

传统手工艺在当代艺术设计中的应用与研究

王 钰

(西安财经大学行知学院 陕西西安 710038)

【摘要】 我国传统手工艺历史悠久,是中华民族文化艺术的瑰宝,它以其历史久远、技艺精湛、种类繁多、广为传颂在国内外闻名遐迩,成为当今代表我国民族文化的特色产业。传统手工艺品不仅仅是艺术文化品,也有很多是日常生活用品,与我们的生活密切相关。因此,在当代艺术设计中融入传统手工艺,对传承和发扬我国传统艺术文化有着重要深远的意义。

【关键词】 传统手工艺; 当代艺术设计; 价值; 应用

DOI: 10.18686/jyfzj.v2i5.26756

传统手工艺作为原始技艺与美学的融合,推动了历史的演变和发展,在当代艺术设计中不断蜕变再生。新时代工业产业迅猛发展,使得传统手工艺逐渐减少淡化,传统手工艺与当代艺术设计有机结合是传统手工艺的延续和升华,也是时代造物的必然趋势。当今,在艺术产品设计中传统手工艺的应用广泛,在促进我国传统艺术文化与当代艺术共同发展的同时,也使得当代艺术设计展现出别具一格的艺术风貌。

1 我国传统手工艺的价值

1.1 历史传承价值

当今全球信息化发展,世界各地文化不断交流碰撞,许多历史文化逐渐面临着衰退和消亡。作为历史文化遗产的传统手工艺,它的产生和创作是人类文明不断实践和改造的真实印记,其中蕴含的民族文化和精神,是中华民族传承下来的民族精髓、文化理想和价值。在当代艺术设计中结合传统手工艺技法、特色以及材料,使之两者融合成为现代经济产物,是对我国传统手工艺“美学”和“技艺”的传承发扬。

1.2 经济开发价值

信息化时代各类经济发展迅猛,也给传统手工艺文化衍生发展赋予了新的载体,使之成为一种文化产品获得消费需求。作为历史文化瑰宝,传统手工艺最具有地域性特征,其样式形态、色彩结构、功能特点等无不折射着曾经人类的勤劳和智慧。在当代艺术产品设计和生产中,我们可以通过融入传统手工艺的理念,研发出大量的现代民俗文化产品,制定相应的品牌营销策略并进行大力宣传,能够让越来越多的人去了解我国的传统民俗文化,使当代艺术设计具有时代气息、产品内涵,从而让艺术产品回归淳朴本真。这样一来,悠久的传统手工艺文化得到了良好的渲染传播,不但提高了文化发源地的知名度,也为促进地方经济发展提供了有利条件。比如,我们可以将传统手工艺创作应用到文化旅游产品开发、日用品设计、艺术品设计等领域中,积极带动地方经济效益,更有利于传统手工艺的传承、保护和发展。所以,对于传统手工艺而言,我们既需保护也需发展,以保护传承文化、以发展促进保护,才能有效推动我国传统手工艺继续发展壮大。

1.3 文化研究价值

我国传统民俗文化源于民间,在历史的长河之中,传统民俗文化被延续发展至今,得到了流传和保存。其中,传统手工艺正是作为民俗文化的重要组成部分,不断受到历史的沉淀和积累,才会被世代相传下来。当今,传统手工艺的传承发展,让后来人对传统文化产生了更深的认知,传统手工艺和时代文化相碰撞,所体现的文化内涵是统一的。通过传承传统手工艺,人类不断寻求到进步和发展,获得沟通和交流,这是人类历史进程的脚步,是人类对生命、生活的一种美好向往,因此更具有历史文化研究意义。

2 传统手工艺在当代艺术中的应用

2.1 沿用传统手工艺,拓展当代艺术设计

当代,工业生产几乎完全替代了传统手工艺,大量成批的现代化产品缺少了手工艺人的文化气息和淳朴内涵,易让人产生审美疲劳。为了增强工业设计产品的亲和感以及人文理念,在当代产品设计中融入传统手工艺,能够有效为当代产品设计灌注传统文化内涵,提升产品的审美性、适用性。据了解,近年有些设计师团队秉承了“以艺带技”的设计理念,打造出以现代设计师和民间技艺师为一体的设计团队,有效融合了传统手工艺,使得创造的艺术产品不仅具备现代审美意趣,而且还蕴含浓厚的传统文化底蕴。比如,在现代灯具设计中,将粗犷感强烈的金属工艺和传统手工艺中的竹编工艺相互融合,灯座部分利用金属材料制作,更有质感和格调;而灯罩部分则利用竹编材料和工艺。一方面,当代设计师的审美理念通过竹编设计呈现出刚柔并济的美感内涵;另一方面,民间技艺师精湛纯熟的竹编工艺技术展示出翻转层次的工艺之美,整体来看这样的灯具设计令人耳目一新、更具匠心独运特色。现代家居家装设计中,以传统手工艺来展现当代艺术设计特点已成为一种重要表现形式,在凸显产品设计现代个性感的同时也推动了传统手工艺的不断演变发展。

2.2 模拟并改良传统手工艺,适用于机械化生产

在当代工业生产时期,传统的手工艺基于其复杂性,无法完全借鉴并直接用于工业产品设计中,因此传统手工艺要顺应时代需求而不断优化更新,才能被更好的发

扬和传承。作为当代设计师,要善于挖掘传统手工艺元素,并在当代艺术设计中传统手工艺予以改良,使其最大化符合当代工艺制作,适用于工业机械化批量生产。比如,我国古代的建筑多以木雕工艺为主,在木质建筑物上采用立体雕刻、镂空雕刻等形式,令木雕装饰物更具独特的艺术美感。在如今大型工业生产中,很多产品都有沿用立体雕刻、镂空雕刻技法,一些现代化新型的工艺手段能够高效模仿传统手工艺技术,从而有效实现批量雕刻产品的生产。现代激光镭雕工艺手段应用就十分广泛,在木质、塑料、金属、树脂等材料上都能实现产品雕刻制作。此外,电脑绣花和织布等当代工艺技术,也是模拟仿真传统刺绣编制技艺演化而来的。利用电脑模拟传统手工艺形式,才得以延续历史并创造新的生活形态,使人们生活的物质基础越来越好。

2.3 将现代新型材料和传统手工艺相互结合应用

当今科技迅猛发展,一些新型的生产材料层出不穷,这些具有高科技含量的新型材料,在材料性能、材质特点以及适用范围上比传统材料更胜一筹。比如现代的碳纤维材料、纳米材料、铁磁材料、光学材料等。日本著名的设计师苍梧史朗就是以金属融合编织工艺的创作手法,设计了著名的网红沙发椅,独具匠心的镀铝金属网编织结构使得这款沙发椅展示出虚实的空间美感、简约大方的艺术气质,摒弃了复杂的形式色彩,给大众构建了一个简单的结构空间,在传统编织工艺的诠释下沙发椅更显得简约、美观、大方。此种融合应用的工艺手段,不但体现出新材料的质感和美感,同时传承了传统手工艺文化内涵。

现代的编织家具是一种潮流形式,普遍受到消费者的青睐,各种编织家具种类和材料繁多。不同编织材料所特有的组织结构、纹理质地、肌肤触感等增强了产品设计的艺术性,呈现出产品艺术的文化蕴意,使得产品更别具一格,给人感官审美享受。我国传统编织工艺经过历史沉积,应运而生很多的编织材料和技法,这些传统编织工艺正是人类文明发展的产物,是人类劳动智慧的结晶。

3 当代创意艺术设计中传统手工艺的再生应用

当代创意设计层出不穷,它们具备有时代超前的思潮元素和创新意识,其生产工艺同时也较为独特。传统手工艺是中华民族文化遗留的非物质文化遗产,更是在当代创意设计中举足轻重。目前,随着社会经济和生活水平的不断提高,人们对时尚个性化产品的需求更为迫切。因此,现代艺术设计应本着以人为本的理念,注重产品设计的双重功能体验,同时满足人们生活与精神的需求,所以传统手工艺是最好的表现形式,它使得产品设计更富有个性化、艺术性特征。

3.1 弘扬传统手工艺文化,创新时尚产品艺术设计

众所周知老北京布鞋已经成为北京特产,是中国传统手工艺文化弘扬的代表。在产品设计中,老北京布鞋

致力于打造鞋业品牌特色,将传统刺绣工艺中的刺绣手法、民俗元素融入现代布鞋的生产设计中,展现出耳目一新的传统手工艺文化内涵,以此广泛受到大众的喜爱。如今,老北京布鞋结合新型的生产工艺多达几十种,所使用的新面料、新材质层出不穷,同时款式设计融合传统手工艺已逐步走向创新前沿尖端,向运动休闲鞋类、时装鞋类发展。中国的布鞋有着三千年的悠久历史,老北京布鞋也早已不是传统意义上的布鞋,它已经成为一种鞋文化,使其既富有创新时尚感又不乏传统手工艺文化内涵。

3.2 提炼传统手工艺形式,创新再造当代艺术设计

日本作为一个传统民族文化深厚的国家,尤其注重传统文化精神的传播和文化元素的应用。在日本,各种蕴含当地传统手工艺文化的小物件琳琅满目。日本杂货品牌无印良品,其主要以日常生活用品为主,产品注重简约、环保、淳朴,产品设计始终从以人为本的理念出发,因此成为大众广受青睐的流行生活品牌。这都归功于无印良品善于调研当代青年人群的生活习性特点,研究分析现代人的品味和爱好、对手工艺及环保材料的偏爱。为了抢占更大的国外市场,无印良品深入全世界调研开发,按照地域文化特点、自身品牌定位,开发设计出更具潜在经济和文化价值的产品。中国作为世界消费第一强国,无印良品抓住了文化商机,将我国的瓷器工艺文化、染布工艺文化、中式家居文化、竹编工艺文化等作为地域文化的载体,被广泛应用于自身的现代产品设计中,缔造了众多现代家居生活好物,实现了产品设计创新再造生产。所以说,优质精良的艺术设计应该顺应时代的需求而变化,作为当代设计师,必须要用心感悟传统手工艺文化的价值,善于在原有的手工艺基础上不断创新改良设计,让现代产品设计灵感来源于生活,又回归于生活本质。

4 结语

总而言之,传统手工艺延续上千年留存至今一定有它的文化价值和情感内涵,将其融合应用于当代艺术设计中,实现了从传统到现代的蜕变再生,完美诠释了当代产品设计追求返璞归真、自然天成的人文精神,为现代产品赋予了文化生机和内涵气质。作为一名当代设计师,我们要重视学习并传承民族传统文化,将传统手工艺结合应用到当代艺术设计中,促进我国传统手工艺文化继续发扬光大。

作者简介:王钰(1992.6—),女,陕西西安人,硕士,助教,研究方向:艺术设计。

课题:西安财经大学行知学院2019年校级教改项目,“艺匠融合”教学法在环境设计专业教学中的应用研究(项目编号:19JY02)。

【参考文献】

- [1] 付红霞,吴培森.传统手工艺技法在现代产品设计中的应用与融合[J].科技展望,2017,27(19):244,247.
- [2] 李星为.传统手工艺在当代艺术设计中的运用[J].青年时代,2018,(3):115.
- [3] 高健,王小元.传统手工艺在现代产品设计中的价值研究[J].哈尔滨学院学报,2017,38(1):123-125.