

元青花之民族非遗文化挖掘与现代品牌文创设计分析——以作品《青兔似锦》为例

赵依然

内蒙古科技大学，内蒙古包头，014010；

摘要：元青花作为中国传统陶瓷艺术的代表，其独特的民族非遗文化内涵和丰富的艺术表现力使其在国内外享有极高的声誉。然而，随着现代社会的发展，传统文化逐渐被边缘化，元青花的传承和发展面临着严峻的挑战。基于此，本研究的主要内容包括：（1）元青花中民族非遗文化的内涵和特点分析。通过对元青花的历史、工艺、图案等方面的研究，深入挖掘其中的民族非遗文化元素，分析其内涵和特点。（2）元青花与现代创新设计的融合应用。通过对品牌文创领域进行设计理念、材料、技术等方面的研究，探讨元青花与现代创新设计的融合应用，以期为传统文化的传承和发展提供新的思路和方向。（3）元青花中民族非遗文化与现代创新设计的实践应用作品案例分析。通过对《青兔似锦》这一原创品牌文创案例进行分析，探讨其设计理念及制作思路，为传统文化的传承和发展提供新的实践参考。本研究旨在通过深入挖掘元青花中的民族非遗文化元素，探索其与现代创新设计的融合应用，为传统文化的传承和发展提供新的思路和方向。

关键词：元青花；非遗文化研究；品牌文创设计；青兔似锦案例分析

DOI：10.69979/3041-0673.25.12.062

引言

元青花，作为中国陶瓷艺术的一朵奇葩，以其独特的魅力和丰富的内涵，成为我国非物质文化遗产中的佼佼者。其背后的历史和文化价值，以及其对现代社会的启示和影响，都值得我们深入研究和挖掘。

元青花的研究背景和意义在于，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对传统文化的关注和重视逐渐提高。在这样的背景下，非物质文化遗产的保护和发展成为了社会热点。元青花作为我国优秀的传统陶瓷艺术，承载着丰富的历史文化信息和民族精神，具有很高的艺术价值和历史价值。因此，对元青花的研究，不仅有助于我们更好地理解和保护我国的非物质文化遗产，也有助于我们更好地传承和发扬我国优秀的传统文化。

青花作为我国陶瓷艺术的一种，其独特的艺术风格和制作工艺，不仅体现了我国古代陶瓷艺术的卓越成就，也反映了我国古代社会的审美观念和艺术风格。因此，对元青花的研究，不仅有助于我们更好地了解我国古代的陶瓷艺术，也有助于我们更好地理解和研究我国古代的社会和文化。

作为我国的非物质文化遗产，元青花的保护和传承不仅关乎我国的文化传承，也关乎我国的文化自信。因此，对元青花的研究，不仅有助于我们更好地保护和传承我国的非物质文化遗产，也有助于我们更好地提升我国的文化自信。

1 元青花的概述

1.1 元青花的起源与发展

元青花是中国古代陶瓷艺术的瑰宝，起源于元代，经过数百年的沉淀和积累，发展成为了独具特色的陶瓷艺术形式。元青花的起源和发展历程，体现了中国陶瓷艺术的历史和文化底蕴，也为我们今天挖掘和传承民族非遗文化提供了重要的参考和借鉴。

元青花的起源可以追溯到唐代，但是在宋代，青花瓷的发展几乎停滞。直到元代，青花瓷才开始日臻成熟，并在远销至世界各地的青花瓷中，享有盛誉元代中早期（延祐期）的青花瓷施透明的青白釉，釉面呈糯米感，有时釉色显出哑光木纳色，近看含青显淡蓝灰色，远看显黄褐色，细看青花釉面上粘有疏朗的白色小点，少数器身釉面上能看出细密的皮壳层，斜光透看胎釉略显出无规则状的釉，元青花的发展历程也经历了数百年的沉淀和积累。元代时期，元青花的制作技术和艺术风格还不够成熟和完善，因此产量较少，艺术价值也相对较低。到了明代，随着制陶工艺的进步，元青花的制作技术和艺术风格得到了进一步的提高和完善，产量和艺术价值都得到了大幅提升。明代的元青花，不仅制作工艺更加精湛，而且艺术风格也更加丰富多样，如青花瓷、白釉瓷、彩瓷等，各种形式都有所体现。

元青花作为一种具有独特艺术风格的陶瓷艺术形式，在中国陶瓷艺术史上具有重要地位。它的发展历程和制作工艺，不仅体现了中国陶瓷艺术的历史和文化底蕴，也为今天的民族非遗文化挖掘和传承提供了重要的参考和借鉴。同时，元青花作为一种传统艺术形式，也具

有很高的收藏价值和研究价值,对于中国陶瓷艺术的发展和研究,具有重要的意义。

1.2 元青花的工艺特点

元青花作为中国陶瓷工艺的代表之一,自元代起便以其独特的釉色、纹饰、器型等工艺特点,在陶瓷艺术领域独树一帜。本文将详细论述元青花的工艺特点,并探讨其在民族非遗文化挖掘与现代创新应用设计中的价值。

元青花的釉色是其工艺特点之一。青料是国产料,成份为高锰低铁型,青花发色青蓝偏灰黑,积料处呈褐色斑点。纹饰布局疏朗,画笔草率。元青花的釉色以蓝色为主,釉面光滑亮丽,质地细腻,具有很高的透明度。这种釉色不仅表现出蓝色的深邃与高贵,更具有独特的艺术风格和审美价值。元青花的纹饰是其工艺特点之二。元青花的纹饰以花卉、人物、几何图案等为主,图案繁复而精细,线条流畅而有力。这些纹饰不仅具有很高的艺术价值,同时也反映了当时的社会风貌和民间生活。在元青花的纹饰中,还融入了多种民族文化元素,使得元青花的纹饰更加丰富多彩,为元青花的艺术表现提供了更多的可能性。元青花的器型是其工艺特点之三。元青花的器型大体可分三种类型:延祐型、至正型、简笔型。其中,延祐型元青花器型以轻薄小件为多,一般施乳浊釉,造型优美而庄重,线条流畅而有力。这些器型不仅具有很高的实用价值,同时也具有很高的艺术价值。在元青花的器型中,还融入了多种民族文化元素使得元青花的器型更加丰富多彩,为元青花的艺术表现提供了更多的可能性。

元青花的工艺特点不仅具有很高的艺术价值,同时也具有很高的实用价值。在现代创新应用设计中,可以借鉴元青花的工艺特点,将传统工艺与现代设计相结合,创造出具有独特艺术风格和审美价值的新产品。

元青花的工艺特点为现代陶瓷工艺的发展提供了借鉴和参考。元青花的工艺特点是中国陶瓷工艺的瑰宝,是现代陶瓷工艺发展的重要借鉴和参考。通过对元青花的工艺特点进行深入研究可以为民族非遗文化的挖掘提供丰富的素材,为现代创新应用设计提供灵感和启示,为现代陶瓷工艺的发展提供借鉴和参考。

1.3 元青花的艺术价值

元青花以其精湛的工艺、独特的艺术风格和丰富的文化内涵,具有极高的艺术价值和历史价值。在元青花的制作过程中,工匠们充分发挥了自己的想象力和创造力,将绘画、雕塑、书法等多种艺术元素融入其中,形成了元青花独特的艺术风格。

元青花的工艺价值表现在其制作工艺的精湛技艺上。元青花的制作工艺非常复杂,需要经过选料、制坯、

画胚、上釉、烧制等多个环节。其中,上釉和烧制是制作元青花的关键步骤。工匠们需要将釉料均匀地涂抹在坯体上,再经过高温烧制,使得釉料与坯体紧密结合,呈现出美丽的色彩和图案。这种工艺的精湛技艺,使得元青花具有非常高的艺术价值和历史价值。

元青花的艺术价值表现在其独特的艺术风格和文化内涵上。元青花的艺术风格独特,具有浓郁的民族风格和地域特色。元青花的绘画题材丰富多样,包括人物、动物、山水、花鸟等,这些绘画题材都具有浓厚的民族特色和文化内涵。元青花的纹饰与元代社会文化之间存在紧密的关联。

元青花的纹饰受到了元杂剧和民间传说故事的影响,大量的人物故事出现在元青花的纹饰上,这些故事内容丰富,包括上古的大禹治水、周朝的姜太公、春秋的伍子胥、三国的三顾茅庐等。这些故事的内容与元代社会文化的整体生态有关,显示了元青花与元戏曲小说和版画的深厚联系,显示了不同种类艺术间的融通与借鉴。

2 元青花与品牌文创应用创新设计的融合

2.1 元青花与现代设计理念的融合

元青花作为中国传统陶瓷艺术的杰出代表,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。随着现代设计理念的不断发展和创新,如何将元青花的艺术价值和历史价值与现代设计理念相结合,发挥其独特的文化魅力,已成为当今设计领域的一个重要课题。

元青花与现代设计理念的融合,有助于挖掘和传承民族文化。元青花作为一种民族非遗文化,承载着中华民族千百年来的智慧和情感。将其与现代设计理念相结合,可以挖掘元青花的艺术价值和历史价值,使其在现代社会焕发新的活力。同时,现代设计理念的融入,可以使元青花在传承民族传统文化的基础上,与现代社会相结合,为现代社会提供更多的文化创意和设计灵感。

元青花与现代设计理念的融合,可以促进传统陶瓷艺术与现代设计的交流与碰撞。现代设计理念注重创新、个性化和人性化,而元青花作为传统陶瓷艺术,其独特的纹饰和技艺已经成为了中华民族的文化符号。将两者相结合,可以促进传统与现代的相互交流,实现文化资源的共享和互补,为现代设计提供更多的创新灵感。

元青花与现代设计理念的融合,可以提升现代设计的艺术价值和审美价值。元青花的纹饰、色彩和造型具有很高的艺术价值,其独特的民族风格和传统技艺为现代设计提供了丰富的艺术元素。同时,元青花的纹饰、色彩和造型具有很高的审美价值,其独特的美学观念和审美标准为现代设计提供了新的审美标准。

元青花与现代设计理念的融合,可以推动传统陶瓷

艺术与现代设计的可持续发展。现代设计理念注重环保、可持续性，而传统陶瓷艺术在生产过程中往往会产生大量的废弃物和污染物。将两者相结合，可以推动传统陶瓷艺术与现代设计的可持续发展，实现传统与现代的和谐共生。

元青花与现代设计理念的融合，不仅有助于挖掘和传承民族文化，促进传统与现代的相互交流与碰撞，提升现代设计的艺术价值和审美价值，还可以推动传统陶瓷艺术与现代设计的可持续发展。因此，我们应该积极探索和研究元青花与现代设计理念的融合，为现代社会提供更多的文化创意和设计灵感。

2.2 《青兔似锦》设计案例分析

如何将中国的非物质文化遗产与生肖兔有机结合呢？当前世代下的中国自信掀起了一股势如破竹的国潮潮流。创作具有非遗文化的国潮 IP 的想法便应运而生。文化的根基是一切创作的起点。通过调研故宫文物，我们受益匪浅。青兔似锦的灵感来源于故宫馆藏文物明天启仿成化款青花兔纹菱花口盘，我们创作的 IP 青青原型就是盘中白兔，抬首张望的动作憨态可掬。通过对青花这一非物质文化遗产的调研，提取了青花瓷中的代表颜色苏麻离青作为品牌色，并抽象提取出盘中的花纹作为辅助图形与底纹。提取盘底的字体与印章组成了青兔似锦的 logo。最终的设计通过 3D 的表现形式做最终呈现。岁月浮华，一梦千年。业火凝练，玲珑惊艳。愿我们终将前途似锦，带着对青兔的一份热爱，传承继续。

3.3 元青花与现代创新设计的实践案例分析

在我国，非物质文化遗产的保护与传承一直以来都

是文化发展的重要议题。元青花作为我国传统的陶瓷艺术，其独特的艺术价值和历史价值使得其成为非物质文化遗产的重要代表。然而，随着社会的发展，传统的元青花艺术面临着如何与现代设计融合的问题。为了更好地保护和传承元青花艺术，同时也为了推动元青花艺术的创新与发展，对元青花与现代创新设计的实践案例进行分析，具有重要的现实意义。

元青花与现代创新设计的实践案例分析，可以帮助我们更好地理解和掌握元青花与现代设计融合的实践方法和技巧。首先，通过对元青花与现代创新设计的实践案例进行分析，可以发现元青花艺术与现代设计在色彩搭配、造型设计、图案设计等方面具有很强的互补性。例如，在色彩搭配上，元青花以其独特的青花蓝为主色调，而现代设计则更加注重色彩的丰富性和多元性，两者在色彩上的融合可以产生新的视觉冲击。在造型设计上，元青花以其饱满的线条和优雅的器型为特点，而现代设计则更加注重形态的简约和实用，两者在造型上的融合可以产生新的审美体验。在图案设计上，元青花以其独特的花鸟虫鱼等图案为特点，而现代设计则更加注重图案的创意和个性，两者在图案设计上的融合可以产生新的艺术价值。

其次，元青花与现代创新设计的实践案例分析，可以帮助我们了解如何将元青花艺术与现代设计相结合。例如，在元青花与现代设计的产品设计中，可以充分利用元青花的艺术特点，将元青花的图案、色彩、造型等元素与现代设计的理念相结合，创作出具有元青花特色与现代风格相结合的产品。例如，在元青花与现代服装设计中，可以将元青花的图案、色彩、造型等元素与现代服装的流行趋势相结合，创作出具有元青花特色与现代时尚感的服装。

此外，元青花与现代创新设计的实践案例分析，还可以帮助我们了解如何保护和传承元青花艺术。在现代社会，元青花艺术面临着市场冲击、技艺失传等问题。通过对元青花与现代创新设计的实践案例进行分析，可以发现如何在现代社会中保护和传承元青花艺术的有效途径。例如，可以通过元青花与现代设计的结合，创作出具有元青花特色与现代风格相结合的产品，从而提高元青花艺术的市场竞争力，使其在现代社会中得到更好的传承和发展。

综上所述，通过对元青花与现代创新设计的实践案例进行分析，可以更好地理解和掌握元青花与现代设计融合的实践方法和技巧，从而推动元青花艺术的创新与发展，保护和传承元青花艺术。

3 结论

本研究以元青花之民族非遗文化挖掘与现代创新

应用设计为主题，通过对元青花的起源、发展、特点及其所承载的民族非遗文化进行深入研究，旨在挖掘元青花的民族非遗文化价值，同时探讨现代创新应用设计对其传承与发展的意义。本文首先阐述了元青花的起源、发展历程，分析了其独特的艺术风格和所承载的民族非遗文化，接着探讨了现代创新应用设计在元青花传承与发展中的重要作用，最后从设计实践的角度，提出了一系列元青花现代创新应用设计的具体策略和方法。

首先，元青花作为中国陶瓷工艺的杰出代表，自元代起便逐渐形成了独特的艺术风格和审美价值。其起源可以追溯到唐代，历经宋、辽、金、元等朝代的演变和发展，至元代达到鼎盛。元青花的制作技艺精湛，绘画技艺高超，图案题材丰富多样，充分体现了中华民族的智慧与创造力。元青花所承载的民族非遗文化价值丰富多样，包括陶瓷制作技艺、绘画艺术、民间故事、神话传说等方面，这些非物质文化遗产对于中华民族文化认同具有重要意义。

其次，现代创新应用设计在元青花的传承与发展中具有举足轻重的作用。一方面，现代创新应用设计能够为元青花赋予新的生命力和时代价值，使其在现代社会中焕发新的活力；另一方面，现代创新应用设计能够为元青花提供更为广阔的市场空间，推动元青花产业的发展。此外，现代创新应用设计还能够激发设计师们的创新思维，为元青花的设计与发展提供新的思路和方向。

针对元青花的现代创新应用设计，本文提出了一系列具体的策略和方法。首先，在设计理念上，应充分挖掘元青花所承载的民族非遗文化价值，将其与现代设计理念相结合，形成具有独特民族特色的艺术风格。其次，在设计材料上，应注重选择具有良好环保性能的材料，以适应现代社会对绿色、低碳、可持续发展的要求。再次，在设计方法上，应结合元青花的艺术特点，运用现代设计手法，如数字化技术、三维打印技术等，实现元

青花与现代设计的有机结合。

综上所述，本研究通过对元青花的起源、发展、特点及其所承载的民族非遗文化进行深入研究，提出了一系列元青花现代创新应用设计的具体策略和方法。在现代社会中，元青花作为一种具有深厚历史底蕴和民族特色的非物质文化遗产，其传承与发展具有重要意义。通过现代创新应用设计，元青花不仅能够焕发新的活力，还能够为中华民族文化认同提供新的载体，推动中华民族文化的繁荣发展。

参考文献

- [1] 朱虹. 元代青花瓷器装饰纹样研究[D]. 北京: 中国美术学院, 2017.
- [2] 吴水存. 元代纪年青花瓷器的研究[J]. 江西文物, 1990(02): 40-48.
- [3] 王刚, 吕洁. 内蒙古林西县元代瓷器窖藏[J]. 文物, 2001(08): 72-76.
- [4] 徐铮铮. 元代青花瓷器绘画风格及其原因[D]. 重庆: 重庆大学, 2006.
- [5] 张媛, 涂子涵. 符号学视域下元代青花瓷在国潮包装中的设计应用[J]. 设计, 2021, 34(15): 84-86.
- [6] 张培培. 元代青花瓷纹饰的形成及艺术特征[D]. 西安: 西安美术学院, 2013.
- [7] 韩敬文. 元代青花瓷纹样中的伊斯兰文化因素[J]. 艺术科技, 2019, 32(12): 103-126.
- [8] 徐华烽. 元青花人物故事器物的艺术渊源及相关问题[J]. 故宫学刊, 2016(01): 8-20.
- [9] 陈尧成, 郭演仪, 张志刚. 历代青花瓷器和青花色料的研究[J]. 硅酸盐学报, 1978(04): 225-241.

作者简介：赵依然（2001—），女，汉族，河北唐山，研究生，研究方向为设计理论。