

传统民间工艺美术文化传承与创新研究

颜 平

山东百特展览工程有限公司 山东 济南 250000

【摘要】传统民俗艺术是一种经过几千年发展而形成的民俗艺术，目前由于多种原因，在继承和发展上都遇到了严重的困难。可以通过加强高等教育、产业化发展、开拓国内外市场等途径来对传统民俗美术进行传承。此外，在继承的基础上，还可以通过更新观念、运用新的工艺材料、融入新的艺术表达形式等途径来追求新的创意。

【关键词】传统民间美术；现状；传承方式；创新路径

前言

随着科技进步、社会发展，传统的生产性、生活性等因素逐渐淡出了人们的视野，而传统的民间工艺美术的传承也正在面临着一场巨大的转型危机。如果不能与时俱进，它最终将会被社会所抛弃，但是因为其本身的局限性，它无法找到一条进行创新的道路，也无法找到一条适合自己的道路。对民族民间工艺艺术的继承和设计创新进行了论述。

1 传统民间工艺美术文化的发展历程

作为中华民族一支不可忽视的力量，中国的民族民间艺术有着丰富的表现形式和丰富的内涵。传统民间工艺美术文化的形成是民心所向、众望所归，能够体现出一个时代的发展和变化。民俗手工艺品是由广大人民群众精心策划、精心创作而成的，是人民群众智力的结晶。由于中国国土面积广阔，人口众多，所以它不仅拥有了丰富多彩的地域文化和民俗风情，而且还对地方的艺术发展产生了很大的影响，所以，这些民间的手工产品都表现出了地域性和多样性的特点，在这些产品之中，还包含了浓郁的民间美术气息和丰富的人文风貌，这些都是人民对生活的坚持和乐观的态度。民间工艺具有大众化、民俗化、生活化的特点，例如，在石器时代，人类就利用石头、兽骨、贝壳等设计了各种工具，随后又相继出现了木头、金属等制品^[1]。在每个阶段，民间工艺美术都会与当时的社会经济、文化等因素产生联系，其中，宗教文化对它们的影响最大，因此，人民可以按照当时的宗教特征来进行艺术设计，并按照宗教的发展和变化来完成自己的创造，例如五行、八卦图等就是这种情况的具体表现。民间工艺美术的艺术形式多种多样，具有不同的特点，它将民间美术的深厚底蕴和魅力表现出来，同时也将劳动人民的艺术创作才华表现出来，从而推动了人们审美理念的形成和艺术形式的完善。

2 传统民间工艺美术传承与设计创新策略

2.1 推广传统民间工艺

目前，在中国，文化发展、文化宣传和文化创新都是推动文化发展的主要政策，最近几年，我们国家一直在倡导文化教育，在社区、学校、中老年活动中心等地方建立起了相应的美术场所，与此同时，我们还会加大对民间美术文化的交流力度，开展民间美术活动。所以，从这一角度出发，我们可以把传统的民间手工艺推向基层，做好文化宣传，把有关的文化知识传播出去，让更多的人知道和了解传统的民间手工艺，还可以通过开展各种形式的交流来调动人们的参与热情，从而在提高民众的文化素质的前提下，促进传统文化的传播。

2.2 融入现代元素

在传统文化的结构体系中，传统的民间工艺美术是不可或缺的一部分，要推动对民间工艺美术的继承与设计创新，就必须在传统的基础上，将现代化的因素适当地融合进去，在进行创意的时候，既要保留着传统的魅力，又要反映出现代化的理念，让人的个性得以展现，给人一种更为特殊的感受，从而最大限度地展现出传统民间工艺美术的艺术价值。在将现代化的元素与传统的民间工艺美术相结合的时候，就要求工艺美术的传承人不断地去顺应当今时代发展的趋势，去顺应当代人们的生活习惯，去发掘出生活中可以利用到的各种要素。此外，还要求相关部门对传统民间工艺美术的创意进行更多的关注，其中还包含了资金、政策上的支持等可以利用的方式和渠道，从而为传统文化产业提供一个更好的发展环境。比如，民间吹糖人艺人就可以根据当时在场的某个人的神情和衣着，吹出和他的形象基本相符的糖人。如今，吹糖人技艺也受到了许多人的重视，从而推动了它的传承。

2.3 与现代工业跨界结合

利润是任何发展的保证，这也是目前各种传统文化所面对的首要问题。最近几年，伴随着网络技术的飞速发展，以及媒体的全方位变革，通过跨领域的结合，使

传统文化重新焕发出了勃勃生机。这就是将经济价值与传统艺术结合起来,达到一加一大于二的作用。比如最近两年兴起的“国潮风”,首当其冲的就是故宫,它利用自己的传统,与一些现代企业进行了交叉,共同开发出了一些新的商品,比如杯子、化妆品、笔墨纸砚等等,这些都是日常生活中的必需品,在满足了消费者需求的同时,还能带来一定的经济利益。在广告的推动下,故宫博物馆每年的收入更是高达十五亿人民币,远远超过普通的“入场券”收入,并由此衍生出一条新的产业链条,不仅促进了经济的发展,也加快了文化的传播速度,为保存自己的历史,打下了一个巨大的经济基础。故宫博物馆要走的改革道路,是一切文化遗产都要走的道路,即对文物进行商品化的发展。传统美术最初是在利益的驱动下才被创作出来的,而能够继续发展的,自然也就有了利益的保证。在做好自己的商品的前提下,要注意对商品的宣传和促销,以更好地促进美术文化的发展。

2.4 明确传承与发展方向

因此,必须建立一种崭新的创作观念,改变其创作观念,推动其在当代社会中的发展。比如,在对剪纸文化进行传承与发展过程中,就可以将以往以娱乐为主要目标的剪纸创作艺术形式进行转变,从而建立起一种与当今社会的发展特征和市场的发展规律相适应的文化产业发展模式。民俗剪纸是广大农民群众为满足自己的精神需求而创造出来的,因此,它凝聚着他们的智慧与经历,有着独特的艺术特征与人生趣味。但是,传统的民间工艺美术最初并没有被用来收藏,它只是被当作一种实用的商品,在人们的日常生活中起到了很大的影响,所以,可以说,传统的民间工艺美术设计本身就是一种实用性的艺术。在对传统民间工艺美术进行传承与发展的过程中,可以将作品的实用性表现出来,作品可以满

足人们在日常生活中的某些需求,比如对于茶杯的生产,要先将家庭喝茶的需求纳入考量,而对于纸张的制造,要符合人们对知识的积累和总结的要求,也只有如此,在工艺美术的设计中,才会更加重视作品的实用性。在重视实用功能的同时,也不能彻底抛弃了工艺美术设计的审美价值。比如,对于某些家庭产品,可以在设计中表现出合家欢乐、生活美满幸福的特征,更能满足人们的多元化需要。要使其更好地体现出来,就必须与市场的要求相适应,进行相应的变革,并对其进行创新,以推动我国传统的民族手工艺文化的继承和创新发展。

3 结语

随着社会的发展,对民族民间艺术进行有效的继承与保护已成为当前社会发展中亟待解决的问题。在当代社会中,传统民俗艺术已受到严重的挑战,在当代艺术的强烈影响下,其存在的空间越来越狭窄。因此,我们既要坚持做好民族文化遗产的保护工作,又要在继承的同时,还要主动地进行创造性的创造,这样,民族文化遗产就会在继承中得到更好的发展。今后,只要采用行之有效的方法和途径,中国民族艺术的继承和创新一定会达到一个新的高度。

【参考文献】

- [1]梁巍.双创背景下传统民间工艺美术文化传承与设计创新探究[J].艺术品鉴, 2021(26): 84-85.
- [2]郝英良,杨杰.谈高校艺术教育传承民间工艺[J].辽宁师专学报(社会科学版), 2021(4): 76-78.
- [3]陈红鹰.新时期农村美术艺术发展创新实践:评《农村艺术性民间工艺》[J].中国农业气象, 2021, 42(7): 622.