

知非遗 • 爱非遗 • 创非遗

案例分析

非遗文创机构名称：自然造物

自然造物创始于2013年，如今已经走过十年的路程，其主要致力于传统手工艺、非遗、节日、文化等事务的再现、继承、创新、传播等。

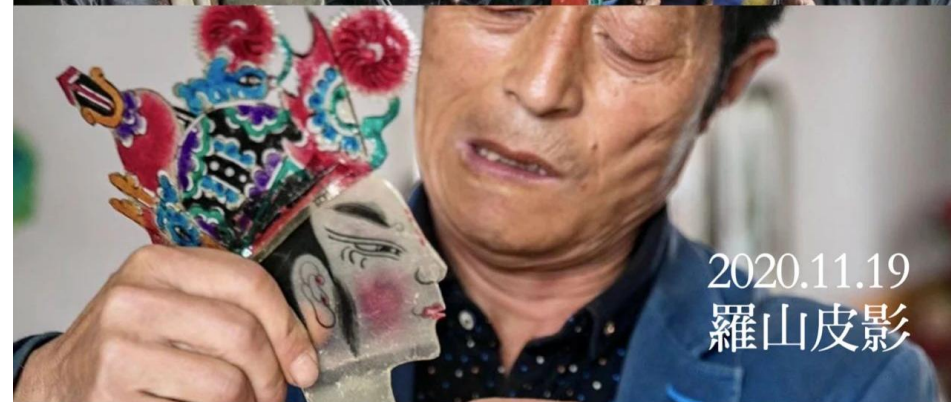
自然造物团队规模较小，仅有几十人，他们大部分时间并不是在办公室中，而是在全中国的各地进行考察、工作、生活。

这个团队成员的来源也非常广泛，有各个领域的管理类人物、设计师、摄影师、美术、编辑等等，总之汇集了各个领域的有志之士与经验。

中国的皮影艺术

皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”
是一种以兽皮或纸板做成人物剪影以表演故事的民间戏剧
在表演时，艺人们会在白色幕布后面
一边操控影人，一边用当地流行的唱腔曲调讲述故事剧情
同时搭配打击乐器和弦乐

在路上的礼物
Gifts on the way.

自然造物，发现中国在地之美。

中国的皮影历史由来

皮影戏是中国民间古老的传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。据史书记载，皮影戏始于西汉，兴于唐朝，盛于清代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。

皮影戏是中国一种民间艺术形式。中国西北部甘肃的陇东皮影主要分布于平凉、庆阳各县，较为集中的为东临陕西、宁夏的三角地带。

演皮影戏的操耍技巧和唱功，是皮影戏班水平高低的关键。而操耍和演唱都是经师父心传口授和长期勤学苦练而成的。在演出时，艺人们都有操纵影人、乐器伴奏合道白配唱同时兼顾的本领。有的高手一人能同时操耍七、八个影人。武打场面是紧锣密鼓，影人枪来剑往、上下翻腾，热闹非凡。而文场的音乐与唱腔却又是音韵缭绕、优美动听。或激昂或缠绵，有喜有悲、声情并茂，动人心弦。

由于皮影戏中的车船马轿、奇妖怪兽都能上场，飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海都能表现，还能配以各种皮影特技操作和声光效果，所以演出大型神话剧的奇幻场面之绝，在百戏中非皮影戏莫属。

自然造物

2020.01-八仙过海

2021.01-大话西游

2022.08-嫦娥奔月

2022.12-新年礼盒

2023-08中秋礼盒

2023.09-全民运动

2024.01-葫芦兄弟

2024.07三国英雄汇

01

八仙过海新年礼盒

创新作品：《八仙过海新年礼盒》

文化来源：民间故事（八仙过海）皮影戏

现代载体：礼盒

创新点：好玩好吃又适合送礼

创作核心

- 1.将皮影美学作为基因,提取再造成为视觉核心元素;
- 2.结合春节看戏品点心场景,联合知味观进行糕点搭配;
- 3.包装创意呈现皮影道具,增强皮影娱乐性,找回皮影记忆;
- 4.调研成果编成别册《皮影的故事》,推广手艺

资料来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/D2L_n5shPvrphsSzohON5Q

创新启发:

新年礼盒与糕点相结合

在皮影礼盒中放置一盒琳琅满目的糕点

将好看好玩以最美好的形式表现

自然造物团队从春节主题八仙过海入手，结合皮影绘画以及皮影演艺的创作手法来发展千年的美学，并把这项优雅的技艺重新回归大众的身边。

采用皮影的形式，绘制了中国传统故事八仙过海，讲述了八位神仙各自使用法宝过海，云游四方的故事。

创新点：

用非遗艺术皮影戏演绎经典故事八仙过海，在传统故事和皮影艺术中领略中华优秀传统文化的魅力。

艺术风格上，综合了中国各传统流派的皮影形象，并结合现代审美，呈现出既有传统韵味，又有现代审美的原创设计。

创新作品：《大话西游·年味礼盒》

文化来源：皮影戏、西游记

现代载体：礼盒

创新点：

为了表现皮影戏剧的丰富性，引入大家耳熟能详的《西游记》人物角色。

礼盒秒变皮影舞台

动动小手，零件组装活灵活现

资料来源：

https://mp.weixin.qq.com/s/D2L_n5shPvrphsSzohON5Q

创新启发：

糕点美味升级，大饱口福

在糕点的选择上也做了更多的选择

大话西游礼盒中挑选了更精致的糕点

在味蕾上感受更多的风味冲击

既有皮影戏玩具手工包，又有百年老字号的点心。只要将手机放入卡槽，打开灯光，开启音乐，就可以开玩皮影戏，每份礼盒都有教程，可按照教程自己搭建戏台！

为了表现皮影戏剧的丰富性，引入大家耳熟能详的《西游记》人物角色。

搭配自然造物爆款春联

为了更好的点燃春节气氛

我们在礼盒内放置了火爆去年《年话中国》体系中
以木版年画为主题的 四色印刷春联

上联：步步笙莲开富贵

下联：年年有鱼跃龙门

横批：八方来财

创新启发：
礼盒内赠送节日周边，
增强顾客对于品牌的好
感度和认同度，同时也
是一种宣传形式。

创新作品：《好运连连-中秋礼盒》

文化来源：皮影戏、运动会

现代载体：礼盒

创作核心

- 1.将皮影美学作为基因,结合运动主题再造成为视觉核心元素;
- 2.联合百年老字号知味观进行糕点搭配;
- 3.礼盒盒盖结合光栅动画, 旋转即可观赏乒乓球动画;
- 4.落地两款产品, 总有一款适合你;
- 5.调研成果编成别册《皮影的故事》,推广手艺我们是认真的;

资料来源:

<https://mp.weixin.qq.com/s/KSFPRrZSU9b4Q-ulXr ukq>

创新启发:

从运动比赛（当下热点话题）入手

结合皮影绘画以及皮影演艺的创作手法

将发展千年的美学,做一个更加当代的表达

把这项优雅的技艺重新回归大众的身边

创新作品：《全民运动皮影》

文化来源：皮影戏

用途：文化传播、儿童玩具

资料来源：公众号

现代载体：文创玩具、礼盒

灵感来源：皮影戏、动画

材料：pvc、皮影戏杆、皮影铆钉

资料来源：

https://mp.weixin.qq.com/s/KSFPRrZSU9b4Q-ulXr_ukg

创新启发：

- 1、与当下热门话题相结合，提高产品热度，促进传播。
- 2、他们尝试使用PVC等环保材质来替代传统的动物皮材质，以降低对环境的影响。这种环保理念不仅符合现代社会的绿色发展要求，也为皮影艺术的可持续发展提供了有力保障。

本次亚运会又恰逢中秋佳节，万事利联合自然造物，把中国非遗传统文化皮影戏融入到中秋礼盒当中。

在现代，我们把国球乒乓球做成皮影戏的形式，让大小朋友都可以动起来，一起参与亚运会。一方面可以为我们的国球健儿加油助威，另一方面，也可以把我们中国优秀的传统文化，通过有趣的方式，一代代传承下去

《葫芦兄弟·皮影玩具材料套装》

策 划 人：自然造物><上影元联合出品

传承形式：联合上影元品，共同打造皮影玩具版本《葫芦兄弟》

创新作品：《葫芦兄弟·皮影玩具材料套装》

创 新 点：可操纵、童年回忆

技 术：皮影

设计类型：文创玩具

设计方法：融入经典动画、皮影形式的玩具

竖起自带的幕布，插上手机，打开闪光灯，迷你皮影戏台搭建人物部件用铆钉连接，钩上戏杆就可以上演皮影戏

材 料：pvc、皮影戏杆、皮影铆钉

功 能：文化传播、儿童玩具

资料来源：

<https://mp.weixin.qq.com/s/nhp6QKHC3PryP4tPVIpoxA>

创新启发：

1. PVC 材料节约了制作周期和成本
2. 新材料的制作，拓宽了设计和创新的可能性。
3. 文创玩具产品更吸引人

葫芦兄弟
CALABASH BROTHERS

好戏开场！

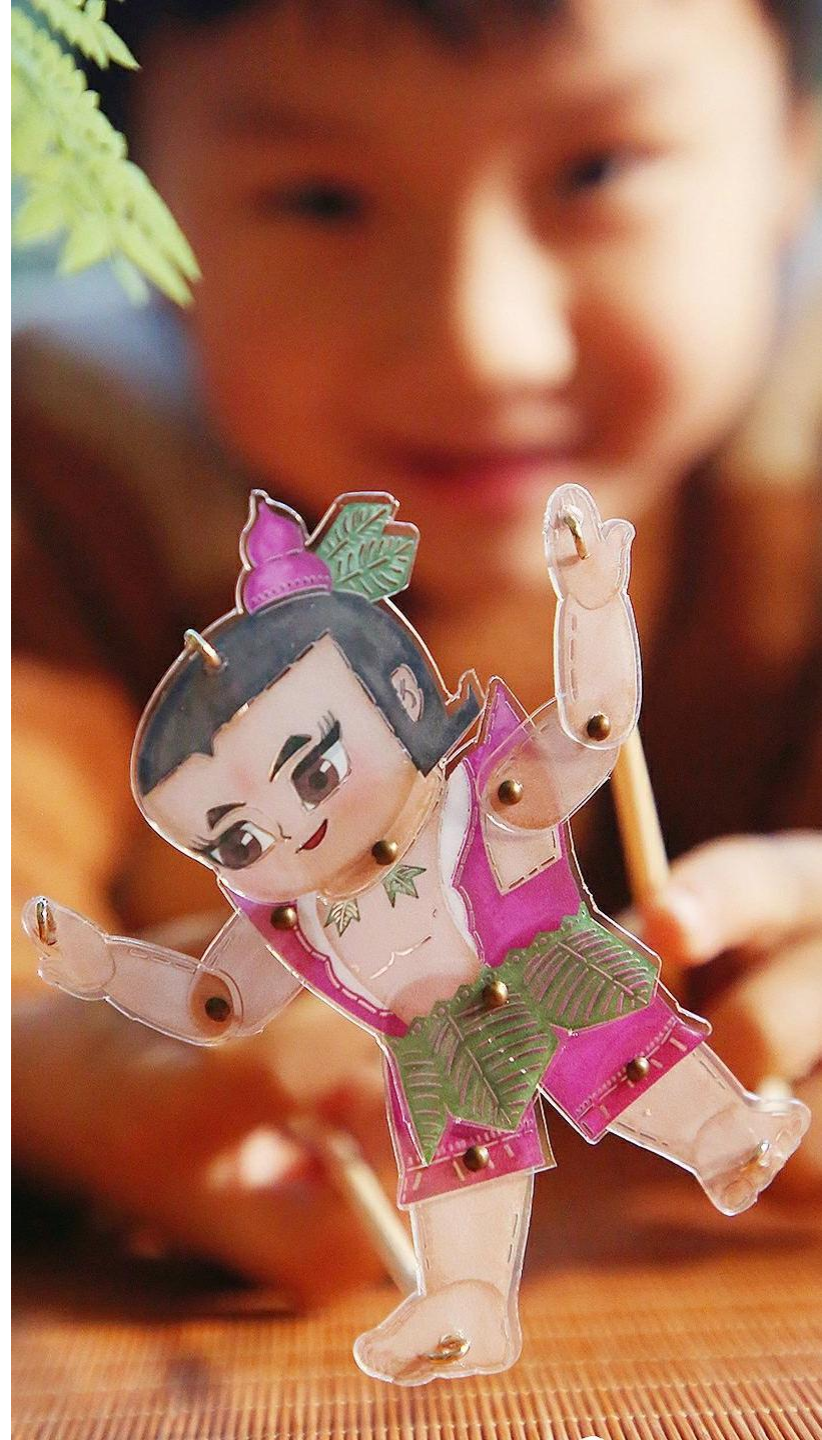
自然造物 X 上影元 联合出品 © SAFS

由上海美术电影制片厂推出的《葫芦兄弟》动画电影
相信是很多人的童年回忆吧
自然造物联合上美影，共同推出
《葫芦兄弟》皮影版本
可以动手操控每个动画人物太好玩了！

经典国产动画《葫芦兄弟》
8090的童年回忆 😊
剪纸动画创新成皮影戏的玩法
跟孩子一起动手演绎葫芦兄弟的故事
沉浸式互动玩具

内置人物：
大娃、二娃、三娃、四娃、五娃、六娃、七娃
爷爷、蝎子精、蛇精
还有多种场景道具

《三国英雄汇·皮影玩具材料套装》

策 划 人 ： 自然造物><陕西人民教育出版社><皮影动画王

创新作品： 《三国英雄汇·皮影玩具材料套装》

创 新 点： 可操纵、梦回三国、演绎英雄传奇

技 术： 皮影

设计类型： 文创玩具、礼盒

设计方法： 融入经典动画、皮影形式的玩具

竖起自带的幕布，插上手机，打开闪光灯，迷你皮影戏台搭建

人物部件用铆钉连接，钩上戏杆就可以上演皮影戏

材 料： pvc、皮影戏杆、皮影铆钉

功 能： 文化传播、儿童玩具

资料来源：

<https://mp.weixin.qq.com/s/IRPageBl1PmeH86Pj-7aNA>

创新启发：

1. PVC 材料节约了制作周期和成本
2. 新材料的制作，拓宽了设计和创新的可能性。
3. 文创玩具产品更吸引人

内含三本三国主题绘本
《桃园三结义》《三顾茅庐》《三英战吕布》
自带幕布，全套人物组件
在家就能动手演皮影戏
皮影形象由华州皮影传承人薛宏权老师指导
联合陕西人民教育出版社和皮影动画王
一起推出《三国英雄汇》皮影玩具套装
只有让皮影走进孩子们的生活
这门传统手艺才有出路

创新作品：《端阳志·端午礼盒》

文化来源：端午习俗、龙舟文化

创作核心

- 1.以“龙舟竞渡”“端阳行乐图”为主视觉，呈现端午传统活动；
  - 2.与立家联合,推出有机粽子系列产品；
  - 3.每份礼盒都有手工版画,再现手工拓印的质感和美好；
  - 5.端阳志：融入手工版画、龙舟竞渡、有机粽子的端午礼盒；
- 资料来源：

<https://mp.weixin.qq.com/s/bT22vj69lcSwixUMgu5wkw>

创新启发：

- 1.采用了非遗技艺直接运用到了文创产品上
- 3.节日风俗+非遗的结合

自然造物民艺商店 --店内展陈

民艺商店营业中发现，
许多孩子看见店里的皮影台，
就会想要舞动两下。
还有模有样地给人物配音，
配合上天马行空的想象力，
他们自己可以玩上很久。

自然造物户外宣传--夏日集市

线下市集，
皮影戏台迅速被小朋友们团团围住，
根本不用教他们怎么玩，
一个个都是天生的演员，
配音、自编自导剧情……

创新启发：
增强孩子们对于皮影戏的兴趣，使孩子们更了解和喜爱皮影戏这种传统文化。这种宣传方式使得孩子们乐在其中，。实际上，并非传统手艺缺乏魅力，而是很多时候是他们没机会接触。所以要采用多种方式促进传统文化的传播与交流。

