

高校艺术设计专业与传统手工艺协同发展

赵保洋

(江西应用科技学院 江西南昌 330100)

【摘要】在我国悠久的历史长河中，遗留下许多优秀的中华民族传统文化，传统手工艺就是其中之一，然而随着现代工业的快速发展，传统手工艺也正面临着新的时代挑战。高校艺术设计专业与传统手工艺有着千丝万缕的联系，对此，高校在教学中应充分将专业教育内容与传统手工艺相结合，以促进二者的协同发展。本文也将进一步探索二者协同发展路径，希望对我国传统手工艺传承发展有所帮助。

【关键词】 艺术设计；传统手工艺；协同发展

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i10.58324

传统手工艺是中国历史文化的瑰宝，具有数百年的历史价值，所以如何将我国优秀传统手工艺更好加以传承和发展，是当代人们所要思考的问题。高校艺术设计专业最初因传统手工艺得以发展形成，因此，需要给予高校艺术设计专业与传统手工艺协同发展更多的关注和研究。

1、传统手工艺和艺术设计专业教学现状分析

1.1 当前传统手工艺发展面临的困境

我国已经有五千年的悠久历史，其中许多优秀传统文化得以被留存，这其中便包括传统手工艺，它深深反映出了劳动人民朴实无华的情感和对美好生活的向往，然而在时代不断进步发展的今天，传统手工艺也正面临着极大的发展困境。

首先，传统手工艺的传承非常困难。通常来说，传统手工艺的传承方式包含社会传承、师徒传承以及家族传承，在学徒学习技艺的过程中，师傅将负责对其口传心授。然而，传统手工艺想要学成却并非易事，学徒们需要在师傅不断的教导中磨练技艺最终才能学有所成，而这往往也需要很长一段时间，有些技艺需要1-2年才能学会，有些则需要5-6年才能学会，甚至有些则需要更长时间才能学会。另一个问题是学习过程较为乏味，且经济收益较低，高投入、低回报也是导致许多传统手工艺人才流失的一个关键因素，最终造成传统手工业面临后继无人的不利局面。

其次，传统手工业面临严峻的外部环境。由于当今时代的社会发展变化非常大，人们无论在生活方式还是思想方面也都随之发展巨大转变。许多传统文化也因此受到冲击，其中便包括传统手工艺。在这样的时代背景下，文化的表现形式也由多样化逐渐转变为单一的商业化模式^[1]。同时，在社会不断进步发展的今天，随着人们生活观念和方式的变化，人们对于手工业的需求也正在持续下降，这迫使传统手工业逐渐走向边缘化。

最后，传统手工业存在创新不足、缺乏品牌意识等问题。许多传统手工艺都会由于未能紧跟当前时代发展而面临生存危机，最终湮没在历史长河中，促使许多老牌手工艺品只能留存在后人的脑海中。所以，如果想在当前社会中得以继续传承发展，就必须要有开拓创新。

1.2 高校艺术设计专业教学现状

艺术设计专业主要的价值作用是提升学生的审美意识、不断激发学生的创造力。但是实际上，我国多数艺术院校在开展教学时都是以西方艺术教育为主，而关于本土的传统手工艺文化教育却是少之又少。研究表明，我国艺术设计教育仍停留在浅层，最重要的实践教学内容则明显缺乏。例如，在教授环境艺术设计时，教师更注重效果图是否美观流畅；在设计作品时，设计技巧变得尤为重要，而对设计理念、文化底蕴等则是一概不了解也并不关注。而这种情况的出现也导致学生所设计出的作品既没有传统手工艺元素，同时也缺少文化底蕴。所以，可以看到，将传统手工艺文化融入当代高校艺术设计专业教学中，

以实现二者之间的共同发展十分必要。

2、传统手工艺与艺术设计课程的内在契合性

2.1 当代艺术设计诞生于传统手工艺的发展浪潮中

高校艺术设计专业包括多方面内容，追溯源头，可以说，艺术设计是在传统工艺文化发展中产生的产物，已经从一门原始的工艺演变为一门实用的艺术，经过逐步的发展，已经成为一种现代的艺术设计。此外，在其历史发展过程中，高校教育也发挥着不可忽视的作用，手工艺是艺术学校主要教学内容，这种方法延续了30多年，直到新中国成立。

艺术设计专业和传统手工艺尽管看起来并不属于同一领域，二者之间互不相关，但无论是历史背景还是教育传统，这两者都归于同一条线。在全球大数据背景下传统手工业迫切需要变革创新，以适应当前科技信息化时代下的商业模式，进而使传统手工艺能够在时代潮流中得以长久发展。艺术设计已经历经30年历史。在这一过程中，一直以西方的审美标准来衡量教学效果，并不关心国家的传统文化。这是艺术设计课程所缺少的。所以要取得巨大的成功，艺术设计师必须依靠国家的传统文化。唯有如此，才能相互依托、共同发展^[2]。

2.2 艺术设计专业的发展为振兴传统手工艺创造机会

我国传统手工业在经过几千年的发展淬炼后，已经变成人类取之不尽的宝库，但随着时间的推移，传统手工艺要想在当前社会继续前进，不被时代所淘汰，就需要有所改革创新。但目前的传统手工业还面临产品创新能力不足的问题，与互联网连接较少，所以这也导致传统文化的精髓无法广泛而快速地在消费群体中进行传播。此外，传统手工业品牌意识也较为薄弱，导致市场中出现很多劣质产品，使得行业缺乏竞争力。而高校具有天然的学术、人力、资源等方面的优势，能够有效弥补传统手工业行业中人才匮乏、缺乏创新力以及与时代脱节等问题。所以，高校应当充分发挥自己的主导优势，将传统手工艺与艺术设计专业教学相结合，并进一步探索将二者有效融合的教学方式，以在推动艺术设计专业不断发展的同时，传承和弘扬我国传统手工艺，最终实现二者的协同发展。

3、高校艺术设计专业与传统手工艺协同发展的路径探索

3.1 在高校培养传统手工艺传承者

中华民族文化历史悠久，在经过几千年的历史变迁中，也遗留下许多珍贵且具有保存价值的民俗文化与艺术遗产，这无论是对于传承者个人来说还是对于整个国家地区以及全人类而言，其意义都是非常重要的。传统手工艺作为我国民族传统文化之一，其自身就是由人民群众所创造、传承并发展起来的，所以它与社会和群众息息相关，因此，其保护主体也应该是针

对普通大众的^[3]。民间传统手工艺凝聚了历史文化，历史感更为厚重，而这种历史感在当前多样化产品盛行的时代中并不具备优势，许多年轻人对其接受程度和喜爱程度较低，而这与传统手工艺独有的年代感、疏离感以及缺少市场等原因有着直接关系。所以为能够传承和发展传统手工艺，首先要做的就是让其重焕生机，也就是让年轻一代真正了解和认识传统手工艺，进而喜爱它们，如此才能让产生亲切之感。可以说，高校学生的文化素养与情怀对于国家的发展而言至关重要。

归根结底，手工艺的传承是手艺人的传承，这意味着传统工艺的核心是工匠。如果没有人继承，那么该工艺将会失传，与其相关的还包括制造工具、工艺等一整个工艺体系，最终面临的结果就是文化生态平衡的失衡。在今天，传统手工艺失传的问题也是其行业发展过程中最重要的问题。而高校具有天然的人才优势，可以培养出许多具有优秀艺术功底和传承价值的优秀继承人。因此，高校可以逐步建立和培养继承人团队，建立传统的艺术设计专业课程体系，邀请民间艺术家在课堂上传授技能和方法，形成先进的理论研究和创造性研究的群体。提升技能人才队伍，加强技术人才的专业水平。另一方面，也为更多的高校毕业生提供了就业机会和创业渠道。同时，对平衡文化生态、营造和谐社会也有积极作用。

3.2 高校艺术师生可为传统手工艺品设计推陈出新

艺术设计专业的教师和学生艺术创造力与表现力方面具有独特优势，所以可充分发挥他们的才能，将传统手工艺与现代理念相结合，与传统工匠人一起设计出既能够传承手工艺，又具有时代潮流元素的产品。

在传统手工业的发展历程中，市场是其主要的营销渠道之一，这就使得产品分布范围狭窄，只能在小范围内流通。但现如今是信息发展的时代，传统手工艺也应当紧跟时代发展步伐，通过广播、报纸等方式进行推广时，也要充分利用互联网等新媒体，发挥艺术设计的专业特长，以促进传统手工艺的传承和发展。

传统手工艺人由于往往会受到自身文化水平、专业技能等方面因素的限制，而无法紧跟时代发展潮流，最终导致传统手

工艺日渐衰退。而高校艺术学生具备一定的网络制作和营销技巧，将其与传统手工艺融为一体，必定会擦出火花。通过互联网平台，可以有效收集广大消费群体的想法和意见，这也将为传统手工艺品的设计创作提供新思路。此外，在艺术设计专业中，摄影和摄像课程也将为传统手工艺品的在线销售提供有力帮助，通过拍摄视频宣传资料，不仅可以作为营销宣传材料，同时也可以使更多人了解传统手工艺以及制作工艺，还可以为濒临消失的传统手工艺留下宝贵的影视资料，为日后的课题研究提供依据。

3.3 构建传统手工艺实践课程体系

高校艺术设计专业教育一直以来都是秉持着“重艺术轻技能”的教学理念，实践教学水平较低，而这对于学生的实践能力发展而言是大大不利的。灵感源自于生活，设计源自于实践，而脱离实践的设计则无法更好适应市场的需求。所以，高校艺术设计专业在教学过程中应重点培养学生的实践能力，加强设计与传统工艺的联系，做到理论与实践并重，建立科学合理的学习体系。可以按照以下几项标准进行：一是培养广大传统手工艺的爱好者，实施短期和长期的学习计划，使学生成为具有理论和实践技能的高素质人才。二是将手工艺村作为学习的实践基地，将学习与社区生产相结合，引入协作和动手学习。三是沉浸在传统手工艺的文化精髓中，从民族文化中提取符号和设计元素并转化为学习资源，实现艺术与艺术之间的交流与融合，进而创作出具有时代感和民族感的艺术作品。

4、结论

综上所述，传统手工艺是我国珍贵的文化瑰宝，它所承载的创意和匠心精神在传统文化中始终是独一无二的，同时在高校艺术设计专业中它也是不可多得的重要教学资源。高校艺术教育肩负将传统手工艺从边缘化拉回主流化，振兴传统手工艺并使其回归大众视野的历史重任。因此高校要充分发挥其自身职能，将传统手工艺与实际教学相结合，以实现二者相互促进，共同发展。

参考文献

- [1] 拷贝贝. 传统手工艺融入产品设计专业的应用研究[J]. 西部皮革, 2021,(12):131-132.
- [2] 李佳, 周晓宏, 闫占军. 浅析蒙古族传统手工艺文化资源在高职院校艺术设计教学中的实践应用[J]. 明日风尚, 2019,(24):36+38.
- [3] 张爽. 基于行业需求的传统手工艺人才培养模式研究[J]. 黑龙江科学, 2020,(05):70-71.