

艺术设计对传统工艺美术的传承保护

袁天月

吉林大学, 艺术学院, 吉林 长春 130000

摘要: 本文深入剖析艺术设计与传统工艺美术的紧密关联, 从设计理念渊源、造型装饰借鉴、材料工艺创新应用等方面阐述二者联系。同时揭示传统工艺美术传承保护现状, 包括传承人局限、市场产业瓶颈及文化生态与保护意识问题。进而提出艺术设计助力传承的实践路径, 包括创新设计策略的创新, 艺术设计教育的课程体系与人才培养模式优化, 以及文化创意产业融合等举措, 旨在推动传统工艺美术在现代语境中的传承与发展。

关键词: 艺术设计; 传统工艺美术; 传承; 保护

The Inheritance and Protection of Traditional Arts and Crafts through Art Design

Yuan, Tianyue

College of Art, Jilin University, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract: This paper deeply analyzes the close relationship between art design and traditional arts and crafts, elucidating their connections from aspects such as the origins of design concepts, the borrowing of modeling and decoration, and the innovative application of materials and crafts. It also reveals the current status of the inheritance and protection of traditional arts and crafts, including limitations within the inheritor community, market and industrial bottlenecks, and issues related to cultural ecology and protection awareness. Furthermore, it proposes practical pathways for art design to assist in inheritance, including innovations in design strategies, optimizations in the curriculum system and talent cultivation models of art design education, as well as initiatives for the integration of cultural and creative industries, aiming to promote the inheritance and development of traditional arts and crafts in the modern context.

Keywords: Art design; Traditional arts and crafts; Inheritance; Protection

DOI: 10.62639/sspse02.20250101

引言

传统工艺美术, 凝聚着先辈的智慧与创造力, 是民族文化身份的鲜明标识。然而, 在工业化、现代化与全球化的多重冲击下, 传统工艺美术陷入传承困境, 面临着技艺失传、市场萎缩、文化生态变迁等诸多挑战^[1]。艺术设计, 作为当代文化创新与发展的关键力量, 与传统工艺美术有着深厚渊源。深入研究艺术设计如何助力传统工艺美术传承保护, 具有极其重要的理论与实践价值, 对于复兴传统工艺美术, 使其在现代社会重绽光彩意义非凡且刻不容缓。

一、艺术设计与传统工艺美术的关联

(一) 设计理念的渊源与传承

现代艺术设计理念与传统工艺美术设计思想有着深厚的历史渊源, 中国传统工艺所秉持的“天人合一”的理念所强调人与自然的和谐共生, 就在当代设计中多有体现。例如在建筑设计里, 注重建筑与周边自然环境的融合, 减少对生态的破坏并自然地增添美感。“文质彬彬”的理念则追求形式与内容的完美统一, 在艺术设计中既要有外在的美观, 也要有内在的文化底蕴与实用性。以江南古典园林设计对现代景观设计的影响来说,

江南园林巧妙采用借景、以小见大、步移景异的造园手法被广泛借鉴^[2]。现代景观设计师通过学习这种对空间的布局与利用, 将山水、植物、建筑等元素和谐组合, 营造出诗意与意境兼具的空间和庭院, 让人们在现代都市生活中也能感受到自然与人文的交融, 传承着了传统园林设计中的巧思。

(二) 造型与装饰元素的借鉴

传统工艺美术的造型语言与装饰图案为现代艺术设计提供了灵感源泉, 青铜器独特的形态轮廓与纹饰肌理, 被现代产品设计巧妙运用。比如在灯具设计上, 借鉴青铜器的三足鼎造型, 通过使用简约流畅的线条进行重新演绎, 使其在保留传统韵味的同时, 契合现代简约风格。在平面设计领域, 敦煌壁画中飞天图案的灵动姿态、藻井的华丽图案等被提取应用, 有的将飞天的衣袂线条运用到海报设计中, 有的把藻井图案的色彩搭配与对称结构添加进书籍封面设计。

(三) 材料与工艺的创新应用

传统工艺美术材料如竹子, 具有天然环保、质感温润、柔韧性佳等特性, 其加工工艺多依赖手工编织, 工序繁复且耗时。现代新型材料种类繁多, 例如碳纤维复合材料具有高强度、耐腐蚀、重量轻等卓越性能, 质感上可根据需求调配, 借助先进机械与科技手段能实现高精度、大规模生

(稿件编号: SE-25-1-1002)

作者简介: 袁天月 (1999-), 女, 汉, 吉林长春人, 吉林大学艺术学院 22 级硕士研究生, 主要研究方向为工艺美术设计研究。

产。在家具设计中, 传统竹编工艺与现代复合材料结合是一种创新型做法^[3]。以竹编为面板、复合材料作框架, 既保留竹编工艺的韵味, 又克服了其在耐用性与结构强度方面的局限, 有了稳固支撑。创新应用传统工艺材料与技法时, 依据设计需求, 将传统材料与现代材料互补搭配, 在造型上突破传统束缚, 采用新的编织手法或组合方式, 从而拓展传统工艺在现代家居、公共空间装饰等多领域的应用范围, 使传统工艺焕发新活力。

二、传统工艺美术传承保护的现状与困境

(一) 传承方式与传承人群体

师徒传承是传统工艺美术较为常见的一种传承方式, 徒弟在师傅的言传身教下需要多年技艺的研习, 如苏绣名师带徒, 徒弟逐步掌握针法精髓。家族传承则在家族内部延续工艺血脉, 比如说宜兴紫砂壶制作, 家族世代相传制壶技艺与秘方。作坊传承则依托手工作坊, 工匠们在生产实践中传承技艺, 如一些木雕作坊里, 师傅与学徒共同劳作创作^[4]。当前, 传统工艺美术的传承人群体呈现出一些特征。年龄结构上, 多以中老年为主, 年轻人占比较少; 知识水平参差不齐, 部分传承者文化素养有限, 对工艺的理论总结和创新拓展不足; 社会地位方面, 整体而言, 大部分传统工艺美术从业者知名度和经济收入不高。这些因素导致传统工艺美术的传承面临断层问题。年轻人因学艺周期长、经济效益不显著等而缺乏热情, 愿意投身传统工艺美术传承的新鲜血液匮乏, 其传承发展面临严峻挑战。

(二) 市场需求与产业发展瓶颈

现代消费市场传统工艺美术品的需求发生了显著变化, 消费者不再满足于传统的样式与功能, 而更追求个性化、时尚化且兼具文化内涵的作品。另外, 传统工艺美术产业也存在诸多不足。生产规模上, 多为小作坊式生产, 形成大规模标准化生产成本较高且产量有限。产品创新方面, 部分从业者因循守旧, 不能及时结合现代审美与生活需求创新, 导致产品创作与市场脱节。营销渠道也比较狭窄, 很大程度上依赖线下实体店铺和展会, 对电商等新兴的渠道利用不足。品牌建设也比较滞后, 品牌定位模糊, 难以在消费者心中树立独特形象。进一步地, 由于无法满足市场需求, 产品销量受限, 利润微薄, 导致从业者减少, 传承队伍难以壮大, 传统技艺面临失传风险, 保护与传承工作难以有效推进。

(三) 文化生态变化与保护意识淡薄

在工业化与城市化进程中, 文化生态环境发生了巨大变革, 给传统工艺美术的生存土壤带来强烈冲击。传统生活方式逐渐被现代生活模式取代, 例如传统手工制作的生活用品被工业化批量生产的产品所替代, 人们对传统工艺美术品的日常需求锐减。而民俗文化的衰落使得传统工艺美术的处境更加恶劣, 许多与传统工艺美术紧密相连的民俗活动减少或消失, 一些传统节日中特定的手工艺品制作与展示环节不再常见^[5]。此外,

当前社会各界对传统工艺美术保护意识也较为淡薄。一方面, 大众在快节奏生活和现代文化潮流影响下, 对传统工艺美术缺乏深入了解与关注; 另一方面, 部分企业过于追求经济效益, 忽视传统工艺美术的文化价值与长远发展潜力。同时, 相关部门在宣传推广与政策扶持方面力度不足, 未能有效引导社会形成重视和保护传统工艺美术的良好氛围, 致使其传承发展面临重重困境。

三、艺术设计对传统工艺美术传承保护的实践路径

(一) 基于艺术设计的传统工艺美术创新设计策略

1. 功能创新

传统工艺美术品的功能在现代社会面临着转型与拓展的迫切需求, 传统陶瓷工艺, 过去主要以花瓶、摆件等观赏品或碗碟等传统器皿展示, 随着科技与生活方式的变革, 其功能被赋予了全新的可能。比如, 可以将陶瓷打造为智能音箱外壳, 让古朴典雅外表巧妙地容纳现代科技设备, 让艺术与科技相得益彰。而传统刺绣工艺也不再局限于装饰衣物边缘或制作传统服饰, 也可以将它与现代运动服饰相结合, 选用的透气、吸汗材质与精湛的刺绣工艺相融合, 不仅为运动服饰增添了艺术美感, 还能在运动过程中起到避免皮肤擦伤等防护作用。这种对传统材料与工艺的创新性运用, 巧妙地弥合传统与现代的差异, 为传统工艺美术注入源源不断的活力, 使其在现代生活场景中焕发出崭新的魅力与价值。

2. 形式创新

在当代审美趋势与多元设计风格的影响下, 传统工艺美术的形式要素需要经历深刻的创新变革。以传统陶瓷造型为例, 极简主义风格的融入为其带来了全新的视觉感受。通过去除冗余的装饰与复杂外轮廓, 将传统陶瓷造型进行简化, 仅保留最具代表性的线条与形态, 比如说把经典的梅瓶造型简化为简洁流畅的几何形体, 再对其进行适度抽象, 赋予其独特的韵律与动感。在色彩方面, 不再局限于传统的浓墨重彩或古朴的色调, 而是依据现代设计理念搭配清新淡雅或对比强烈的色彩组合, 比如在素白的陶瓷表面运用少量鲜艳色彩进行点缀, 营造出活泼的氛围。图案上, 可以对传统纹样进行解构与重组, 提取其中的元素并通过创新的布局方式呈现, 或是将传统花卉图案以现代几何图形的形式重新演绎, 使传统工艺美术在传承经典的同时, 展现出强烈的视觉冲击力与时尚魅力, 契合现代人的审美追求。

3. 体验创新

借助数字化技术手段, 尤其是虚拟现实 VR 与增强现实 AR 技术, 传统剪纸艺术得以突破二维平面的限制, 构建起沉浸式体验空间, 让使用者步入剪纸艺术源远流长的历史长河, 亲手参与虚拟剪纸创作。只要手指轻触屏幕, 便可模拟剪纸动作, 感受纸张在剪刀下的奇妙变幻, 极大地增添用户的趣味性参与热情。对于传统手工编

织工艺品,通过融入可调节、可拆卸的结构设计,使其焕发出新活力。用户能够依据自身审美偏好与使用情境需求,自由拆解、重组编织部件,创造出独特的作品形态。这种自主性操作不仅满足了个性化需求,更在过程中激发了用户的创造性思维,让传统手工编织工艺品在现代生活中重新找回与用户深度互动、情感共鸣的契合点,从而为传统工艺美术的传承与发展开辟新路径。

(二) 艺术设计教育对传统工艺美术传承的推动作用

1. 课程体系构建

应当考虑在艺术设计教育中融入传统工艺美术课程,课程体系的构建需遵循多元原则与创新方法。课程设置应秉持系统性与循序渐进性,例如在初学阶段开设传统工艺文化理论基础课程,让学生初步构建传统工艺美术史的知识框架,了解传统工艺发展脉络。提升则安排传统工艺技法实践课程,像木雕、陶瓷制作等,使学生亲身体验工艺制作流程,掌握手工技艺。在教学内容的安排方面,要注重经典性与时代性结合,既要涵盖传统经典工艺范例,又要引入现代建筑中传统榫卯结构的新运用等现代设计对传统工艺创新应用的案例分析。而在教学方法上,考虑采用理论讲授与实践操作并行,课堂教学与实地调研相补充的模式。教师课堂讲解工艺理论后,带领学生走进传统工艺工作室或博物馆实地考察学习,还可开展小组合作项目,让学生以传统工艺为元素进行现代设计创作,全方位培养学生对传统工艺美术的认知、实践及创新能力,使传统工艺在现代艺术设计教育中得以有效传承与发展。

2. 人才培养模式

艺术设计专业人才培养模式与传统工艺美术传承需求的衔接应当自然。产学研合作模式可使学校、企业与研究机构紧密协作,学校依据企业对传统工艺创新设计的需求制定教学方案,而企业为学生提供实践项目与实习岗位,研究机构则提供前沿技术与理论支持,三方共同打造适应市场的传统工艺创新人才。此外,工作室制可以模拟传统手工作坊情境,由经验丰富的教师或工艺美术大师主持,让学生在参与真实项目的设计构思到成品制作全过程,深入学习传统工艺精髓并锻炼现代设计能力。另一方面,还可以尝试师徒传承与现代教育相结合,在现代教育体系中融入师徒制的一对一指导优势,师傅传授学生传统工艺的独门技法与文化内涵,学校则提供系统的设计理论、计算机辅助设计等课程,让学生兼具传统韵味与现代创新思维,从而培养出满足传统工艺美术传承与创新发展需求的复合型人才,推动传统工艺美术在新时代的持续繁荣。

(三) 艺术设计与文化创意产业融合促进传统工艺美术发展

1. 文创产品开发

故宫博物院在文创产品开发方面堪称典范,其深入挖掘传统工艺美术文化内涵与创意元素的方式值得借鉴。首先对故宫丰富的馆藏文物、建筑装饰等进行全面梳理,提取如传统玉雕工艺中

独特纹饰等精华部分。然后,艺术设计师巧妙地将这些元素与现代首饰设计理念相融合,在材质选择上除了传统玉石,搭配现代时尚金属或新型宝石材料,在造型设计上简化传统玉雕复杂样式,融入现代简约几何形态,打造出既具传统韵味又有时尚感的玉雕首饰文创产品,这类产品因融合传统与现代而兼具收藏价值与市场吸引力。在此过程中,其开发流程与策略遵循以文化为核心、以市场为导向,先深入研究文化核心,确定可开发的主题与元素,再依据市场调研了解消费者喜好与需求,设计出产品原型,进行小范围试销与反馈收集,根据反馈优化产品,最后大规模生产并通过多元营销渠道推广,从而使文创产品市场中脱颖而出并传承传统工艺美术文化。

2. 品牌塑造与营销推广

在品牌塑造进程中,传统工艺美术应当精准锚定自身独有品牌定位与核心价值。以苏绣品牌“镇湖刺绣”为例,其将自身定位为“传承千年绣艺,展现东方韵味”,立足苏绣发源地苏州镇湖,强调精湛手工技艺与深厚文化底蕴,主打高端定制与艺术收藏刺绣产品,因此可以在众多品牌中崭露头角。在品牌形象设计上,无论是品牌名称的雕琢、商标的构思,还是包装的细致打造以及店铺形象的整体规划,都巧妙融合了传统工艺的精髓特质与现代时尚设计感。在品牌故事讲述方面,深入挖掘镇湖刺绣的历史传承、历代刺绣大师的传奇经历以及背后蕴含的江南文化风情,使得消费者在购买产品时感受到浓郁的文化气息。此外,艺术设计在其品牌营销推广中作用也较为显著,通过运用新媒体平台、展览展示活动、文化旅游等渠道进行品牌传播与推广,让游客亲身感受苏绣魅力,从而有效提升“镇湖刺绣”的知名度与美誉度,促进传统苏绣工艺的传承与发展。

四、结语

综上,艺术设计是传统工艺美术传承保护的关键驱动力。只要持续深入挖掘传统工艺美术的内涵价值,紧密结合现代设计理念与技术手段,积极探索多元传承保护路径,传统工艺美术必将在艺术设计的有力推动下,实现可持续的传承发展,在现代社会绽放独特光彩,为人类文化多样性与创造性的传承发展贡献源源不断的力量,成为连接过去、现在与未来文化脉络的坚实桥梁。

参考文献:

- [1] 周戈. 传统工艺美术在现代艺术设计中的转换[J]. 大观, 2019, (09): 119-120.
- [2] 周新芝. 传统工艺美术在现代艺术设计中的应用分析[J]. 中国民族博览, 2023, (10): 194-196.
- [3] 郭建海. 传统工艺美术在现代艺术设计中的转换策略[J]. 普洱学院学报, 2021, 37 (03): 76-78.
- [4] 李文. 艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发及利用探讨[J]. 文化产业, 2021, (03): 119-120.
- [5] 王晨曦. 现代艺术设计与传统工艺美术的融合[J]. 艺术大观, 2023, (19): 82-84.