

四川皮影文化基因在包装中的再生设计研究

朱霖

成都大学 四川 成都 610000

【摘要】：随着现代社会对传统文化的传承、保护、研究与发展的重视逐步加强，传统文化元素融入当代包装设计成为设计趋势之一。具有独特文化基因的四川皮影面临着成为濒危传统工艺的危机，亟需创新传承路径。通过四川皮影文化基因在包装中的再生设计，为传统的四川皮影赋予新的生命力，使其在融入人们日常生活的同时，促进四川皮影的继承与发展。本研究以设计学为切入点，引用“文化基因”理论模型，系统构建四川皮影的文化基因谱系，通过将文化基因进行提取并转化为包装的视觉语言，探讨此理论模型应用的意义与价值。

【关键词】：四川皮影；文化基因；包装；再生设计

DOI:10.12417/3041-0630.25.20.084

随着现代化进程的不断推进，怎样在新时代背景下合理有效地传承与发展中华优秀传统文化已成为重要课题。因此，将传统文化元素融入到当代设计实践中，不仅能够实现文化自身的活化再生，更是夯实文化自信、满足人民群众日益增长的精神文化需求的可行路径。包装作为生活中无处不在的媒介，可成为皮影文化融入现代消费的突破口，既增强产品的价值，也以更自然、更生活化的方式传播皮影文化，实现艺术与日常消费场景的有机共生。

1 概念论述

1.1 四川皮影概述

四川皮影是四川地方传统戏剧，是国家级非物质文化遗产之一，充分展现出巴蜀地区的审美偏好与文化特点，形成了极具辨识度的艺术风格。做好四川皮影的保护传承工作，对延续优秀传统文化、促进文化多样性的意义重大。四川皮影传承面临诸多挑战，首先，掌握皮影戏技艺困难且耗时，难以找到接班人；其次，四川皮影的传统表演形式与当代年轻群体的审美趣味、消费习惯有一定差距，这造成四川皮影在年轻市场内的影响力渐渐式微，限制它的传播范围与发展空间。因此，四川皮影不应只停留在内容及表演层面创新，而是需要找到一个贴合现代审美趣味的展示方式，深入到日常消费生活中，探索更具实际意义的方式以进一步延展传播路径。

1.2 文化基因理论概述

基因是一项生物学基础概念，是指那些携带遗传信息、对生命体基本结构和功能起到关键作用的DNA分子片段。随着学科交叉融合的不断深入，文化研究领域借鉴了生物学概念，采用了“文化基因”这一富有创新性的理念。1950年，美国人类学家阿尔弗雷德·克洛依伯和克莱德·克拉克洪首次提出“文化基因”概念，这意味着人们开始尝试从生物学角度去理解文化传承规律与演变方向。1976年，英国生物学家理查德·道

金斯在《自私的基因》里提出“文化基因”的相关概念，点明文化同样拥有跟生物基因类似的“遗传效应”，这种类比不仅拓展了人们对文化传承机制的认识，而且指明了文化现象里潜在的复制传递机制，为文化研究和传播提供了指引。近些年，相关研究将文化基因理念引入设计学，致力于构建文化基因库与谱系，为设计实践带来新的视角和方法。

2 构建四川皮影文化基因谱系

2.1 文化基因理论框架

在现有的学术研究成果中，文化基因分类主要聚焦于显性、隐性两个维度，该种分类途径为深入探究文化基因的组成与运行提供了理论支撑。物质文化元素的显性表现与非物质文化遗产元素的隐性表现，恰好对应了显性文化基因、隐性文化基因的不同层面，正是物质与精神、外显与内隐进行的相互配合，支撑了文化基因的多样态成长。

显性基因作为物质文化层面，具有直观的具象化表现，能够借助具体的物质本体、视觉文化符号等展现。与显性基因相对，隐性基因藏匿于文化的内部，难以用感官直接触摸和感知，是文化基因的内在核心要义。隐性基因以潜移默化的传承性在无形中塑造社会群体记忆，承载着群体的文化认同感。

2.2 四川皮影显性文化基因的分析与构建

2.2.1 造型基因

四川皮影造型基因是最核心的视觉符号，负载着厚重的文化内涵及地方艺术特色。影人体制相对较大，线条的刻画细致，色泽组合饱满多样。雕刻匠人们以刀代笔，通过实线留皮与镂空刻花的对比，形成虚实相生的独特视觉效果。在灯光下，实线提供坚实骨架，镂空处透光形成华丽装饰。纹样组织严密，疏密有致，充分体现“镂空”的艺术效果。

2.2.2 表演基因

表演基因是皮影艺术动态呈现的核心成份,其本质为“借动以叙事”,一个完整的皮影人通常由头、胸、腹、两条腿、两条胳膊、两只手等 11-14 个部件组成,这些部件并不是胡乱组合,而是靠麻绳或牛皮细线在关键活动点进行巧妙的连接。这种灵巧的“关节式可动结构”,赋予影人以高度的灵活表现,让影人得以模拟行走、拱手、挥刀、翻腾等复杂动作,是实现动态叙事的根基。表演者依靠操纵三根竹签使影人活动,川派皮影发展出“抖、捻、转、滚、踢”等独有的签法,用来表现人物的情绪、打斗动作乃至特定场景。

2.3 四川皮影隐性文化基因的分析与构建

2.3.1 社会伦理基因

四川皮影戏绝非仅仅是单纯的娱乐,它真切地反映出传统社会的伦理价值观,同时承担着重大的教化使命,它利用演绎一系列带有忠孝节义、扬善惩恶主题的故事,以巧妙恰当的方式向广大观众输送儒家的伦理道德观念与社会规范准则,真切实现了“寓教于乐,厚人伦,美教化”的艺术境界及社会功效。

四川皮影戏不仅在思想内涵范畴有深刻的教育意义,其传统制作工艺也潜藏着丰富的生态智慧。在传统的制作工艺中,艺人始终信守“敬皮惜料”的创作原则,从选皮革、制皮革到雕刻、敷色,各个环节都表现出对自然材料的极致敬重与呵护。这种发端于农耕文明的生态理念,不仅仅是一种简易的资源利用手段,更展现出中华民族跟自然和谐相伴、取用得当的可持续生存哲理。

2.3.2 审美与哲学基因

皮影艺术的核心魅力所在是灵活运用“光影”与“镂空”造就出的虚实之美,这种“隔帘说书”的别样演出模式,仿佛在现实与虚幻的空间里架起一座桥梁,为观众创造出一种朦胧且饱含无限想象的美学情境,它与中国艺术“虚实相生,无画处皆成妙境”的审美哲学高度契合。

成都皮影制作充分借鉴了蜀锦、蜀绣以及民间剪纸的艺术精华,采用透空雕刻技术,使皮影的线条既流畅又优美,体现出高超的工艺技艺。从色彩运用角度看,成都皮影色彩看上去艳丽而不失融洽,既体现出民间艺术的醇厚与热烈,又包含着东方美学针对色彩搭配的独特体悟。

3 四川皮影文化基因在包装设计中的再生路径

3.1 雕刻纹样及色彩转化与应用

以四川皮影艺术中辨识度极高的服饰和布景镂空纹样为核心提取对象,运用简化、夸张、变形等设计处理方法,在保留原本纹样神韵以及地域特色的基础上,去掉冗余的细节,增

强视觉冲击力,让其与现代审美契合。并且,从四川皮影的镂空纹样里提取最具文化代表性的纹样片段,诸如“万字纹”“云头纹”还有花卉鸟兽等典型符号,将它们整合成辅助图形体系,为现代设计提供大量而独特的素材。

为体现皮影艺术“虚实相生”的哲学观,可以在包装结构设计中采用镂空与透叠等设计手法,以外包装为“实”,把镂空处稍微透出的内层图案或色彩定义为“虚”,二者彼此衬托,形成多样的视觉层次。这种设计途径不仅增加了包装的艺术价值,还提高了消费者与产品之间的互动体验水平,使产品在诸多竞争对手里脱颖而出。

色彩是设计里必不可少的关键元素,对传达文化内涵以及营造视觉氛围有着十分关键的作用。因此,可以从色彩策略入手,摒弃传统皮影过于浓烈的色彩组合,提炼其核心色彩图谱,降低颜色饱和度或搭配黑、白、灰、金等中性色进行调和,形成既传统又契合当代审美的“新中式色彩”体系,让它更贴合当代社会的审美偏好,更好的传达文化积淀,凸显出时尚又国际化的视觉风采。

3.2 动态结构与应用

从四川皮影的动态表演机制中提取“可动性”作为设计对象,利用皮影特有的“关节式可动结构”与“签法操纵”原理,提取其“可活动”、“可折叠”、“可变换”的核心功能属性。使设计不再聚焦于“表演”本身,而是提取交互理念,筛选出铰接结构、旋转结构等机械原理,应用于需要开合、互动的包装结构,通过包装结构模仿皮影“幕后操纵”的戏剧体验,借助镂空视窗、抽拉层、旋转部件等结构,使消费者在使用过程中转变为故事的参与者和叙事的推动者,增强消费者的互动体验。

3.3 文化内涵的提炼与应用

皮影戏被誉为“活动的民间百科全书”,反映着巴蜀地区的集体记忆及民俗信仰。运用这深厚的叙事底蕴,充分挖掘其经典文化元素,并将其创新性地运用到现代包装设计里,形成传统文化与现代商业的完美融合。在文化价值的现代阐释方面,可把皮影戏所体现的“忠孝节义”等传统伦理观念,转换成更贴合当代社会情感诉求的途径进行呈现与传播,例如把“孝”、“义”等观念进行深入钻研和重新诠释,扩展为家庭呵护、朋友情义及社会责任,运用到礼品、健康食品及公益项目等相关的包装上。

皮影艺术“师法自然”的传统理念与当今社会日益提升的环保意识高度契合,设计可让环保理念贯穿包装设计的全流程。因此,在包装设计中,可以优先选用再生纸张、大豆油墨等可循环利用的材料,减少环境承载压力;还可以把自然元素添加到设计意象里,诸如山水或传统纹样中的生态素材,传递

敬重自然、返璞归真的东方美学，让包装在视觉呈现上体现文化传承，更在伦理角度践行可持续设计主张。

4 四川皮影文化基因在包装设计中的价值与意义

4.1 构建活态化传承机制

包装设计为四川皮影构建了商业化的现代应用场景，使其有机会突破博物馆静态陈列与剧团演出的传统禁锢，深度介入现代消费产业链路，以渗透消费者生活的产品包装为途径，实现文化价值的传递与产业增值的双收获。同时切实反哺了皮影传承人及工坊，为其提供稳定的经济收入和创新引导。它改变了过去仅靠财政拨款或公益资助的单一资助模式，转向依托市场、拥有自我发展能力的产业机制。这不仅延续了皮影的艺术生命，更落实了真正意义上的“生产性保护”，让古老文化遗产于现代生活里重新焕发活力。

4.2 构建文化认同符号

凭借当代提炼与创造性转化，皮影文化得以跳出刻板印象的桎梏，成为兼具时尚、趣味性与高级审美的新时代文化符号。此种转化并非对传统文化的叛离，而是对东方美学精神内核的深度领会。这种传统与现代相融合的设计产出，成为了讲好中国故事的载体。它不再仅依赖单一的文化输出，而是依靠消费体验、审美契合与情感沟通，潜移默化地把中国文化的精神与价值传递出去，让原本地域色彩浓厚的“土特产”，提升为具

备高附加值和文化意义的“文化奢侈品”。

4.3 深化受众文化感知

当消费者打开一款创意包装时，他们并非简单地拆解，而是在碰触、摆弄的过程中，与包装进行了一场交流。这种亲身操作、视觉观看与触觉反馈塑造的沉浸式体验，远比参观一次文物展览，更有沉浸感和感触。它让文化脱离冷冰冰的展台，成为一种可体会、可投入、可留存印象的情感联系，正是在这种惬意的美学接触，潜移默化滋养着公众的审美素养，重新发现东方智慧的美。这种审美素养的提升和认知的变迁不是凭借传统的说教方式就可以达成的，而是在消费者的亲身感受里水到渠成。这种对文化认同的重塑，造就了更从容且自信的中国审美主体，为传统文化的传承与发展输入了新的活力源泉。

5 结论

四川皮影的文化基因通过设计转译，有机融入包装的视觉语言、结构机制和互动体验的中，使其从传统表演艺术转化为可触摸、可参与的现代文化商品。这种转化不只重塑了皮影艺术在现代的价值，形成了可持续发展的良性体系，还为四川皮影的传承给出了跨学科、可实施的活化办法，为设计赋能文化传承、展现中国故事提供了新的视角，对其他各类非物质文化遗产的现代转化具备借鉴价值。在未来，可以进一步拓展研究范畴，研讨更多非遗项目跟现代设计的融合样式，为非物质文化遗产的保护与传承提供助力。

参考文献：

- [1] 米高峰,许露月.丝路物语——织物葡萄纹样文化基因分析与再生设计实践[J].工业工程设计,2024,6(04):33-40.
- [2] 朱慧捷,张杰亮,林海,等.生产性保护视域下传统工艺的传承路径研究——以广西竹藤芒编工艺为例[J].天工,2025,(22):102-105.
- [3] 董海斌,潘子墨.非遗视域下传统手工造纸工艺的活态传承[J].中国造纸,2025,44(07):200-201.
- [4] 王娅茜.基于四川皮影造型艺术的博物馆文创产品设计研究[D].四川师范大学,2019.
- [5] 曹世峰.“堵河剪纸”非遗传承基因图谱构建与设计应用研究[J].天工,2025,(14):25-27.
- [6] 钟鼎.为四川地区民间工艺品包装设计增加时代感的方法研究[D].西南交通大学,2013.