

德江傩堂戏文化创意产品的开发设计研究

薛婷 赵巧 文敏敏 陈岑 (通讯作者)

(贵州师范学院 旅游文化学院 贵州 贵阳 550018)

[摘要] 德江傩堂戏在国内外受到极高的评价,但目前存在受众范围窄、传播效果差等问题。基于其文化创意产品的开发还处于初级阶段,本文依次对德江傩堂戏文创产品的市场、驱邪纳吉类剧目《开路将军》和傩面具颜色展开研究。通过对文化元素的解构和重组提出开发设计装饰类文创产品——“开路傩福”系列汽车内饰用品的构思,有利于推动当地傩堂戏文化的发展。

[关键词] 德江傩堂戏; 文化创意产品; 开发与设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.121

一、德江傩堂戏的相关概述

傩堂戏又叫傩愿戏,土家人叫“扛神”,是一种佩戴傩面具演出的古老的宗教祭祀类戏剧,经过时代的变迁,已逐渐形成一种为主家驱邪纳吉的民俗活动。2006年,德江傩堂戏被正式列入首批国家级非物质文化遗产名录,并且德江县为傩堂戏的承载地,被贵州省文化厅命名为贵州唯一的“傩戏之乡”。

傩戏是傩堂戏的主体部份,有正戏和插戏之分,共有八十多支,整体剧情幽默风趣,并通过对仗工整的唱词和独特的傩舞动作丰富了剧中的人物形象。傩戏剧目可归纳为驱邪纳吉、世俗生活、忠孝、爱情故事、历史人物传说五大类¹,其中驱邪纳吉类在傩堂戏中占比较大。除傩戏之外,一般还要进行傩技(土家人称绝活)表演,项目由主家与坛班约定,经调研发现这部分内容由于过于阴森恐怖渐渐淡出人们的视野。

二、德江傩堂戏文化创意产品的市场分析

(一) 现有产品的市场表现

目前市场上关于傩堂戏产品种类并不是很多,据资料查阅和市场调研,当前市场上相关的产品主要以两大形态存在。一是木雕类艺术品,包括傩面具、窗户、手串等;二是以傩面具为主体的印刷类产品,包括抱枕、钥匙扣、台历、徽章、杯垫等直接利用傩面具元素的简单文创品。两者都表现出具象与意象元素提取单一、吸引力不足、受众不清晰等问题,导致产品在市场表现效果不佳,未达到有效的文化传播。

(二) 产品的市场需求

从现有产品的市场表现来看,部分产品基本满足了消费者单一审美的需求,但随着经济的快速发展,更能使消费行为产生的是一款颜值高、实用性强、甚至有趣好玩的文化创意产品,这类产品也是市场所大量需求的。德江傩堂戏作为一种区域性的小众文化,当前大多文创产品仅使用了具象元素而忽略了意象元素,为了满足市场需求,德江傩堂戏文创产品需适当运用其他文化元素来表现、传播傩堂戏文化内涵,且在功能上具有审美性和实用性。

(三) 目标市场的选择

现有产品没有特定的目标市场而是以单个的形式存在于整个市场上,过于分散,针对这一问题,先要明确目标市场,再设计相关产品填补市场需求的空白。比如,汽车内饰品类型多样、可再制造度高,且截至2021年6月我国机动车保有量达到3.84亿辆,其中汽车保有量2.97亿辆,新注册登记1414万辆,与去年同期相比增长35.76%²。随着汽车保有量的上升,汽车装饰市场需求也随之繁荣,覆盖范围广、受众大,固笔者将产品的目标市场定位为汽车装饰市场,结合市场需求设计一个系列的文化创意产品。

三、德江傩堂戏文化创意产品的相关设计

(一) 产品主题

驱邪纳吉类剧目是以故事为载体和民俗唱跳为表演方式来寻求改善当下生活的窘迫与不幸,以及是一种向往未来美好生活的精神寄托,从而笔者以“傩福”即以傩祈福作为其文创产品的首要出发点。这类剧目中的《开路将军》一剧讲述了把老师(傩堂戏的主持者)为主家酬还良愿(或解关度煞或冲傩禳灾等),请开路将军来打开五方道路,刀砍五方邪魔,从而为主人家扫除障碍,便还良愿。固从《开路将军》这一剧目的文

化内涵出发将其系列产品主题定位为“开路傩福”,体现出以傩神开路将军为消费者驱除灾难与不幸并祈求平安的内涵。

(二) 文化元素的解构

1、人物形象

《开路将军》剧目中的主要人物是开路将军,又名开路先锋,是傩堂戏中的先导(险道)神,职司是逢山开路、遇水搭桥并扫除五方邪魔。开路将军面具表现为暴眼圆睁、獠牙锋利;身穿号褂、围腰、战袄;背上插两束锦鸡毛,手持大刀。专砍四方邪魔,为主家清除道路上的障碍,以便主家在祈福还愿的过程中顺顺利利。整体人物形象通过全身武将打扮的方式表现其所具有的英雄气概,忠勇威严和英武无畏。

2、剧目唱词

剧中整体唱词主要提取两对,即“一砍东方甲乙木,二砍南方丙丁火,三砍西方庚辛金,四砍北方壬癸水,只有中央我不砍,中央是个戊己土,土中种籽养凡民”“天瘟砍出天堂去(朝上舞),地瘟砍出十方门(朝下舞),左边砍出招财路(朝左舞),右边砍出进财门(朝右舞)”。通过唱词体现出开路将军挥舞大刀砍四方邪魔的动作和保护主家的目的。

3、傩面具颜色

傩面具的颜色有特定的含义,不同的颜色表现出不同的人物性格和作用,以开路将军为主题的面具颜色除了表现英雄气概,忠勇威严的主色调红色之外,还存在其他的辅助颜色,如黑色表现出从属,给人以沉稳、神秘之感;黄色象征着美好的愿望,是庄重宁静、高贵智慧、崇高无上、忠实老练;白色象征智慧淳朴、祥和洁净。

(三) 文化元素的重组

基于对剧目《开路将军》展现为主家扫除道路障碍、给予平安顺遂等福运的主要内容和傩面具颜色内涵的元素解构,结合“开路傩福”的产品主题、市场需求,通过元素的解构与重组设计为装饰类文创产品——“开路傩福”系列汽车内饰用品,表达出庇佑驾车出行时道路畅通、一路平安的情感作用。

1、造型特点

人物造型上,以开路将军人物形象为主体展开制作。一是脸部在不改变开路将军傩面形态的基础上,将暴眼圆珠、头顶独角、耳翅呈延伸状、满脸横肉、獠牙外露和粗狂豪放的神态,进行细微的弱化转化为Q版人物,使剧目中原本较为狰狞的形象变得更平易近人一些。二是身体四肢与脸部相协调,身穿标有“傩”字样的号褂和短围腰、长战袍;背上插两束长长的锦鸡毛向外延展;手持一把长柄大刀,挥向四面八方。文字上,在大刀上刻“开路傩福”字样,直接突出产品主题。

2、外观颜色

人物外形上,以开路将军本身的红色调为主,加上金色战袍、银色大刀,塑造威严忠实的形象。文字上,均以金色为主,金色代表的含义多种多样能满足受众的不同需求,如收获、奢华、财富、高贵、惊艳、时髦、疯狂等等。产品形状留白部分,以黑、黄、白四个色调为主色调,分别延伸为黑色表现沉稳、轻奢感;黄色表现庄重宁静、温暖感;白色表现智慧、简洁感。

3、元素应用

(下转第148页)

需要了解地域方言，而且还需要对地域的各个特征和背景有所了解。只有这样戏曲导演才会真正的理解原本的故事内容，且做好对原有内容的延伸和构思。除开地域方言的限制，戏曲导演还会在指导演员演绎角色的过程中受到限制，毕竟剧目之间的差异性比较明显，动作上的表达又各不相同。比如，戏曲导演在研究豫剧的戏曲作品时，就要对河南的方言了解清楚，且还要了解豫剧诞生的背景和河南的历史文化。而在指导演员的时候，戏曲导演就要从唱腔上开始改变，包括豫剧的表演舞台定点和动作表达，戏曲导演都要向演员讲清楚。使演员在程式化的表演中，给观众呈现出完美的戏曲舞台。

其二则在于戏曲流派和行当的影响。戏曲导演在创作戏曲作品之前，会先挑选适合剧团演出的剧目。然后，还要判断演员的流派是否符合戏曲作品当中的角色。如果符合戏曲作品当中的角色，整个戏曲舞台就会因为演员的演绎突出流派的艺术特征。除此外，人物角色的塑造在戏曲行当中有着不同的演绎方法。为此，戏曲导演的主观构思又会因为尊重戏曲行当而受到影响。戏曲导演要在理解行当和剧本联系的基础之上，完成突出行当艺术特征的戏曲作品。

（三）艺术表演上的创造

通常情况下，戏曲都会因为剧目的不同，产生不同的戏曲动作、戏曲舞蹈、和戏曲音乐、戏曲唱腔、戏曲念白以及戏曲语言。而这些不同的内容既有共性，又有差异性。戏曲的表演者在演绎一首戏曲的时候，要根据剧目的不同和动作规律进行表演。且在表演的过程中，结合故事当中的规定情境，展示出故事缩表的内涵和意义。戏曲导演是统筹者，是策划者，更是

组织者。所以戏曲导演在为观众创作一部戏曲作品之先，要建构好大致故事内容，组织好戏曲演员的具体动作和舞蹈动作以及演员的唱腔。戏曲导演要从综合性的艺术表演出发，添加各式各样的元素对戏曲作品进行改善，最终呈现出精品的艺术作品，这一戏曲作品的构思，需要满足观众的需求，还要结合戏曲的艺术特征。这样戏曲导演才能进一步创作更加精品的戏曲作品^[4]。

结束语

综上所述，新时期戏曲艺术的形成过程比较复杂，其新的演出形式是在戏曲导演的构思和逐步探索中形成的。而这种形式的出现，展示出了戏曲导演的主观个性和戏曲的艺术特征。新时期戏曲艺术的核心要素在于艺术形象、艺术创作和艺术创作上的完善，而戏曲导演要想在剧目中表达出戏曲的核心要素，就需要结合多种要素去丰富整个戏曲舞台，从而呈现出一部为观众所喜爱的戏曲作品。

参考文献

- [1] 傅谨. 戏曲导演制的引进与得失平议[J]. 文艺研究, 2020, (4) (10): 88-101.
- [2] 丁礼宁. 戏曲导演的艺术思维分析[J]. 戏剧之家, 2021, (4) (19): 32-33.
- [3] 田丰. 新时期戏曲导演艺术探微[J]. 戏剧之家, 2020, (4) (19): 41.
- [4] 王宝宁. 论戏曲导演的守正出新[J]. 戏剧之家, 2020, (4) (04): 42.

（上接第138页）

该重组元素将应用在汽车内饰品上，形成独立的“开路帷福”系列产品，设计上遵循简洁化、日常化、内涵化。此系列产品包括以人物四肢作为支撑的手机支架、站立并手握大刀分别挥向东西南北四个方位的动态人物摆件、静态人物手握大刀的挂坠、Q版头像的号码牌、人物手握大刀禅坐的车载香氛等内饰品的应用。

（四）产品功能

1、审美功能

在眼球经济盛行的社会下，首先吸引消费者眼球的是产品的外表，再过度到进一步了解其表达的文化内涵甚至引发兴趣。“开路帷福”系列汽车内饰用品在人物造型和文字上要求比例协调，并将原本有恐怖庄严感的开路将军人物Q版化，能被各年龄段的受众所接受。此外，在颜色选择既能表达帷堂戏本质内涵，各个色系互不冲突又各有其意，满足不同性格和审美的消费者，形成了视觉之美。

2、实用功能

消费者的新鲜感褪去时，虚有其表的文创品便会被沉寂甚至被丢弃，因此既具有审美功能又具有实用功能或是娱乐功能的产品成了消费者购买的标准之一。“开路帷福”系列汽车内饰用品不仅承载了帷堂戏《开路将军》为主家清除障碍、驱邪纳吉的文化内涵，而且可供受众装饰汽车、传达车主信息、便利使用等实用功能，此外考虑到五个颜色中红色作为产品主要色调，其外形的留白部分采用其他四个色调来满足受众的使用需求。

（五）产品寓意

文化创意产品作为一种直接表现文化创意内容或间接宣传某一文化的特殊产品，是它区别于一般产品的特殊性的主要原因。“开路帷福”系列汽车内饰用品从驱邪纳吉类帷堂戏的角度设计，一是在情感上表达消除灾难、祈福还愿等向往未来美好生活的精神寄托。二是在外观、功能上巧妙化剧目中开路将军的形象特征和人物作用，利用剧目的故事情节和帷神开路将军为主家扫除障碍的使命感，表达开路将军庇佑受众驾车出

行时道路畅通、一路平安的文化内涵。

五、结语

德江帷堂戏作为国家级非物质文化遗产含有的历史价值、文化价值、艺术价值是不可否认的，但因非物质文化遗产流动性的特征，在保护和传承上主要靠传承人和当地居民实现，导致文化传播效果逐渐降低。从帷文化、剧目内容、帷面具颜色为出发点开发设计的“开路帷福”系列汽车内饰用品可以丰富帷文化元素的呈现、拓宽现有市场，该文化创意产品也可实现跨区域传递，进而带动帷文化更广泛的传播，最终实现“文化的经济化，经济的文化”。

参考文献

- [1] 张江林, 何历蓉. 德江土家族帷堂戏“和谐”思想的来源[J]. 铜仁学院学报, 2013, 15 (01): 46-53.
 - [2] 夏静静. 贵州帷戏面具探究[D]. 北京印刷学院, 2019.
 - [3] 喻文琳. 贵州帷戏面具艺术探究[D]. 贵州师范大学, 2014.
 - [4] 焦天怡. 唐代敦煌石窟藻井图案在文创产品设计中的应用研究[D]. 华东理工大学, 2017.
 - [5] 黎世宏. 德江帷堂戏的分类与特色[C]. 中国帷戏学研究会、贵州省文化厅、铜仁地区行政公署、贵州民族学院西南帷文化研究中心. 中国梵净山帷文化研讨会论文集. 中国帷戏学研究会、贵州省文化厅、铜仁地区行政公署、贵州民族学院西南帷文化研究中心: 中国帷戏学研究会, 2003: 259-267.
- 基金项目: 贵州师范学院项目“德江帷堂戏文化创意产品的开发设计研究”(项目编号: 2020DXS191)成果。

作者简介:

- (1) 薛婷: 2000.08, 汉、女、贵州威宁人, 贵州师范学院旅游文化学院。
- (2) 赵巧: 1999.07, 汉、女、贵州六盘水人, 贵州师范学院旅游文化学院。
- (3) 文敏敏: 1998.11, 彝、女、贵州威宁人, 贵州师范学院旅游文化学院。