当手工艺遇到设计——Q版软陶动漫人偶设计创新创业实践

郭晓敏，广东建设职业技术学院，广州市白云区广花2路638号广东建设职业技术学院，510440，联系电话18620930165

摘要：手工艺在我们今天看来无不散发着艺术的魅力和其中所蕴含的工匠净胜，而在机器大生产所带来的产品雷同和冷漠的今天，人们也越来越多的倾向于手作。本论文就是将一个传统手工艺与现代动漫设计很好的结合，不仅让传统的手工艺得到发扬和传承，同时为现代设计提供了很好的发挥载体，让Q版软陶动漫人偶设计从动漫的高台走进更多人的生活，让独特量身打造的动漫形象也能属于每一个普通的人。通过2年多的探索,一字路软陶Q版人偶公仔定制淘宝店已经具有稳定的订单,并且受到大家的好评,同时为在校学生的创新创业开辟了一个平台,学生能够在校期间发挥他们的优势和团队精神,把这个项目做好. 动漫衍生产品的个性化创意设计将成为新时期下动漫产业新的经济增长的一个着力点。

关键词：软陶、手工艺、Q版人偶公仔定制、创新创业

前言：据艺恩咨询的预测数据显示:“2012年中国动漫玩具占到了中国动漫衍生品整体市场的一半以上,而动漫服装和动漫出版分别占据动漫衍生品市场的15%和4%。”正是得益于我国庞大的消费群体及不断提升的消费能力,我国动漫衍生品市场规模也是连年递增,越来越多的中国动漫企业开始注重动漫授权,加强衍生品的开发以提高经济效益。通过2年多的探索,一字路软陶Q版人偶公仔定制淘宝店已经具有稳定的订单,并且受到大家的好评,同时为在校学生的创新创业开辟了一个平台,学生能够在校期间发挥他们的优势和团队精神,把这个项目做好. 动漫衍生产品的个性化创意设计将成为新时期下动漫产业新的经济增长的一个着力点。

一、Q版软陶动漫人偶设计的市场需求

由于国际大环境的影响以及国家的重视,中国动漫产业的发展正在逐渐加快着步伐。伴随着我国经济高速发展而来的是民众对于动漫的越来越高的要求。在人们物质生活满足的当代,人们更加注重文化的满足,动漫对于文化传播是一个极重要的支撑,而衍生产品一直以来深受世人所喜爱,本工作室的定位是软陶动漫玩偶礼品定制。帮助更多的人实现动漫的个性化定制设计，让顾客拥有从平面到立体化的个性礼品或玩具定制，满足大众对个性化礼品的需求，传递更多的情感因素和文化要素。

由于个性化设计不具备批量生产的可能性，软陶作为玩偶设计的材料的核实性已经毋庸置疑，软陶制作属于一种手工技艺，材料的可塑性非常强，能够满足我们产品的塑造。在玩偶定制过程中会有两个重要环节，分别是动漫玩偶形象设计和软陶形象制作。动漫玩偶设计需要工作室的成员中具有人物、动漫卡通抽象设计的能力；软陶形象制作需要对学生进行软陶技术塑造的培训。

二、设计创新的重要性

(1)设计创新

随着动漫产业的不断发展，逐渐出现了泛动漫衍生产品理念，即：凡是采用动漫卡通形象设计的各种一系列可供售卖的服务或产品，都统称为动漫衍生产品。通常动漫衍生产品设计受到了动漫作品本身极大地限制。尤其在产品功能、造型和色彩上无法有重大突破，角色形象越发完整这种局限性就越发明显。这就造成了动漫衍生产品的实际占有市场率远远低于其实际应得市场率。该现象主要是由动漫衍生产品形象设计单一、陈旧、缺少个性化有直接关系，无法唤起消费者对动漫衍生产品的情感认同。为了更好的发展动漫衍生产品，需根据消费者各自不同的情感需求，需要倡导个性化衍生产品设计：即从大众化向分众化转变，从共性化向个性化转变，满足人们对动漫衍生产品的不同能、不同性质的需求。

将动漫设计、Q版人偶设计、插画设计、游戏设计等具有创意的设计通过软陶制作手工技术展现它们实体的魅力，不再是纸上谈兵。我们侧重于怎样将平面的创意转化成活灵活现的我们身边的手办、礼品、玩偶等艺术品。伴随着我国经济高速发展而来的是民众对于动漫的越来越高的要求。在人们物质生活满足的当代,人们更加注重文化的满足,动漫对于文化传播是一个极重要的支撑,而衍生产品一直以来深受世人所喜爱,本工作室的定位是软陶动漫玩偶礼品定制。帮助更多的人实现动漫的个性化定制设计，让顾客拥有从平面到立体化的个性礼品或玩具定制，满足大众对个性化礼品的需求，传递更多的情感因素和文化要素。

(2)设计创造价值

在我们拥有设计创意与软陶手工艺制作能力的基础上，让学生将创意和设计转化分为市场价值，激发他们的创作激情，也让学生看到自己设计存在的机会和价值。针对市场的动漫形象和礼物个性化定制需求，探索其中存在的巨大空间。

二、以手工艺为核心——找到创业扎实的落脚点。

1.设计创新要落到实处，让学生的创意转化成产品。让学生的设计作品进入市场，激发学生的创业热情，并且产生经济价值，让市场检验我们的想法，在此过程中不断完善和改进。软陶设计与制作作为一种传统手工艺术与现代材料的结合，目前拥有很大的研究和实践空间。传统软陶只是作为微雕手艺人或者动漫形象设计者的塑造材料，一方面被匠人们作为塑造仿真人偶的素材，另外一方面软陶被用作一些小饰品的制作，比如钥匙扣、首饰等。目前除了我们“一字路软陶人偶定制”一家淘宝店外，没有第二家家专门从事软陶形象卡通定制的店铺，也没有专门的院校开始软陶设计课程，而一些动漫设计专业也多数将人物或者形象的设计停留在平面或者三维建模上面，所以在校学生没有熟练掌握软陶塑造手工艺的，也常会接到因为要做毕业设计而需要做实物的订单。目前能做人偶定制的多数是一些从前做泥塑的手工匠人，擅长做真人形象的人偶作品。我们曾用半年的时间向手工艺师傅学习技法，又融入现代卡通人偶设计的风格，研发出来我们现在独特的人偶和卡通形象定制模式。经过我们教师和学生退队经过2年时间的探索，“一字路软陶人偶定制”店铺有着稳定的订单量，并且规模在逐步扩展中。

三、**“一字路Q版软陶动漫人偶定制”网店实践**

实践是检验真理的唯一标准，市场是检验设计价值的唯一舞台。当工业化批量生产让人觉得索然无味时，人类善于创造的本性就会又一次被激发。动漫衍生产品个性化设计是在新的市场环境中企业迫切需要一种新的生产模式，它更贴近于个体的独特需求，以满足个性化需求为目的，通过多种形式激发消费者个性化消费动机和行为。无论在产品形象上，还是设计风格上，动漫衍生产品设计都表现出了个性化特点。

形式一：个性化的动漫形象设计方法。

个性化形象设计主要有两种表现形态，一种是个性化消费品动漫形象设计，另一种是个性化消费者动漫形象设计。所谓个性化消费者动漫形象设计，就是采用个性化的设计方法，在原有动漫形象的基础上，和消费者个人的情感和自我意识进行结合。通过对每个消费者定制其喜欢的个性化衍生产品，把其内心的理想自我通过自己的动漫卡通形象表现出来，很好地获得了消费者对产品的求同意识。同时，为了迎合许多消费者对自己形象的间接再塑造把理想自我展示出来，通过艺术化再创造的个人动漫卡通形象，一方面可以独一无二的表达自我，实现自我标示性作用；另一方面通过卡通所采用的夸张和象征的手法、独具特色的形象以及强烈的感官刺激，使其更符合人们的接受特点和思维方式，同时也满足了人们的审美情趣和情感需要。

形式二：个性化的制作方法。

手工艺成为动漫衍生产品个性化定制的一种新手段，每个产品都是独一无二的绝品，赋予了产品极高的情感价值，受到消费者的青睐。用软陶制作动漫衍生品技术门槛较高，所以不用担心产品被批量复制。

形式三：个性化动漫衍生产品的系列化设计方法

随着人们对动漫衍生产品的日益接受，系列化也将成为个性化动漫衍生产品的重要销售方式。个性化动漫衍生产品系列化可从两个层面来理解，第一个层面，对于一种衍生产品设计一系列不同形象、不同风格的产品。第二种层次，针对消费者的多样消费品，以形象或风格为中心，在色彩、图案等方面采取共同性的设计形成一个消费者特有的一系列不同功能、质地、形象的衍生产品。不但在设计风格上形成了统一，实现了设计的完整性，并且系列化动漫衍生产品所呈现的群美、规则美也使消费者更容易陈列。

四、Q版软陶动漫人偶设计的关键环节：

工作室来完成对订单的动漫衍生产品的设计和软陶制作，控制好设计、制作周期，及时完成与客户的沟通，最后完成好产品的个性精美包装，打包寄出到客户手上。

1.动漫形象设计、人偶Q版抽象设计学生的培养和储备。

动漫形象设计、人偶Q版抽象设计是设计进行的第一步，我们需要根据顾客的需要，通过有效的沟通开始对形象进行设计，在设计过程中需要与客户进行沟通，当方案改到顾客满意之后，方定下来为最终设计方案。这就需要对动漫形象设计有一定基础和热情的同学，经过2个月左右的时间来熟悉我们产品的设计方法，为了对团队业务扩展的准备，需要不断的培养新人。

2.动漫形象设计、人偶Q版制作学生的培养和储备

软陶制作环节是将二为维形象进行三维形象转换的过程，也是产品能否让客户得到满意的最关键部分。软陶形象制作需要三个月左右的培训方能让学生对材料及工具的运用有一个熟能生巧的过程，达到上手的状态，并且能够慢慢体悟塑造的方法，提高速度。

3．市场调研与分析

知己知彼，百战不殆。为了更准确的捕捉市场，我们需要不间断的进行市场调查与分析。

（1）竞争对手分析。调查陶宝网络礼品定制的店铺，找出现有的竞争对手，例如软陶世家等具有竞争力的公司，找出与他们不同的模式，发挥自己团队的特色。市场以真人人偶定制为主，没有经过设计和抽象，而此也正是我们与其它公司不同的地方，我们的网店品牌更强调设计的力量。

（2）市场需求分析。通过对市场的调查报告分析，对设计、制作人员、资金等进行合理的安排；分析消费者所需，调整软陶动漫、Q版人物设计的侧重方向。

4.网店和微店的宣传、设计、维护和管理

工作室已经建立了淘宝网站“一字路Q版人偶定制”，经过2年的努力，目前在淘宝网独一家做Q版人偶和礼品定制，订单保持每天10单，目前因为规模问题，不能接太多。因为目前Q版人偶手工制作只有一个全职毕业生，其他是兼职的学生团队成员，从接单到设计、制作，完成一个产品要4天周期，所以要求控制好每天制作的量，协调好工作室学生的课余时间。另外网站的网页设计、宣传和客服，都需要进行进一步的完善和改进，向着更大规模的定制做好准备。

网店和微店的宣传、设计、维护和管理都需要有专门的同学负责，这就需要大家发挥团队合作的精神，利用自己的优势，互相补充互相帮助，把自己喜欢的事业做好。

5、市场推广——活动、策划与展览

宣传产品，扩大订单量同样是一个关键问题。做产品模型或对已成品进行拍摄宣传（宣传方式：亲子活动、体验活动、发传单、网上宣传、布置展览等），吸引投资者，以解决前期的资金不足。

市场是设计的风向标。设计作品只有符合市场的发展确实才有它本身的价值和意义。本课题可以结合多种平台进行商业价值的推广和体现。

1.淘宝、微信平台。主要是淘宝网和微信公众平台的宣传，Q版人偶定制部分，我们需要把这部分业务做熟，衔接好订单的关系。

2.高校市场。高校市场主打Q版人偶礼品定制、毕业礼品定制、生日礼品定制。在本校及各大高校进行业务拓展，寻找合作伙伴，联系各学校的动漫社等部门，让学生接触到我们的产品，一般情况下看到产品大家都会非常喜欢，因为经过将近两年的市场调查和数据分析，不论是否消费，大家对我们产的喜爱程度是非常高的，已经有成功的经验可供参考。

3.婚庆市场。结合婚庆用品和礼品，将我们的结婚人偶设计推向市场，占据婚庆礼品市场中的一块。

4.生日礼品、蛋糕。将产品推向生日蛋糕制作的高档烘焙连锁店。

五、总结

动漫产业是国家重点扶持的文化产业，具有消费群体广、市场需求大等特点。设计的创新创业同样也迫在眉睫，怎样让学生将他们的设计思想与行动力结合，在上学期间就能发挥设计的价值，是我们需要多提供平台和要去思考的内容。传统动漫衍生产品设计思路已经很难满足消费者的个性化需求，必须寻求与传统动漫衍生产品设计的差异化，将个性化创意引入到动漫衍生产品的设计中，把消费者的心理和情感需求反应到个性化创意中，动漫衍生产品的个性化创意设计已经成为新时期下动漫产业一个新的经济增长的着力点。

参考文献：

1.朱洁：《动漫衍生产品设计研究》，《科协论坛》（J），2009年第2期。

2.蔡君平：《基于形象特征的动漫产品衍生研究》，硕士学位论文，武汉理工学，2007年5月。

3.陈静：《“DIY”设计形式研究》，硕士学位论文，湖北工业大学，2007年5月。