

“城市记忆碎片”——地域文化 IP 的视觉叙事与衍生品设计

黄旭康

武昌理工学院 湖北 武汉 430223

DOI:10.61369/UAID.2025010039

摘要：在城市化进程加速的背景下，地域文化的存续与创新成为文化传承的重要命题。本文以“城市记忆碎片”为切入点，探讨地域文化 IP 的视觉叙事逻辑及其衍生品设计路径。通过分析城市记忆的符号解构、视觉叙事的语法建构，结合国内外典型案例，提出“文化基因提取—视觉符号转译—叙事场景重构—衍生品功能适配”的设计框架，旨在为地域文化 IP 的活化提供兼具理论深度与实践价值的解决方案。研究表明，基于城市记忆碎片的视觉叙事能够有效唤醒集体文化认同，而衍生品设计则需在文化符号与实用功能的平衡中实现价值转化。

关键词：城市记忆；地域文化 IP；视觉叙事；衍生品设计；文化活化

“City Memory Fragments” – Visual Narrative and Derivative Design of Regional Cultural IP

Huang Xukang

Wuchang Institute of Technology, Wuhan, Hubei 430223

Abstract : In the context of accelerating urbanization, the preservation and innovation of regional culture have become crucial issues in cultural heritage. This paper explores the visual narrative logic and derivative design paths of regional cultural IPs by focusing on "City Memory Fragments." By analyzing the symbolic deconstruction of urban memories and the grammatical construction of visual narratives, and drawing on both domestic and international case studies, it proposes a design framework: "Cultural Gene Extraction — Visual Symbol Translation — Narrative Scene Reconstruction — Derivative Function Adaptation." The aim is to provide a solution that combines theoretical depth with practical value for the revitalization of regional cultural IPs. Research indicates that visual narratives based on urban memory fragments can effectively awaken collective cultural identity, while derivative design must achieve value transformation by balancing cultural symbols with practical functions.

Keywords : urban memory; regional cultural IP; visual narrative; derivative design; cultural revitalization

一、城市记忆的碎片化存续与文化 IP 的叙事价值

(一) 城市化进程中的记忆危机

当代城市的快速更新往往伴随着物质空间与文化记忆的断裂，老城区拆迁、传统建筑消亡、民俗活动式微等现象使得城市记忆被肢解为零散的“碎片”——它们可能是一条老街的青石板、一座牌坊的雕花构件，或是一句方言童谣、一场节庆仪式。法国历史学家皮埃尔·诺拉（Pierre Nora）提出的“记忆之场”理论指出，文化记忆依托于具体的空间、器物或仪式存在，而城市化进程正不断消解这些“记忆之场”的完整性，使得地域文化的存续面临危机。

(二) 地域文化 IP 的叙事破局

文化 IP 作为承载文化符号的内容载体，为城市记忆的存续提供了新路径，与传统的文物保护或文献记录不同，地域文化 IP 通

过叙事化、情感化的表达，将碎片化的记忆转化为可传播、可体验的文化产品。例如西安“大唐不夜城”以唐代文化为 IP 内核，通过灯光装置、行为艺术、主题商业等视觉叙事手段，将历史记忆重构为沉浸式体验场景，使游客在消费场景中完成对城市文化的认知与认同，展现了文化 IP 在激活城市记忆中的独特价值。

二、理论基础：城市记忆碎片的视觉叙事逻辑

(一) 城市记忆的符号学解构

城市记忆的符号学解构需从物质性碎片与非物质性碎片两方面展开：物质性碎片包括建筑形制（如徽派建筑的马头墙）、器物纹样（如景德镇瓷器的青花纹饰）、空间尺度（如成都宽窄巷子的街巷比例）等，构成了城市记忆的物质载体；非物质性碎片则涵盖民俗仪式（如端午龙舟竞渡）、语言符号（如粤语童谣）、

集体记忆事件（如老工业基地的工厂历史）等，通过口传心授或影像记录得以留存。瑞士语言学家索绪尔的符号学理论认为，符号的能指（形式）与所指（意义）之间存在任意性关联，例如福建土楼的圆形外观作为能指，其对应的所指不仅是建筑功能，更是“家族团圆”的文化观念，因此在城市记忆的视觉叙事中，需对这些符号进行解码与重构，使抽象的文化意义转化为可感知的视觉语言。

（二）视觉叙事的语法建构

视觉叙事的语法建构包含符号转译、叙事逻辑与情感锚点三个层面：在符号转译层面，需将物质与非物质碎片转化为图形、色彩、材质等视觉元素，如苏州博物馆将园林的“框景”概念转化为建筑立面的几何窗棂，用现代材料重构传统造园美学；叙事逻辑层面则借鉴电影叙事中的“蒙太奇”手法，将离散的记忆碎片组织成具有时间或空间逻辑的叙事链条，例如上海田子坊通过弄堂肌理、老上海广告画、工业遗迹装置等元素的并置，串联起从石库门生活到当代艺术区的时空叙事；情感锚点层面，美国学者保罗·康纳顿（Paul Connerton）提出“身体记忆”概念，指出仪式、习惯等身体实践是记忆传承的重要方式，因此视觉叙事需通过互动装置、沉浸式场景等设计，唤醒观者的身体记忆。

三、案例分析：国内外地域文化IP的视觉叙事与衍生品实践

（一）国外案例：日本熊本熊（Kumamon）的IP活化策略

日本熊本熊（Kumamon）的IP活化策略体现了视觉叙事与衍生品设计的有机结合：在视觉叙事方面，其黑白配色源自熊本县的传统漆器，圆润的外形隐喻熊本县的火山地貌，“呆萌”的性格设定与日本“卡哇伊（Kawaii）”文化契合，通过拟人化叙事降低文化认知门槛；衍生品设计则突破传统符号授权模式，涵盖文具、食品、服饰等日常品类，更创新开发“部长出差”主题旅游线路，游客可跟随熊本熊的虚拟向导探索当地景点，使衍生品转化为旅游体验的媒介，这种“IP+文旅”模式让地域文化从静态符号变为动态体验。

（二）国内案例：敦煌文创的视觉叙事与产品创新

敦煌文创的实践展现了传统元素的现代转译与产品创新：视觉叙事上，敦煌研究院将壁画中的“飞天”“九色鹿”等形象进行扁平化设计，用鲜艳的矿物色调与流畅的线条重构传统纹样，如“敦煌飞天”丝巾系列将飘带动态转化为几何图案，既保留文化辨识度，又符合现代审美；衍生品设计则实现了功能适配与文化深度的平衡，实用型产品如以“藻井”纹样为灵感的笔记本，将图案转化为封面压纹，兼顾美观与实用性；体验型产品如“敦煌手账本”内置临摹字帖与壁画故事二维码，让用户在书写中完成文化认知；科技型产品如数字壁画投影灯通过AR技术，使墙面图案随光线变化呈现动态效果，实现传统艺术与科技的结合。

（三）案例启示：视觉叙事的三重维度

从国内外案例可归纳出视觉叙事的三重维度：文化解码维度的核心要点是提取具有辨识度的记忆碎片符号，如熊本熊的地域

符号抽象化、敦煌壁画的元素解构；叙事建构维度注重建立符号间的逻辑关联与情感线索，体现在熊本熊的角色人设、敦煌文创的故事化包装中；媒介适配维度强调结合载体特性调整视觉语言，例如熊本熊的二维平面形象与三维活动人偶、敦煌文创的数字产品开发，这三重维度共同构成了地域文化IP视觉叙事的核心框架。

四、地域文化IP衍生品的设计框架与实践路径

（一）设计框架：从记忆碎片到价值转化

地域文化IP衍生品的设计框架包含三个层级：文化基因提取层需通过田野调查、文献研究等方法梳理城市记忆中的核心符号，例如在成都宽窄巷子IP开发中，提取“青砖灰瓦”“竹椅盖碗茶”“川剧变脸”等具有强烈地域标识的元素；视觉叙事设计层包括符号系统建构（建立标准化的视觉符号库，含主图形、辅助纹样、色彩系统等）、叙事场景设计（基于城市记忆碎片构建“历史—现在—未来”的时间叙事或“市井—文人—自然”的空间叙事）、互动逻辑设计（通过触觉装置等技术增强用户与记忆碎片的情感连接）；衍生品开发层则根据产品类型（实用型、收藏型、体验型）进行功能适配设计，实用型产品优先考虑符号与功能的契合度，如以广州骑楼为原型的折叠伞，伞骨结构模拟骑楼柱廊；收藏型产品强调文化稀缺性，如限量版“城市记忆盲盒”，内含微缩老建筑模型与记忆故事卡片；体验型产品注重场景沉浸感，如“老上海弄堂”主题香薰，通过气味、声音、视觉多维度还原生活场景。

（二）实践路径：以“长沙”IP开发为例

在文化基因提取阶段，从物质层面挖掘，马王堆汉墓出土的狸猫纹极具特色，其形象主要源于一号墓、三号墓出土漆器上的图案，这些狸猫双目圆睁、胡须灵动、萌态可掬，且与当时人们的饮食习惯相关，被绘制在食器上用以警示鼠类，是汉初生活的独特写照；麓山寺碑，立于唐开元十八年，由李邕撰文并书，碑高272厘米，宽133厘米，圆顶刻有阳文篆额“麓山寺碑”四字，碑文28行，每行56字，行书字体笔力雄健，叙述了麓山寺自晋泰始年间至唐的沿革及传教情况，是书法与历史价值兼具的瑰宝；天心阁作为长沙的标志性建筑，其飞檐形制展现出典型明清楼台式建筑特色，主阁三重飞檐，以“品”字形傲立，两翼副阁如鸟展翅，基座为麻石砌成的瓮城，主阁采用穿斗式木构，蕴含着深厚的建筑智慧与历史韵味。在非物质领域，湘剧脸谱风格鲜明，与京剧脸谱相比，其更为简约粗犷，通过夸张手法展现人物性格，色彩与图案搭配极具湖湘地方色彩，像红脸代表忠勇、黑脸代表刚正等，是湖湘戏曲文化的直观体现；长沙方言童谣《月亮粑粑》家喻户晓，以朗朗上口的韵律描绘着长沙的生活场景，“月亮粑粑，肚里坐个爹爹”等词句，承载着长沙人的童年记忆与情感传承；火宫殿小吃制作工艺蕴含独特仪式，如臭豆腐从选豆、磨浆、发酵到炸制，每一步都有严格流程，且上桌时搭配特制酱料，体现出长沙饮食文化的精细与讲究。

进入视觉叙事设计阶段，符号系统设计巧妙融合特色元素。

可以将马王堆狸猫纹进行现代化设计，提取其灵动的身形与活泼的神态，结合麓山寺碑中书法字体的线条美感，创造出比如“萌趣书韵”主视觉符号。例如在宣传海报上，跳跃的狸猫围绕着苍劲有力的书法文字，形成动静结合的独特画面，既展现出历史底蕴又富有现代活力。叙事场景设计打造沉浸式体验空间。利用3D投影与虚拟现实技术，游客步入其中，眼前先是呈现出麓山寺碑在历史长河中历经风雨的画面，碑上文字仿佛在流淌诉说着过往；接着场景切换至天心阁，展现其在明清时期作为军事防御与文化地标时的热闹景象，身着古装的NPC穿梭其中；最后过渡到现代长沙的繁华街景，让游客直观感受长沙从古至今的文化延续与城市变迁。

五、结论与展望

本研究得出以下结论：首先，城市记忆碎片的视觉叙事需建立在文化符号的深度解码之上，通过符号转译、叙事建构与情感

共鸣，将离散的记忆转化为具有逻辑链条的文化叙事；其次，地域文化IP衍生品设计需遵循“文化适配—功能适配—媒介适配”原则，在保持文化内核的同时，结合现代生活方式与技术手段实现价值转化；最后，成功的地域文化IP案例表明，视觉叙事与衍生品设计的核心在于唤醒集体记忆中的情感认同，而非简单的符号堆砌，这为地域文化的当代传承提供了理论与实践依据。未来地域文化IP的发展可从三方面拓展：技术融合层面，随着元宇宙、数字孪生等技术发展，可探索虚拟场景中的记忆叙事，如建立城市记忆数字博物馆；参与式设计层面，通过UGC（用户生成内容）模式鼓励市民贡献个人记忆碎片，丰富IP的叙事层次；可持续发展层面，衍生品设计需兼顾文化传承与环保理念，如使用可降解材料还原传统工艺，实现文化价值与生态价值的统一，这些方向将推动地域文化IP在新时代的创新与可持续发展。

参考文献

- [1] 李茂华.《河之南》的叙事特色与地域文化传播效果[J].现代视听,2014(9):4.
- [2] 李瑞梅.基于地域文化的信息设计教学实践与探索[J].网印工业,2024(2):121-124.
- [3] 王昊.乡村地域品牌形象设计研究与实践[D].山东师范大学,2024.
- [4] 李任梅,黄秋妍.基于“叙事理论”的地域文创产品设计研究[J].黑河学院学报,2025(3).
- [5] 陈焯,王琴.基于视觉文化角度的城市工业遗产保护区景观设计研究——以武汉城市工业遗产保护区为例[C]//中国风景园林学会2015年会论文集.2015.
- [6] 江依娜.中国当代景观设计“空间叙事”中的文化身份书写[J].四川戏剧,2019(10):4.
- [7] 胡佩旺.再续重生:基于图像叙事语言的“刘老醜”品牌设计与实践[D].山西大学,2023.
- [8] 许瀚樱.叙事语境下金苍绣视觉创新研究[D].华侨大学,2023.