

传统吉祥文化元素在现代 IP 形象设计中的应用

苏杨 曹婧

青岛恒星科技学院, 山东省青岛市, 266100;

摘要: 在全球化背景下, 文化自信成为提升国家文化软实力和增强国际影响力的关键因素。而 IP 形象设计则是支持文化传承创新、满足消费者多元化需求的创新路径之一。在中国古代人们就具有了趋吉避凶、祈福求吉的心理特点, 从古至今, 一直发展下来就产生了人类追求幸福、美好、和谐的心愿。吉祥文化通过特定符号、图案、行为或语言表达人们对美好生活的祈愿, 如福禄寿喜财、平安富贵等寓意, 这些都是中华文化特有的精神象征和文化代表, 可以彰显中华文化的独特魅力和文化底蕴。

"五福"文化是我国传统吉祥文化的代表性符号, 其创意设计对于弘扬传统文化、打造民族文化品牌、提升人们审美情趣有着重要意义。"五福"象征着幸福、安康、长寿、喜庆、财富这五种美好的寓意, 它包括人们对幸福生活的热爱, 对教育和财富的理想渴望, 对健康和幸福的追求和希望, 体现了人们对美好生活的向往。中华几千年的文化传承中, 对"五福"文化的信仰已深深印刻在民众心中。如拜年时, 最常说的一句祝福语是: 恭喜发财! 五福临门!"五福临门"话音一落, 鞭炮响起, 几乎成为了各家的规定动作, 喜迎客人的到来。商家将"五福"创意融入产品设计, 从线上红包到实体装饰; 微信"福禄寿三星驾到"表情包则通过动态卡通形象, 为现代社交注入传统韵味。研究五福文化不仅能传承吉祥文化精髓, 更能增强文化自信。将五福与 IP 形象结合, 既是对传统的新诠释, 更为文化注入了现代生命力, 展现了传统与现代融合无限可能。

关键词: 全球化; 文化自信; IP 形象设计; 吉祥文化; "五福"文化

DOI: 10.64216/3080-1494.25.11.062

1 传统吉祥文化及 IP 形象设计现状

根据研究资料, "五福"最早出自《尚书》, 并随着时间的推移而发展变化, 演变为中华民族特有的文化符号。在清朝, 福文化有增不减, 康熙福字、五福临门、五福捧寿等仍在宫廷、民间流传, 适用于皇帝的服饰、人们的日用品、各类建筑装饰、各类画卷等。在中国的北方还有一种用木板刻制的年画, 流传着很多关于"五福"的创作。这种年画因在天津市西南杨柳青镇生产而得名, 始创于明崇真年间, 盛于清代雍正、乾隆至光绪初年。最早开画铺是戴廉增、齐健隆两家, 后来又有惠隆、美丽、宪章等字号, 其中《金寿童子》是有代表性的关于"五福"创作。

每逢春节, 五福艺术更是深入人心, 家家户户贴对子, 横批五福临门, 中间贴大福字, 上面有各种各样的五福图案。乾隆年间, 《五福三星》的作品诞生了。

福星(吏部天官)、禄星(南极仁翁), 寿星(员外郎), 这象征了"三星在户", 与童子持瓶组合, 瓶中升起五只蝙蝠, 五福临门之意。

近年来, 国内的 IP 设计蓬勃发展, 传统文化系列

IP 成为市场热点。故宫文创、三星堆、敦煌美术等文化 IP 通过年轻化设计焕发新生, 将传统元素与现代潮流结合。河南卫视"中国节日"系列 IP 以视觉美学破圈, 带动国风热潮。《吉祥五福在玩偶形象中的设计研究》探索了动物 IP 形象与"五福"文化的结合, 为传统吉祥文化的现代表达提供了新思路。

现有的设计案例, 如"基于福禄寿喜财文字纹样主题设计的数字化转化研究", 采用扁平化风格进行图形设计, 实现了传统与现代的巧妙融合。这些成功案例为五福临门 IP 设计提供了宝贵的经验和参考。

尽管"五福临门"相关的国外学术作品不多见, 但是也有不少学者、艺术家们从不同角度对其进行深入探索与创作, 在《亚洲民俗学》中就是以"五福临门"为载体展开论述的。一般而言人们会经常在比较中把中国人的幸福观或者长寿观与其他东亚国家做对比, 去发掘共性和差异, 《人类学研究》的作者着重讨论了"五福临门"和象征的意思。《亚洲民族学》突显了中国学者在民俗学研究领域的不断探索与进取之心。

在国际艺术设计领域, 国外设计师不仅从"五福临

门”这一文化符号中汲取灵感，在创作出带有中国文化特色的艺术作品的同时，也在广泛地学习和吸收其他与中国传统文化有关的元素，LV 借鉴了宝相花图案；马可·奎恩结合了丝绸、刺绣和吉祥图案；纪梵希的标志是与中国的回文图案进行的融合，这些都是对中国文化的设计青睐。IP 形象方面，迪士尼的《年兽大战》以中国的年兽为背景，打造了一个合家欢的动画形象。“五福临门”其内在的文化意蕴和象征意义仍然吸引了众多学者和研究者的热情关注和深入探索。

2 传统与现代融合的设计趋势

随着全球化和科技进步，如何在设计中保留并传承文化特色成为新的挑战。传统文化虽然面临着前所未有的挑战，但也在不断地探索和尝试中找到了新的生存和发展空间。传统“五福”寓意深厚，但年轻人觉得老旧，缺乏时代新意。因此，将“五福”与 IP 形象结合，通过理论研究和设计实践，进行符合现代审美的设计与应用，以提高吉祥文化在当下的传播，促进吉祥文化的再发展，既是对传统的新诠释，更为文化注入了现代生命力，展现了传统与现代融合无限可能。

“五福”作为中华民族传统文化的重要组成部分，五福临门的研究对传承和发展中华民族的吉祥文化是有益的。没有传统文化的传承，就没有文化的积累和设计的创新发展。本研究既能加深广大群众对中华民族传统文化的自信，又能展示其在现代社会中新的用法，为传统文化注入新的生机与活力。随着产品的创新设计对我国传统文化的载体产生了一定的影响，人们的文化消费习惯也在发生改变，在倡导文化自信、增加民族认同感的基础上，含有传统文化符号的现代应用也备受关注，这就要求传统文化要与时俱进，融入现代设计理念。

3 五福临门 IP 设计策略

3.1 设计主题与概况

五福临门 IP 设计围绕“福、禄、寿、喜、财”五福主题，结合传统与现代美学，打造具有深刻人物符号形象，对幸福、安康、长寿、喜庆、财富的美好祝愿，丰富文化生活，传递正能量。

五福临门象征着“幸福”“安康”“长寿”“喜庆”“财富”。其涵意为：幸福源于善行与满足感，如助人后的愉悦等，体现精神富足；安康象征健康与顺遂，如学子备

考时“笔下有神，身心安康”的祝福；长寿是以平安健康为根基，如寿桃等意象，表达对无病无灾、自然终老的祈愿；喜庆是聚焦爱情与婚庆，通过双喜等元素，传递姻缘美满的世俗欢愉；财富是关联事业腾达与物质丰裕，如金元宝等，反映上班族对日进斗金的向往。依据文献资料与个人的研究兴趣，研究将会对“五福临门 IP 形象设计”在创意构思、设计流程、文化内涵、市场运用等方面开展。

在前期深入研读相关文献，了解“五福”文化的历史背景、内涵和象征意义，明确设计方向，挖掘五福临门的特点，优化 IP 形象，对于设计结果的实现，通过草图的不断修改优化、上色、细节的处理等进行创新的主题展示，在最终效果的呈现中表现出一定的互动性，让 IP 设计更加适合现代群体的审美和需求。

3.2 设计内容与创新点

五福临门 IP 设计主要包含角色塑造、场景搭配、海报设计，周边设计，挖掘“福、禄、寿、喜、财”内涵，创造既富有传统韵味又有现代感的视觉形象，传承文化，传递吉祥寓意。

新时代的五福临门，不再只是老一辈人的传统，弘扬和传承中华“福”文化的年轻人越来越多，创新融合是现代设计的必然趋势。在漫长的历史文化中流传下来的优秀文化具有巨大的价值，文化的发展和传承离不开设计赋予的创新活力。

五福临门 IP 形象设计要与时俱进，在形象上打破固有印象，以更可爱、Q 萌的方式呈现，既体现生动有趣，又寓意幸福、安康、长寿、喜庆、财富，同时海报设计中融入葫芦、寿桃、元宝等极具代表性和美好寓意的元素，场景设计上赋予“福、禄、寿、喜、财”的职业特征，让传统文化焕然一新的同时，也更符合当下人的审美，让人在视觉上产生更多的思考，打造出既符合传统文化又具有现代感的 IP 形象设计。

图 1 五福临门 IP 设计

3.3 设计元素与风格特征

在海报场景设计上,福神的元素设计有福字、灯笼等,寓意幸福美满;禄神的元素设计有毛笔、墨水等,寓意学业步步高升;寿神的元素设计有寿桃、葫芦等,寓意长寿、健康;喜神的元素设计有同心锁、红线等,寓意喜事;财神的元素设计有元宝、铜钱等,寓意财富、富贵。

图 2 五福临门 IP 场景设计

在趣味场景的设计上,根据福神代表公益人员,寓意着福神将霉运扫除,来送福。禄神代表学生,寓意着保佑学业进步。寿神代表养生专家,寓意着长寿。喜神代表民政局人员,寓意着喜事连连。财神代表上班族,寓意保佑用户都能财源广进。对应其场景使用考场、办公场地等设计元素。

图 3 五福临门 IP 趣味场景设计

人物形象以Q萌可爱为主,同时在场景中加入一些传统元素,通过表情和动作,塑造更加亲和、有吸引力的

的IP形象,让每个IP都有鲜明的个性和生命力,增强视觉效果趣味性。

3.4 设计色彩与寓意

画面采用鲜明夺目的色彩搭配,使IP形象更加突出、醒目,每个颜色都对应该IP形象所代表的寓意,“福”色为红色,代表着福气满满、吉祥如意;“禄”色为绿色,代表着成功上岸、学业有成;“寿”色为黄色,代表着长寿安康、福寿双全;“喜”色为粉色,代表着喜庆祥和、婚姻美满;“财”色为紫色,代表着财富和繁荣。

4 结语

本文以中国传统吉祥文化“五福临门”为主题,运用现代的IP设计方法,研究在文化传承和创新设计两方面内容,梳理了“五福”文化的基本内涵、寓意以及功能价值,并在此基础上完成“五福临门”完整IP形象设计。

五福临门研究运用文献研究法探索挖掘出“五福”文化的源流及精神内核,明晰了福、禄、寿、喜、财五大要素对应的象征含义,并总结归纳出“五福”文化在一定程度上寄托着中华民族对于美好生活的向往与追求,在本质上代表一种积极人生理念和幸福观。

本研究将五福临门与IP形象相结合,是传统文化与现代设计的碰撞,让传统文化与大众拉近距离,让“五福”美好寓意传播的更广,将更多的和谐、积极、乐观的情绪价值带给社会,对文化的传承与发展起到积极的推动作用。通过理论研究和设计实践,进行符合现代审美的设计与应用,以提高吉祥文化在当下的传播,促进吉祥文化的再发展,既是对传统的新诠释,更为文化注入了现代生命力,展现了传统与现代融合无限可能。

参考文献

- [1] 李伦. 文化自信背景下中国年文化视觉设计研究[D]. 太原: 山西大学, 2024.
- [2] 欧阳思琪. 吉祥文化视角下五福主题文创产品设计应用研究[D]. 荆州: 长江大学, 2023.
- [3] 续庆慧, 郭晨曦. 符号学视野下“五福”文化创意设计研究[J]. 工业设计, 2021, (09): 139-140.