

广东非遗莞草编织工艺传承与创新设计

何梓晴 谢姬
广东科技学院,广东 东莞 523808

摘要:近年来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,传统手工艺的传承问题受到越来越多的关注。传统手工艺是一种具有鲜明特色的文化现象,可以作为一个文化品牌。在当前社会,人们对文化品牌的需求越来越高。在传统手工艺传承方面,如果没有创新思维和方法,就很难跟上时代发展的步伐。因此,在传统手工艺传承过程中,不仅要保留其原有的特征,还要融入现代设计理念。为了满足现代社会对传统手工艺产品的需求,需要将传统手工工艺与现代设计理念相结合。

关键词:非遗莞草编织工艺;美学;传承;创新设计

On the Inheritance and Innovative Design of Guangdong Intangible Cultural Heritage: Knitting Skill of Dongguan's Straw

He,Ziqing Xie,Ji

School of Art and Design, Guangdong University of Science and Technology, Dongguan, Guangdong, 523668, China

Abstract: In recent years, with the development of China's economy and the improvement of people's living standards, the inheritance of traditional handicrafts has received more and more attention. Traditional handicrafts are a cultural phenomenon with distinct characteristics and can serve as a cultural brand. In the current society, people's demand for cultural brands is increasing. In the inheritance of traditional handicrafts, if there is no innovative thinking and methods, it is difficult to keep up with the pace of the times. Therefore, in the process of inheriting traditional handicrafts, not only should their original characteristics be retained, but also modern design concepts should be integrated. In order to meet the needs of modern society for traditional handicraft products, it is necessary to combine traditional handicraft techniques with modern design concepts.

Keywords: Dongguan straw weaving craft as intangible cultural heritage; Aesthetics; Inheritance; Innovative design

DOI: 10.62639/sspips20.20240104

引言

莞草编织工艺是广东省的非物质文化遗产,以莞草叶作为编织材料,通过手工编织而成。由于其独特的工艺、优美的外观和多样的用途,受到人们的喜爱。莞草编织工艺在现代社会中的传承与创新设计,可以从工艺和美学两个方面进行研究^[1]。在工艺方面,需要对材料、工具和生产流程进行改进,并将现代设计理念融入其中,以实现传统工艺的现代化转变;在美学方面,可以通过色彩和造型对莞草编织工艺进行创新设计,使其更加符合现代审美需求。将传统莞草编织工艺与现代设计理念相结合,不仅可以丰富传统莞草编织工艺的形式和内容,也可以为现代设计提供更多灵感和创意。

一、莞草编织工艺的现状及存在问题

(一) 莞草编织工艺在现代工业社会发展的过程中,出现了一定程度的变异和流失

莞草编织工艺是以天然植物材料为原料,通过传统手工编织技法,创造出具有浓厚地方特色

的手工艺品。莞草编织工艺在现代工业社会中,随着机械化和现代化程度的提高,人们对天然材料的需求降低,莞草编织工艺产品也逐渐被机械生产所替代,其生产过程和生产手段也发生了改变^[2]。另外,现代工业社会的发展造成了人与自然的矛盾日益突出,人们对生态环保意识逐渐增强。莞草编织工艺产品作为一种以绿色生态为主题的产品,不仅能够满足人们对产品功能性的需求,而且还能使人们在使用时能够产生自然亲近的心理感受,这也是现代社会中人们所追求的一种心理需求。

(二) 随着现代社会对手工劳动的尊重,传统手工艺逐渐衰落

传统手工艺是一种手工制作的艺术,其制作过程与人的精神力量和情感体验相联系。现代工业社会中,机器代替了手工劳动,机器生产使得手工劳动失去了它存在的基础,传统手工艺的生存空间受到挤压。而年轻人不愿意从事传统手工艺,这是导致传统手工艺衰落的原因之一。同时,机械化生产虽然能够提高生产效率,但也导致人们生活节奏加快,时间观念变差,传统手工劳动所特有的时间性、体验感在现代社会中逐渐失去

(稿件编号: IPS-24-4-1021)

作者简介: 何梓晴(2004-01),女,广东,本科在读,研究方向:视觉传达设计、非物质文化遗产。

谢姬(1981-10),女,广西兴业县,研究生,副教授,研究方向:艺术设计、非物质文化遗产。

基金项目: 广东科技学院2023年度大学生创新创业训练计划项目:“广东非遗莞草编织工艺传承与创新设计”(S202313719014)。

2022年广东科技学院人文社科项目:“元宇宙视域下东莞非遗文化传承与创新”项目编号:(GKY-2022KYYBW-93)。

2022年广东科技学院人文社科项目:“粤港澳大湾区非物质文化遗产研究所”项目编号(GKY-2022CQJG-11)。

了其特有的魅力。另外,传统手工艺失去了其原有的市场竞争力和商品附加值,导致很多从事传统手工劳动的人不愿再从事传统手工劳动。

(三) 缺乏创新设计,导致莞草编织工艺在现代社会中难以实现传承和发展

近年来,随着社会的进步和人们对文化内涵的追求,莞草编织工艺逐渐被大众所喜爱和接受。然而,在实际生活中,人们对于莞草编织工艺的认知还停留在传统手工艺上,未能真正理解莞草编织工艺的文化内涵。比如,一些手工艺人在编织过程中,往往只注重对草料的拼接和缝合,忽略了草料之间的层次变化和整体结构。而这些简单的因素却直接影响到成品的整体效果和使用价值。此外,在现代社会中,莞草编织工艺已经不再是人们生活中的必需品,更多时候是作为装饰品和工艺品出现在人们的生活中^[3]。因此,要想实现莞草编织工艺的传承和发展,就必须要注意创新设计。

(四) 缺乏合理的保护措施和完善的产业链条

作为莞草编织工艺传承人的叶树滋、邓伟标等人,他们在不断研究莞草编织工艺的过程中,形成了一套较完整的传统技艺和知识产权保护体系,也通过自身的努力推动了莞草编织工艺的产业化发展。但当前在全国范围内,莞草编织工艺的产业化程度仍处于初级阶段。莞草编织工艺目前仍属于非物质文化遗产,具有一定的文化价值,但在经济利益面前,传统手工艺与现代产业发展存在冲突。因此,如何处理好传统文化与现代经济之间的关系,是当前莞草编织工艺传承人面临的重要问题。在新时期如何实现莞草编织工艺产业化发展是值得我们探讨的问题。

二、传统手工艺传承面临的困境

(一) 人才断层

在传统手工艺传承的过程中,由于受教育程度低,技能单一,导致人才断层,传统手工艺面临着断代危机。莞草编织工艺的传承需要以口传心授为主,在漫长的生产实践中积累了大量的经验与技艺,才能传承至今。随着时代的发展,人们对手工艺品的需求不断提高,越来越多的人选择从事设计行业。莞草编织工艺没有得到进一步的发展和创新,逐渐被社会所遗忘。作为传统手工艺品的莞草编织工艺需要有人继承和传承下去,在当下社会环境中,学校教育是传承莞草编织工艺最重要的途径,然而因为其制作周期长、工艺复杂、成本高、市场需求少等原因使得莞草编织工艺面临着人才断层的问题。

(二) 文化创意产品缺乏创新

文化创意产品是指通过对传统手工艺的文化内涵和设计理念进行二次开发,实现对传统手工艺的活态保护和可持续发展^[4]。由于大多数文化创意产品都是传统手工艺与现代技术相结合而生产的,缺乏对传统手工艺的创新设计,使传统手工艺无法有效地与现代社会融合。目前,市场上已有不少的非遗产品,但是从整体来看,大部分非遗产品只是在保持原有产品外形和特点的基础

上进行简单的改进,其设计与制作缺乏创意性。文化创意产品应充分发掘非遗传统手工艺所蕴含的文化价值,同时融入现代生活元素,实现文化创意产品与非遗产品的有效结合。

(三) 现代工业生产模式冲击

当前,现代化生产模式的冲击使得传统手工艺产品的生产方式发生了改变。现代工业产品的种类繁多,工艺复杂,使得很多传统手工艺产品很难进行大批量生产。同时,传统手工艺品在进行产品设计时,大多需要考虑到产品的成本、材料等因素,因此很多传统手工艺品在市场上很难与现代工业生产相竞争。随着人们生活水平的提高和科学技术的发展,人们对生活质量的要求越来越高,因此对文化创意产品的需求越来越大,同时也对文化创意产品提出了更高要求。因此,传统手工艺产品在现代工业生产模式下的生存面临着严峻挑战。

(四) 民众观念意识转变

在工业化浪潮的冲击下,民众的观念意识也发生了转变,这使得传统手工艺传承面临着新的挑战。民众对传统手工艺的认识不够深入,还停留在古老手工艺人的印象上。很多年轻人并不清楚传统手工艺所蕴含的文化内涵,只是凭借着好奇心进行尝试,而不是主动地去了解、学习。除此之外,很多传统手工艺从业者对所从事的行业并不感兴趣,对行业的前景也缺乏信心。一些手艺人认为传承手工艺会使自己失去很多赚钱的机会,因此他们对这门手艺没有太多热情。在这种情况下,很多手艺人只能依靠政府的保护政策和企业支持来勉强维持生计。

(五) 宣传推广力度不足

目前,非遗文化的宣传推广主要以政府宣传、文化部门的非遗文化宣传为主,而传统手工艺作为民间文化的重要组成部分,其传承的好坏更多取决于手工艺人自身的技艺水平。这就需要政府部门、社会组织和企业等多方主体共同参与。同时,传统手工艺具有极强的地域性,在传承过程中必然会受到地域和经济发展水平的制约,因此要加强传统手工艺文化的宣传力度^[5]。政府宣传、文化部门宣传等方式往往存在着宣传不到位、不深入等问题。而民间组织和企业宣传推广力度相对较弱,传播范围有限,难以实现传统手工艺的广泛传播。因此,加强传统手工艺文化的宣传推广力度是目前亟待解决的问题。

三、莞草编织工艺的现代设计策略

(一) 丰富编织工艺的表现形式

编织工艺的表现形式多种多样,有平面、立体、曲面和透明的材料等,在现代设计中,可以将传统莞草编织工艺与现代科技结合,运用新的技术、新的材料和新的工艺,将传统莞草编织工艺中的草编纹样融入到现代产品设计中。例如可以利用莞草编织纹样进行创新设计,通过纹样设计来丰富产品造型。在产品外观上可以运用传统莞草编织纹样进行创新设计,例如在产品表面利用多种色彩的草编纹样进行装饰;或者运用现代

技术对传统纹样进行转换,将传统纹样进行再创造,例如在传统织锦上利用现代技术进行转换,利用传统纹样进行创意设计。

(二) 在传统手工艺的基础上融入现代设计

传统编织工艺的产品多为工艺品,多以实用为主,如手杖、蒲扇、草鞋、草席等。在现代设计中,可以将其作为一种新的设计元素,运用在日用品、家具设计中。比如:传统手工草席可进行现代设计,将其设计成现代家居用品;将传统的手工草席改造成时尚家居用品。这不仅能够扩大传统编织工艺的市场,同时也能够满足现代社会的需求。此外,在对传统编织工艺进行传承与创新时,不能生搬硬套,而应该借鉴传统手工艺的经验教训,从中提炼出具有时代感、符合当代审美需求的设计元素。再将这些元素运用到现代产品设计中去,这不仅能够对传统手工艺起到传承作用,同时也能使其焕发出新的生机。

(三) 建立完善的工艺传承和保护体系

目前,东莞草编工艺在传承与保护中存在的问题主要体现在传承人老龄化、缺乏年轻设计人才等方面,因此,需要建立完善的工艺传承和保护体系。首先,对莞草编织工艺的传承人进行全面普查和记录,并通过教育培训、示范引领等方式,让更多的年轻人认识到传统工艺的重要性,使他们学习和掌握莞草编织工艺的技术。其次,加强对莞草编织工艺的理论研究,使其能够系统、科学地传承和保护^[6]。最后,建立完善的保护和传承体系,制定相关政策法规保护莞草编织工艺的传承与发展。通过以上措施,有效地保护传统手工艺制作技艺与技艺、工艺知识和技艺等非物质文化遗产。

(四) 通过现代设计带动传统手工艺的发展

在现代设计中,传统手工艺的创新设计是一项重要内容,通过现代设计提升传统手工艺的设计水平,更好地发展传统手工艺,既是对非遗文化的保护与传承,也是对传统手工艺的创新。在进行莞草编织工艺的设计时,我们可以借鉴现代设计中的一些理念,如色彩运用、肌理塑造、形态再造等方式进行创新。在产品设计中,可以采用现代材料与技术手段对传统工艺进行改进。此外,还可以将现代设计与传统手工艺相结合,打造具有莞草编织工艺特色的产品,提高产品附加值。通过现代设计带动传统手工艺的发展,更好地实现对非遗文化的传承。

(五) 探索非遗文化与商业经济的结合模式

通过对莞草编织工艺的特征分析,我们可以了解到,莞草编织工艺是一种实用性很强的传统手工艺,有着非常广阔的市场前景。在实际的传承过程中,我们要明确传承发展和商业运作之间的关系,从而促进传统手工艺与商业经济之间形成良性循环。通过探索非遗文化与商业经济的结合模式,我们可以明确到莞草编织工艺本身所蕴含的文化内涵和社会意义,从而进一步探索出传统手工艺与现代设计融合的可行性。在探索莞草编织工艺传承发展和创新设计过程中,我们需要合理地将非遗文化与现代设计结合起来,从而能够形成传统手工艺发展与商业运作之间良性循环。

四、莞草编织工艺的创新设计实践

莞草编织工艺经过数千年的发展,已形成了一套成熟的技艺,如打草结、串针、缠线、扎花等。由于莞草编织工艺具有悠久的历史和丰富的文化内涵,所以具有较高的文化价值。在当前社会中,人们对莞草编织工艺产品的需求越来越大。在这一背景下,传统手工艺的传承需要与现代设计理念相结合,以满足现代人对传统手工艺产品的需求。在这个过程中,不仅要保留传统莞草编织工艺原有的特征,还需要从现代设计角度出发,对其进行创新设计。目前,莞草编织工艺在现代社会中存在一些问题,如材料单一、生产工艺落后、传承困难等。因此,在现代社会中传承与创新莞草编织工艺时需要对其进行改进。例如,可以对材料和工具进行创新设计,以满足现代社会的需求。例如,在现代社会中,人们更喜欢轻便、实用的产品,而不是笨重、华丽的产品。因此,在现代设计中,可以利用轻便的材料来设计传统手工艺产品。例如,在传统手工艺中使用竹或柳条等材料,制作成具有轻便、实用特点的作品。为了解决传统手工艺品生产过程中出现的问题,可以对传统手工艺生产过程进行创新设计。例如,在现代社会中,人们对传统手工艺的要求越来越高。如果没有新技术和新材料的支持,就很难满足现代人对传统手工艺产品的需求。因此,需要对传统手工艺生产过程进行创新设计。

五、结语

随着社会的发展,人们对传统手工艺产品的需求越来越高。因此,传统手工艺的传承和创新设计是当前社会的发展趋势。莞草编织工艺作为一种具有鲜明特色的传统手工艺,对其进行传承与创新设计,不仅可以满足现代社会对传统手工艺产品的需求,还可以丰富传统手工艺品的形式和内容,从而更好地实现对传统手工艺品的传承和创新。因此,在进行莞草编织工艺传承与创新设计过程中,需要先对莞草编织工艺进行全面了解,然后分析莞草编织工艺的历史沿革、技术特点和美学价值。在此基础上,通过创新思维和方法对莞草编织工艺进行传承与创新设计。

参考文献:

- [1] 张欣琦, 段丽莎. 非遗莞草编织体验课程与教具设计 [J]. 包装工程, 2023, 44 (20): 464.
- [2] 冯宸. 非遗传承视角下四川怀远藤编工艺的创新应用与设计研究 [D]. 桂林理工大学, 2023.
- [3] 周小茗. 金湾区民间编织工艺传承与创新设计策略 [J]. 艺术大观, 2023, (14): 82-84.
- [4] 李玉彬, 熊欢. 莞草编织工艺在现代产品设计中的文化传承与创新 [J]. 文化创新比较研究, 2022, 6 (07): 134-137.
- [5] 张本俊. 竹编工艺数字化的创新设计与应用研究 [D]. 四川美术学院, 2022.
- [6] 陈凤君, 彭小鹏. 岭南草编艺术的传承与创新设计研究——以广东非遗莞草编织为例 [J]. 艺术科技, 2017, 30 (08): 35+37.