等对比色搭配，或者采用同类色、近似色搭配，营造出不同的视觉效果。同时，要考虑色彩的协调性和稳定性，使产品既具有皮影艺术的特色，又符合现代审美观念。

3.材料的选择与创新

(1) 考虑传统与现代材料

做皮影时，在选材上能兼顾到传统材料，比如说牛皮或者是驴皮；当然也可以选择现代材料了，比如说塑料制品或者是金属材质；现代材料的优点是相对于以前传统的材料而言比较有现代气息，而且比较结实耐用；另外，由于现代材料的加工比较方便快捷。所以，在做皮影戏的时候，现代材料和传统材质都是可以选择的。

(2) 创新材料组合

按照产品的设计要求和使用场景的要求来选用适合的材料进行制作的同时，也尝试将传统与现代的材料相结合来产生新的材质效应，从而得到既保留皮影艺术特色又能增加产品质感与稳定性的实现途径，如把皮影雕刻在以木质为主的材质上，再行上色处理等。这样既能满足产品要求又能使工艺得到提高。

4.工艺的传承与创新

(1) 学习传统制作工艺

了解雕花、上色、捆扎等皮影艺术传统制作工艺。对现代文创产品设计中的工艺应用，借鉴传统工艺的技巧与方法。

(2) 结合现代生产技术

在现代文创产品设计中，创新传统工艺，采用新型上色材料和方法，使产品色彩更加鲜艳持久，是结合现代制作工艺，如激光雕刻3D打印等，提高产品制作效率和质量的有效方法。

四、皮影造型艺术在现代文创产品设计中的创新途径

1.与现代科技相结合

(1) 3D打印技术的应用

3D打印技术可以用于制作皮影造型的文创产品，提供个性化的定制和快速生产，使设计师可以根据客户的需求设计出独一无二的造型，然后借助3D打印技术快速制作实物产品，从而满足消费者对个性化产品的需求，同时提高生产效率和降低成本。3D打印技术在文创产品的制作中的应用，不仅为设计师带来了更大的发挥空间，而且对于文创产业的发展也将起到积极的促进作用。

(2) 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的应用

将虚拟现实与增强现实技术应用到皮影艺术的展示与体验中去，可以增加产品的交互性和趣味性。消费者可以使用VR或AR装置身临其境地感受皮影艺术的魅力，并了解皮影的制作流程和艺术表演形式。这样创新地展示方式将能吸引更多的人关注皮影艺术，从而促进文创产品的销售。详细情况在原文中有介绍。因此，可以说VR和AR技术在皮影艺术中都有很广泛的应用前景。

2.与其他艺术形式相结合

(1) 与绘画、雕塑等艺术形式结合

将皮影造型艺术与绘画雕塑等其他艺术形式结合起来，就能打造出很多多样化的文创产品，比如可以把皮影人物的形象绘制在画布上来当装饰画用；或者将皮影形象刻画在雕塑作品上去增加作品的艺术感染力；另外还能将皮影造型运用到一些文创产品中去，如将皮影形象印在T恤衫上也能起到不错的艺术装饰效果。

(2) 与时尚设计相结合

与知名品牌合作推出联名款文创产品，可以使皮影艺术得到更多的曝光率和知名度，因为知名品牌一般都有较广的渠道和忠实的消费者群体，所以通过合作可以把皮影艺术推向更广泛的人群。另外，推出联名款文创产品还能为品牌带来特有的文化价值和艺术魅力，使品牌在形象和竞争力上得到进一步的提升，因此也能起到良好的市场推广效应。

3.与品牌合作

(1) 与知名品牌合作

借助品牌的市场推广渠道及资源，把皮影造型的文化创意产品销售出去，以扩大该产品在市场中所占有的份额。为了向广大消费者介绍皮影造型的文化创意产品，品牌可以利用各种市场推广手段和媒介渠道来促进产品的曝光率和销量提升。比如对产品进行广告投放或者将产品销售到相关的电子商务平台上，以增加消费者的购买选择。借助品牌的营销渠道和资源，推广皮影造型的文创产品，扩大产品的市场份额。品牌可以通过广告宣传、社交媒体等渠道，将皮影文创产品推荐给消费者，提高产品的曝光率和销售量。

五、皮影造型艺术在现代文创产品设计中的案例分析

1.皮影造型的文具设计

(1) 产品特点

灵感来源于皮影人物，设计出笔记本、书签、笔等一系列具有皮影特色的文具。造型上在简化抽象处理的同时，保留了影子人物的轮廓和服饰特征，使之与现代审美理念更加吻合。在色彩上，更是采用了增强产品视觉冲击的鲜艳配色，让人眼前一亮。在材质上选用环保纸和塑料，在保证产品品质的同时，也符合可持续发展的思路。

(2) 市场反响

以皮影造型为主的文具产品一经问世，便赢得了广大消费者的喜爱，特别是学生与年轻人的青睐。他们认为这类文具既有实用价值，又具有很高的艺术价值与文化内涵。随着销量的不断增长，企业的经济效益也日益提高。因此，以皮影造型为主的文具产品，不仅受到人们的喜爱，而且带来了可观的经济收益。

2.皮影造型的家居饰品设计

(1) 产品特点

以皮影道具和场景为设计灵感，设计出一系列具有皮影特色的家居饰品，如摆件、挂件、地毯等。在造型上，对皮影道具和场景进行了创新设计，使其更适合家居装饰的需求。在色彩上，采用了柔和的色彩搭配，营造出温馨舒适的家居氛围。在材料上，选择了天然的木材、布料等，使产品更具质感和亲和力。

(2) 市场反响

这些皮影造型的家居饰品在市场上受到了消费者的广泛关注和好评。消费者认为这些产品不仅具有装饰性，还能够为家居环境增添文化氛围。产品的销售量不断上

升，为企业带来了可观的经济效益。

3. 皮影造型的旅游纪念品设计

(1) 产品特点

以当地旅游资源和文化特色为基础，设计出了一系列的具有皮影特色的旅游纪念品，如明信片、冰箱贴、钥匙扣等，产品在造型上融入了当地的地标建筑、风景名胜等元素，使之更具地域特色纪念意义，在色彩上也选用了当地传统颜色，以增强产品的文化认同感。在材料上也选用轻便易携带的材料，以利于游客的购买携带，从而丰富游客的旅途记忆，增进对当地的认知与认同。

(2) 市场反响

以皮影艺术造型为基础的旅游纪念品在旅游市场中大受欢迎，很多旅游者以购买这些纪念品的方式既可以得到一定的纪念意义又可以对当地文化有更深的认识与了解。随着销售量的不断增长，为当地旅游产业的发展作出了一定的贡献的积极效应不断凸现出来。

六、皮影造型艺术在现代文创产品设计中存在的问题及对策

1. 存在的问题

(1) 创新不足

目前，皮影造型艺术在现代文创产品设计中的应用还存在创新不足的问题。一些产品只是简单地复制皮影的造型和图案，缺乏创新设计，难以满足消费者对个性化、高品质文创产品的需求。

(2) 制作工艺复杂

皮影的制作工艺复杂精细，需要耗费大量的时间和精力。在现代文创产品设计中，如何简化制作工艺，提高生产效率，是一个亟待解决的问题。

(3) 市场推广困难

皮影艺术作为一种传统的民间艺术形式，其知名度和影响力相对较小。在现代文创产品设计中，如何加强市场推广，提高皮影艺术的知名度和美誉度，是一个重要的问题。

2. 对策

(1) 加强创新设计

主要对设计师在挖掘皮影造型艺术内涵和价值的基础上进行创新设计加以鼓励，并结合现代设计理念和审美需求，有针对性地加以引导。可针对设计大赛或研讨会的形式进行激发设计师的创新灵感，在提高皮影文创产品的设计水平方面给予一定的支持。同时也希望广大设计师在今后的工作中能够积极探索，不断创新。

(2) 改进制作工艺

加强皮影制作工艺的研究和创新能力，在现有基础上探索适合现代生产的制作工艺。为达到这一目的，可运用现代科技手段，如激光雕刻、3D打印等，提高制作效率和质量。并注意传统工艺与现代工艺的结合，力求在保留皮影艺术的特色和魅力的同时，使其适应现代社会的需要。同时，还应加强对皮影这一文化遗产的保护和传承工作。

(3) 加大市场推广力度

加强对皮影艺术和皮影文创产品的宣传推广，提高其知名度和美誉度。可以通过举办展览、演出、文化活动等形式，让更多的人了解皮影艺术。同时，要利用互联网、社交媒体等渠道，进行线上推广，扩大产品的市场份额。

结论

皮影造型艺术作为中国传统文化的瑰宝，对现代文创产品设计具有重要的影响。它丰富了文创产品的文化内涵，提升了艺术品质，增加了商业价值。通过对皮影造型艺术的提取与创新、与现代科技和其他艺术形式的结合、与品牌合作等方式，可以创造出更加丰富多彩的文创产品。然而，在皮影造型艺术与现代文创产品设计的融合过程中，也存在一些问题和挑战，需要我们加强创新设计、改进制作工艺、加大市场推广力度等。相信在未来的发展中，皮影造型艺术将在现代文创产品设计中发挥更加重要的作用，为推动中国文化创意产业的发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 王文章. 非物质文化遗产概论 [M]. 教育科学出版社，2008.
- [2] 张道一. 中国民间美术辞典 [M]. 江苏美术出版社，2001.
- [3] 李宏复. 中国民间皮影造型考略 [J]. 装饰，2005 (10)：78-79.
- [4] 梁利娟. 皮影艺术在现代设计中的应用研究 [D]. 河北科技大学，2013.
- [5] 刘静. 皮影艺术在文创产品设计中的应用研究 [J]. 包装工程，2018，39 (20)：254-258.
- [6] 周莉. 传统文化元素在现代文创产品设计中的应用研究 [J]. 艺术科技，2019，32 (09)：167-168.