

非遗传统手工艺的当代设计探索

王斌¹ 时澄² 李慧瑶¹

1 南京无界广告传媒有限公司, 江苏 南京 210000; 2 南京汲与品牌设计有限公司, 江苏 南京 210000

摘要: “非遗重新进入生活”是传统手工艺在未来发展的过程中重要途径, 在推动传统手工艺发展的过程中, 首先需要做的是明白现代设计产品和非遗传统手工艺及创新设计两者中存在的差异, 这样才能做到知己知彼, 才能更好的进行非遗传统手工艺的传承, 并在这个基础上发扬光大。传统手工艺的创新设计, 必然要和当代生活有效的融合起来, 并在当代发展性形成有机的整体, 实现更好的传承拓展。除此之外, 还有一个文创产品设计, 这是基于传统工艺中的特色元素角度出发, 通过整合和创新形成的产品, 基础上传统工艺内的元素, 使用现代技术制作, 通过传统文化提高了其附加的价值, 这种产品对于非遗传统文化的发展, 也有着很大的促进作用。本文就从传统手工艺发展北京的角度出发, 对非遗传统手工艺的当代设计进行简单的探讨。

关键词: 非遗; 传统工艺; 文创产品设计; 现代设计; 创新

Exploration of Contemporary Design of Intangible Cultural Heritage Traditional Handicrafts

Wang, Bin¹ Shi, Cheng² Li, Huiyao¹

1 Nanjing Wujie Advertising Co., Ltd, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

2 Nanjing JiYu Brand Design Co., Ltd, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract: “The re-entry of intangible cultural heritage into life” is an important way for the future development of traditional handicrafts. In the process of promoting the development of traditional handicrafts, the first thing to do is to understand the differences between modern design products, intangible cultural heritage traditional handicrafts, and innovative design, so as to know ourselves and our opponents, better inherit intangible cultural heritage traditional handicrafts, and carry them forward on this basis. The innovative design of traditional handicrafts must be effectively integrated with contemporary life and form an organic whole in contemporary development, so as to achieve better inheritance and expansion. In addition, there is also the design of cultural and creative products. This is a product formed through integration and innovation from the perspective of the characteristic elements in traditional crafts. Based on the elements in traditional crafts, it is made using modern technology, and its added value is increased through traditional culture. Such products also play a great role in promoting the development of intangible cultural heritage traditional culture. Starting from the perspective of the development background of traditional handicrafts, this paper briefly discusses the contemporary design of intangible cultural heritage traditional handicrafts.

Keywords: Intangible cultural heritage; Traditional crafts; Cultural and creative product design; Modern design; Innovation

DOI: 10.62639/sspsstr24.20250204

“非遗”重新进入生活是“弘扬中华优秀传统文化”的具体行动, 2015年以来随着文化部、教育部推动实施“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”, “全国110余所高等院校积极参与由文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部联合实施的“中国非遗传承人群研修研习培训计划”, 截至目前已惠及中青年非遗传承人群超过7万人次。”^[2], 再加上文化部推出的非遗博览会、文化遗产日等一系列活动及中央和地方媒体的高密度报道, “非遗”成为当代的热点话题, “非遗”重新进入生活业已成为社会的共识。

一、传统手工业的发展背景

传统手工业是在前工业前期, 通过手工作业的方式使物体形态发生改变, 也就是通过一个或者多个手段改变一个或者多个材料的形态。这其中隐藏的知识体系有很多, 但是整体可以分为以下几个方面, 一是手工的动作行为, 二是材料, 三是工艺, 四是形态。其中动作行为主要可以分为两个部分。一是心和手的关系, 中国人普遍认为, 手和心关系非常的密切, 所以才会有十指连心的说法, 而指头是手最灵活的一个部位, 所以又有心灵手巧和心手合一这次话语, 其实这是中国传统文化中对心手协调的更深去的认识。二是心和手之间的相互作用, 这是传统手工艺得训练方法, 从生到熟, 从简单到复杂, 一直到最后的

(稿件编号: SSTR-25-4-1027)

作者简介: 王斌(1984-), 男, 汉, 江苏南京, 东南大学工业(艺术)设计专业, 无界设计创始人, 高级工艺美术师, 南京财经大学专硕行业导师, 执行创作总监, 南京工业设计学会理事, 南京平面设计师联盟理事, 研究方向: 中国传统手工艺研究, 非遗文化产品设计。

时澄(1974-), 男, 汉, 江苏南京, 南京艺术学院装潢设计专业, 高级工艺美术师, 江苏省产业教授, 南京汲与品牌设计有限公司创始人, 创意总监, 研究方向: 平面设计。

李慧瑶(1985-), 女, 汉, 江苏南京, 东南大学艺术学院工业(艺术)设计专业, 无界设计联合创始人, 研究方向: 非遗市场化研究。

完全养成习惯,这是很多手艺人所经历的必要过程。很多手艺人从最开始的循规蹈矩,到最后熟能生巧进行创造性的制作,这是一个磨练的过程中,从最开始的技术到最后的艺,代表着手艺人完成了从手到心再到手的技术制作协调过程,而随着手工艺人在技术磨砺的不断推进,协调动作会越来越熟练精密,最后达到心手合一的效果。当然这个过程完成实践的长短,取决于手艺人天赋,学习,领悟等方面的因素;而在材料环节,对材料的处理的前提条件就是要对材料有一个基础的认识,传统手艺人对于材料的认知主要是从人们的社会生活实践中得到的,在持续不断的创造活动中不断进行修正补充和完善,从而不断补充对材料的认识,比如说在《周礼·冬官·考工记》中一个典型的案例:“橘逾淮北而枳,鸚鵡不逾济,貉逾汶则死”,而“郑之刀、宋之斤、鲁之削、吴粤之剑,迁乎其地而弗能良”。这就是人们对于材料各种性能一个比较全面的完善的一个记录,而事实上,很多材料在古籍中都有记录,虽然记录在册的内容比较少,但是在民间故事或者是民间传说中确广为流传,这种情况一直持续到明代,著名的药学家李时珍将他所知道的知识编写成巨作《本草纲目》中,这是中国人在材料上,第一部对全面的系统性的总结的书籍,虽然这本是医书,但也却是实实在在的我国传统手工艺最好的材料学方面的著作,后续我国很多著作都是在这个基础上进行的。至于工艺和形态,我国的非遗传统手工艺种类繁多,本文就不一一介绍。但总体来说,对于非遗传统手工艺的当代设计,还是要从工艺和形态以及材料三个方面着手。

二、传统手工艺与现代设计的融合创新

(一) 理念的融合

在现阶段的发展形式上看,非遗传统手工艺和现代设计进行深度融合发展已经成为一大趋势,而且在融合的发展方向上,也不仅仅聚焦于外在的融合,而是开始进行多方面的融合,这种融合创新的方式并不是简单的加法,而是创新型的融合,是本质的融合与升华。当然,在现代化进程不断加快的背景下,要想将现代设计取得根本性的突破,实现制作本身的回归是一件非常困难的事情,这需要很大的决心和勇气,更需要多方面因素的考量,但是创新设计的基础必然是以现代文化科技和市场为核心的,这是因为现代设计的制作工艺更加先进,制作条件更加成熟,但是传统手工艺的设计理念是非常值得借鉴的,尤其是在文化和工艺方面,有非常明显的优势。传统手工艺材料不足但功能缺非常美,《考工记》中就明确记述道:“材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。”从中就可以清晰的知道古人对于材料质量和耐久度以及坚硬程度方面的感知,主要是通过五官来判断的,也就是触觉和味觉以及视觉嗅觉等,但是古人也充分考虑到时间地点等方面的限制材料获取的因素,这是非常值得借鉴的,现代设计,的优势很好的弥补了传统手工艺生产

效率低下这一问题,通过自动化技术的制造和不断的创新科技,能够在提高生产效率的同时也极大的节省了时间和人力成本,但是要想充分的融合非遗传统手工艺和现代设计,仅仅考虑生产成本和生产效率等上述的因素是完全不够的,需要从多方面因素考量才能有效的,设计出符合现代生活的新型的非遗传统手工艺,要想做到这一点,设计师就需要充分的了解深入的研究,传统手工艺从设计到制作各个环节,然后在这个基础上,将传统手工艺的的优点提取出来,并重新规划传统手工艺的制作流程,使得制作的流程和步骤更加科学合理,这样一来,传统手工艺的制作流程得到缩减,但是生产的效率和生产的质量,却得到极大的提升,需要注意的是,在这个过程中,一定不能违背了传统手工艺的本质。

事实上,在现代社会的发展中,对于传统手工艺的的认知更多的是标点符号和历史符号,在实际的应用过程中也大多数是本着拿来主义,仅仅进行粘贴和复制,但是这对于现代设计的应用来说,是起不到继承并创新的效果,现代的创新设计是需要从回归自然和人文的角度进行非遗传统手工艺的融合,在某些产品生产过程中适当地运用具有浓厚历史文化艺术的传统手工艺来解读设计作品所包含的意义是最好不过的创新设计了。比如说现代空间装饰,他就是在实际设计的过程中充分的将传统手工艺元素融入其中,不仅满足了人们对物质形象的追求,而且也充分将设计师的设计理念体现出来,同时也满足了业主在审美方面的需求。

(二) 以当代为产品设计出发点,汲取“传统工艺”文化元素的现代产品设计

现代产品的设计路线是从当代社会需求出发的:从消费群体到生活方式,从商品的需求到产品的设计,最后都要回归到当代的生活中。也就是说,设计师在设计的过程中,首先要对产品进行定位,消费价格的定位,消费人群的定位,然后在这个基础上去研究消费人群的消费习惯、审美特点以及生活方式,进而确定产品设计的样式和风格,最后进行产品的设计。比如说蓝印花布和工艺,服装设计与其它产品设计有个特别需要强调的设计特征是“时间性”,即纺织服装的流行趋势,目前流行趋势的话语权还是在欧洲,从某种角度看所谓流行趋势就是欧洲传统文化在当代再现式的螺旋式上升发展过程,在此条件下,认真研究国际流行趋势的发展规律,可以将中国传统工艺的文化元素结合进趋势进行表达,如“回归自然”是近年来的重要趋势方向之一,我们当然可以将蓝印花布工艺的设计元素等与之结合,当然这种结合不是生硬的而是需要匠心去设计的,比如汲取蓝印花布传统纹样及其特征,在纹样组织及色彩上进行时尚化设计,而制作工艺则不必使用传统工艺的方法以达到成本和利润的平衡,产品在视觉上是时尚的纺织品,而其设计文化内涵则是传统工艺。现代产品设计可以应用传统工艺的设计文化元素,但显然不是“非遗”,但是会

以“非遗”的文化元素对文化软实力的建构起到积极的作用。

三、非遗传统手工艺在当代设计的案例

本文就对非遗传统手工艺与首饰创新设计融合方式进行举例, 非遗传统手工业在现代设计上可以和首饰充分的结合起来, 比如老凤祥曾经设计的古法手镯等。而非遗传统手工业要想和手势设计充分的结合起来, 需要从三个方面出发, 一是元素的融合, 设计师首先要深入的了解和研究传统手工业中的元素和其特有的色彩, 这里面的特定元素是比较多的, 比如说图案, 再比如说符号, 还有颜色纹样等等。在原色融入的过程中, 可以将传统手工业中特定的元素或者是具有代表性的元素给挑选出来, 融入到首饰的设计当中, 比如说可以将手势的表面纹理设计成传统刺绣的模样, 再比如说可以将首饰的造型啊设计成我国传统的图案或者是图腾。其次是要通过多种方式将传统手工业元素和现代设计元素融合起来, 利用诠释重新演绎和重新的组合等, 创造性的设计出具有独特性的审美特点的首饰, 比如说现在技术和传统工艺的结合, 设计出来的手势具有一些创造性的功能, 或者是创新的元素。最后就是在实际设计的实践环节, 设计师要充分的考虑到契合度的问题, 非遗传统手工业中的风格和现代设计的风格还是有一定区别, 在融合的过程中, 最好能够兼顾两种工艺的优点, 确保元素融合的合理性。这样最后, 实际设计出来的产品, 才会具备独特的个性, 强大的魅力; 二是记忆方面的应用, 我国现代手势创新设计中非常重要的一个创新内容就是非遗传统手工业, 这是因为传统手工业具有极高的观赏价值, 而且也能够将首饰的工艺水平得到更大层次的提升, 比如说设计师在珠宝链条的编织技术中, 可以将蜀锦蜀绣的织法给借鉴过来, 应用到实际的编织中。蜀锦的特点是细腻精致, 而且还有其独特的图案, 是我国传统的刺绣工艺之一, 在家居用品或者是绣品, 服装等方面应用广泛, 而将它和珠宝链条结合起来, 那么首饰就具备了独特的艺术元素, 对手势来说, 能够极大提升它的观赏价值, 也能够提高它的艺术价值。设计师可以通过精细的编织技巧, 然后利用细丝线的特点, 将舒筋的图案和花纹等, 完美的嵌入了链条的编织中, 从而使珠宝链条在装饰上获得丰富的层次感和精致的艺术感, 从而形成一种崭新的首饰表现形式。呃, 除此之外, 由于蜀锦和蜀绣的织法的牢固性和密度都是非常注重的, 所以和珠宝链条结合起来之后, 能够对珠宝链条起到更好的保护效果, 从而让珠宝显得更加坚固耐用, 不会在实际的佩戴中出现断裂的情况。由此可见, 首饰的设计和非遗传统文化的结合, 能够很好的让蜀锦这类非遗传承工艺获得更大的发展空间和应用空间, 也能够让首饰得到艺术感的加持, 变得更加符

合当代消费者的审美观念; 非遗传统手工艺和首饰结合创新的第三步就是文化融合, 这一点在手势上已经应用的比较广泛, 比如说龙纹, 鱼纹, 貔貅等等, 但是非遗传统手工业结合手势创新的设计并不仅仅如此, 而是要将非遗传统手工艺中的代表元素或者是故事背景, 或者是其想表达的含义, 除此之外, 非遗传统手工业还有非常广泛的传统文化和民间的传说, 这些故事也能够为首饰的设计提供全新的灵感, 总之非遗传统手工业和首饰设计结合起来, 将首饰打造成具有非常深度的艺术作品, 打造成具有, 历史背景或者是文化内涵的收藏品, 比如说牛郎织女, 再比如说八仙过海等等, 这些这些传说故事都能够加持在首饰的设计上, 为作品赋予更多的意义。最后就是实践的创新, 非遗传统手工艺与首饰创新设计的融合还可以通过创新实践来实现。设计师可以在传统手工业的基础上引入新的材料、技术和形式, 从而创造出与众不同的首饰作品。例如, 设计师可以运用3D打印技术, 在传统手工业的基础上制作出具有现代感的首饰形状; 或者采用可变形材料, 在首饰上实现形态的变化, 使首饰具有丰富多样的风格和穿戴方式。通过文化融合和创新实践的方式, 非遗传统手工业与首饰设计相互借鉴、融合创新, 创造出具有独特韵味和时尚感的作品。这种融合不仅可以为丰富首饰的设计语言和表现形式, 还可以为传统手工艺的传承和发展提供新的可能性。同时, 这种融合方式也在一定程度上带动了首饰设计行业的创新和发展。

四、结束语

从历史的角度看, 今天的“从‘传统工艺’文化元素出发的文创产品设计”“汲取‘传统工艺’文化元素的现代产品设计”, 这两者中的部分产品设计与制作技艺甚至也有可能成为未来的“非遗传统工艺项目”。所以, 当前我们需要做的就是以“弘扬中华优秀传统文化”为己任, 继续推动传统工艺的创造性转化和创新性发展。

参考文献:

- [1] 张毅, 男, 汉族, 江苏南通人, 江南大学教授, 中国非遗研培计划项目负责人(江南大学), 江南大学设计学院ITDS研究室主任, zy519@hotmail.com.
- [2] 王学思:《讲好中国非遗传承发展的动人故事》,《中国文化报》2019年3月18日第三版.
- [3]《中华人民共和国非物质文化遗产法》中华人民共和国主席令第四十二号,2011年2月25日.
- [4]《关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》文化部文非遗发[2012]4号,2012年2月2日.
- [5]《文化部办公厅、教育部办公厅关于实施中国非物质文化遗产传承人研修研习培训计划的通知》文化部办非遗函(2015)581号,2015年11月17日.