

传统工艺美术在现代文创产品设计中的作用及实践探究

郑小忠

浙江特殊教育职业学院, 中国·浙江 杭州 310023

【摘要】随着社会经济的不断发展,其文化融合水平显著提升,当前人们的审美需求发生很大转变,使传统工艺美术面临较大挑战。在对生活用品进行艺术美观处理过程中,需要发挥工艺美术的作用,工艺美术也可以提升生活环境格调,促进物质生产和艺术审美之间的深度融合,在突出器物实用性的同时彰显其艺术性。在现代文创产品设计中传统工艺美术发挥巨大作用,可以通过传统工艺美术精湛的技术有效传达文创产品。在文章分析中,需要从传统工艺美术发展现状出发,根据文创产品设计和传统工艺美术结合作用,寻找二者结合发展的路径。

【关键词】传统工艺美术;现代文创产品设计;作用;实践

The Role of Traditional Arts and Crafts in the Design of Modern Cultural and Creative Products and Practical Inquiry

Zheng Xiaozhong

Zhejiang Special Education Vocational College, Zhejiang China, Hangzhou 310023

[Abstract] With the continuous development of social economy, the level of cultural integration has been significantly improved, and people's aesthetic needs have changed a lot, which makes traditional arts and crafts face greater challenges. In the process of artistic and aesthetic treatment of daily necessities, it is necessary to play the role of arts and crafts. Arts and crafts can also improve the style of living environment, promote the deep integration between material production and artistic aesthetics, and highlight the practicability of objects while showing their artistry. Traditional arts and crafts play a huge role in the design of modern cultural and creative products, and can effectively convey cultural and creative products through the exquisite techniques of traditional arts and crafts. In the analysis of the article, it is necessary to start from the current situation of the development of traditional arts and crafts, according to the combination of cultural and creative product design and traditional arts and crafts, to find a path for the combined development of the two.

[Key words] Traditional arts and crafts; Modern cultural and creative product design; Function; Practice

【基金项目】浙江特殊教育职业学院2020年课题《新时代特殊教育职业学院工艺美术品设计专业领域团队教师教育教学改革创新与实践》阶段性研究成果,课题编号:XJTD202003

艺术文化、历史文化是国家文化的重要组成部分,不仅有几千年的历史发展背景,还拥有丰富的文化内涵。目前在多元文化流传下来的优秀传统工艺美术技艺中,加强工艺美术资源、艺术技术的运用,可以更好展现独具地方的魅力和特色。各个朝代都有着独特的传统工艺品,需要通过历史研究和分析感受其中的文化价值。在科技不断发展、进步背景下,越来越多的智能产品不断替换传统工艺美术技艺,导致传统工艺美术和相关技艺在发展过程中面临尴尬的境地。因为传统工艺美术技术运用难度较大,所以需要耗费大量时间与精力来传承。在这种情况下容易与现代审美形成错位,缺乏时代化发展的活力,从而面临发展的挑战。为提升传统工艺美术发展效果,传统工艺美术应该积极运用现代技术手段进行创新。相关设计人员也需要树立正确发展观念,转变传统设计理念,结合与时俱进的发展原则,构成全新的、满足现代社会公众审美需求的现代设计理念,通过这种方式才能促进文创产品附加值的提高,发挥传统工艺美术和相关技艺对现代文创产品设计的价值与优势。

1 传统工艺美术发展的现状

传统工艺美术的创新发展和现代文创产品设计的创新需要建立在传统工艺优点基础之上,突破传统设计模式的局限性,其

设计人员也需要根据现代社会公众的审美需求进行文创产品的创意设计。换言之,设计人员运用全新的设计理念进行现代文创产品的设计,不仅可以实现与时代同步发展的目标,又能推动工艺美术艺术的全面发展和进步。在发展传统工艺美术期间,设计人员应该充分分析传统技法,明确传统技法当中比较精妙的内容。并适当运用现代信息技术手段创新传统工艺美术的技法,进而达到社会化协作的发展目标。另外,在材料创新方面,有关设计人员应该合理掌握传统工艺美术品制作材料,并在此基础上分析新型材料。从而在文创产品设计和研发中运用经济成本更低、更加节能环保的材料,间接推动工艺美术艺术的全面发展。设计人员在优化文创产品设计功能期间需要重视文创产品的观赏性,但更应该注重工艺美术品实用性。根据外部环境变化和时代审美观的变化,完善文创产品设计的功能内涵,提高文创产品设计和传统工艺美术发展效率。

2 传统工艺美术在现代文创产品设计中的作用

传统工艺美术与现代文创产品设计结合价值众多,具体价值如下。首先,在传统工艺美术运用的过程中,传统工艺美术可以结合特殊的美学造型,将文创产品设计的独特审美情趣体现出来,又能体现人们内心情感。历史发展中,民族工艺美术艺术

有着重要的造物功能,比如,家具文化、瓷器文化等,这些都与民间工艺美术艺术有着较大关系,也是其造物功能内容的有效体现。在丰富多样艺术表现形式的发展中,可以充分将传统中华民族器物的使用价值彰显出来,又能借助特殊的传统工艺美术美学造型将其中独特的审美皆趣显示出来。工艺美术和产品设计的结合,不仅可以使人们内心对于艺术的美学期盼展现出来,又能推动人工技艺的融合发展,将天工、人和、地势优势表现出来。文创产品设计中加强传统工艺美术运用,可以更好接受人文思想的影响。其次,文创产品设计的现代化发展应该借鉴传统工艺美术发展方式,通过独特的特征和含义,提高文创产品设计影响力。工艺美术艺术的发展与经济、社会、地理等要素之间存在密切关联,并通过设计人员就地取材的形式,制作工艺美术作品。我国民族手工业和传统工艺美术在发展过程中农业经济是促进其发展的关键生产力,通过农业经济的发展可以带动一代又一代匠人传承和发展工艺美术艺术,让其存续至今。就技艺层面而言,工艺美术艺术的地域性特征比较明显,出现这种特征的主要原因和农业务实等因素有关。在制作工艺美术作品的过程中,只有让作品具备鲜明的个性化特点,才能更好吸引社会公众的关注,提升社会公众购买与运用热情。社会公众心中对特点鲜明的工艺美术作品形成深刻感官印象以后,其作品的影响力也会得到有效提升。最后,在人文内涵方面,传统工艺美术的人文内涵丰富,可以达到现代性和传统性文创产品相结合的目的。在传统工艺美术艺术发展中,一些物质内容是可以透过肉眼看到或者感官感知到的,并且传统工艺美术艺术需要制作者在制作的过程中运用独特的技法。手工艺者在发展中主要承担其关键的生产任务,还要通过相应的技法将传统工艺美术特点表现出来。民族工艺美术作品在传承和发展中,不仅继承了中华优秀传统文化特征,承载了丰富多样的传统文化内涵,更是在与时俱进发展的背景下,实现文创产品的现代性与传统相结合,从而让民众更好的与作品产生强烈的认同感,这也是我国优秀传统文化得以传承,并发展至今的主要原因。所以,现代文创产品设计师在作品设计中需要积极结合传统工艺美术的传统特点,将传统特点在现代设计之中发扬光大,提升现代文创产品设计的有效性。

3 传统工艺美术在现代文创产品设计中的实践策略

3.1 现代文创产品设计中应用雕刻工艺

在传统工艺美术的运用中,现代文创产品设计师需要积极在产品设计中运用传统工艺美术中的雕刻工艺。例如,在泰山地区发展中,其地区不仅具有石刻文化,还包含书法艺术、工艺美术艺术等。泰山有1800多处石刻,是我国的书法名山。对于设计人员而言,在设计过程中应该选择如意、龙等字体,从而让其当作文创产品设计的美术素材,充分体现其中蕴含的吉祥之意。设计人员可以运用刺绣等工艺,提升美术作品的艺术性。刻瓷艺术在泰安地区的历史发展悠久,因此,文创产品设计可以结合这一艺术特点,提升设计效果。这种刻瓷艺术也是对刻石文化的传承和创新,在具体应用中可以丰富现代文创产品设计的内涵,提升现代文创产品设计的有效性。泰山石远近闻名,也是地区发展的一种文化符号。在文创产品设计中可以坚持就地取材的原则,合理运用刀、凿等传统工艺美术,提升文创产品设计效果,发挥工

艺美术的运用价值。

3.2 现代文创产品设计中运用陶瓷工艺

传统工艺美术运用中,可以挖掘运用的价值,让其更好的应用到文创产品设计中。同时,设计人员可以运用陶瓷工艺增强设计效果。在具体应用中,可以提炼视觉元素同符号。一些设计人员在陶瓷作品设计中,会刻意模仿陶瓷工艺制品的造型、图案。例如,复制传统陶瓷工艺制品上的花纹,运用这种方式,提升陶瓷制品的灵气和神韵,但是这种方法不能展现其中的文化内涵。为了更好提升现代文创产品设计效率,丰富文创产品设计内涵,设计人员需要充分分析和把握陶瓷文物设计的精髓,仔细研究和分析陶瓷工艺制品在图案、花纹、色彩等方面的运用技巧,从而改善自己的设计与创作思路,达到有效设计和创新设计的目的。另一方面,在设计中,可以挖掘陶瓷工艺文化底蕴,增强产品的艺术格调。一些陶瓷工艺品设计精美、器形独特,为了更好地在现代文创产品设计中运用陶瓷工艺,相关设计人员需要明确创新的重要性,重视陶瓷文创产品外形的设计以及花纹的设计,通过精巧的设计将文创产品的文化内涵凸显出来。在全面挖掘文化内涵中,可以分析陶瓷文创产品文化内涵,加强陶瓷文创产品和现代文创产品设计的结合,从而使消费者可以明确其中的意义所在。设计人员应该充分分析各种陶瓷文物当中的花纹的时代特征,明确自己设计的方向与目标。另外,在设计文创产品过程中,需要拓展文创产品设计的种类,将文创产品的实用性彰显出来。而且对于许多普通大众来说,陶瓷文创产品通常是像花瓶一类的生活器物,但是事实并非如此。设计人员可以在优化陶瓷文创产品设计方法时,根据消费者运用诉求,加强陶瓷制品特点的挖掘,从而形成更多精美的陶瓷文创产品。比如,陶瓷灯具等。为增加设计效果,设计人员可以结合女性爱美的特点,加强陶瓷戒指等文创产品的设计。

4 结语

综上所述,现代文创产品设计中,为更好突出现代化的设计观念,设计人员应该注重文创产品设计理念、方法的创新,同时为了将传统工艺美术融入文创产品设计中,设计人员可以优化现有的设计方法,丰富设计内涵,或者将陶瓷工艺、剪纸工艺运用到产品设计中,促进工艺美术和产品设计的融合发展,从多方面提供设计效果,为推动现代文创产品的设计和行业发展奠定良好基础。

参考文献:

- [1]王华杰,仓平,王斌贝.基于中法文化融合的精工工艺文创产品设计研究[J].包装工程,2020,41(20):240-245.
- [2]侯睿,李雨梅,韩思佳,王庆武.新文创背景下传统工艺美术文化的发展策略分析——以东北桦树皮文化为例[J].经济师,2020(12):53-55.
- [3]孙巍巍,崔秀兰,黄尧.东北渔猎民族传统工艺美术的文创产业发展之路[J].黑龙江民族丛刊,2019(03):50-54.

作者简介:

郑小忠(1978.08-),男,汉族,浙江杭州人,艺术硕士,副教授,从事工艺美术品设计和染织艺术设计方向的研究。