

IP时代下山西非遗黎侯虎的文创设计

赵冠冕, 陆 泉

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年12月12日; 录用日期: 2024年1月2日; 发布日期: 2024年2月29日

摘 要

信息技术的迅猛进步催生了IP时代, 这一转变显著地影响了传统卡通吉祥物的设计和应用。在这个背景下, 传统方法在创意和功能方面展现出了显著的局限性。因此, 将卡通吉祥物转化为IP已成为新时代的趋势。这一转变不仅符合当下的市场需求, 而且还代表了文化产业发展的一个重要方向。通过IP化, 卡通吉祥物能够在多元化的平台和媒介上实现更广泛的应用和商业价值的提升。本文以IP时代下山西非遗黎侯虎的卡通吉祥物的设计应用作为研究对象, 对山西黎侯虎形象进行分析, 概括总结了卡通吉祥物设计与应用的具体操作方法和重点。通过IP文创设计的方式进行间接性传承, 以新颖动人的艺术形式打造实用的非遗IP文创产品, 同时传播山西非遗黎侯虎的视觉文化与精神。

关键词

IP卡通吉祥物, 山西非遗黎侯虎, 文创设计

Cultural and Creative Design of Shanxi Intangible Cultural Heritage Lihou Tiger in the IP Era

Guanmian Zhao, Quan Lu

School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Dec. 12th, 2023; accepted: Jan. 2nd, 2024; published: Feb. 29th, 2024

Abstract

The rapid progress of information technology has given birth to the IP era, and this transformation has significantly affected the design and application of traditional cartoon mascots. In this context, traditional approaches exhibit significant limitations in terms of creativity and functionality. There-

fore, converting cartoon mascots into IP has become a trend in the new era. This change not only meets current market demand, but also represents an important direction for the development of the cultural industry. Through IP, cartoon mascots can achieve wider applications and increase commercial value on diversified platforms and media. Taking the design and application of the Shanxi Lihou Tiger cartoon mascot in the IP era as the research object, the image of the Shanxi Lihou Tiger was analyzed, and the specific operation methods and key points of the design and application of the cartoon mascot were summarized. Through indirect inheritance through IP cultural and creative design, we can create practical intangible cultural and creative products in novel and moving art forms, and at the same time spread the visual culture and spirit of Shanxi intangible cultural heritage Lihou Tiger.

Keywords

IP Cartoon Mascot, Shanxi Intangible Cultural Heritage Lihou Tiger, Cultural and Creative Design

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. IP 时代背景下卡通吉祥物简述

1.1. IP 卡通吉祥物的兴起

IP 卡通吉祥物的兴起, 归功于卡通吉祥物的出现及发展和“IP”品牌的快速成长, 是由提升品牌价值的多方面共同推动的。研究 IP 卡通吉祥物, 旨在为后续的理论发展研究和设计实践奠定了坚实的基础。当下, IP 卡通吉祥物的设计和应用, 显著增强了 IP 形象的文化传播力和经济驱动力。这不仅提升了其功能性和价值, 而且明确地反映了现代社会发展的趋势。IP 卡通吉祥物的创新设计和多元化应用, 为其赋予了更广泛的影响力, 同时也为相关产业带来了新的增长点和商业机遇。这一现象揭示了文化与经济领域相互融合的趋势, 表明了创意内容在当代社会经济结构中日益重要的角色[1]。

1.2. IP 时代卡通吉祥物的特点

IP 时代下, 卡通吉祥物展现了独特的特质: 生动、有趣、讨喜、时尚。相较于传统时期, 当卡通吉祥物的服饰、表情、色彩和动作遵循固定的设计模式, 导致其表现形式单一且乏味, IP 时代的卡通吉祥物在这些方面提供了更为丰富和多元的设计表现形式, 从而更易获得大众的认可和喜爱[2]。特别是它们的可爱、憨厚、活泼和乖巧等视觉效果, 极大地吸引了观众的兴趣。这种生动性在网络化和信息化的高速发展中得到了进一步的体现。卡通吉祥物不再仅仅局限于海报、标语牌、产品包装等传统媒介, 而是扩展到应用界面、动态聊天表情、视频动画等多种形式, 甚至在互联网上扮演“网民”的角色, 或通过真人娃娃形象与线下大众建立互动。因此, 多样化的卡通吉祥物在大众视野中显得更具表现力和吸引力[3]。

其讨喜特性则体现在多样的表现形式和运用上, 使得卡通吉祥物深入渗透到大众生活的各个方面。活泼而有趣的卡通形象让人感到纯真无害, 缩短了大众与企业、品牌之间的心理距离, 激发了情感共鸣。

时尚特性则随着市场的变化和媒体网络技术的创新而显现。社会对审美和视觉效果的需求日益增长, IP 时代的设计开发非常灵活, 能够将时尚元素融入到衍生产品的开发中, 满足消费者的审美需求。

2. 山西非遗黎侯虎形象分析

2.1. 山西非遗黎侯虎的造型艺术特点

在(图 1)中所示的黎侯虎, 其特征为四肢短而粗壮, 四足外翘, 背部隆起, 展现出一种凶猛而威武的形象。黎侯虎分为雄性和雌性两种类型(见图 2), 其区分特点为身体为红色配以黄色腹部或黄色身体配以红色腹部。此外, 黎侯虎的设计强调雌雄配对, 其区别主要体现在背部的纹饰上: 雌虎背上装饰有圆形花瓣纹样, 而雄虎背上则为方形花瓣纹样。这些纹饰是由一整块布料剪裁而成, 采用一阴一阳的阴阳组合褶状设计, 分别粘贴在雄虎和雌虎的背部, 旨在区分性别并象征传统民间的阴阳结合繁育观念。山西黎侯虎的设计还包含了丰富的象征意义。例如, 其耳朵上的十个小花瓣代表“十全十美”, 叶形的鼻子象征“永葆青春”。虎的嘴和尾巴分别象征“吃下的福气”和“吐出的财富”。此外, 其爪子上外翻的心形象征“心想事成”, 而尾巴的前伸姿态则代表“一帆风顺”。黎侯虎的造型优雅美观, 四蹄直立, 昂首挺胸, 呈现出可爱而憨厚的外观。其制作工艺精湛, 充分展示了民间艺人的审美品味和创造才华[4]。

Figure 1. Lihou Tiger

图 1. 黎侯虎^①

Figure 2. Female tiger on the left and male tiger on the right

图 2. 左侧为雌虎右侧为雄虎^①

2.2. 山西非遗布老虎视觉形象设计

在中国绘画的传统中, 艺术表现的核心在于“形似”与“神似”的和谐统一, 即物体的外在形态与内在精神的相互转化。在以黎侯虎为设计核心的过程中, 首先进行的是其二维外观造型的精细提取。这

一步骤涉及到设计一个基本轮廓,旨在捕捉并准确概括黎侯虎的显著特征,以实现视觉上的相似性(“形似”效果)。接下来,在面部设计方面,采用了拟人化和卡通化的策略。这种设计方法的关键在于突出眼睛的位置和表现,从而赋予角色更加生动和“传神”的眼神。这样的设计不仅增强了角色的表现力,还显著提高了其形象的辨识度,使之在众多设计中脱颖而出。此过程体现了在现代角色设计中,对细节的精细处理和个性化表达的重要性。综合考虑,黎侯虎的视觉设计旨在融合辨识度和艺术性,以达到“形神兼备”的效果。

3. IP 时代下山西非遗黎侯虎文创设计策略与应用

IP 时代下卡通吉祥物“小泰哥”和“花馍妹”被创作作为基于山西非物质文化遗产黎侯虎的 IP 形象。这些形象的设计过程可分为三个主要阶段:首先是人物设定,着重于个性和精神的表达;其次是表情包设计,专注于情感的传达;最后是“小泰哥”和“花馍妹”卡通吉祥物的具体应用。再次是本文详细记录了“小泰哥”与“花馍妹”的设计和应用实践,重点分析了设计过程中的关键步骤和心得体会,以总结其在 IP 时代的创作和应用经验。

3.1. “小泰哥”与“花馍妹”卡通吉祥物设计策略

3.1.1. 人物设定中的个性与精神表达

对卡通吉祥物设计和应用的前期研究过程中,笔者对两个角色——“小泰哥”与“花馍妹”的卡通形象进行了深入拟定。这一阶段的核心任务包括了对各个角色特点的详尽分析和形象设定的构思。随后迅速进入到草图绘制的阶段,对设计进行了反复的定制和修改。通过这一系列的工作,最终形成了“小泰哥”和“花馍妹”卡通吉祥物的初步设计方案。该方案不仅体现了角色独特的视觉特征,还考虑了它们在市场上的潜在应用和受众接受度。设计草图如图 3 和图 4。

Figure 3. Little Tai Brother design sketch

图 3. 小泰哥设计草图®

为了赋予“小泰哥”与“花馍妹”这两个 IP 卡通吉祥物以亲和力和地域特色,同时提升其在公众中的记忆度,将雄性虎形象命名为“小泰哥”,这一名称源于英文“tiger”的谐音。相应地,“花馍妹”这一名称则灵感来源于黎城县的地方特产——开花馍,并将其作为雌性虎角色的喜好设定。这些命名简单易记且富有童趣,避免了歧义和负面联想,满足了卡通吉祥物设计的基本要求。在角色塑造上,“小泰哥”被设定为一个呆萌、勇敢、温柔且热情的形象,具有强烈的责任感,热爱生活、美食和运动,尤其钟爱黎城的扯面。而“花馍妹”则是一个活泼、可爱的小女孩,她开朗、热爱生活,并对黎城的

Figure 4. Flower Sister design sketch
图 4. 花馍妹设计草图^②

开花馍有着特殊的喜爱, 同时擅长社交。这些人物特点的设置并非随意, 而是基于对山西黎城居民性格特征和布老虎形象的全面分析, 旨在使每个细节都具有特定的意义和作用。这些角色特质如“憨厚呆萌、稳重、温柔、暖男、可爱”不仅体现了山西黎城人的纯朴、热情、亲切和沉稳, 而且极易吸引公众的关注。通过结合 IP 和地方特色的创新设计模式, 本研究探讨了黎城文化的内涵和精神核心。小泰哥和花馍妹对生活 and 美食的热爱不仅展现了他们的生活态度, 也为未来的应用拓展提供了丰富的内容, 如将旅游娱乐和美食推荐作为 IP 卡通吉祥物的主要营销内容, 从而增强品牌的影响力和市场吸引力。

Figure 5. “Little Tai Brother” and “Flower Sister” IP image three views
图 5. “小泰哥”与“花馍妹”IP 形象三视图^②

在设计的过程中对色彩的把握尤为重要。在传统手工艺制作中, 黎侯虎的色彩选择以鲜明和亮丽为主, 尤以红色和黄色为主导。在配色策略上, 工匠们倾向于使用对比强烈的鲜艳色调, 以促进色彩的动态变化。由于这些民间工匠通常未接受过专业的色彩教育, 他们对色彩的理解和应用主要依赖于个人的审美和直觉。这种自然而直接的色彩应用不仅反映了工匠积极乐观的生活态度, 还体现了他们对安宁与幸福的内心追求。在“小泰哥”和“花馍妹”这两个角色的设计中, 采用了明亮、对比强烈的色彩,

其纯度和明度均较高, 既保持了黎城非物质文化遗产布虎的色彩特性, 又增加了角色的可辨识性和后期制作的实用性。装饰纹样和笔触则更偏向柔和与细腻。这些角色的外形特点主要体现在头部较大、身体较小的比例上, 呈现出一种可爱而符合角色性格的整体印象。小泰哥和花馍妹的 IP 造型给人的整体印象是可爱的, 很符合他们的性格。其造型线条流畅, 整体形象圆润饱满。圆滚滚的身材提升了呆萌可爱的视觉感受(图 5)。其设计布局不仅仅是简单的外形设计, 更多的是面向角色设计, 具有个性和拟人化特征, 使其精神内涵得以表达。

3.1.2. 表情包设计中的情感表达

在 IP 时代, 拟人化成为卡通吉祥物的核心特征之一, 其表现不限于人物精神设定和外观设计, 更显著地体现在情感的表达上。特别是表情和动作设计, 这些元素是卡通吉祥物传达情感的关键手段。它们不仅增强了卡通吉祥物的表现力, 还使之能够与观众建立更深层次的情感连接。为了让观者感受到与品牌相关的情感, 在“小泰哥”与“花馍妹”表情的设计上, 实现了喜、怒、哀、乐等情绪表达(图 6)。

Figure 6. “Little Tai Brother” and “Flower Sister” emoji design
图 6. “小泰哥”与“花馍妹”表情包设计^②

定义了“小泰哥”与“花馍妹”表情的基本风格和方向, 以方便后期的延伸设计。在 IP 时代下, 山西非遗黎侯虎卡通吉祥物的表情包设计其情感表达必须严格遵循其人物的设定。对于 IP 的创造而言, 总体形象的规范化塑造是至关重要的。这不仅有助于确立和维护 IP 的独特性和一致性, 而且通过其面部表情的设计, 可以有效地传达黎城的本土情感和文化内涵[5]。这种细致入微的设计策略, 有助于提升本土品牌和文化的亲和力和感染力。通过这样的方式, 不仅能够更好地展现地方特色, 还能增强公众对本土文化的认同和情感投入, 进而促进文化传播和品牌形象的提升。

3.2. “小泰哥”与“花馍妹”卡通吉祥物设计应用

在完成卡通吉祥物“小泰哥”与“花馍妹”的初始设计后也要注意其后续应用的重要性。可以开发其衍生产品, 应用于办公用品、服装等产品(图 7)充分利用卡通吉祥物“小泰哥”与“花馍妹”的价值进行品牌广告宣传(图 8)。

拉近品牌与受众的心理距离。通过线上线下多种形式的结合, 增强其与观众的交互, 让大众觉得“小泰哥”与“花馍妹”是真正存在于身边的朋友, 充分实现其价值。

4. 结语

随着 IP 时代的到来, 山西的非物质文化遗产黎侯虎已不仅仅是文化资本, 它还转变成为了一种强大

Figure 7. "Little Tai Brother" and "Flower Sister" cartoon mascots cultural creation derivative
图7. "小泰哥"与"花馍妹"卡通吉祥物文创衍生品^②

Figure 8. "Little Tai Brother" and "Flower Sister" cartoon mascots brand advertising
图8. "小泰哥"与"花馍妹"卡通吉祥物品牌广告宣传^②

的经济资本。IP 理念对黎侯虎卡通吉祥物的设计和应用产生了深远的影响, 同时也为其带来了新的发展机遇。在当前时代背景下, 要想成功打造具有本土特色的文化 IP, 就必须基于品牌的文化特征进行专业化设计与制作。本文通过对 IP 时代下山西非遗黎侯虎卡通吉祥物的设计与应用实践进行分析, 总结出了具体的操作方法和关键点。在设计 and 应用卡通吉祥物之前, 进行深入的初步调研至关重要, 这包括了解目标受众的本地文化和观念、分析原创设计需求以及收集和分析竞品。在设计实践中, 应特别关注卡通吉祥物的个性化、精神和情感表达, 创造多样化的表现形式作为故事背景, 并强调其后续应用的重要性 [6]。卡通吉祥物的设计和应用需要重视文化内涵和内容深度。以美学和形式作为基础, 实现形神兼备, 不断创新, 并深入挖掘其潜力。这样才能创造出深入人心的卡通吉祥物 IP, 并使其在众多文创产品中脱颖而出, 开拓新的发展道路。

注 释

- ①图 1、图 2 来源: 百度图片
- ②图 3~8 来源: 作者自绘

参考文献

- [1] 张力, 王秋婷, 刘鹏飞. 新兴的文化现象: 二次元文化与精品 IP [J]. 新闻与写作, 2016(6): 36-38.
- [2] 吴佳欢, 张建华. 卡通形象与旅游开发潜力[J]. 上海商业, 2010(12): 29-30.
- [3] 李伟. 爆款 IP 打造与运营: 内容创作 + 吸粉技巧 + 盈利模式[M]. 北京: 化学工业出版社, 2018.
- [4] 张莉郡, 吕屏. 浅析山西布老虎手工艺的传承与保护[J]. 工业设计, 2020(4): 145-146.
- [5] 陆泉, 徐燕. 长三角染织类非物质文化遗产的艺术特征[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2017, 33(1): 93-97.
- [6] 尹鸿, 王旭东, 陈洪伟, 等. IP 转换兴起的原因、现状及未来发展趋势[J]. 当代电影, 2015(9): 22-29.