

传统工艺美术在文化创意产业发展中的研究

张景

(广东文艺职业学院, 广东 广州 511400)

摘要: 传统工艺美术是我国传统文化的重要表现形式,传统工艺美术本身有很强的艺术性、文化性特点。随着文化创意产业的不断发展,人们对于文化与艺术的认识也发生了一定变化,在此背景下,我国的传统工艺美术应引入新的艺术价值,这样才能更好地与人们的实际生活结合,从而在保留传统文化的基础上实现艺术创新,进一步提升传统文化的保护与传承水平。鉴于此,本文将针对传统工艺美术在文化创意产业发展中的发展与应用展开分析,并提出一些策略,仅供各位同仁参考。

关键词: 传统工艺美术; 文化创意产业; 发展; 研究

一、传统工艺美术分析

工艺美术的主要特征便是由人力作业而完成的艺术品,从工艺美术的历史分析可以发现,我国传统工艺美术的起源非常久远。通过研究传统工艺美术作品,能够帮助人们更为全面、深入地了解古人的智慧、审美情趣、生活方式、民俗文化等,传统工艺美术在我们生活中非常常见。实际上,我们的衣食住行都离不开工艺美术,它也会随着我们生活的时代发展而产生一定的变化。工艺美术的变化一方面可以为人们提供更好的服务,同时,人们也逐渐会对工艺美术作品产生新的需求,从而促使其获得更长远发展。另一方面,工艺美术也会随着时代的发展融入很多新的功能、特点,这也体现出工艺美术在不断地变化与发展。

此外,传统工艺美术的相关技术也在不断变化、进步,这些进步与时代的发展息息相关,工艺美术作品的技艺能够更有效地造福人类,对于人类的文明发展有极为关键的促进作用。不仅如此,传统工艺美术能够体现出中华民族的生活态度,它也是集体智慧的有力体现。在长期的生产、劳动中,工艺美术作品能够反映出中国人的世界观、人生观、价值观,人们的生活、观念与工艺美术生产也逐渐产生了更为紧密的联系。在社会生活的诸多领域中,工艺美术都有极大的价值,其中,工艺美术和文化的联系最为紧密,很多工艺美术经验除了具有较高水平的实用性,还有很强的哲理性。

因此,针对工艺美术的发展历史展开研究我们可以看到,其内容与中华传统文化的发展脉络有很高的契合度,很多工艺美术作品中都有很深的文化烙印。工艺美术的发展与传承,就像是血脉传承一样,在漫长的历史中,逐渐形成了一套特定的表现形式,它和民族的审美情趣、生活文化有极为紧密的联系,它也是民族文化的重要表现形式之一。

二、传统工艺美术在文化创意产业发展中存在的问题

(一) 传统工艺美术缺乏创造性

对于工艺美术作品来说,创造性是极为重要的一个特点,这也是艺术创作的重要内涵。在新时代背景下,我国的文化遭受了外来文化的冲击,这就导致很多人对于艺术、文化的认知产生了一定变化。同时,在当前市场上,有很多风格各异、形式多样的工艺品,这些工艺品和传统工艺美术品相比,在创意层面具有更大的优势。反观市面上的传统工艺美术作品,很多都是采用的传统艺术形式,创作理念也较为传统,缺乏一些创新元素,这会极大影响传统工艺美术作品的传播。

此外,随着我国经济水平不断提升,各个行业的发展速度也逐渐变快,人们的就业选择变得越来越多,这就导致很多传统工艺美术手艺人开始转到其他行业中,这样进一步导致传统工艺美术的没落。和其他工作类型相比,传统工艺美术相关知识、技术的学习需要花费大量的精力和时间,这也导致一些年轻人更倾向

于选择那些能快速带来收益的行业,这也在无形中让传统工艺美术的技术逐渐衰退。长此以往,传统工艺美术的发展速度将会极大受损,甚至一些传统工艺美术的技艺也面临失传风险。

(二) 传统工艺美术缺乏生活性、艺术性

现阶段,有很多传统工艺美术品缺乏生活性、艺术性特点,这样会在很大程度上影响它们在创意文化产业中的价值。实际上,传统工艺美术作品若想得到更多人的认可,必须要具备较高的艺术性、生活性特点。艺术性主要是指,人们可以在传统工艺美术作品中感受到一个时期、一个阶段的人文特征,生活性则是它能满足某个时期人们生活的相应需求。但是,当前很多人在制作传统工艺美术作品时,更关注对其传统韵味的强调,一味地模仿古代风格,效仿古代艺术品的文化形式,忽视了当前时代的发展,这样就很难讲传统文化艺术元素与当前社会的实际生活结合起来,这样会导致传统工艺美术作品失去其实用价值。同时,一些设计人员在展开传统工艺美术作品的设计时,对于消费者的实际需求、市场发展趋势分析不够深入,这样会导致设计出的传统工艺美术作品难以受到市场消费者的喜爱,从而极大影响它在文化创意产业中的价值。

(三) 缺乏完善的经营模式

近年来,文化创意产业逐渐受到了人们的关注和重视,我国政府也开始大力发展文化创意产业,并取得了一定的效果。但是,由于我国的文化创意产业起步较晚,导致其缺乏一个完善的经营模式,这样会对之后各类工作的开展产生很大影响。不仅如此,受到当前市场环境的影响,传统工艺美术作品无论是在产业规模还是工艺水平上,都有很大的提升空间,这就导致其当前很难满足市场对产品的变化需求。同时,在传统工艺美术行业中,很少有文化素养高、艺术水平强的优质人才,这就导致相关从业人员很难将艺术与技术充分融合,从而极大影响传统工艺美术作品水平进一步提升。此外,当前的从业人员在制作技艺、创作理念、文化思维等层面上仍有很多不足,这些因素也会极大影响传统工艺美术在文化创意产业中进一步深入,传统工艺美术行业的发展也会受到很大限制。

(四) 生产技术与质量较为落后

新时代下,我国的科技综合水平大幅提升,高科技产品具有极强的操作便捷性,它们在实际生活、工作中发挥了重要作用。在进行传统工艺美术作品制作时,本身就需要较高的人工成本,制作的周期也非常久,但是产品的耐用性、实用性并不比用高科技技术制作出的产品高。在文化创意产业中,很少有人能够对传统工艺美术制作的生产技术展开革新与优化,这会极大影响实际工作的开展质量和效率。部分企业虽能将现代科技应用到传统工艺美术作品的制作中,但是他们制作的这些传统工艺美术作品缺乏创意,所用的材料也较为粗劣,制作方式也是通过流水线成

批制作, 这样会导致传统工艺美术作品失去独特性, 影响它们之后在文化创意产业中开展进一步推广。

三、传统工艺美术在文化创意产业发展中的发展策略

(一) 提升传统工艺美术作品的艺术性创新性

传统工艺美术作品本身可以看成是一种历史文化的载体, 传统工艺美术可以用精湛的技艺将我国传统文化具象出来, 以此实现对传统文化的传承与发展。在此基础上, 为进一步提升传统工艺美术在文化创意产业中的发展, 必须要重视对现代艺术理念的融入, 以此实现现代思想与古代技术的融合, 这样方可实现对传统工艺美术的革新与优化。在文化多元的今天, 我们应重视对传统工艺美术展开拓展, 以此使其能够更好地面对国际上日益激烈的竞争, 帮助传统工艺美术找到自身优势, 在品种、款式等方面, 不断探寻新的表现形式。此外, 传统工艺美术的产业模式也应得到进一步升级, 由以往的传统模式朝着现代化、科学化、信息化的方向发展, 在维持自身特点的同时, 寻找新的突破, 这样方可更好地凸显出传统工艺美术的个性, 避免出现复制、模仿等情况, 实习艺术与技术的更充分融合, 进而创造出更多能够体现人创造力、文化性的作品。

(二) 结合生活展开创意设计

传统工艺美术, 作为中华民族的文化瑰宝, 一直以来都承载着深厚的历史文化底蕴。在如今快速发展的社会中, 如何让这些宝贵的艺术形式得到更好的传承与发展, 成为了摆在我们面前的一大课题。特别是在文化创意产业蓬勃发展的今天, 传统工艺美术与生活的融合, 显得尤为重要。

传统工艺美术的设计, 绝不仅仅是简单的模仿和复制。设计师在创作过程中, 必须深入生活, 了解人们的需求和审美, 将生活中的元素巧妙地融入到艺术作品中。这样的作品, 不仅能够更好地服务于人们的生活, 还能让人们在欣赏艺术的同时, 感受到生活的美好。以传统的陶瓷艺术为例, 设计师在创作时, 不仅要注重陶瓷的造型、色彩和装饰, 还要考虑到其实用性。比如, 设计一款茶具时, 不仅要追求造型的美观和独特, 还要考虑到使用的便捷性和舒适性。这样的茶具, 不仅具有艺术价值, 还能满足人们的日常需求, 让人们在品茗的同时, 感受到传统艺术的魅力。同时, 我们也不能忽视现代科技对传统工艺美术的影响。通过运用现代科技手段, 如数字化技术、3D 打印等, 可以让传统工艺美术焕发出新的生机。这些技术的应用, 不仅可以让传统工艺美术作品更加精美、逼真, 还能提高生产效率, 降低成本, 让更多的人能够接触和欣赏到这些艺术品。

(三) 完善经营模式, 培养优质人才

随着时代发展, 工艺美术产业规模也变得越来越大, 为了进一步提升生产效率, 相应的从业人员数量也有了大幅提升。但是, 传统工艺美术的技艺和理念在当前的企业模式下很难得到有效传承。为此, 我们应重视对经营模式的革新与优化, 积极培养更多人才, 以此为工艺美术产业的发展提供更充足的人才基础。企业可以和工艺美术学校展开合作, 对学生展开针对性培训, 以校企合作的方式为学生提供更多就业机会, 并保证他们的薪资待遇, 这样就可以让更多高素质人才进入传统工艺美术的探索与发展中。在复杂的市场环境下, 传统工艺美术不能盲目发展, 在发展之前, 必须要找到自身在文化创意产业中的定位, 这样才能为之后各类工作的开展指明前进方向, 在保证自身传统精髓的基础上, 对相应的产业展开革新与优化。在传统工艺美术发展的过程中, 我们应结合各地的实际情况, 打造一个更具地域特色的工艺设计品类, 实现传统技艺与现代技术的充分融合, 帮助传统工艺美术找到自己的定位, 确保其能够得到有效的传承与发展。

(四) 做好生产技术的升级与革新

在传统文化的发展中, 传统工艺美术经过了多次迭代, 其本身有很多精湛的技艺和深刻的文化内涵。在文化创意产业喜爱, 传统工艺美术将面临新的挑战, 由于受众群体变得更为多样, 这就导致其原来的技术很难满足人们的实际需求, 这互对传统工艺美术的发展产生极大阻碍作用。为此, 我们应结合实际情况, 做好传统工艺美术相关技术的革新与升级, 做好对新材料、新技术的开发, 这样才能对传统的技术形式展开突破。在以往的中国传统工艺美术中, 主要的材料都是漆、丝、釉等材质, 在很多年中都没有改变和突破, 这样会对工艺美术的发展产生一定的阻碍作用。为此, 文化创意产业发展的过程中, 传统工艺美术要重视对新材料的引入, 而后以此为基础展开技术的革新与拓展, 让材料与技术更好地融合, 从而大幅提升工艺美术作品的耐用性、实用性, 提升人们对传统工艺美术作品的关注。

(五) 加强政策的优化

创意文化产业, 作为一种独特的产业形态, 其核心价值在于通过创新性的思维和实践, 赋予文化以新的生命力和价值。这种产业的核心竞争力在于其独特的创造性和差异性, 而这正是中国传统工艺美术所具备的独特魅力。传统工艺美术作品蕴含着丰富的文化内涵和历史价值, 使其在市场上具有极高的辨识度和特殊性。

然而, 目前我国对传统工艺美术作品的政策支持还不够充分, 各类保护制度也存在一定的缺陷。这种情况无疑会对传统工艺美术的发展产生严重的阻碍。为了推动传统工艺美术的进一步发展, 我们必须对文化创意产业的机制改革和市场规范给予足够的重视。政府应该结合本地实际情况, 出台一系列优惠政策和保护政策, 为传统工艺美术的发展提供有力的政策保障。在工艺美术作品的设计过程中, 抄袭等现象屡见不鲜。这不仅损害了创意文化产业的公平竞争, 也严重影响了市场的健康运行。因此, 加强政策监管, 提高市场准入门槛, 成为了推动文化创意产业健康发展的关键。同时, 我们也需要通过教育和宣传, 提高公众对创意文化产业的认知和理解, 增强他们的知识产权保护意识。传统工艺美术作为创意文化产业的重要组成部分, 具有极高的文化价值和 market 潜力。然而, 要实现其可持续发展, 我们必须正视当前存在的问题和挑战, 通过政策支持和市场规范, 为其提供良好的发展环境。

四、总结

综上所述, 为进一步提升传统工艺美术在文化创意产业发展中的发展水平, 我们可以从提升传统工艺美术作品的艺术性创新性; 结合生活展开创意设计; 完善经营模式, 培养优质人才; 做好生产技术的升级与革新; 加强政策的优化等层面入手分析, 以此在无形中促使传统工艺美术在文化创意产业中得到更有效发展。

参考文献:

- [1] 鲍峰, 刘溪倩. 基于文化创意产业的传统工艺美术设计策略 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3 (9): 84-86.
- [2] 高建民. 文化创意产业视域下的传统工艺美术开发研究 [J]. 艺术科技, 2018 (6): 1.

基金项目: 课题级别: 广东省 2021 年度普通高校认定类科研项目 (特色创新类) 课题名称《面向工艺美术产业升级的“四融合”人才培养模式构建——以广东文艺职业学院为例》(课题编号: 2021WTSCX186) 的研究成果。