

谈艺术设计与传统工艺美术资源相融合的意义和策略

王婉侨

吉林大学艺术学院,吉林 长春 130000

摘要:为了更好地促进艺术设计与传统工艺美术资源之间的紧密融合,本文首先分析两者融合的重要意义,主要是体现在文化传承的重要载体、提升艺术设计的审美品质、激发艺术创设计的创新活力和拓展传统工艺美术的发展空间四个方面,在此基础上明确相应的融合策略,包括转变设计理念、提取传统工艺美术元素、传承创新传统工艺美术技艺、加强跨领域合作交流以及注重人才培养五个方面,希望可以为推动艺术设计领域的创新发展与传统工艺美术资源的活化利用提供理论依据与实践指导。

关键词: 艺术设计;传统工艺美术资源;融合意义;融合策略

On the Significance and Strategies for the Integration of Art Design and Traditional Arts and Crafts Resources

Wang, Wanqiao

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

Abstract: To better facilitate the close integration of art design and traditional arts and crafts resources, this paper first analyzes the significant meaning of this integration, primarily embodied in four aspects: an important carrier for cultural inheritance, enhancing the aesthetic quality of art design, stimulating innovative vitality in artistic creation, and expanding the development space for traditional arts and crafts. Based on this, corresponding integration strategies are clarified, containing transforming design concepts, extracting elements from traditional arts and crafts, inheriting and innovating traditional arts and crafts techniques, strengthening cross-field cooperation and exchanges, and focusing on talent cultivation. It is hoped that this paper can provide theoretical basis and practical guidance for promoting innovative development in the field of art design, and the revitalization and utilization of traditional arts and crafts resources.

Keywords: Art design; Traditional arts and crafts resources; Significance of integration; Strategies for integration

DOI: 10.62639/sppse03.20250101

引言

在当前的文化和艺术背景下,艺术设计以及传统工艺美术资源之间的融合受到了社会各界的重点关注,传统工艺美术资源中涵盖了悠久的历史文化遗产信息以及精湛的人员技巧,而艺术设计则体现出了创新性、现代性以及多元化的特点,这两者实现融合是针对于传统文化的传承弘扬,同样也是针对于艺术设计的发展创造新的路径和方向,为传统工艺美术的转型注入了生机和活力,促进文化创意产业繁荣,满足人们的精神文化需求^[1]。

一、艺术设计与传统工艺美术资源融合的意义

(一) 文化传承的重要载体

在民族文化中,传统工艺美术资源是非常重要的组成部分,其中涵盖了社会、历史等不同方面的文化内涵,我们能在古老的青铜工艺中感受到先秦时期威严而庄重的社会礼仪和等级鲜明的政治制度,其精美的纹饰以及更加独特的造型,好像给我们直观呈现出了一幅昔日的壮观和辉煌^[2];而民间刺绣工艺则像是生动的

民俗百科全书,不同的作品有独特的刺绣技巧,各自细腻的针脚蕴含了各个民族以及地区人民的生活百态、对于美好生活的向往,不管绣的是寓意吉祥的花鸟鱼,还是体现民间故事的人物场景,都充分凝聚着前人的智慧以及情感。艺术设计以及传统工艺美术资源的融合,让这些多元丰富的文化元素以新颖的形式融入了现代生活中,通过在现代产品设计中体现传统剪纸艺术的图案或在建筑装饰中融入木雕造型,都能使其以新颖的方式进行传播。比如一些现代室内装饰就借助了木雕花窗的元素,这样在阳光照射之下相应的纹理也会和光影之间相互交织,对于居住者来说,他们就能体会到先辈的创造力和智慧,达到文化一脉相承的任务要求,让传统文化在现代社会的土壤中扎根。

(二) 提升艺术设计的审美品质

各类传统工艺美术资源有其独特的审美价值,例如陶瓷与生俱来的温润质感,就像是岁月在其身上沉淀下的痕迹,不管是简洁素雅的宋瓷,还是绚烂多彩的明清瓷,在造型上的变化以及釉色的呈现都展现出了远超前时代的美感;而在丝绸工艺品中,其细腻且柔美的光泽好似一条流淌的银河,展现出了极尽奢华的艺术效果和匠心独运,整个制造过程中独特的制

(稿件编号: SE-25-1-1003)

作者简介:王婉侨(2000-),女,汉,黑龙江伊春人,吉林大学艺术学院2022级硕士研究生,主要研究方向为工艺美术设计。

造工艺是机械生产无法企及的;在传统绘画意境的营造方面,不管是山水画所创设的空灵境界,还是人物画所凸显的独特气质,都能遨游在一个充满遐想的世界,正是这些审美元素得到艺术设计与作者的融入,让艺术设计的审美品质得到了切实提升,最终的表现方式也更加新颖丰富^[3]。现代室内设计中引入传统园林的造景手法以及装饰元素,可以营造出有诗意和文化韵味的空间氛围,比如说通过漏窗借景的手法,可以将室内的美景引入到室内,或者借助于盆景等园林小品做整体空间的细化点缀,让室内有勃勃生机以及人文气息;而在服装设计中;可以通过传统印染工艺的渗透和体现,让艺术效果大幅度彰显,服装不再只是一种遮蔽身体的物品,更像是一种行走的艺术呈现。这样的融合就可以促进大众的审美素养提高,引导人们对于美产生多元化的认知和合理的追求,实现整个社会的快速发展,也能帮助人们在日常生活中感受到艺术之美。

(三) 激发艺术设计的创新活力

传统的一些工艺美术资源让艺术设计有了丰富的灵感和大量的认知,其中独特的工艺技法以及材料特性,还有造型的设计,让现代艺术的固定模式得到了打破,比如说传统的竹编工艺在编织方面构思精巧,编织的每一步形成了细密交织的效果,他们好像是大自然编织就的诗篇,启发了现代家具设计对于结构以及形式的创新探索,促进了竹编灯具、竹编沙发等诸多简约又不失韵味的优秀艺术设计作品出现。而在玉器雕刻领域,长时间以来的遵循“因材施艺”的理念,注重基于玉石天然的形状以及纹理和色泽创作艺术作品,这也引导着现代首饰设计行业更加注重材料的天然特质把控以及个性化创作任务的实现,将首饰制作为独一无二的艺术品。在艺术设计与传统工艺美术资源的融合发展过程中,需要设计师打破传统和现代之间的认知界限,在传承的过程中不断创新,并基于创新的基础上实现发展,促进更多新颖而生动的设计作品出现。

(四) 拓展传统工艺美术的发展空间

如今传统工艺美术的弘扬和传承面临着诸多挑战和困难,这和市场需求变化以及生产效率的局限存在密切关联。艺术设计与传统工艺美术资源的融合则为其创造了良好的机遇,借助于和现代艺术设计的结合,传统工艺美术可以有效突破其应用的范围限制,进入到更加广阔的消费市场中探索和发现^[4]。传统刺绣工艺可以和现代时尚设计进行结合,从而开发出高端档次的时尚饰品和服饰品牌,让精美的刺绣图案以及现代的时尚剪裁有机融合,两者相得益彰,绽放出更新的时尚光彩,而将传统陶瓷工艺用于现代家居制品或电子产品的设计装饰,同样也可以让设计出的效果成为行业中的焦点和热点,获得有兴趣者的赞赏。这样的设计不仅让传统工艺美术产品的附加值增长,

也使其完美的贴合现代人们的生活方式,迎合了消费需求,促进了传统工艺美术产业的可持续发展以及转型升级,对于传统工艺美术而言,他们在现代社会中找到了更新的生长点,能以独特的方式再现其魅力。

二、艺术设计与传统工艺美术资源融合的策路

(一) 转变设计理念, 树立融合意识

设计师首先需要认识到传统工艺美术资源所具有的价值和潜力,主动摒弃两者对立的错误观念,树立融合发展的正确意识。在融合项目设计的初期,要研究传统工艺美术历史发展背景、过程以及工艺特点和审美特征,让传统元素以及现代设计理念之间有机结合,要把握好设计工作所具有的艺术性、实用性以及文化性特点,实现相互之间的平衡,借助于现代设计思维对传统的工艺美术资源进行诠释,最终形成技能彰显传统文化底蕴及内涵,又符合现代人们生活需求的优秀作品。比如在城市公共设施设计环节可以融入一些当地的传统建筑或工艺元素,使之成为一种特殊的传承文化、展示文化载体^[5]。一些地区的公交站台设计就融入了建筑飞檐造型和木雕纹饰,在保证常规的公交站台功能的同时,也充分展现出了地域文化特色,作为风景存在。

(二) 精准提取传统工艺美术元素

传统工艺美术资源有着不同的组成部分,包括图案、造型、色彩以及材质等,需要设计师在设计时对各方面的元素做精准化提取以及创新性转化。如果是传统图案可以通过适当的简化、变形等途径,使之以更加简洁的形式出现,例如将传统云纹图案做简化设计之后用于现代家居饰品设计,保留了该纹饰本身所具有的飘逸灵动特点,也符合现代简约审美风格,传统色彩体系中一些经典配色也可以用于现代产品设计中,营造独特的视觉享受。在传统建筑中,朱红色以及金黄色搭配是典型的色彩搭配体系,将其用在礼品包装方面,让产品的文化格调瞬间提升,视觉冲击力也更加明显。而在造型方面也可以借助于传统器物的独特形态,融合人体工程学原理来做优化设计。涉及到材质的运用方面,则可以探索传统材料以及现代新型材料之间搭配的先进组合,让各自的优势充分发挥,比如说要设计一款灯具,可以将传统的竹材融合现代LED光源,这样的设计体系既遵循节能环保的思想,又充分展现出了传统工艺美术独特的质感,设计人员专门打造了一款竹编灯具,用竹编工艺编织出了外层精美的灯罩,而内部则用到了节能的LED光源,如果灯光亮起,竹编的纹理会在整个空间内若隐若现的出现,营造一种温馨但又充满文艺感的环境氛围。

(三) 传承与创新传统工艺美术技艺

传统工艺美术技艺是中华民族在发展过程中凝聚的智慧,实现融合就必须关注记忆的

传承创新。首先需要加强对于传统工艺美术技艺的保护和传承,可以通过畅通职业发展路径,加强技艺培训等方式,培养新一代的技艺传承人,可以鼓励老一代的传承人和年轻的设计师相互合作,一同为年轻设计师传授经验。比如说,一些传统的刺绣工坊内年老的艺人亲自指导他们年轻的学徒,从刺绣针法的运用到刺绣图案的整体构思,无一不彰显着刺绣技艺精髓的转化和吸收。其次是需要加强传统工艺美术技艺的创新效果,可以结合数字技术来对传统工艺做改良和优化,使其有更多的呈现形式,例如借助于3D打印技术配合完成传统的陶瓷模具制作,让生产的效率更高,产品的精度更准确;可以借助于激光雕刻技术来拓展传统木雕的表现形式,增强细节处理能力,这样传统工艺美术技艺也能够现代语境下展现出更新的活力^[6]。一些现代木雕作品的创作环节,工作人员会先用到数字化处理和设计软件完成图案的设计以及造型的模拟,再借助于激光雕刻技术精确的雕刻出复杂图案以及纹理,并配合传统的手工雕刻技术对细节进行修饰和呈现,特别是人员面部表情的丰富、动物毛发纹理的刻画,让最终的效果兼具传统木雕的韵味以及新颖的艺术形式。

(四) 加强跨领域合作与交流

现实中实现艺术设计与传统工艺美术资源之间的相互融合必然离不开跨领域的合作和交流,包括艺术设计、传统工艺美术还有文化研究等多个方面需要相互配合,实现各方面资源的优势整合,其中艺术院校可以和传统工艺美术企业建立合作关系,建设人才实践教学培养基地,帮助学生在实践学习过程中体会了解传统工艺的制作流程,感受文化内涵,也可以为所与企业创新发展提供一批优质的人才。例如某所艺术院校和当地的陶瓷企业合作,学生在参与企业实习过程中可以学习传统的烧制陶瓷技巧和思想融入到陶瓷产品的设计开发中,促进陶瓷产品的更新和升级。此外,文化研究机构可为艺术设计与传统工艺美术之间的融合提供理论支持,科技企业可以促进传统工艺的技术升级。例如科技企业所研发的新型环保材料就为传统工艺美术设计,提供了多元化的选择,再配合上先进的数字化技术对传统工艺进行展示传播。此外也可以开展国际间的文化艺术交流,引进先进的设计理念,助力传统工艺美术资源在国际范围内的融合发展。比如说国际设计展览会上,中国的传统剪纸艺术以及国外的现代平面设计就会相互交流碰撞剪纸的独特图案以及表现手法,可以让国外设计师了解并将其融入到商业广告设计中,国外的极简主义等现代设计理念也为中国传统工艺美术的创新发展提供了借鉴,促进中国传统工艺美术的全新发展,使之在全世界范围内被更多的人所了解。

(五) 注重人才培养,构建专业教育体系

人才是行业发展的重要部分,是推动艺术设计以及传统工艺美术资源紧密融合的关键要素,在两者融合发展中,需要构建完善的专业教育体系,着重关注如何培养跨学科知识和技能型人才。在高等教育领域,艺术设计专业应该增加传统工艺美术相关联的课程内容,例如传统工艺技法实践以及传统元素设计应用这些课程,而在实践教学环节则可以安排学生参与到传统工艺美术设计与制作项目中,提高学生的动手操作能力,培养学生的创新思维。比如说可以设置传统木工工艺实践课程,推动学生学习对木材的选择以及干燥处理,也能够让学生使用传统的木工工具制作榫卯结构。基于现代化的设计理念和软件完成家具的外形设计,全面增强学生对于木工技艺的理解,使之和现代设计完美融合。同时可以鼓励大量在职设计师参与到各类传统工艺美术课程培训中,增强他们对传统工艺的理解力和应用力,借助于多渠道、多层面的人才培养模式,为艺术设计与传统工艺美术资源相融合提供坚实的人才根基和保障。

三、结语

在当前时代背景下,艺术设计与传统工艺美术资源之间融合成为了必然路径和方向,本文对两者相融合的意义进行深入探索,进一步给出行之有效的融合策略,结合城市公共设施设计、竹编灯具创作、木雕作品制作等不同方面和领域的实践内容进行分析。这为艺术领域的创新发展带来了强劲的动力,让传统工艺美术传承与振兴有了更多的可能,开辟了广阔的前景。在未来的发展过程中,需要持续加强对于传统工艺美术资源的保护研究,积极鼓励更多的设计师投身于融合的实践创新环节,实现跨领域、跨文化的交流合作,打造高素质的人才队伍,进而推动艺术设计与传统工艺美术资源的深度融合与探索,助力传统工艺美术在当前社会中体现新的效果。

参考文献:

- [1] 周青奇. 苏州传统工艺美术资源在艺术设计教学中的应用实践[J]. 美术教育研究, 2022, (21): 122-124.
- [2] 胡发强. 苏州传统工艺美术在地方美术院校人才培养中的教育价值与应用途径[J]. 中国轻工教育, 2017, (05): 93-96.
- [3] 邱永德, 吴小梅. 艺术设计教学中传统工艺美术资源的应用——以广西传统手工艺资源为例[J]. 广西教育, 2020, (39): 168-169.
- [4] 韦拉. 艺术设计教学中传统工艺美术资源的应用——以广西传统手工艺为例[J]. 广西教育, 2020, (03): 178-179.
- [5] 石晓宇, 吕媛. 刍议艺术设计教学中传统工艺美术资源的开发及利用[J]. 中国新通信, 2019, 21 (14): 208.
- [6] 张艳华, 王宝军, 李彬. 江苏传统工艺美术资源在高职“艺术设计”教学中的探索实践——以麦秸画为例[J]. 美与时代(上), 2017, (10): 108-111.