

常德传统民俗文化的旅游文创产品设计与研究

湖南文理学院美术学院课题调研组 李晓翠

摘要：常德是个有着厚重历史文化底蕴的城市，常德传统民俗文化是地域文明、风俗、精神的总称，而现如今很多常德民俗文化资源没有整合、特点没有凸现。具有地域特色文创产品是人们在长期生活发展和生产所沉淀、传承后提升出的智慧的结晶，在一定程度上反映了当地的自然、社会景观，是该地区文化的凝结和人民生活习惯的体现。通过长期对几个具有代表性的常德民俗文化进行实地考察与研究，笔者主要对常德桃花源文化、善德文化、诗墙文化等进行具体的分析，并将文化的装饰性与现代文创产品相互结合加以创新，为常德旅游文创产品提供更好的素材，对传播常德传统民俗文化有着重要的意义，对常德民俗旅游起到一定推动作用，促进常德旅游经济的发展。

关键词：传统 民俗文化 文创产品设计 创新

一、项目研究的完成过程

（一）目的：为了将常德传统民俗文化更有效的传播，将民俗文化和文创产品设计相结合。

（二）调研的对象及方法：笔者的《常德传统民俗文化的旅游文创产品设计与研究》这一课题于2018年4月开始进行立项申报工作。经过本小组成员分工合作，利用休息时间多次去具有代表性的地域调研。首先，对常德传统民俗文

化及其深层含义的调研整理，提炼出相关的民俗文化元素、民俗文化语言和民俗文化符号；其次，对中国文化元素在现代产品设计中运用的成功案例的调研整理，分析文化在产品中的应用方法和相关理论；然后，对相关文化创意产品设计程序与方法进行归纳整合，探讨文化创意产品的设计程序与设计理论，从而提出并建立文化创意产品设计模式架构与流程；最后，对现代人们的生活方式与常德传统民俗文化之间联系的研究，从而进一步找出设计方法，将常德传统民俗文化应用到文创产品设计当中。在此研究期间笔者构思设计了系列文创产品。

二、项目研究的主要内容

本项目主要研究三个方面：（一）常德民俗文化（二）旅游文创产品设计现状（三）常德传统民俗文化在文创产品设计中的转化方法思路及实践

（一）常德民俗文化。常德历史悠久，文化资源丰富，其民俗文化是常德地区人民在长期生活发展和生产所沉淀、传承后提升出的智慧的结晶。常德的民俗很多，总体看来有节庆民俗、生产民俗、婚丧民俗、饮食民俗、游艺民俗、服饰民俗、居所民俗、民间禁忌、民间信仰、少数民族民俗等等。它们在一定程度上反映了当地的风土人情、自然、社会景观等，是常德地区文化的凝结和人民生活习惯的体现。本次研究主要以桃花源文化、善德文化和诗墙文化为主。

一是桃花源文化。桃源建筑是湘西北地区具有独特风格桃源民俗文化，在中国古建筑文化中具有独特的魅力，而桃源建筑中的桃源木雕文化更是桃源古建筑文化中的瑰宝。桃源建筑装饰主要以木雕为主，元素以当地传统文化为主，具有强烈的地域属性。

1. 桃源木雕的起源

桃源木雕起源于新石器时期，而到商朝和西周时有意识地进行艺术性木雕，桃源木雕进入初兴阶段则是在春秋战国至秦汉时期。由于桃源木雕的历史悠久，而其发生、发展与当地人民生活的生活习惯、民俗观念、地理环境都息息相关的。它是随着社会生产力的发展而发展，在社会文明进步中逐渐走向成熟。因此，桃源木雕不仅突出了桃源当地人民的情节和当地特有的地方特色，也体现了当地丰富的文化底蕴和传统风格。

2. 桃源木雕的发展

在明清两朝时期，是创新发展的鼎盛时期，也是桃源木雕工艺与宫廷木雕工艺和南方木雕相融合的繁盛时期。这一时期，由于桃源木雕工艺的日臻完善与成熟，因此形成了有别于其他木雕工艺的独特木雕流派，木雕界久享盛誉的木雕“桃源工”也因此而来。清朝初期，桃源工匠的技术达到顶峰，此时，木雕桃源工人因时代而闻名，直到清朝灭亡。

3. 桃源木雕的分类

（1）建筑雕刻类

木雕艺术用于建筑在我国已有着悠久的历史，我国的古建筑（宫殿、寺庙、园林）上的木雕可视为我国珍宝之一，且在世界上占据着重要的地位。建筑上的装饰木雕制品，既有实用性，又彰显艺术性，无论是宫殿中的重檐庑殿式、歇山式，还是寺庙中的悬山式、硬山式，亦或是园林中的阁楼亭台。其构件就有数十上百种，既有简洁质朴的也有精湛繁复的因而根据作用不同，有远近高低之别。古建筑往往分为几种类型的表达，如浮雕，镂空和立体雕塑。桃源木雕中的窗花、梁柱、斗拱等木雕挂件是中国传统建筑中的精华之一。桃源木雕和西方的建筑雕刻艺术一样，它十分注意虚实主次、层次节奏、线条分割的处理，构图饱满均衡，也融入了国画的抽象精髓。简洁而不简单，写实中又有变化，具有实用性与装饰性高度的结合，在简约中寻求丰富，统一和变化的特征。

桃源的道教建筑充分的体现了道家的“王法地，地法天，天法道，道法自然”的思想则形成了建筑与山水自然结合的独特风格，有的以水秀其姿，有的以林掩其幽，有的以山壮其势。寺院建筑中的木雕描绘着日月星云、山水岩石是寓意着光明普照和坚固永生；木雕上以水仙、蝙蝠、鹿、鱼、扇作为善、富、仙、福、禄的表象；另外，在建筑的窗棂门扇裙板及檐头蜀柱、斜撑、雀替、梁枋等建筑构件上海直接以

乐、丰、天、吉、喜、福、禄、寿等字变化其形体，这些都是对民间传统文化的影响十分深远。

桃源木雕装饰的建筑都具有高贵华丽和古朴典雅的优点，桃源木雕因其格调显示出了木雕艺术在古建筑中所独具一格的装饰作用，而又因为从宫里出来后在民间发展，所以无论在内容上还是在题材上都是既有宫廷特点又有民间艺术的共性，既有典雅，又有质朴。

（2）家具雕刻类

明、清两代时期，桃源木雕已经从建筑木雕发展到了家具木雕，还从事着官宦人家的家具和各类摆件生产。从木匠雕刻的家具当中可以看得出，雕花床是家具雕刻的代表作。民间有句话在流传：“一生做人，半世在床”。因此一般官宦人家对床的雕刻特别讲究。每一张床都犹如是一幅画亦或是一本故事书，画上仿佛在栩栩如生的像人们展现当时的场景，又好像是在看一部无声的电影一般。也不的不感叹着桃源木雕的神奇之处。

除了床以外，还有许许多多的小摆件和挂件。就好比如李安华先生收藏的一件食品柜，两件雕刻的是一个关于节日的故事，里面的男男女女一起欢歌起舞，边框上有一个类似帘子装饰。人物栩栩如生而精致，连脸上的快乐表情都快要溢出来了。

桃源木雕的家具上的这些图饰都寄托了当时人们对生活

的美好追求，所以一般都雕刻着男耕女织、古典小说、历史故事以及神话传说。

《招财进宝》

(3) 陈设工艺品雕刻类

木雕陈设工艺品就是陈列、摆设于柜、案架、窗、台、几上，供人欣赏的小型、单独的艺术品。当初的陈设工艺品一般是在一些官宦人家、宫廷，或者是在一些比较有钱的人家里才会有。但现在常见的木雕工艺摆件已经走进了平常百姓人家了。木雕工艺种类繁多，而分类也不统一，但是雕刻用的木材一般都是以不过硬为好。肖修鸿制作当中的其中两件弥勒佛就是用了阴沉金丝楠木雕刻的。两件弥勒佛都光滑有致，非常注重虚实主次和层次节奏的处理。

木雕陈设工艺品有着广泛的题材内容，有仕女、花禽走兽等，如王政昌收藏的插屏、李忠新制造的挂件《龙凤呈祥》以及肖修鸿制作的笔筒《竹林七贤》等等。这些摆件或挂件都给整体起了点缀的作用，也增加了艺术的魅力感。明，清华板，窗花等木雕挂件是桃园木雕工艺的精髓之一，也是传

统文化精神的集中体现。桃源的工艺木雕以木雕花板为主，但是它的样式多种多样，有圆雕、透雕、浅浮雕、深浮雕等，但是大多为浮雕。例如：朱自权收藏的《夜访青楼》、《一夜思君》等。我国的艺术木雕，无论在哪里，都是工匠巧思的产物。

雕刻的兽

雕刻的鸟

《竹林七贤》

(4) 祭祀雕刻类

所谓的祭祀雕刻，也就是神龛、寺庙殿堂装饰、神仙雕像、祖师雕像、祖宗雕像还有宗祠装饰。但是桃源的祭祀木雕里还多出了两个，那就是傩戏面具和吞口。还有寺庙上的

老角梁、吊骑、门裙板、脑板、神龛前牙、猫儿拱、门腰板、锡壶撑以及窗户栏杆上的过桥匾、角花、角柱、塞角等。桃源祭祀雕刻的题材可以分为几类：1. 山水风景。如：潇湘八景。2. 历史神话人物。如：傩神雕像、八仙、福禄寿等。3. 民俗生活场景。如：渔猎、婚假、男耕女织等。4. 吉祥图案。如：喜上眉梢、连生贵子、三阳开泰、室上大吉、一夜封侯等。

有的寺庙的门腰板上会刻上刘海砍樵和姜子牙钓鱼样式的雕刻，亦或是寺庙窗户下的戏曲“脑”板。道观佛寺的建设使得桃源木雕艺人的队伍越来越大，而雕刻艺术也得到了保留和发展。在桃源的道观中除了有三位最高的天神外，其他的还有四御、五老、六司、七元、八极、九曜、十都等等，但都雕刻的极少。因为其诸位神仙数量太多，而且雕刻的成本又大，所以一般都是采用实用主义的态度，信徒信什么就雕刻什么神。

雕刻艺人们在雕刻神像的时候，一般是采用传统的整木雕刻法，因为用材少，工序也相对简单些，所以制作成本低也比较的省时。有的寺庙会比较讲究采用接木法来雕刻神像。但是接木法用材较多，工序复杂且技术要求很严格，成本也高，制作周期长，也因为这样，所以制作出来的神像会比整木雕刻出来的保存年限长。

《潇湘八景》其中三幅

桃源木雕的这四个类别的雕刻，亦或起了点缀作用，亦或起了供奉信仰的作用，但不管是起了那种作用，都体现了人们对生活的向往与追求。整体的来说，桃源木雕海纳百川，还创新了独特的艺术风格，既有吸收消化后创新，又有在本身的基础上的创新，更有原有的传统文化上的创新。从起源到兴起，再到鼎盛、衰落。走过了世世代代，但是都保留了一件东西，那就是中华民族的魄力和精华，更是体现了本土的文化底蕴和传统风格。它们将自己的魅力一一的向人们展示着，也展示着它们的悠悠历史。

二是善德文化。善德文化已经成为中华传统文化不可分割的重要组成部分。善德文化是常德地方文化的源头，是常德文化名城的主题。“善德”文化旅游景观主要集中在常德德山善德观、善德塔、孤峰塔等地。善德文化是一代一代常德

人的精神世界和价值世界，贯注于文化名城建设的每一个局部中。

善德文化发祥于常德德山，善德是一种美德，提倡修身养性、“向善崇德”、“德行天下”的精神，追求的是一种美好自律境界。其终极目标，就是要促使人们形成一种高尚的人格，社会形成一种和谐的人际关系。善德文化建筑紧紧抓住德山文化，抓住“善”、“德”文化这条主线，深挖“善”、“德”文化的历史内涵，建筑具有本地独有的文化遗产，使其发扬光大意味愈发浓厚，地域特色更加鲜明，才能使常德具备独有的文化魅力。

三是诗墙文化，常德诗墙全长 3000 米，刻诗 1200 余首，刻嵌中外壁画 43 幅，以常德古城几千年历史为轴线，以当代中国最高水平的书画艺术为横断面，内容与形式上以“时空交汇、纵横结合”的构想寻求内容和形式的完美和谐。诗墙共分六个篇章：《百代沧桑》反映常德的历史和现实；《名贤题咏》反映历代名贤对常德的感怀颂叹；《武陵佳致》反映常德的风光名胜；《兰芷风华》反映常德的人文物况和民俗风情；《华夏新声》反映中华民族近 150 年来奋起抗争的精神气概；《五洲撷英》宣传人类文明，促进和平友好。

常德诗墙记载了当地人民的奋斗历史、精神风貌和习俗民情，是当地所特有的，具有鲜明的个性，且凭借其丰富的人文背景，风俗民情，民俗的传说，佛、道文化景观及精神，

突出地方文化特色；将这些事迹反映到诗墙建设上，自然就形成了自己的特色，因此，常德诗墙已然成为常德地区代表性建筑。它有形的作用是使常德城区固若金汤，可以抵御百年，甚至千年一遇的洪灾。它无形的作用是润物无声、潜移默化地教育提升常德各类人群的文化素养。漫步在这个文化长廊上，好似与古人、名人亲密接触，好像游弋在知识的海洋里，冥冥中远大志向逐渐形成，无意中优秀的诗词文章在心中荡漾。

（二）旅游文创产品设计现状。我国大力发展文化创意产业已经十几年了，无论国家的政策支持，还是助力市场环境，可以说给予了相当的支持力度。可是静观这些年的实质性发展，中国文化创意产业却还并没有成为支撑型的经济地位。从21世纪初，中国的文化创意产业在政府的扶持下，各地区都有了不同规模的发展，但是整体的结果却是差强人意或者效果不彰。目前，常德旅游城市发展的定位为常德传统文化、地域文化的传承提供了很好的契机，而目前具有常德传统民俗文化的文创产品相对匮乏，文创产品也是促进常德旅游市场发展的要素之一。

（三）常德传统民俗文化在文创产品设计中的转化方法思路及实践。本次研究主要以桃花源文化、善德文化和诗墙文化为主，进行提炼出相关的民俗文化元素、民俗文化语言和民俗文化符号，对相关文化创意产品设计程序与方法进行归

纳整合，探讨文化创意产品的设计程序与设计理论，从而提出并建立文化创意产品设计模式架构与流程，进一步找出设计方法，将常德传统民俗文化应用到文创产品设计当中。

一是桃花源文化。通过实地考察与对桃源传统建筑的研究，将桃源传统木雕文化的装饰性与现代木梳结构相互结合加以创新，为常德旅游文创产品提供更好的素材使得更加好的传播常德传统民俗文化。

首先，从形、色、意中探寻桃源传统木雕文化的特点，进而介绍其装饰艺术之美。

形：粗犷与细腻共存，既有南方的细腻，又有北方文化的粗犷，大气豪迈。桃源雕刻以风景、人物、花鸟瑞兽为主尤其是代表喜庆、吉祥的牡丹、梅花、松树、喜鹊、及地方戏曲居多，题材与当地文化密不可分，与当地自然因素、宗教文化、历史背景、审美意识以及生活习性息息相关，具有强烈的地域特征。桃源雕刻中的瑞兽具有很多种动物的特征，经过借鉴大胆创新，所刻画动物千姿百态，追求的是似而不是，带给人们一种想象空间，这也是桃源建筑装饰的可贵、特别之处。**色：**主要以表现喜庆吉祥的大红色，也有绿意盎然的翠绿色，巧妙又富有冲击力。漆文化技艺精湛，大红底漆加磨光漆，然后贴金箔，由此可见桃源传统的装饰工艺的精湛。**意：**常德桃源建筑装饰中，必不可少的是它的意，既是他所包含的意境，也是寓意。

其次，桃源传统木雕文化与现代木梳的用材有相通之处，在两件事物的基础上加以创新结合。

文创产品由于民族及地域差异、文化差异、时代因素、材料及技术因素甚至是阶级地位因素的影响，使得他呈现出绚丽多彩的艺术形式，并与各自的文化背景相辅相成，构成了中华文化中不可或缺的一部分，而不同地域独特的民俗文化，也使得中华文化熠熠生辉。我们通过研究桃源本土建筑木雕装饰艺术，将桃源传统木雕与木梳相结合，这既是对桃源文化的继承、发扬，也是对于桃源文化的保护。

最后，桃源木雕的造型图案具有独特的桃源民族文化特点，运用在木梳上会具有很明显的地方性特色，能够更好的促进常德传统文化的传播以及开发市场价值。

桃源地区从古至今无不追求着雕梁画栋，这使得桃源建筑逐渐形成了独特的体系，纵横几刀则形神兼备，暗施刻画则生动饱满，大到雕花床、窗、柜、太师椅，小到各种牌匾、摆件应有尽有。提取桃源木雕中的元素，将桃源木雕中的样式符号化简单化，使其更加适合木梳的造型，也能保障木梳的实用性。将两者相互结合，是地域文化以一种新的形势得到发展和再生，对桃源当地文化的传播更快捷方便。

二是善德文化。经过调查和资源整理，对善德文化建筑的造型、颜色进行了具体的分析和归纳，并对现代摆件的颜色和造型的设计上提供了一些素材，有利于当地旅游业的发

展，也对传播常德传统民俗文化有着重要的意义。

善德文化建筑在风格和色彩上都打破了传统庙宇的风格颜色，色泽明快而清新，与现代摆件有相似之处，可以从颜色、造型入手，进行简化设计。

建筑景观从风格和色彩上都打破了传统庙宇的风格，使用了红色为主，橙、绿、白三色相间，色泽明快而清新，气势恢宏。在善德文化建筑提取重要的元素，运用到现代摆件上，通过材料、大小、用途上的区别，进行变化，用现代的手法来表现善德文化建筑。既传播了当地文化，又不会与现代脱轨。

善德文化建筑颜色、造型在摆件上的运用可以突出地方特色，展现善德文化，在文化传播的同时推动当地旅游业的发展，使其具有更高的艺术价值和使用价值。

在善德文化建筑的造型上提取元素，对造型进行简化，充分运用建筑颜色，用现代的手法表现在摆件上，是当地文化的延伸和创新。在颜色上可以用撞色的表现手法来增强摆件的视觉效果。在材料上可以用不同的材料来满足不同年龄阶段游客的审美，材料的灵活性可以增强游客购买的力度。将善德文化建筑运用到摆件上，凸显了地域文化，促进了当地传统文化的传播，也带动了当地旅游业的发展，在设计理念、手法上的创新，是其具有更高的艺术价值和使用价值。

三是诗墙文化，经过调查和资源整理，对诗墙文化建筑

的造型、颜色进行了具体的分析和归纳，并对现代摆件的颜色和造型的设计上提供了一些素材，有利于当地旅游业的发展，也对传播常德传统民俗文化有着重要的意义。

诗墙文化建筑在风格上和色彩上都中式风格为主，根据形象的构成，结合现代构成意识对诗墙建筑传统艺术重构。用现代的观念和审美情趣去重新阐释和发掘传统的精华，在诗墙文化建筑提取重要的元素，运用到现代摆件上，可以从颜色、造型入手，进行简化设计，通过材料、大小、用途上的区别，进行变化，用现代的手法来表现诗墙文化建筑。

诗墙文化建筑颜色、造型在摆件上的运用可以突出地方特色，展现文化，有效的与设计作品相结合，形成有传统文化气息的设计作品。

在诗墙文化长廊建筑的造型上提取元素，对造型进行简化，用现代的手法表现在摆件上，是当地文化的延伸和创新。在颜色上可以用对比的表现手法来增强摆件的视觉效果。在材料上可以用不同的材料来满足不同年龄阶段游客的审美，材料的灵活性可以增强游客购买的力度。将诗墙文化建筑运用到摆件上，凸显了地域文化，促进了当地传统文化的传播，也带动了当地旅游业的发展，在设计理念、手法上的创新，是其具有更高的艺术价值和使用价值。

三、项目研究创新价值

（一）意境的表达，以桃花源文化、善德文化和诗墙文

化具象事物为例，在进行设计时，将传统的工艺、色彩、材料以及传统器物的形态等运用新的方式和手段融入到设计中。

（二）寓意的传达，在传统文化转化文创产品设计时，根据产品使用功能的不同，赋予产品不同的寓意或主题。

（三）融合转换，这里所说的融合转换是指在产品设计时，不能牵强附会，所提取的桃花源文化、善德文化和诗墙文化元素、文化理念与设计的产品要有所联系。产品的形式要服务于功能，要能更好地满足人们的使用需求。

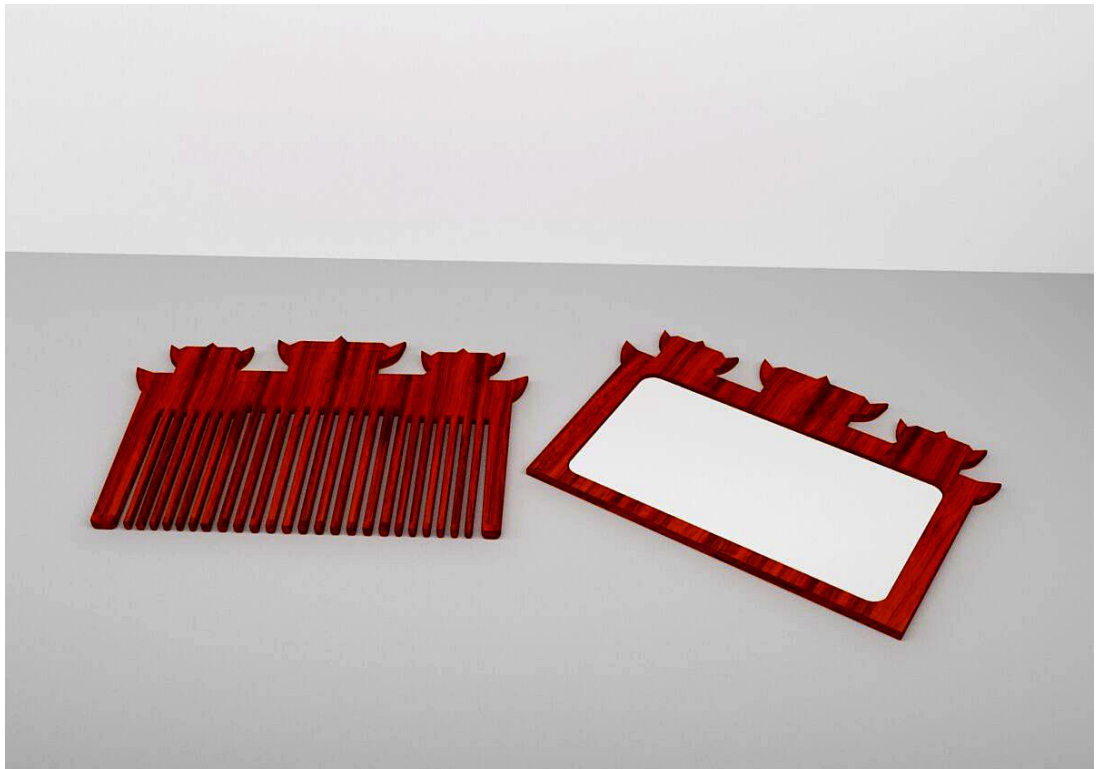
四、项目研究成果展示

（一）具象转化——提取传统元素。提取桃花源文化、善德文化和诗墙文化建筑形态，运用新的材质，新方式融入到文创产品设计中去，以下是一组家居摆件文创设计作品。

笔者设计制作

（二）抽象转化——传达文化内涵。桃源木雕的造型图案具有独特的桃源民族文化特点，从形、色、意中探寻桃源传统木雕文化的特点，进而介绍其装饰艺术之美。桃源传统木雕文化与现代木梳的用材有相通之处，在两件事物的基础上加以创新结合。运用在木梳上会具有很明显的地方性特色，能够更好的促进常德传统文化的传播以及开发市场价值。以下是一组木梳及镜子小件商品文创设计作品。

笔者设计制作

五、项目研究存在的问题

在本文研究过程中，笔者深深感到常德传统民俗文化资源丰富，博大精深。由于时间和经费的关系，本项目对常德传统民俗文化与文创产品设计的深入研究略有不足，这些都有待今后进一步的研究。

本文提出的文创产品设计只是一个初步的建议，如何将设计进行产品转化，需要更多理论者和实践者们的共同付出和努力。

课题主持人：李晓翠 助教

主要参与人：梁光焰 副教授 管益敏 副教授

李方杰 讲师 邱陵 助教

项目负责人签字：李晓翠

2018年12月10日