

南京理工大学泰州科技学院

毕业设计说明书(论文)

作者：李晓文 学号：1905220109

学院(系): 城市建设与设计学院

专业：环境设计

题目：梦回六朝——秦淮灯彩非遗文化文创设计

指导者：刘露 讲师

评阅者：李雯 讲师

2023年 4月

毕业设计说明书(论文) 中文摘要

本项目以南京传统灯彩文化为基础，南京是一个有着深厚文化底蕴和许多特色民族艺术技术的城市。秦淮彩灯是一种凝聚了广大人民群众智慧的民间艺术。它们不仅存在于我们的日常生活中，也存在于我们的心理或精神中。秦淮彩灯见证了历史和时代的变迁，表达了人们对美好生活的期待。秦淮花灯具有独特的艺术特色和价值，承载着一个城市的文化底蕴和人文情怀。这是一种反映中国古代人民朴素和鲜明地方特色的技艺。随着光速的发展和时代物质水平的不断提高，人们的心理需求不断上升。秦淮灯将不仅仅作为传统工艺而存在，作为设计师，我们可以适应时代的发展，将秦淮灯与插画设计相结合，传统和现代相结合，从而迸发出更有视觉效果和冲击力的新的潮流。

关 键 词 插画设计 视觉表达 传统技艺 现代设计

毕业设计说明书(论文) 英文摘要

Title Dream of the Six Dynasties— Cultural and Creative
Design of Qinhuai Lantern Intangible Cultural Heritage

Abstract

This project is based on the traditional lantern culture of Nanjing, which is a city with profound cultural heritage and many distinctive ethnic art technologies. Qinhuai colored lanterns are a folk art that embodies the wisdom of the masses of the people. They exist not only in our daily lives, but also in our psychology or spirit. Qinhuai colorful lanterns witness the changes of history and times, expressing people's expectations for a better life. Qinhuai flower lanterns have unique artistic characteristics and values, carrying the cultural heritage and humanistic feelings of a city. This is a technique that reflects the simplicity and distinct local characteristics of ancient Chinese people. With the development of the speed of light and the continuous improvement of the material level of the times, people's psychological needs continue to rise. Qinhuai lamps will not only exist as traditional crafts, but as designers, we can adapt to the development of the times, combining Qinhuai lamps with illustration design, traditional and modern, and thus unleashing a new trend with more visual effects and impact.

Keywords Illustration design Traditional craftsmanship
Visual Expression Modern design

目 录

1 绪论	1
1.1 课题研究背景与现状.....	1
1.1.1 课 题 研 究 背 景.....	1
1.1.2 课题研究现状.....	2
1.2 课题研究目的与意义.....	3
1.2.1 课题研究的目的.....	3
1.2.2 课题研究的意义.....	4
2 “梦回六朝”系列插画设计的创意概念与方案构思.....	4
2.1 风格确定与创意概念.....	6
2.1.1 风格确定.....	6
2.1.2 创意概念提取.....	4
3 设计效果总结	11
4 衍生品的应用设计	22
致 谢.....	29
参 考 文 献.....	30
图 1、2-莲花灯、公鸡打鸣灯.....	2
图 3-秦淮灯会中王者荣耀人物灯彩.....	2
图 4、5 故宫文创图.....	5
图 6、7 插画设计参考图.....	3
图 8、9 主要人物.....	5
图 10、11、12、13 秦淮灯彩.....	6
图 14/15/16/17 地域形象图.....	10
图 18-26 插画设计草稿图.....	11
图 27-色彩分析.....	18
图 28-31 部分效果图.....	19
图 31-40 产品效果图.....	20

1 绪论

文化创意是一个很大的概念。首先，“产品”这个词包括有形的商品，无形的服务，组织，概念或者它们的组合。所以在加上“文化产业化”这一概念的时候，也包含了很多东西在里面。不过，最常被提及或理解的“文创”是指文具、玩偶、日用品等具有文化的东西，引入景点或景点地图、纸胶带、水杯、盲盒、娃娃等我们在文化商店或者网上购物中心买到的实物，都是文化产品的创作。在紫禁城里推出的游戏，其实就是一种文化创意产品。不仅仅是旅游行业，还有一些常见的品牌产品和主题服务在其他领域如消费品、美食等行业。而本文是作者对于秦淮灯彩文化而进行的文创设计，秦淮灯蕴含着丰厚的历史文化底蕴，是人民群众智慧的结晶。传承了一代又一代的匠人精神，是秦淮彩灯的灵魂所在。秦淮花灯独树一帜，见证了历史与时代的变迁，寄托了人们对美好生活的向往。

然而，随着科技的发展，人们往往忽视了传统的中国文化，我们作为新的设计师理应利用新的科技和形式重新将中国传统文化回归到大众视野。

本项目利用了现代的艺术形式，利用了作者所幻想的南南和状元郎在古代六朝发生的一系列有趣的故事，重新将秦淮灯彩回归于大众视野。

1.1 课题研究背景与现状

1.1.1 课题研究背景

秦淮灯彩，又称之为“金陵灯彩”、“南京灯彩”，秦淮灯彩素有“秦淮灯彩甲天下”的美誉，为百姓们雅俗共赏。一览秦淮风光盛景，华灯初上，游人如织，水色荡漾，灯火倒影，一派繁荣欢闹、吉庆祥乐之景。

秦淮灯彩也是南京具有代表性的民间艺术之一。秦淮灯笼颜色的起源可以追溯到东吴时期。它吸收了中国传统纸张绘画、书法、剪纸、皮影、刺绣、雕塑等艺术的优势。在生产中，它融合了木工、漆艺、绘画、雕刻、泥塑、编结等多种技术手段。明清以后，南京一带的花灯艺术由宫廷走向民间。秦淮灯彩制作包括选材加工、骨架扎制、外侧糊裱、灯火配置等数道工序，造型样式繁多，惟妙惟肖，既突出形式又富有趣味，色彩淡雅水韵，独具江南特色。

秦淮的灯笼种类繁多，不仅有莲花灯(图片一)、公鸡打鸣灯(图片二)等传统的灯笼，还有一系列与这个新的时代息息相关的灯笼，如王者荣耀的英雄人物灯组(图片三)在夫子庙开始展示，这也是秦淮与新时代交融的一种新的形式，南京灯彩的新形象向全国及世界展示了新的秦淮风采和南京风貌。



图片一、二：莲花灯、公鸡打鸣灯（图片来源：知乎）



图 片 三：秦淮灯会 中王者荣耀人物灯彩(图片来源：知乎)

1.1.1 课题研究现状

这个项目是一个文化创意设计，文化创意产品又称文化创意产品。在文化的基础上，关键在于理解和转化文化元素。文化创意产品通常分为文化创意生活产品和具有明显地域性的创意产品产品已经进入我们生活的各个领域。

近年来，“文化创新”是一个非常热门的词，越来越多的商业形式和文化创意元素跨界融合。这样的理解是不正确的。文化创意产品是一种物化的形式，从文化的不同方面进行解读，即文化是文化创意产品设计的重要元素。文化创意产品。

因此，要想设计出受欢迎且有意义的文创产品，首先要深入了解各自页的文化，最重要的是如何选择可用的文化元素。具有文化品味的产品在潜移默化中提高了自身价值，并在同类产品中脱颖而出。故宫博物院就推出了很多关于故宫的文创产品，例如：桃气满满·便携茶具套装(图片四)、故宫输入法皮肤(图片五)等等一系列的相关产品。



图片四：桃气满满 · 便携茶具套装(图片来源：故宫博物院)



图片五：故宫输入法皮肤（图片来源：故宫博物院）

1.2 课题研究目的与意义

本系列课题主要是宣传和弘扬秦淮灯彩文化，使用了现代的艺术手法，用 iPad 绘图的形式去完成，作者认为的是秦淮灯彩文化不仅仅是灯彩文化，而文化也不仅仅表达于文化之上，她可以附加在任何的物体之中，使用新的形式去表达秦淮灯彩文化，是因为传统的文化遭受了现在新一代人的忽视，人们不断的接受新的事物，往往忽略了之前的东西，本课题的目的是希望年轻的一代可以看到老的、传统的技艺和文化。

2 梦回六朝系列插画设计的创意概念与方案构思

2.1 风格确定与创意概念

2.1.1 风格确定

本课题的主要内容是围绕着六朝古都南京和当地的秦淮灯彩文化内涵，这二者之蕴含着浓厚的中国文化元素，所以本次设计使用的风格是选取了涂鸦风格和国潮风结合，来表达本次课题的内容。涂鸦风格从原本在墙壁上的涂鸦创作演变成用电脑进行绘制，风格大胆，个性张扬，运用自然的笔触和随性的色彩，颜色鲜艳丰富，视觉上让人有很大的冲击力，而且将各种文字、表情夸张化、拟人化。本次设计的选题是秦淮灯彩文化的衍生文创，因此也需要古风的融合加入，国潮风格的线条细腻，提取中国传统文化中的元素绘制，集齐时尚格调于一身的一种风格。

2.1.2 创意概念提取

南京本土的灯彩文化和插画都在不断地发展、进步，不断的吸取和融汇其他地方的特色，结合自身独有的优势推陈出新，汲百家之长。在思考和创作插画的时候借鉴身边的事物和生活物品，各种造型的动物灯彩体现了人们对幸福生活的美好向往大自然的崇敬之意，发挥天马行空的想象力。民族文化元素的存在本来是很模糊的，因此我们可以选择一些场景和具体的事物做出细化。为此，我也去参考了很多插画师的作品(图六、七)。



图六、七 参考作品(作品来源：小红书画师“插画师小光”页)

2.2 方案设计构思

2.2.1 人物形象设计

本设计选取了穿越到古代的女孩南南(图片九)和当时的新科状元郎(图片八)作为主体人物,“天上麒麟子,地上状元郎”,头戴状元帽,身着大红的状元服,以插画形象作为载体,来展现南京秦淮区的文化。可爱卡通的形象可以使游客耳目一新,使得受众群体更加广泛,使人们一看到状元郎就会想起南京的夫子庙,南京的秦淮文化。而南南则是作者幻想穿越到古代秦淮遇到的一些光怪陆离的动物灯彩的代表人物。



图片八 状元郎(图片来源:作者绘制)

• 状元郎的设计灵感来于南京中国科举博物馆,开设丰富多彩的“状元学堂”。感受南京作为明清江南乡试举办地的繁荣,体会赶考之旅艰辛与乐趣。使用了红色和蓝色为主要色调,手提秦淮灯彩的这么一个形象。



图片九 南南(图片来源:作者绘制)

• 南南的设计灵感来于作者的喜好,两个丸子头,再配上2023年(兔年)的专属兔耳朵发饰,现代女孩子南南穿越到六朝古都秦淮灯彩发生的一些趣事。主要的颜色搭配是粉色和白色,使得人物生动可爱。



图十四 赏心亭(图片来源：作者绘制)



图十五 老门东(图片来源：作者绘制)



图十六 夫子庙(图片来源：作者绘制)



图十七 朝天宫(图片来源：作者绘制)

2.2.3 LOGO形象设计

梦回六朝系列插画的 logo（图片十八、十九）选择了南南作为主体 logo 的形象，颜色和插画的主色调统一，选择了橙黄色、绿色、和粉色。卡通、圆润的形象和动作设计让 logo 变得可爱生动，有趣。



图十八、十九 梦回六朝logo线稿和终稿(图片来源：作者绘制)

2.2.4 梦回六朝系列插画方案构思

梦回六朝系列插画在构思时确立了人物的首要造型，是活泼可爱的古代人物南南和状元郎，虽然南南是穿越回古代南京，但是为了统一画面效果，选择了古代的服饰作为装饰。同时选取了四个喜庆的动物，鲤鱼、老虎、祥龙、还有南京特色小鸭子作为梦回六朝系列的主要秦淮灯彩形象。使用横构图的方式将故事叙述，最后确立了四张最终的插画效果图(图二十、图二十一、图二十二、图二十三)。一张封面图(图二十四)，四张辅助插画。(图二十五、二十六、二十七)。



图二十 梦回六朝之捉鱼灯(图片来源：作者绘制)

这一副插画呈现的是南南穿越到六朝古都中赏心亭前抓捕逃离的嫌犯锦鲤鱼灯大赛的样子，画面呈现中还出现了魁首等字眼，借鉴了海报、游戏界面等吸引人的手法。



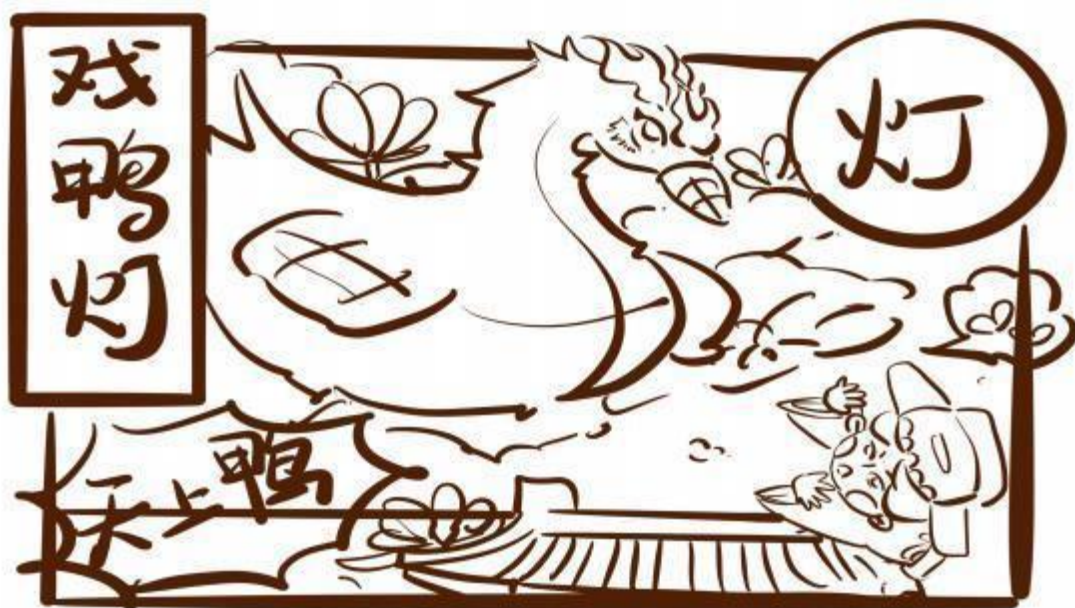
图二十一 梦回六朝之夺火种 (图片来源：作者绘制)

这一副插画呈现的是状元郎获得了可以使灯彩变成真实的，富有生命的动物的火种，而龙形灯彩在夫子庙后面垂涎欲滴、跃跃欲试的样子，作者想表达的是作为灯彩，也是富有感情的，不是死物，灯彩也想表达自己情感，富有生命的这种感觉和力量。



图二十二 梦回六朝之伴虎灯（图片来源：作者绘制）

这一副插画呈现的是状元郎和南南在封印火种时，老虎灯彩虎视眈眈，希望破坏封印，获得可以使灯彩变成真实的，富有生命的动物的火种。使用了栀子花迷惑二人。



图二十三 梦回六朝之戏鸭灯（图片来源：作者绘制）



图二十四 梦回六朝封面（图片来源：作者绘制）

优秀的插画作品，第一眼让人看到就是封面！他的趣味性、色彩性、生动性, 作者借鉴了游戏界面和海报的样式进行了融合。



图二十五、二十六、二十七 辅助图片（图片来源：作者绘制）

2.2.4 色彩搭配及元素提取

色彩也是平面设计中的一种语言，可以向用户传递信息。一个完整的设计作品主要包含三个元素：色彩、图像和文字。可以说颜色是第一位的，因为人们对颜色的感觉非常敏感，而在设计中，颜色首先吸引注意力。因此，设计师需要知道如何搭配颜色，充分展现色彩的魅力。梦回六朝系列的插画，由于灯彩的火光是温暖的，所以在色调上也选取了暖色调的橙色、红色、黄色为主要色调，再辅助以绿色等。



图二十八 色彩选择(图片来源：作者绘制)

2.2.5 整体设计形态表现

秦淮灯彩的出现让人们有了新的祈福形式，为人们的日常生活增添了新的乐趣，也令重大节日的喜庆氛围更加浓厚。流光溢彩的灯彩寄托着人们对理想生活的向往和想象，体现了人们的生活情怀。灯彩可以为人们带来美的享受，并有效缓解生活、工作给人们带来的紧张情绪。重大节日时，人们会使用灯彩装饰，与人产生互动的灯彩越来越多，喜欢灯彩的人也越来越多。每当秦淮灯会时，现场人山人海，络绎不绝。秦淮灯彩形成了文化的连续性，是优秀传统文化的延续和发展。

秦淮灯彩的艺术性深深吸引了当代人，也促进了传统工艺的延续和发展。秦淮灯彩不仅仅用于照，现在将秦淮灯彩与现代的潮流插画结合，增加了视觉的艺术效果，并运用于环境美化、商业、建筑中，为人们的生活带来了积极、美好的一面，也为人们的生活增添了缤纷的色彩。



图片二十九 梦回六朝之捉鱼灯（图片来源：作者绘制）



图片三十 梦回六朝之夺火种（图片来源：作者绘制）



图片三十一 梦回六朝之伴虎灯 （图片来源：作者绘制）



图三十一 梦回六朝之戏鸭灯 （图片来源：作者绘制）



图三十二 梦回六朝之封面图（图片来源：作者绘制）



图三十三 梦回六朝之辅助插画图（图片来源：作者绘制）



图三十四 梦回六朝之辅助插画图（图片来源：作者绘制）



图三十五 梦回六朝之辅助插画图（图片来源：作者绘制）

3 衍生品的应用设计

文创产品不仅需要解决人们的情感需求，还需要满足人们的日常需求，所以我们在设计文创产品的时候要集情感化设计策略、实用型设计策略，可持续设计策略三合一体，提高人们的生活品味，改善人们的生活质量。







结束语

在中国经济战略调整已经成为推动经济发展的一个主要趋势。通过支持国家政策，文化和创造性产品消费者市场也逐渐火爆，数字信息时代将推动文化和创意产品的浪潮。世界的一半人都在设计文化创意的商业插画。商业摄影不仅能深造出文化价值和文化创造性产品的商业价值；同时也能向人们呈现各种形式的文化和创意产品。商业广告与文化创作和创作产品的结合并非难事作为图形设计独特的行业，商业图绘在数字信息时代中扮演着重要的角色。是商业和艺术结合的产物商业图画可以给普通的产品带来独特的艺术美观价值，不仅可以给该产品带来更高直观的宣传效果，还可以给其艺术特质。

文化是一个国家的软实力。在倡导文化自信的今天，优秀的中国传统文化应该在当代得到继承和弘扬，并发扬光大，秦淮灯彩文化作为传统文化流传至今，在保留传统特色的基础上，创新更受欢迎的传统工艺品，致力于在更深层次的领域展示秦淮灯彩的魅力，促进秦淮灯彩技艺的传承。

作为学生和新一代的设计师，我们和手艺人之间互动的过程也会产生较多的思想交流。秦淮灯彩已然不再是传统意义上的照明工具，我们通过交流互动并发新思路，创造新样式，可以促进灯彩技艺的发展传承，推动其不断地发展。满足人们日益增长的文化需求。本次设计就是利用插画这种新的表达方式来展示中国传统的秦淮灯彩化。

致 谢

四年的大学生活转瞬即逝，随我手中的毕业论文致谢词写完，我将正式告别学生时代，走向社会，迎接新的人生阶段，内心不免感慨万千。

教诲如春风，师恩深似海，首先，要非常感谢我的导师刘露老师，刘露老师在我大学最后的学习阶段毕业设计阶段对我的指导，您工作中治学严谨、不断能给我们提出专业意见的工作作风，再加上您和蔼可亲的笑容和豪爽大方的性格，让学生非常崇敬和仰慕。在您的指导和带领之下，我感受到了学术研究带来的欢乐和充实的人生，在创作绘画上，在论文开题和写作上，您给了我很多耐心的帮助和指导。在此由衷感谢！

其次，我要感谢我的好朋友们，大学四年来，我们创造了无数欢声笑语，我们之间有很多美好的或者不好的回忆，但是我每次做决定的时候、需要困难的时候都给了我很多鼓励和支持。同时也感谢我的父母和家人，他们不会说很多好话，也没有对我有很高的要求，但是他们对我全方位一如既往的支持和默默地付出，不求回报。我也很感谢我自己，每一次坚持不下去的时候，都在与自己斗争，坚持下来。

最后，我也对百忙之中评审这篇论文的各位专家教授表示诚挚的谢意！

参 考 文 献

- [1]南京市民间文艺家协会. 南京传统手工艺术. 江苏教育出版社, 2009.
- [2]李娟, 刘俊哲, 邵安宁, 李修全. 南京传统秦淮灯彩的文化传承及信息化保护构思. 戏剧之家, 2019 年(2)
- [3]钱利, 田晓冬. 南京艺术文化之秦淮灯彩. 美术教育研究, 2018 (21).
- [4]赵晓晴, 熊瑶, 吴鹏. 非物质文化遗产在传统街巷改造中的传承——以黄石盛洪卿路商业街改造为例. 美术教育研究, 2018(21).
- [5]徐恬甜, 周杨静, 施爱芹. “金陵印迹”图形创意设计. 美术教育研究, 2018(23).
- [6]陈玉龙, 鲍方旋, 孙骊超, 周川. 南京民间艺术产业链研究——以秦淮灯彩为例. 商, 2015(21).
- [7]吴馨宇, 田晓冬. 民间艺术采风湘西之行——服饰上绽放的织锦. 美术教育研究, 2018(24).
- [8]赵旭东, 冉鑫, 施爱芹. 中国传统图案矢量图的发展现状与资源库建设. 美术教育研究, 2019(8).
- [9]包婷, 李雪艳. 基于场所精神视角的国内城市公园设计研究. 美术教育研究, 2019(13).
- [10]任可心, 李雪艳. 论南京云锦材质服装的艺术风格及其在当代社会生活中的运用. 大众文艺, 2019(14)
- [11]岳子楠, 李雪艳. 传承与创新——杭州“老杭邦”高端伴手礼对古杭味韵的影响和继承. 大众文艺, 2019(13).
- [12]艾紫依, 刘俊哲, 邵安宁. 秦淮灯彩技艺传承装置设计研究[J]. 戏剧之家. 2019(28)
- [13]胡泽昱洁. 石城灯彩制作技艺的传承与发展[J]. 炎黄地理. 2020(11)
- [14]巴莫曲布嫫. 何谓非物质文化遗产? [J]. 民间文化论坛. 2020(01)
- [15]张林硕, 狄文和. 论秦淮灯彩设计艺术特色[J]. 美术教育研究. 2019(23)