

文化创意产品设计研究与实践

兰州大学艺术学院 沈明杰

二零二一年三月

参考书目

沈婷、郭大泽	《文创品牌的秘密 从创意设计到营销》
张凌浩	《产品的语意 第三版》
安吉拉·默克罗比	《创意生活：新文化产业》
泰勒·考恩	《创造性破坏：全球化与文化多样性》
原研哉	《设计中的设计》
李泽厚	《美的历程》
朱良志	《曲院风荷：中国艺术论十讲》

参考资料

中国国家博物馆

陕西省历史博物馆

南京博物院

甘肃省博物馆

北京故宫博物院

湖南省博物馆

河南博物院

敦煌研究院

台北故宫博物院

上海博物馆

苏州博物馆

敦煌市博物馆

参考资料

大英博物馆商店 <http://www.britishmuseumshoponline.org/>

芝加哥艺术博物馆 <http://www.artinstituteshop.org/>

盖蒂博物馆

家居用品 <https://shop.getty.edu/collections/home-gift>

博物馆专属 <https://shop.getty.edu/collections/getty-exclusives>

维多利亚和阿尔伯特博物馆 <https://www.vam.ac.uk/shop/>

泰特现代美术馆 <http://shop.tate.org.uk/>

课题

传统文化思考与再设计

对甘肃省博物馆/敦煌莫高窟/黄河文化/红色文化等，具有代表性的文化资源进行深入研究，结合现代审美趣味对其进行重新设计，使其能够满足现代人的生活与审美需求，并具有一定实用性。

最终以实物呈现为主。

课程内容

课程背景、文化、创意、产品、设计、文化创意产品设计、现代审美观念

Background

课程背景

- 1、文化自觉与文化自信
- 2、传统文化的“创造性转化与创新性发展”
- 3、消费升级
- 4、文化市场的供给侧改革

1、文化自觉与文化自信

- 近现代以来，经济全球化背景下西方文化与美学的全球化，导致国人对自身的文化认知不足与文化的不自信。
- 著名学者费孝通（1997）认为，**文化自觉**是指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”，明白它的来历、形成过程、所具有的特色和发展的趋向，不带任何“文化回归”的意思，不是要“复旧”，也不主张“全盘西化”或“全盘他化”。

- 文化自觉首先是对自己国家和民族文化的觉醒，包括对自己国家和民族文化的来历、发展、特点、趋势、规律、地位和作用有正确的认识。
- 同时，文化自觉还包括对其他国家和民族的文化有正确的认识，对世界各种文化的交流、交融、交锋等有正确的认识。

文化自信

- 2016年7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上明确提出“四个自信”，是对十八大提出的中国特色社会主义“四个自信”的创造性拓展和完善。
- 中国特色社会主义“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。

- 十九大报告提出“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”
- “文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”

- “文化自信”的源泉是什么？
- “文化自信”从何而来？

➤ 文化自信的源泉：

- 中华民族历史悠久、灿烂辉煌的优秀传统文化
- 近代以来，中国人民争取民族解放、国家独立、社会进步的伟大斗争中形成的革命文化
- 1949年新中国成立以后的中国特色社会主义先进文化

2、传统文化的“创造性转化与创新性发展”

- 创造性转化（Creative Transformation），美国华裔学者林毓生在1970年代面对“五四”时代激进的文化思潮而提出（1972年的《五四时代激烈反传统思潮与中国自由主义的前途》）。
- “把那些这个文化传统中的符号与价值加以改造，使经过改造的符号与价值转变成有利于变迁的种子，同时在变迁中继续保持文化认同。”
- 创造性转化重视与传统的连续性，而非割裂性；强调连续中要有转化，转化中要产生新的东西。

《铁扇公主》（1941）

《大闹天宫》（1961）

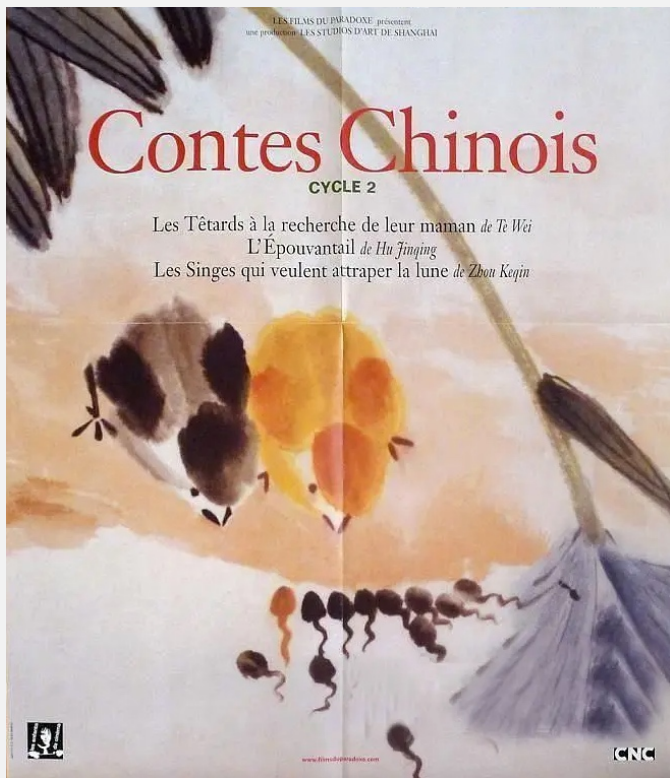
《天书奇谭》（1983）

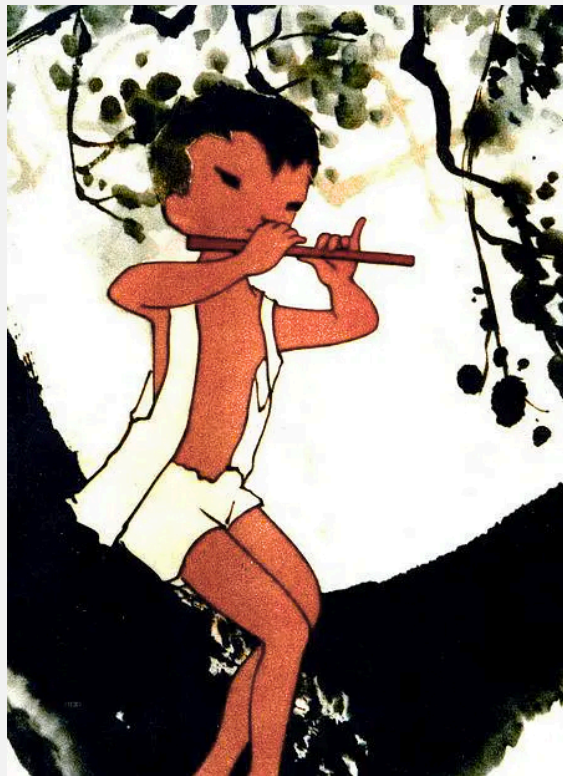

唐僧演讲 57'55"

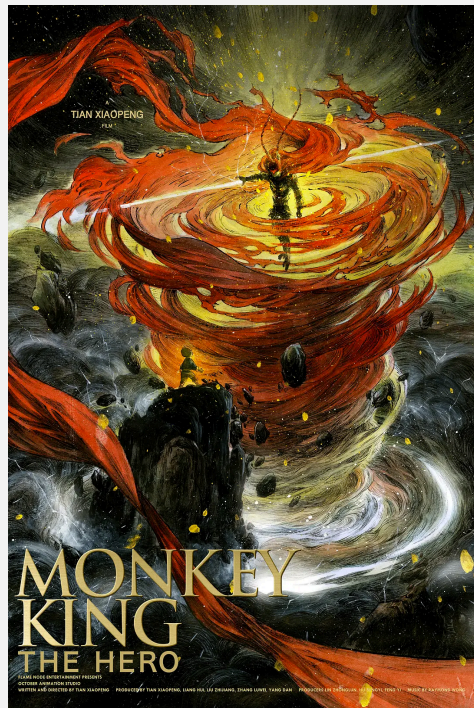
《小蝌蚪找妈妈》（1960）

《牧笛》（1963）

《山水情》（1988）

- 十九大报告提出，要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”，同时该提法也被写入党章。
- **“两创”**：创造性转化与创新性发展，强调继承与创新的关系。
- **“两有”**：对传统文化有区别地对待、有扬弃地继承，强调继承的区别原则；
- **“两相”**：中华优秀传统文化必须与当代文化相适应，与现代社会相协调，强调继承与实践的关系；
- **继承是基础，转化是方向，创新是重点**

河南春晚《白衣执甲》（穆桂英挂帅、天仙配、花木兰），为传统文化赋予新的时代意义。

唐宮夜宴

鄭州歌舞劇院
Zhengzhou Song & Dance Theatre

张盛墓出土彩绘乐伎俑

➤ “广大网友尤其是年轻朋友们对中国文化非常喜爱，但是**缺少一种翻译过来的一种途径**，就是**把中国的传统文化这些内容翻译成大家认可和容易接受的词汇**，只有引起大家的兴趣了，大家才会深入的去了解，而不是一个说教。”

——河南春晚视觉总监 李鹏

3、消费升级

- 十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为**人民日益增长的**
美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。
- 经济的高速增长带来人们收入的增长。
- 仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱。

将就 → 讲究

质量 → 品质

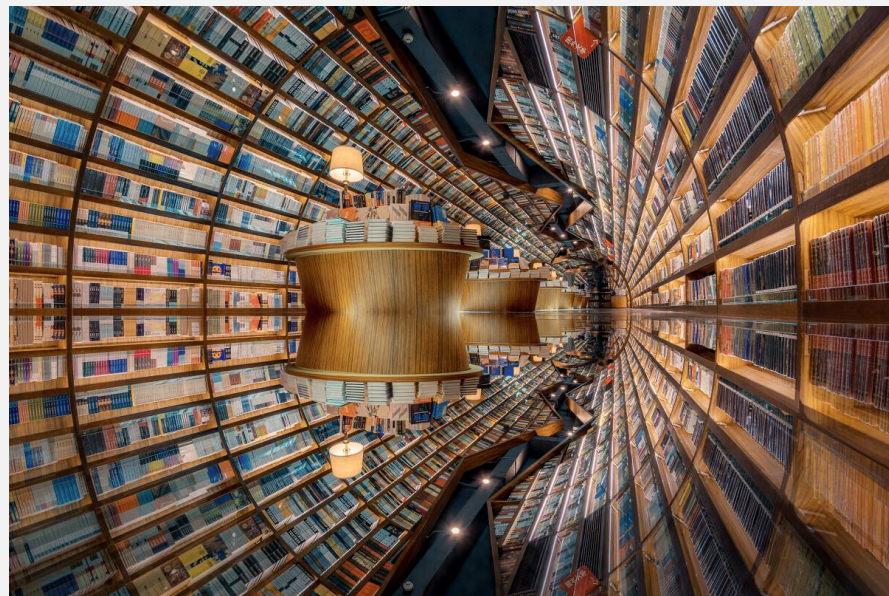
电视发展史

- **消费升级**指的是消费者愿意花更多的钱，换取产品的更多附加价值（物质产品之外的属性，如体验、美感、氛围、品牌、便利性）。
- 为产品**功能**买单到为**附加值**买单

- 消费升级有4大特征：

- 从功能到精神：超越产品的功能层面，重视产品所带来的感官享乐和精神愉悦（文艺书店的兴起）；
- 从品质到精致：产品外观的审美表达（对设计的重视，无印良品）；
- 从需要到想要：心灵呼声、兴趣与爱好；
- 从从众到出众：自我风格，个性的表达。

扬州钟书阁书店

杭州harbook书店

雪糕界网红品牌“钟薛高”造型独特的“瓦片雪糕”。

4、文化供给侧改革

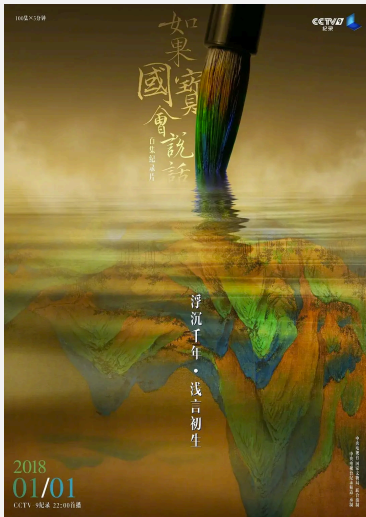
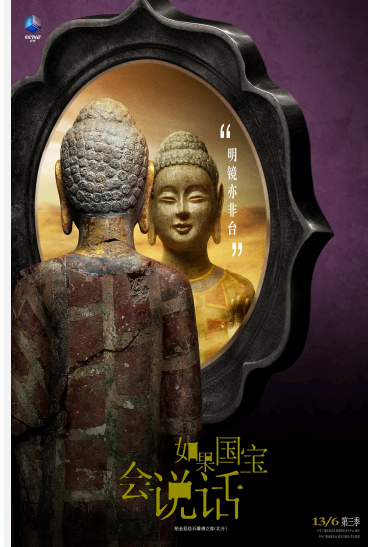
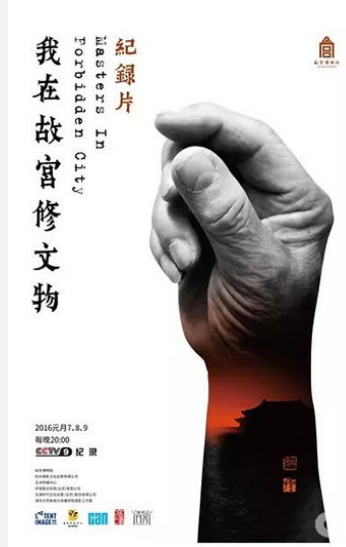
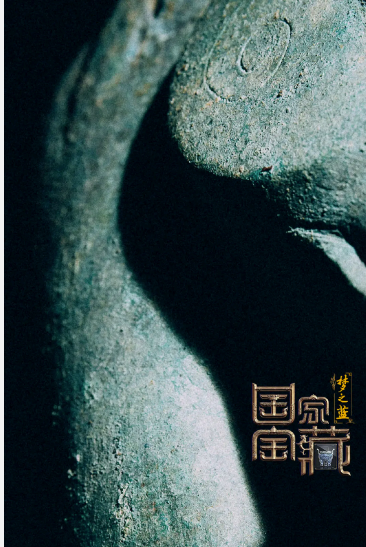
- 随着经济的发展，人们对文化的需求继续扩大。
- 庞大的文化市场缺口和文化产品的供给不足。
- 文化产量巨大，但精品供给不足，无法满足公众日益升级的文化消费需求。文化创意产业也需要来一场系统性的供给侧改革，淘汰“落后产能”，直面公众要求越来越高、品味越分越细的现实，适应文化需求越发多样的时代。

- **数据：**

- 文化产品产量惊人，但精品供给不足，我国文化产业存在结构性矛盾
- 我国文化消费潜在规模为近**5万亿元**，而实际消费约**2万亿元**，缺口达**3万亿元**左右。

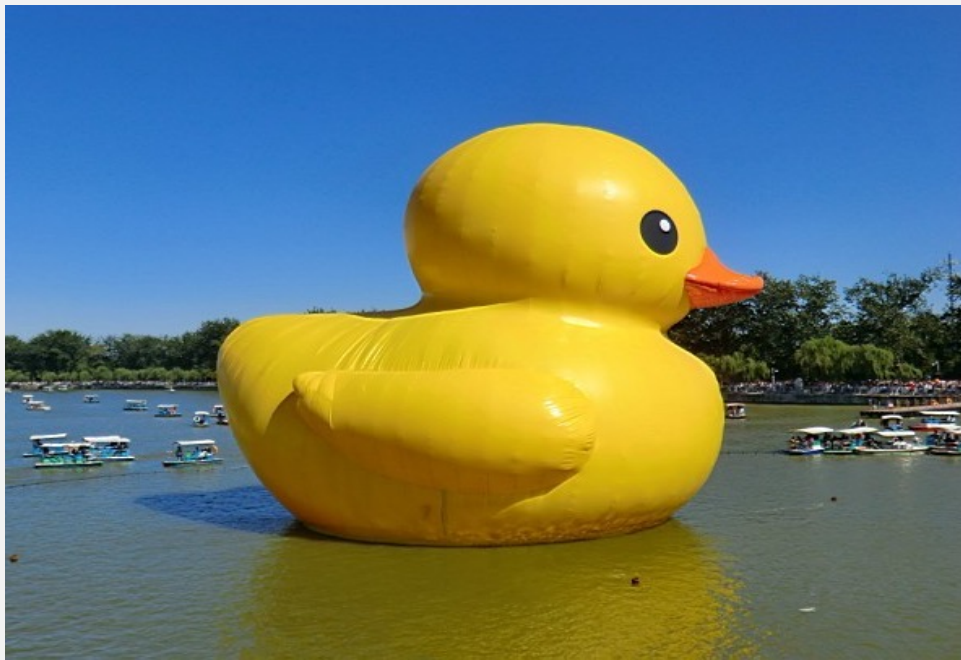
• 现象一

- 《舌尖上的中国》
(2012) , 豆瓣评分**9.3**
- 《我在故宫修文物》
(2016) , 豆瓣评分**9.4**
- 《国家宝藏》 (2017、
2018) , 豆瓣评分**9.1**
- 《如果国宝会说话》
(2018-2020) , **9.4-9.5**

- **现象二**

- 2013年荷兰艺术家霍夫曼创作的“**大黄鸭**”在北京颐和园展出

- 9月27日，大黄鸭到颐和园的第二天，创造了3.5万人的参观记录，比去年同期增加了**55%**；
- 10月2日-5日，连续四天，颐和园的日游客量都超过10万，创造颐和园历史上的最高记录；
- 10月4日达到**13.3万**人，创下当年单日游客量新高；
- 10月27日，大黄鸭结束北京之行时有近**7万人**来**送别**；
- 大黄鸭在颐和园展出期间参观人数超过200万人。

• 现象三

➤ 朕知道了纸胶带

- 2013年，台北故宫博物院“知道了：朱批奏折”特展的衍生品，原价200台币（约合人民币42元），被炒到98元，2个月总销售额达300万台币（约61万元人民币）。由此成为2013年文创产业的现象级事件。

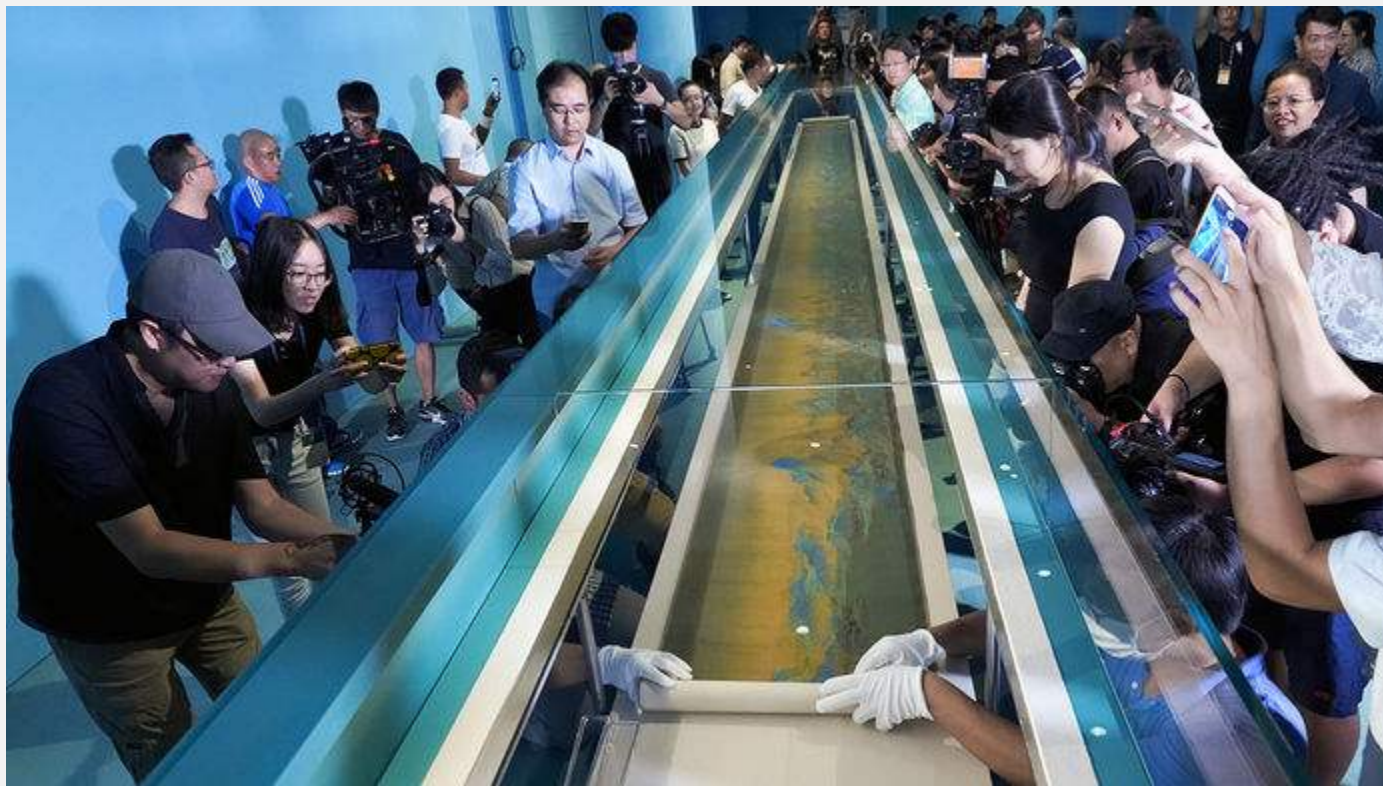

- **现象四**

- 2015年10月北京故宫《清明上河图》展览
- 2017年北京故宫《千里江山图》展览
- 2017年11月29日湖南省博物馆开馆
- 2017年6月上海博物馆“大英博物馆百物展”
- 2021年春节期间河南博物院

2015年10月11日，故宫“石渠宝笈特展”《清明上河图》展出最后一天，观众需排13个小时的长队。

2017年9月，北京故宫博物院推出“千里江山——历代青绿山水画特展”

2017年11月29日湖南省博物馆开馆

从开馆至2018年6月，平均每日游客1.5万人，双休日达到2万人。

2017年6月—10月，上海博物馆“大英博物馆百物展”

2021年春节期間河南博物院，排队200多米

人们对于**优质**的文化产品**有强烈的渴求**

与庞大文化市场需求相对应的是：

- 文化产品总体质量不高，有“高原”，缺“高峰”；
- 有文化含量、艺术含量的作品少；
- 没有将中国文化的精髓用艺术审美、故事情节、商业规划展现好、包装好。

- 市场供给呈现图钉状，而非金字塔状或橄榄球形，市场供给与人们收入及文化需求不相称。
- 文化市场存在大量的**无效供给**。

● 按热度排序 ● 按时间排序 ● 按评价排序

我没看过的 可在线播放

新 最后的日出 5.4

新 滚动的钢蛋 6.4

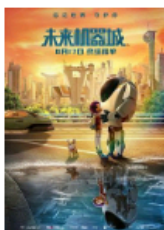
大汉十三将之血战疏勒城 5.8

神探蒲松龄 4.1

小猪佩奇过大年 4.1

未来机器城 5.8

吻隐者 3.8

影 7.2

道高一丈 4.9

新 粽邪 5.0

齐天大圣之火焰山 4.1

北海食神 4.3

差等生逆袭 4.6

羞答答的铁男 4.3

家和万事惊 6.0

那年1987 6.5

大师兄 5.2

反贪风暴3 5.7

快把我哥带走 6.8

一出好戏 7.1

战斗民族养成记 4.6

兴风作浪 4.2

四大名捕之食人梦界 5.8

2018-2019湖南卫视跨年演唱会 5.1

来电狂响 5.8

风语咒 6.9

解码游戏 3.8

红楼梦 4.3

缉妖法海传 6.0

西虹市首富 6.5

- 我国文化产业供给侧结构性改革要实现从供给数量到供给质量转变，从供给产品向供给文化转变，从供给作品向供给功能转变。
- “要更加用心去思考并实践如何在作品中融入文化含量、情感含量、艺术含量，这样才能做到从供给侧角度给市场一个持续消费的理由。”

- 文化创意产品也面临着同质化、低水平供给的困境，富有原创性、思想性和文化性的高端产品供给不足，复制性、娱乐性、跟风性的产品生产过剩，所以文化创意产品也需要进行供给侧改革。
- 要实现文化创意产品的供给侧改革，就要用创意激活传统文化，使文化资源通过创新变成产业资源，借助产业的力量，为人们群众提供更加丰富的精神食粮，满足人民群众多样化多层次的文化需求和对美好生活的新期待。