

# 冰雪漆艺实践中“寒”文化的体现

叶 剑

(哈尔滨学院, 黑龙江 哈尔滨 150076)

摘要: 中国传统大漆作为传统工艺, 在传承的过程中因为其高技术性和复杂性导致很难进行有效的创作转化, 大漆创意产品类别虽然较为丰富, 但主要为以实用价值为主的传统器具。大漆发展到现代, 通过课题研究根据现代人的审美方式进行延伸发展和创意设计。通过课题研究形成良好的文化氛围、地域特色明显, 解决创意设计能力提升等研究过程。找到适合本土文化符号下的创意题材。寻求黑龙江的文脉通过漆艺传承龙江文化, 扩大自身本土文化符号的影响力, 全力打造地方特色漆艺文化产业品牌——漆艺非遗冰雪题材创意设计文创产业, 打造出黑龙江白山黑水的文化体系的漆艺风格, 冰雪漆艺的最高境界是“寒”文化。

关键词: “寒”文化; 文创品; 非遗漆艺; 创意设计

## 一、黑龙江漆艺冰雪题材发展的现状

近些年来, 龙江的文创产品市场也开始处于逐步上升的状态, 漆艺冰雪题材文创产品走进一个全新的文化产品市场, 是漆艺工作者的创意力与漆工艺的结合的产物, 对其地域冰雪文化的创意设计与知识产权专利的开发及运用, 创意设计出高附加值的漆艺冰雪题材文创产品。龙江漆艺冰雪题材文创产品在文创产品市场目前龙江漆艺冰雪题材文创产品走向大众生活中, 是创意设计漆艺工作者研究的重要成功之一。黑龙江独特的地理纬度、白山黑土的民俗文化, 具有浓厚的龙江特色。推动漆艺非遗传统手工艺制作, 同时, 与冰雪旅游文化结合, 弥补龙江地区漆艺题材的空白与地区冰雪旅游文化经济发展新引擎。在漆艺非遗技艺与现代冰雪题材通过创意设计相结合, 漆艺作品表现力更加丰富, 在创意设计的引领下, 取得的具有龙江地域特色文化的漆艺文创产品成果。随着构建“4567”现代产业体系方针政策, 龙江漆艺创意设计稳健有序发展, 从目前市场的消费情况来看, 人们对漆艺冰雪题材文创品的需求逐步增多, 体现出“漆艺冰雪题材文创品”有价值、有文化、有意义。因此, 漆艺艺术品的冰雪文化和创意设计成为冰雪旅游文创品的关键因素。

同时, 漆艺作为非遗传统文化, 艺术教育理念遵循传统工艺, 通过创新创意设计转化为现代审美观念, 也是教育工作者所思考的重要问题。人们在生活中物品总类繁缛, 缺少有底蕴、有特色、有创意的漆艺术品; 通过研究在漆艺人才上从非遗传承和院校传授, 培养具有高技能、高素质、高视野的人才; 一是从非遗进校园、大师进校园等方式, 如: 大师讲座、非遗大赛等艺术系列实践活动; 二是从院系建立的独立专业; 从必修课程到实验实践课程、项目设计课程等一系列的教育人才培养的方式; 因此教育教学实践中主要从培养创新创意到继承传统工艺的即有动手能力、分析能力、总结能力和解决问题的能力; 从冰雪文化特色出发, 弘扬地域风土人情和精神内涵。同时, 漆艺作为非遗传统文化, 通过创新创意设计转化为现代审美观念, 打造“寒”文化的冰雪漆艺, 冰雪题材漆艺文创品走进市场, 激活市场活力, 为经济增长而努力。

## 二、引领漆艺冰雪文化, 创意龙江文创漆艺

冰雪题材在黑龙江漆艺发展情况来说表现极少, 研究者从冰雪题材的定位运用漆画表现冰雪题材到漆立体和文创品, 通过研究开发实践出具有本土化的漆艺术品。黑龙江自然纬度与生存的民族, 在劳动生活中创造出冰雪文化和人文精神, 冰雪文化在漆艺实践中、发展中、创意的潜力和研究方向。‘尔滨’具有冰雪文化代表性的都市, 为漆艺创作提供了丰富的题材, 是漆艺创作者的灵感源泉, 是黑龙江人民文化自信的基石, 更是中华文化的重要组成部分。

引领漆艺冰雪文化, 创意龙江文创漆艺同步进行。黑龙江自然环境是艺术研究的沃土, 省内现有国画冰雪画派、北大荒版画等。表现冰雪题材的漆画等艺术形式的出现, 创新、创意是龙江漆艺发展中必要的过程, 既要保留传统工艺的流程, 又要勇于创新题材与材料; 冰雪题材漆艺作品给观者留下极为深刻的印象。在创意创新过程中, 首先, 要对龙江地域文化的发展和地域特色进行分析与整理, 将最具特色的冰雪元素设为重大选题, 对重大选题采取实践、考察等不同方式进行调研、分析、研究进行创意创新设计, 运用不同的漆艺创作形式, 对其进行创意创新实践制作, 漆艺冰雪题材作品符合寒地的文化符号, 打造漆艺“寒”文化。其次, 在创意创新寒地文化符号的实践中, 运用寒地特色材料加以对冰雪题材的表现, 材料特质也是“寒”文化的根。如寒地的矿藏、植被、动物、气候等自然环境要素旨在表现白山黑水间人文精神, 寒地材料表现冰雪题材具有极强的视觉融入感; 龙江的桃山玉石表现大地回暖生机盎然; 植被表现清凉的夏季; 玛瑙表现龙江金秋时节的风景; 沸石在表现雪的洁白、轻盈等特点; 砂线石表现冰在阳光下五光十色等特点; 木材在冰雪漆艺中承载体, 展现其独有龙江特色寒地冰雪文化精神内涵。

## 三、冰雪题材在漆艺实践研究

漆艺创意实践活动发展中, 漆艺创新在方方面面都迅速寻找到了自己新的定位和目标, 尝试冰雪题材的表现, 并得到广大认可和深远的影响, 漆艺冰雪题材、寒地新材料是创意设计与漆艺实践的契机, 为北方地域特色文化呈现出更高层次的艺术盛宴, 为北方漆艺冰雪题材发展研究弥补空白, 同时也为艺术长河中增加了漆艺“寒”文化的发展和延续提供了良好的社会实践成果, 赋予龙江特质材料在漆艺实践中冰雪艺术气息和文化内涵。

漆艺作为非物质文化遗产, 能工巧匠们以巧法造化, 质则人身, 讲求道法自然、追求漆器的精益求精。漆匠们不断探索成长, 完成了漆器创作从“成器”到“载道”的升华, 是中国古代道法自然的审美和天人合一人文追求的完美展现。在传承与创新中寻找平衡点, 寻找与时代发展相对应的需要, 建立题材与材料相互支撑、创意中寻求突破, 冰雪漆艺实践中不断挖掘“寒”文化价值, 推动龙江漆艺行业发展。龙江冰雪题材漆艺顺应新时代人民文化需求, 传承与创新要求漆艺工作者找到新的创意点。这才是龙江地域文化的源动力。冰雪题材漆艺在当今创意设计产业中也初露锋芒。

冰雪漆艺与现代创意设计理念相融合, 是非遗漆艺传承发展方向, 也是龙江冰雪漆艺发展道路。非遗漆艺在龙江发展中遵循传承工艺上, 在创意、创新、创作实践中, 冰雪题材是龙江漆艺发展重要探索。所以, 研发龙江冰雪漆艺艺术品是新时代龙江漆

艺发展的道路,是人民精神生活、文化生活中或不可缺少的用品。龙江冰雪漆艺工作者在创意实践的基础上结合绿色设计观念,从寒地材料、非遗技艺、优秀文化等方面进行创意龙江冰雪,弘扬非遗漆工艺在新时代是民族文化自信心,冰雪漆艺在旅游文化市场中发展。

冰雪漆艺艺术产品融入人们的生活,需要多方面的创意创新,如探索寒地材料、创意设计、创新造型、丰富的色彩等都需要表现出“寒”冰雪文化,符合新时代人们生活需要。龙江冰雪漆艺有着非常丰富的题材、材料供工艺者进行创意设计与创新实践,如在器物的造型上可以运用砂线石进行装饰,再通过不同的漂漆工艺,使之表现出冰的自然美感。

创意创新是龙江冰雪漆艺品的品牌形象,将中国优秀的传统文化精神与造物思想传承下去,龙江冰雪漆艺有高度、有思想、有温度、有品质、有创意的发展中,冰雪题材在漆艺领域中绽放,在地域特色冰雪题材上树品牌、传文化、铸精神,开发龙江特色材料表现冰雪题材创意设计文创产品展人文风采,把具有黑与白特色的形式中找到更多的表现语言。打造地方文化的名片品牌,塑造黑龙江地域本土冰雪漆艺艺术形式新风尚,意在表现风土人情、冰雪题材、寒地材料等形成内容与形式的统一,冰雪题材创意形式在新时代龙江地域环境,承载具有龙江人文精神的艺术作品,能对地方综合领域做出的贡献,能够促进艺术层面社会的更高发展,满足人们精神生活,提高地域特色文化发展的精神内涵。

#### 四、冰雪题材漆艺的创意设计与创新

冰雪题材漆艺龙江有很多珍贵的材料,如沸石、砂线石、桃山玉石、木材、远古化石、火山灰等,部分材料已经大规模运用在漆艺的制作中。因此,结合现代设计理念、使用寒地材料是龙江漆艺文创产品一个重要的出发点。传统装饰纹样经过重新设计保留核心内涵,结合现代理想审美的观念构筑创意设计为更富有现代感的冰雪题材漆艺的艺术形式,也是漆艺工作者在漆艺文创产品研究中突破了前所未有重中之重的历史性尝试。所以,运用创意设计理念,以高视野、高思想、高技能、高产出、高品位的冰雪漆艺文创展品,这并不是一件容易的事,艺术工作者具有文化的敏锐度,具有创意创新观念,具有高技艺实践执行力。在实践中提高技艺、提高创意与文化思考,在艺术品位与人文思考和创意设计融在冰雪漆艺中。如何设计出的冰雪题材漆艺工艺品融入人们的生活中,这也是设计的核心内涵。创意创新设计出具有“寒”文化的艺术形式,创造出具有龙江特色的冰雪漆艺品牌。惟其如此,在世界漆艺领域中,才能更好地展现龙江冰雪漆艺的辨识度,才能更好地展现龙江特色风范和中国气派。

立足于冰雪题材实践研究,寻寒地漆艺材料的实践性,创新实践冰雪漆艺文创产品新模式,紧紧围绕新时代文艺创作需求及具体文创内容,形成动态的实践创意设计研究模式,将地域特色冰雪题材内容与漆艺创新材料开发运用得当创作紧密结合。应用到以日常生活中为主体优化实践创意设计新体系建设、在保障寒地文化和寒地材料的前提下,增强非遗漆工艺的传承。新时代龙江冰雪漆艺视野上,创意创新设计绿色理念既考虑实用功能,又要注重创意设计中体现漆艺审美意蕴、艺术工作者的艺术追求、弘扬龙江地域文化魅力、冰雪色彩以及绿色设计的有机结合,强化冰雪题材漆艺的寒地文化表现力,龙江物质和人文的创意绿色设计。

#### 五、龙江非遗漆艺冰雪题材,创意可持续性发展研究

以传统文化为根基,以龙江地域特色为发展的沃土。漆艺冰雪题材创意作为传播文化的种子,为漆艺创作增添新形式,表现

新内容、传递新精神、弘扬新时代。通过冰雪题材漆艺创意设计文创产品形式,塑造黑龙江冰雪文创产品新风尚,意在表现风土人情、精神面貌等,形成内容与形式的统一,通过既有实用性和审美性的漆艺艺术品表达出龙江精神文化价值,精神内涵和其引导的生活方式就是我们说的文化。龙江旅游文创品创意产业中体现冰雪漆艺重要的价值,将漆艺有高技艺、有寒地文化传承与发展,在龙江冰雪题材文创漆艺领域赓续发展。漆艺创意工作者更要有前瞻性的眼光、随时改变新思维的意识、应变的执行力,才得以掌握冰雪漆艺要素,漆艺冰雪题材产品持续发展,冰雪创意艺术品来自于“寒”文化,让思维广度、深度和创意手段丰富度、灵活度造就更多可能。符合整体环境趋势与发展,提升冰雪漆艺的可持续性研究意义。

漆艺冰雪题材在新时代所具有的精神精华对人类社会作出贡献,能够促进社会的发展,满足人们精神生活。冰雪漆艺是一种新型时代产物,通过漆工艺的各种技法和材料的变化,衍生出各种不同的造型产品,提供了新的思路,寒地材料的涌现,也给冰雪题材漆艺带来了无限可能。漆艺冰雪题材艺术品的美育潜移默化传达出新时代的世界观、人生观、价值观,丰富人们的情感。同时,也能兼顾社会责任与传承的附加价值,这才是创意冰雪漆艺品的最高境界。

总而言之,漆艺冰雪题材创意设计思想离不开传统文化,冰雪漆艺在创意设计与文化IP打造方面具有积极意义,可以说这一文化形式——“寒”文化,是当之无愧的新时代龙江特色冰雪漆艺发展灵感来源。漆艺冰雪题材创意设计中的运用,继承和发扬了我国传统文化,冰雪题材创意凸显出深厚的人文内涵,进而弥补了龙江冰雪漆艺新题材、新材料、新形式的艺术作品。

凡树有根,方能生发;凡水有源,方能奔涌。非物质文化遗产漆艺冰雪的题材创意,源于黑龙江人民劳动生活在白山黑水间的沃土是源泉,通过漆艺艺术工作者创造力、想象力、审美能力的发展,遵循寒地文化才是冰雪漆艺创意研究新路径。中华文明有着独特的历史脉络、浓厚的文化底蕴,凝练优秀因子、赋予时代内涵、厚植文化根基,中华文明沃土滋养文化自信,让中华优秀传统文化焕发新的时代光彩,为我们坚定文化自信提供了深层而持久的驱动力。

#### 参考文献:

- [1] 宇恒. 漆艺的冰雪文创衍生品创作创新 [J]. 天工, 2022 (7): 4.
- [2] 李晓梅. 研漆工艺在漆艺创作实践中的探究 [J]. 大众文艺, 2020, No.496 (22): 77-78.
- [3] 李玉娟. 传统漆艺文化中装饰工艺与材料之美 [C]//2017 山东社科论坛暨首届传统建筑与非遗传承学术研讨会. 香港中医学会、教育研究基金会, 2017.

基金项目: 本文系 2022 年黑龙江省经济社会发展重点研究课题(基地专项)《黑龙江省非物质文化遗产漆艺冰雪的题材创意研究》课题编号: 22381 的研究成果; 基金项目: 本文系 2023 年度黑龙江艺术科学规划项目; 省级重点项目; 课题名称: 《漆艺在黑龙江省旅游文创产品中的应用研究》项目编号: 2023A018 的研究成果。

作者简介: 叶剑, 副教授, 哈尔滨学院。主要研究方向: 设计教学理论及漆艺研究。