

秦淮灯彩元素在文创设计中的应用研究

陈秀洁

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年11月25日; 录用日期: 2023年12月15日; 发布日期: 2024年2月19日

摘要

秦淮灯彩是南京地区代表性的民间艺术之一, 同时也是国家非物质文化遗产之一。其审美价值和深厚的文化内涵是不同时代人们的智慧和努力的结晶。本文以秦淮灯彩作为研究对象, 为了深入了解秦淮灯彩的起源和历史演变, 我们研究其文化背景, 并根据秦淮灯彩的造型、结构、色彩和深层含义, 总结其在造型上的象征意义和意象性。将其进行归纳与转换运用恰当的场景作为主题并运用系列化的表现手法, 将灯彩元素与文创设计相结合, 运用平面设计的技巧, 确保秦淮灯彩在继承传统的同时, 也能与现代社会同步发展。

关键词

秦淮灯彩, 文创设计, 非物质文化遗产

Research on the Application of Qinhuai Lantern Colorful Elements in Cultural and Creative Design

Xiujie Chen

School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Nov. 25th, 2023; accepted: Dec. 15th, 2023; published: Feb. 19th, 2024

Abstract

Qinhuai Lantern is one of the representative folk arts in Nanjing region, and also one of the national intangible cultural heritage. Its aesthetic value and profound cultural connotations are the crystallization of the wisdom and efforts of people in different eras. This article takes Qinhuai Lantern as the research object. In order to gain a deeper understanding of the origin and historical evolution of Qinhuai Lantern, we study its cultural background and summarize its symbolic and

文章引用: 陈秀洁. 秦淮灯彩元素在文创设计中的应用研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 486-491.

DOI: 10.12677/design.2024.91058

imagery significance in terms of its shape, structure, color, and deep meaning. Summarize and transform it, use appropriate scenes as themes, and use serialized expression techniques to combine lantern elements with cultural and creative design. Utilize graphic design techniques to ensure that Qinhuai lantern not only inherits tradition but also develops synchronously with modern society.

Keywords

Qinhuai Lantern Colors, Cultural and Creative Design, Intangible Cultural Heritage

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 研究背景和意义

1.1. 研究背景

南京在我国的历史长河中，被视为政治、经济和文化的核心中心之一。秦淮灯彩就是在南京产生并且发展的，一直深受当地的文化与审美的影响，形成了独具金陵特色的灯彩文化。2006年，秦淮灯彩被列为第一批国家级非物质文化遗产，成为了南京地域文化的标志之一。秦淮灯彩作为我国传统灯彩艺术中的一个重要的分支，承载着吉祥、繁衍后代和平安富饶的寓意。不仅仅是民众情感的寄托，更是对美好生活的向往。秦淮灯彩作为一种广受欢迎的艺术形式，其发展进一步展现了我国民间传统艺术文化的深厚内涵。在当今社会经济迅速发展情况之下，传统文化的市场面临着巨大的挑战。秦淮灯彩作为传统的民间艺术也遇到许多问题与困境，如何解决这一问题，使得秦淮灯彩得到传承与创新，是我们目前急需思考的。在这样的背景下，选择秦淮灯彩发展和创新作为研究主题，有利于秦淮灯彩的传承与创新，同时也能拓展秦淮灯彩的展示方式和传播途径。通过分析秦淮灯彩，对其造型、色彩、结构及文化内涵进行提取，融入现代的审美，进行转化设计并结合日常生活用品进行设计创新，创造出符合现代审美的秦淮灯彩的文创，展示出秦淮灯彩作为非物质文化遗产的独特艺术魅力，也为文创设计提供了一条新的设计思路，使得文创设计更具文化底蕴及文化温度。

1.2. 研究意义

从理论角度看，我们对现有的关于中国灯彩艺术的学术资料进行梳理和总结，特别是对秦淮灯彩相关的文献进行深入的分析，这也为研究秦淮灯彩的学者提供了坚实的理论支撑。我们对秦淮灯彩的造型、色彩和结构等方面进行了深入的讨论，从而更好地理解秦淮灯彩的艺术特点和创作理念。此外，我们还研究了秦淮灯彩与现代文创结合的设计方法，并且制定了秦淮灯彩再设计的设计策略。不仅为市场的文创设计提供新的设计思路和设计经验，同时也为秦淮灯彩领域的研究者提供宝贵的参考资料。从实践角度看，创新性融合秦淮灯彩和文创产品，探究秦淮灯彩文创设计运用策略。推动了秦淮灯彩的发展，不仅对秦淮灯彩是一种创新性的设计，增加了一些趣味与创新，也能引起公众的关注。两者互为补充，对文创市场进行进一步的补充，从而促进文创的销售，同时也是对秦淮灯彩的宣传与推广。

1.3. 国内外研究现状

在国内，周安庆编著的《灯彩秦淮》介绍了秦淮灯彩的起源、历史发展及秦淮灯彩的相关故事和词

曲和优秀的传承人、制作工艺和灯彩艺术的特色，并以灯彩的独特视角，记录南京发展的兴衰史，且以图文并茂的方式让我们更直观的了解秦淮灯彩，可以称之为秦淮灯彩中的百科全书(周安庆，2012) [1]。钱利、田晓冬写的《南京艺术文化之秦淮灯彩》认为“秦淮灯彩作为一种传承已久的技艺，凝结着传承者几十年如一日的工匠精神，这是南京灯彩的人文精神所在(钱利、田晓冬，2018) [2]。其作为一种广泛流传的民间传统文化活动，从侧面反映了不同时期秦淮流域的社会生活状况，见证了时代的发展、朝代的更替、历史的兴衰，历史价值很高，对研究南京地区历史人文的发展具有极大的参照意义”又从历史、特点、分类、传承与发展几个方面对秦淮灯彩进行探讨(臧永平，2012) [3]。

在国外，秦淮灯彩已经在日本、美国、德国等国展出，展出的灯彩受到外国朋友的欢迎，一些外国朋友专门来华学习灯彩制作。国外的朋友想了解秦淮灯彩，通常的方法是在线上的平台进行购书，或者在网上进行查询，但也仅仅是鉴赏的层面，而且很多书中关于秦淮灯彩的介绍和记载相对比较片面，无法全方位的展示秦淮灯彩的精彩之处。学者们的研究成果大多也是以学术文章或学术交流为主，并没有深入讨论秦淮灯彩和再创作的途径。

2. 秦淮灯彩的概述

秦淮灯彩亦称“金陵灯彩”或“南京灯彩”，是南京地区代表性的民间艺术之一。秦淮灯彩在中国灯彩业中有着重要的地位。常在传统、重要的节日用来渲染浓烈的节日氛围，是吉祥和祥瑞的象征，同时也是人们精神的寄托。秦淮灯彩形成的条件主要受风俗习惯和吴文化的影响。新年是我国最为盛大的节日之一，在正月初二至正月十五结束，再次期间，秦淮河全线挂灯，举行隆重的元宵灯彩会，明亮鲜艳的灯彩能够给人们带来强烈的视觉冲击力，营造出喜庆和快乐的氛围，人们将秦淮灯彩作为载体将自己的美好祝愿寄托于此，祈求来年风调雨顺，一切平安。从而形成深刻的节日及文化记忆，使人们将秦淮灯彩与喜庆的节日联系起来，使得人们对秦淮灯彩产生了期待心理和情感上的认同。南京在农业生产条件下，具有良好的生产条件。在冬天从外地有大量的劳动人员返回，这样秦淮灯彩才具有大量的劳动力，秦淮灯彩才能得到良好的发展，逐步融入到民众的生活中去。到后面每年在夫子庙举办灯会活动，已经成为一项社会性的文化娱乐活动，丰富多姿的灯彩炫目灿烂。

吴文化是指包括南京和苏南一带的“吴越”，概括了吴地的一切风俗和文明，在不断的发展过程中形成一种吴越区域文化。南京的地域文化和人文主义都对秦淮灯彩的创作产生巨大的影响。将地方文化的思想、民间风俗习惯和艺术审美观念融入到灯彩的创作之中，这些因素也是人们对秦淮灯彩主要的表现形式的主要因素。

3. 秦淮灯彩艺术特点分析

秦淮灯彩的艺术特点可以从造型、结构和色彩等方面来进行分析。秦淮灯彩的造型上一般采取具有象征意义的方式，比如说“鱼灯”就是民间百姓最受欢迎的灯彩造型之一，也是灯会上常见的造型，鱼象征着吉祥，“鱼”和“余”同音，具有“年年有鱼”的美好寓意，并且鱼产子的数量也很多也被视作多子的象征(魏鑫，2020) [4]。这些灯彩的造型都是从生活中具体的物体抽象化进行展示的，都是表现出百姓对美好生活的期盼与希望，百姓将自己的美好祝愿寄托于此。秦淮灯彩的造型，大多数是从自然界中汲取来的，各种各样的灯彩，都是灯彩艺术家对于大自然的敬畏之情。他们把自己的风格和审美与灯彩的制作相结合，以现实的人生作为素材进行创作，运用自己的想象力，创作出简洁大气的灯彩，别具一番风味。灯彩的展示很大程度上取决于结构框架的搭建，这对手艺人就有着较高的要求。俗话说的好“画龙难画骨”，在灯彩的设计上，结构骨架是灯彩的最根本步骤，决定了它的外形大小和曲线比例，因此对材料的选择上比较考究。秦淮灯彩一般会选取竹作为其骨架，在竹子的选择上也有着严格的要求，

并且要经过一系列的工艺,故这对手工艺人的技术有着较高的要求,才能保证秦淮灯彩的轻巧和灵动性。秦淮灯彩集中国传统绘画、书法、编织于一身,结合刺绣、雕刻、皮影等手工艺制成,充分体现了灯彩手艺人高超的技艺和伟大的工匠精神。秦淮灯彩的制作工艺有劈、锯、裁、剪、染、浸、写、描、绘、雕刻等,其工艺精良、繁杂,这也是秦淮灯彩不用于其他地区灯彩的独特之处。色彩在秦淮灯彩的造型中也起着重要的装饰作用,不同的颜色也有不同的含义和特定的感情及象征意味。秦淮灯彩在颜色选择了传统的“五色”理论,但是在具体颜色的运用上,并没有完全照抄传统“五色”中的固有色,而是在此基础上进行一些色彩的调和以及拓展,更大程度上展现出手艺人的创造力和审美观(刘平安,2015) [5]。秦淮灯彩颜色艳丽、明快,常采取具有强烈对比的颜色给人以强烈的视觉冲击力,来营造一种欢快喜庆的氛围。以荷花灯为例,其花瓣通常为粉色或者红色,荷叶为绿色,红色和绿色互为对比色,两种色彩对比十分强烈,给观者带来视觉上的冲击,更能对其留下深刻的印象。随着工艺不断的发展,染色技术也在不断的提升,渐变色也慢慢产生,人们的审美观念也在发生着改变。当今的秦淮灯彩结合光影等元素,不断进行创新,使秦淮灯彩散发出不同的光芒以及展现出其不俗的艺术魅力。

4. 秦淮灯彩在文创产品中的应用设计

经笔者调研发现,现在市面上关于秦淮灯彩的文创产品种类较少,通过线上平台进行搜索秦淮灯彩的文创产品也只有寥寥几件。通过市场调研发现,专注研究秦淮地区文化内涵的产品较多,很多在夫子庙步行街文创展览馆进行销售,这些文创产品种类繁多,涉及到衣食住行方方面面,是较为成熟的文创设计,其中“状元郎”系列深受消费者的喜爱,但是秦淮灯彩相关的文创却较少,主要也就是一些冰箱贴、钥匙扣等较为传统的文创产品,关于秦淮灯彩的特点与创新并未体现。随着近几年国家对于中华优秀传统文化的创造性的重视,很多优秀的设计师积极投身于对传统文化的传承与发展中去。其中有很多优秀的案例,通过对优秀文创案例的分析,可以为秦淮灯彩的文创产品设计提供一些设计思路和想法。

近几年爆火的故宫文创,给消费者以耳目一新之感。随之,有越来越多的设计师投身于传统文化的设计中来,设计具有自身特色的文创产品。这些文创产品不单单是一个载体,更是一种文化的传承。通过这种方式,让文物“活”起来,让文物“活”在人们的日常生活中。随着文化创意产业的发展,文创产品是在文物保护利用的基础上进行再创造,也就是让文物在文创产业的基础上进行再创作。文创产品就是通过新工艺、新设计、新材料和新技术来改变文物的外观、内涵和气质,从而提升其文化价值和艺术价值的一种新型文化产业形态。通过各种创意设计,赋予文物以时代特征、民族特色和创新精神,使文物以崭新的面貌展现在人们面前。博物馆文创产品既要考虑到保护文物,也要考虑到经济价值,要考虑到博物馆收藏、展览、教育等功能的发挥。正是运用这样的方式设计出的文创产品,才能吸引更多的消费者关注的目光,从而促进其销售。

目前对于秦淮灯彩文创来说还存在着很多问题,目前市面上秦淮灯彩的文创产品仅仅是对灯彩的外形进行扁平化的处理,这样的设计方法很难吸引消费者的目光。所以要对秦淮灯彩造型元素进行创新设计,运用现代化的设计方法,让秦淮灯彩以全新的方式出现在消费者的视野之中,从而起到对中华传统文化的传播作用。通过线上线下调研,发现秦淮灯彩的文创产品相对比较单一,种类比较传统,比如钥匙扣、邮票、书签等等,此类传统的文创产品已经不能满足当下社会消费者的需求,无法吸引当代年轻人的目光。使得秦淮灯彩的知名度一直较低,除了在南京地区比较有名之外,在其他地区没有得到很好的宣传,其文创产品的研发也是相对落后的。从秦淮灯彩的主题来分析,设计元素使用的比较单一,比如荷花灯的元素被频繁使用,而其他灯彩的元素却很少用来创作。针对这种现状,应该采取新的设计方式才能更好的拓展秦淮灯彩的文创市场。年轻人作为当今社会的消费主力,拥有一定的消费能力,我们应该将目光着眼于年轻消费者,分析其消费心理,设计出年轻消费群体喜爱的文创设计。比如近几年很

受年轻人喜爱的盲盒设计，可以采用这样的设计方法将不同种类的灯彩进行再创造再设计，放进盲盒之中，利用消费者猎奇的消费心理来促进销售，激发消费者的购买欲望。在设计元素上，也不是单一的选取荷花灯作为设计元素，还可以选取其他具有美好寓意的灯彩造型如：金鱼灯彩、凤凰灯彩、麒麟灯彩等作为设计源泉。通过对这些元素进行归纳、总结、变形、夸张等方式进行再创作，使其与现代大众审美相契合，使得大众对秦淮灯彩文创产生兴趣从而激发其购买的欲望。具体见图1、图2。

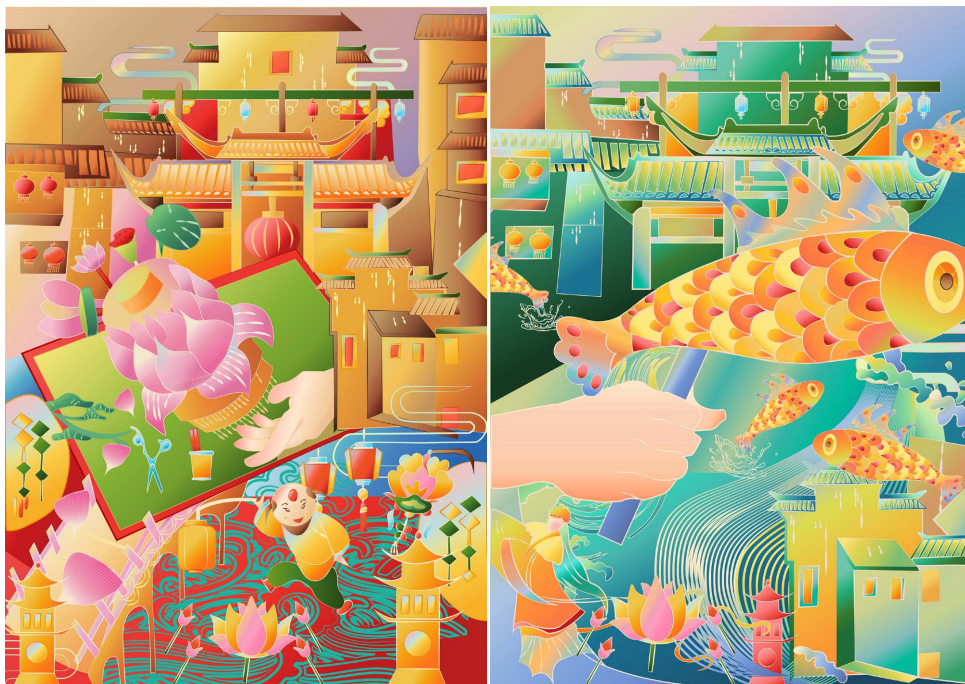

Figure 1. Illustration of fish lanterns and lotus lanterns
图1. 鱼灯、荷花灯插画

Figure 2. Qinhuai lantern cultural and creative design
图2. 秦淮灯彩文创设计

5. 结语

秦淮灯彩是金陵文化的标志，也是历代以来最具代表性的非物质文化遗产之一。经过历代匠人的努力和智慧，已经发展出自己独特的艺术风格和创造理念，无论是外观造型，还是色彩元素，都是可圈可

点。本文通过对秦淮灯彩的研究,探讨秦淮灯彩的历史沿革及文化创意市场的发展状况。对其他种类的非遗进行综合认识,并对其在文创产品中的运用方法进行归纳,取得成果的经验。为秦淮灯彩文创设计实践提供思路,在本文的创作实践中,着重对秦淮灯彩及文创产品的合理设计形态进行了研究,通过深入研究秦淮灯彩的艺术价值及文化内涵,提炼出最具有代表意义的文化象征意义,发掘其情感关联,与此同时,还须符合现代消费者的实用需要和审美需求,与前文所述的设计策略相结合,展开设计思维,充实设计内涵。设计出一套使消费者耳目一新的秦淮灯彩文创产品,打开秦淮灯彩文创产品的新市场,从而促进秦淮灯彩的文创产品的销售,对中华传统文化进行弘扬与发展。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 周安庆. 秦淮灯会[M]. 南京: 南京出版社, 2012.
- [2] 钱利, 田晓冬. 南京艺术文化之秦淮灯彩[J]. 美术教育研究, 2018(21): 30-31.
- [3] 臧永平. 秦淮灯会[J]. 中华文化画报, 2012(3): 110-113.
- [4] 魏鑫. 无为鱼灯视觉形态研究与设计应用[D]: [硕士学位论文]. 徐州: 中国矿业大学, 2020.
- [5] 刘平安. 中国传统“五色”观的色彩体系在动画中的应用研究[D]: [硕士学位论文]. 桂林: 广西师范大学, 2015.