

毕业季文创:传承与创新的青春之歌

数字化、产品化、IP化思维让泉州元素焕新表达

当“00后”设计师遇见千年“海丝”古城,传统文化正被解构成一串串充满青春气息的创意代码。在今年泉州高校毕业展上,泉州元素一再得到焕新表达。从AI绘制插画到数字化视频,再到充满现代感的传统纹样再设计,年轻创作者们正以数字化思维、产品化思维和IP化思维,将红砖古厝、南音古乐、蟳埔女习俗转化为可触摸、可体验、可传播的现代生活符号。

这场持续升温的文创实验,不仅折射出“Z世代”对传统文化的情感认同与创新表达,而且探索出一条从课堂到市场的在地文化传承路径。

□融媒体记者 黄耿煌/文
受访者/供图

毕业作品《蚝姆簪花姐》AI插画

2

课堂与市场成功握手

“这些文创产品具有双重重要意义,是高校教育的延伸答卷,更是一场文化与市场的握手实验。”华光职业学院副院长崔荫认为,在毕业展中鼓励学生探索艺术创作与市场需求之间的平衡点,尝试理解文化价值如何转化为商业价值,都有助于学生思考如何保持艺术个性,并让作品赢得更广泛的认同与喜爱,在艺术探索与商业实践结合的道路上越走越宽广。

据分析,过往学生作品多停留在概念阶段,而在互联网和经济快速发展中成长起来的“Z世代”青年学子则更侧重于通过创新,直接、大胆地面对市场检验。

在毕业展中,不少作品证明了市场潜力和商业价值。泉州师范学院曾文意同学的《好“糕”兴》毕业设计作品,就是专为一家泉州本地老字号糕点包装而设计的。“我从糕点口味中的‘甜’觅得灵感,利用包装设计传递‘糕点是传递幸福的媒介’这一理念。”曾文意说。

华光职业学院的毕业作品展墙背后,藏着更为系统的产业探索。该学院摄影与电影技术学院摄影老师李雅真将自己在北京电影学院摄影学院毕业展的文创收获移植到了学生的毕业展。她给学生创新开设的《商业摄影实训(展览与文创)》课程,有意识地引导学生思考摄影作品在艺术价值之外的可能性——如何转化为具有市场生命力的文化创意产品。最终,“从镜头到生活”——2023级摄影与电影技术学院学生摄影作品暨文创产品展获得全校广泛关注。2023级摄影与电影技术人像(2)班的王清霞兴奋地说,自己在李雅真老师的引导下,拍摄了西街东西塔的风景照片,利用AI转化为线稿,又分别生成了两种色彩风格的菲林片,配上LED灯和立体相框,做成灯光画《塔影叠今朝》,“这些文创产品第一天就被买光了,我又紧急补货”。她的同学洪美渝则拍摄校门三角楼,并将照片作为文具图案,表达对母校的情感。

“我们每年的毕业设计都会以泉州为主题,涵盖古城改造、乡村营建等多个方面。”黎明职业大学土木建筑工程学院风景园林设计专业主任王雅云介绍,今年的毕业展更是紧跟泉州文旅发展的步伐全面升级,在场地景观设计中融入文旅主题,让学生锻炼拓展文旅产品、文旅策划等综合思维能力,在工作之后能更好地助力文旅发展。

课堂与市场握手,让学生在就业创业中获得更多成功助力。“2016年,我指导的庄国龙与许志峰、杨中元、姚庆明等学生的作品成功申报了全国大学生创新创业国家级项目(创业类)。毕业后,他们创立了二肆零零动漫设计工作室,入驻泉州师范学院浅水湾大学生创业园区,开启了创业孵化之路。”泉州师范学院美术与设计学院副院长陈超森介绍,现在庄国龙已成为泉州万有引力动漫科技有限公司的主理人,同时担任泉州市动漫产业协会监事长等职务。学校的培养让他不断提升自身的综合能力,不仅创造了经济效益,更实现了自我价值成长。

《五行厝韵》纹样设计结合闽南古厝元素

学生创作的泉州地标建筑表情包

泉州·创狮傅 创狮IP形象设计

学生将花砖纹样和应用融入毕业设计

《画脸高手木偶猴》儿童绘本设计

在地化育人促传承

自然而然地进入学生的艺术设计视野和创新意识中。

教学体系与理念要走入学生心中离不开生动的实践。为了让学生们对民间艺术的再设计既得其“神”又有时代感,华侨大学美术学院副教授陈清组织2022级视觉传达设计(1)班学生深入民间艺术的发源地考察。同学们穿梭于古色古香的街巷村落,驻足于传统手艺人的工作室,亲眼看见了剪纸艺人手中纸张如蝶翻飞,顷刻间化作花鸟虫鱼;见证了刺绣匠人以针为笔、以线为墨,在布帛上勾勒出细腻动人的画卷;木雕作品上的每一道纹理都触动学生的心灵,让他们感受到工匠一刀一凿间的专注与热爱。陈清认为,通过深入考察,带着对民间艺术的深刻理解,同学们回归校园创作时,就能更好地让自己的作品搭乘民间艺术的东风。

学生的作品不负于这样的深情。该校李薇宣同学刻画出“偶厝人格图鉴”,展现16种性格特点的拟偶化艺术表达,让人耳目一新。张梦元同学参考敦煌彩绘,绘制了南音乐器的简洁化文创图形符号,让现代年轻人更容易理解南音。这些传统又现代的视觉设计体现了传统文化的魅力。

如今,这样的文创风还从高校吹进了高中。泉州市科技中学宣传中心联手初中、高中毕业年龄段共同打造毕业季文创礼品,将校门、校徽作为主要创作元素,制成金属书签、钥匙扣、冰箱贴等,定格青春遇见。

毕业展的灯光渐次熄灭,但属于这座城市的创作之光永不谢幕。当“00后”创作者将传统文化融进自己的现代表达,他们书写的不仅是个人毕业答卷,也在编织着泉州这座千年“海丝”名城新的文化基因,孕育着刺桐城的下一个传奇。

古纹今饰 风华自成

《觅纸——非遗线花饰品设计》通过非遗线花展示泉州木雕纹样的美

学生毕业作品展台满满泉州味的艺术氛围

《塔影叠今朝》灯光画

新思维新技术解析传统文化

在一场场毕业设计中,高校学子纷纷亮出自己的看家本领,其中,以文创产品为载体的毕业设计往往获得最多关注。对于学子来说,这突破了专业范畴;对创作者而言,包含了自己对传统文化的传承、创新表达和对未来的思考与探索;对参观者而言,这些文化创意设计或多或少影响着自己的生活态度、个性品位。

“Z世代”学子不再满足于对闽南元素的简单复刻,而是深入挖掘文化背后的精神内核,以青春活力和新思维、新技术,对传统文化进行解构、解码,让传统文化在现代语境中焕发新生。

有数字化创新的。华侨大学美术学院的台湾学生谢嘉融合3D动画技术与实景拍摄创作出《舞动泉州》短片,讲述热爱舞蹈的卡通风格小男孩穿梭于泉州标志性景点的奇妙旅程,将卡通风格的角色与泉州历史建筑和自然景观完美融合。

有AI创作的。泉州华光职业学院摄影与电影技术人像班的徐志意和洪昭敏对一组蟳埔女簪花围摄影作品进行AI创作和手工细化,分别创作出充满温暖治愈、传承民俗的《蚝姆簪花姐》和《花环寄语》插画作品,并开发出冰箱贴等文创衍生品,探索“文化记录—艺术转化—文创开发—展陈传播”的完整路径。

还有将传统与现代交融在一起,展现城市魅力的。黎明职业大学土木建筑工程学院风景园林设计专业的学生,在

古城风华篇中将传统元素融入风景园林设计之中,通过独特的设计展现了古城的魅力;在蟳埔风情篇中,聚焦旅游民俗景观设计,对海上集市改造,展现了蟳埔当地独特民俗文化和自然景观;古树新韵篇中,通过改造真武庙树下空间的畅想,为古树注入了新活力;在乡村振兴篇中,以风景园林设计助力乡村振兴。

更多的解构、解码发生在对传统文化元素的IP形象设计和平面设计中。泉州师范学院视觉传达设计专业的王晓芸作品《觅纸——非遗线花饰品设计》,以非遗线花和泉州的木雕纹样作为设计灵感,运用重构与解构的设计形式,通过非遗线花工艺的材质展示泉州木雕纹样的美,对非遗进行时代表达,推动非遗走进年轻一代的生活日常。华侨大学美术学院的何嘉怡提取泉州民间建筑中的滴水檐作为纹样创新元素来源,辅以不同形态的花卉纹,借助现代风格进行纹样创新设计,实现传统文化与现代审美相融合。

此外,还有用现代绘本讲述泉州故事的尝试。泉州师范学院的黄军武以泉州提线木偶戏为主题创作《画脸高手木偶猴》儿童绘本,让孩子跟着木偶小猴一起了解木偶文化。

“Z世代”青年学子让现代化的IP形象和文创产品形式,成为文化传承的生动载体,向人们传递传统文化的独特魅力。