

传统工艺美术文化的传承与创新

付常青

(临沂大学美术学院 山东 临沂 276000)

摘要:传统工艺美术具有时代性、审美性以及创造性的特征,经过千年的发展成为中华文化中的重要部分。随着时代和社会的发展,多元文化的深化使得传统工艺美术文化的发展受到冲击,在此情况下,如何良好的促进传统工艺美术文化传承与创新,已经成为亟需待解决的问题。基于此,本文从传统工艺美术文化传承的重要性着手,对其传承中存在的问题进行探究并提出相应解决方式,旨在为日后相关人员的研究提供参考。

关键词:传统工艺美术文化;文化传承;文化创新

Inheritance and Innovation of Traditional Arts and Crafts Culture

Fu Changqing

(Academy of Fine Arts of Linyi University, Linyi, Shandong 276000)

Abstract: Traditional arts and crafts have the characteristics of the times, aesthetics and creativity. After thousands of years of development, they have become an important part of Chinese culture. With the development of the times and society, the deepening of multiculturalism has impacted the development of traditional arts and crafts culture. In this case, how to promote the inheritance and innovation of traditional arts and crafts culture has become an urgent problem to be solved. Based on this, this paper starts from the importance of the inheritance of traditional arts and crafts culture, explores the problems existing in its inheritance and puts forward corresponding solutions, aiming to provide reference for the research of relevant personnel in the future.

Key words: traditional arts and crafts culture; Cultural inheritance; Cultural innovation

引言:传统工艺美术文化与人们的生活息息相关,我国传统民间工艺美术在历朝历代文化熏陶下种类繁多。而随着我国经济和国力的提升,如何在时代发展的趋势下更好的传承与发展传统工艺美术文化,提升其竞争力,增加市场占有率已然成为人们当前要思考的问题。因此相关部门应站在时代发展的角度,着眼于传统工艺美术文化创新与发展,以此提升其发展水平,使其在面临时代的冲击也能经久传承。

一、传统工艺美术文化传承的重要性

(一) 满足文化传承需要

传统文化作为民族发展的灵魂,是一个民族发展中动力,而传统工艺美术文化作为其中重要的部分,应不断发展,以此更好的传承中华优秀传统文化,助力我国民族振兴和文化发展,提升民族发展的可持续性^[1]。中华民族精神是历史长河发展中,我国民族不断进步期间历练出来的一种,能够促进人民积极向上的精神是中华文化的本质体现,其中集中了各民族生活与发展的方式、发展理念和信念、价值观念以及精神文明,包含了团结、和平、勤劳、勇敢等要素^[2]。传统工艺美术文化的传承与发展,全面地记录地记录了不同时代人们生活的的生活方式,并展现了不同民族之间的生活差异,不同朝代人们的生活方式、生活习惯、社会习俗人们的喜好等内容,尽管差异众多,但在工艺美术中呈现的民族精神却具有一致性,既表达了人们对于美好生活的向往,优化表达了人们对于美好事物的追求与向往。在传统工艺美术文化发展中,无论是工艺作品还是其制作工艺以及文化知识,都是优秀传统文化的载体。因此在现代社会发展的过程中,运用合理且科学的方式进行传统工艺美术文化的传承与创新是文化的一种发展方式,有利于文化的传承与弘扬。

(二) 满足国民审美教育需要

弘扬良好的民族精神,传承优秀的民族传统文化,凝聚积极向上的民族意识有助于中华民族伟大复兴中国梦的实现^[3]。现阶段,在国家发展与进步要求上,传承和发展中华民族优秀传统文化,已经成为国家战略发展的一部分,不仅是民族复兴的需要,也是文化自信的表现。而发展传统工艺美术文化是人们对于中国传统文化传承的重视。传统工艺美术文化在长期的发展中,已然具有旺盛的生

命力,其创造空间极大,在于现代知识结合的过程中,已然呈现出不同的美,进而成为国家发展的潮流^[4]。在我国素质教育的背景下,美育教育发展已经成为教育中的重要元素,而传统工艺美术文化能够有效地促进美育发展,提升人们综合素养,促进人的全面发展,进而增加人们对于中华优秀传统文化的认知程度,促使人们的民族自豪感和民族认同感不断提升,最终坚定的文化自信,为我国社会和谐稳定发展与教育的进一步优化打下良好基础。

二、传统工艺美术文化传承存在的问题

(一) 工艺美术理论研究较为薄弱

工艺行业类别较多,但由于每类产品或者每个工艺品所形成的时代历史背景、其发生的历史发展阶段和其所承载的社会历史内容等并不相同,而且均涉的领域范畴较广^[5]。因此,人们对工艺美术的基本理论、行业技术、发展历史与现状等知识研究均有所欠缺。深入研究工艺美术理论不但要拥有渊博广阔的知识面,而且还要具备一些历史、地理、人文科学以及其他学科基础知识^[6]。在行业发展中,由于传统工艺美术文化涉及较广,内容较深,对其进行深入研究的人员较少,且各司其职,知识的联合度不够,所以在理论知识串联和深入发掘的能力较弱,难以形成较为权威的理论知识基础。

(二) 传统工艺美术文化保护不足

部分地区为有效提升当地的经济效益,使得传统工艺美术文化保护效能较低,且产业化生产过程中,主要以商品数量和所能取得的最大效益为追逐目标,从而必将忽略了传统工艺美术文化的传统核心技艺和民族文化内容,并对于工艺美术作品传统制造技术、生产实践过程中蕴含的匠人精神有所忽视,从而导致传统工艺美术文化在发展中,逐渐缺乏其独特的民族文化内容和历史美学价值,最终影响传统工艺美术文化的原真性、整体性和传承性,从而背离了传统工艺美术文化保护的基本宗旨去其自身蕴含的历史发展规律。

三、传统工艺美术文化的传承与创新策略

(一) 大力开展传统美术理论研究

首先要深入开展传统“工艺品”的普查工作,不但应把工作重心放到对传统工艺品种类的普查方面,而且还要把传统工艺美术文化理论研究方面的工作重心应落在传统工艺及美术文化保存、开

发和弘扬上^[7]。首先要建立系统传统工艺美术文化研究组织和相应的传统工艺美术文化基金会,并根据全国各地对传统工艺美术的各门类进行深入调查研究,获取有关传统工艺技术、艺术流派特征、典型人物、代表作品等的第一手材料,并研究整理传统工艺美术文化产品的保护情况、保存现状、资源分布、市场开发、新技术原材料应用状况等^[8]。之后在此基础上,有关单位还应全面进行传统工艺美术文化历史资料的收集工作,研究总结出不同门类的各种工艺的发展历程、传统的状况和未来发展,编辑研究书籍和资料,防止因为研究不及时、保存不善、保管不善等因素而造成各个类型的传统工艺文化流失或者绝迹的情况出现

(二) 加强传统工艺美术文化的教育

中国的造物文化博大精深,在传统工艺美术文化学习上,人们既要掌握基础知识,又必须要开展大量实践^[9]。传统工艺美术作品不但反映着劳动人民的聪明才智,而且展现出了人类追求自由的生存方法,但在对传统工艺美术文化传承发扬的过程中,不少传统工艺美术作品由于其技术比较复杂而没有流传下来,即使保存完好,仍旧存在此类艺术作品的生产工艺流失,整体文化难以流传的问题。在这些状况下,要想对传统工艺美术文化传承和创新设计,就必须注重人才的培育。在实践中可从以下几方面开展人才培训^[10]。第一,首先增强人们对传统工艺美术文化的了解,加以大推广力度,并由此来增强人们对传统工艺美术文化的社会认可度。

第二,利用教育的手段,实现艺术人才的培育。充分发挥院校资源优势,把传统工艺美术文化教育融入到各艺术院校教学之中。近些年来,随着我们社会对职业院校的关注度不断提升,逐渐意识到学校是传统工艺美术文化传承和发展的主要阵地。所以学校不但要肩负讲授传统美术课程设计与教学的使命,而且还需要在其中加大传统工艺美术文化教育的课程比例,才能真正有目标、有选择地传统工艺美术文化引入高校艺术培养系统,从而使更多学生能够得到体验工艺美术创作的机会。目前,全国开办艺术专业学校较多,因此各个院校应根据各地实际状况,采取建立合理的教学规划和培训计划、调整教学设计、调整教学资源,并特聘传统工艺美术文化专业人员来校讲授传统工艺美术作品的具体制作方式,进一步研究提高传统工艺美术从业者的素质,推动传统工艺美术文化的保存与弘扬。

第三,确定传统工艺美术文化的传承目标,弘扬工匠精神,并结合有效的培养策略,由此来进行人才的培育。在传统工艺美术文化传承的过程中,应遵守“人才为基础,创新为途径,传承为目标”原则,并由此来确保传统工艺美术良性发展与传承。而制作的过程就是思考的过程,作品的制作若是缺少思考,则作品中就会缺少情感的凝练,进而缺乏艺术内涵。因此制作人必须拥有认真的态度,经过从多种角度的思考后,把各个层面的思想内容融入工艺美术作品中,进而生产出完整成熟的产品。此种形式的人才培育不仅是对技术上的磨炼,同时也是对内心精神的磨炼。由此可见,传承不仅是技术的传承,更是精神的传承。而这种不忘初心的工作态度 and 吃苦耐劳的精神就需要每个人认真学习,并将之融会贯通的应用到自身所在的行业,将传统工艺美术文化中的匠人精神更好地传承下去。

(三) 加强文化传统工艺美术文化保护

为更好地推动我国传统工艺美术文化传承和艺术发展,对传统工艺美术文化进行生产性的保护无可厚非,但在此过程中应确立“艺术生产”的概念,转变原先创作方式,使传统工艺美术文化创作的出发点和落脚点都能在造、生产、使用各环节中,得以合理、健康的传承与保存。所以,要发挥政府职能,在充分倾听专家、传统艺人、企业家建议的基础上,通过调研提出产业政策和行业发展计划,指导行业的前进方向,有节制地推行传统工艺美术文化传承与发展,并做好产业化保护。

例如,黑龙江海伦剪纸文化的传承与发展。数十年来,海伦剪纸艺术经过努力创造和发展,在传播中华民族文化、传承与发扬传统工艺美术文化等方面起到了重要的作用,并涌现出了大量富有艺术感染力的剪纸美术精品,并在国内外都有着影响。而海伦剪纸

艺术之所以能够形成一个独特的传统工艺美术文化,并得以有效传承与发扬主要表现在如下几个方面:立足黑土,表现了浓郁北大荒农业特色;承袭传统,融合现代,重视现代与传统融合的艺术表现;博采众长、创新技法、开拓创新,具有与时俱进的现代艺术创新精神。由此可知,剪纸要想良好地实现传承和发展,必须严格按照市场经济规则,结合社会特点来掌握艺术品的市场需求,由此才能保障我国传统工艺美术文化可持续发展。但是,要想良好地使传统工艺文化顺应市场经济规律,先必须了解其美学价值,而后才能针对市场经济特点做出相应创新,确保其良性传承和发展。

(四) 紧跟时代审美发展步伐

传统工艺美术文化作为中华民族传统文化中重要的内容,全面展示了中华民族中的艺术性。为了确保其可以更好地实现传承发展和设计创新,应当在原有的艺术审美基础上,加入现代审美元素,并由此进行中国传统工艺现代化发展的创造。这不但可以展现传统工艺美术文化特点,进行文化与工艺的传承,同时还可以发挥其审美价值,带给人类一种美的享受,从而发挥传统工艺美术文化艺术价值。

例如,我国的兰州刻葫芦。雕塑工作者在进行创意中,需要对当下人们审美需求进行了解和认知,并将其纳入雕塑中,进而在创作之中融合现代元素,使得雕塑作品能效的展示现在人类文化、个性和情感因素,发挥中国古老工艺美术的内涵。换言之,传统工艺美术文化发展必须紧随现代的发展趋势和现在人们生活节奏,并及时进行设计革新。在新时代发展的背景下,艺术工作者必须针对当下人类审美特点,对传统工艺美术文化创新,进而提升传承与弘扬的效能,使得我国的传统工艺美术文化享誉世界。

结束语

总而言之,现阶段在文化觉醒的背景下,人们对于传统工艺美术文化的关注度不断提升。此时相关人员应抓紧机遇,迎难而上不断创新,使得传统工艺美术文化在发展的基础上也能良好地传承,进而在面对时代的市场环境压力的同时,能够拓展发展空间,打破创作瓶颈,将现代元素与传统文化有效融合,进而在保障传统工艺美术文化精华的基础上,借助信息技术幻化新的生机,是在提升审美价值的基础上,不断传承与发展。

参考文献:

- [1] 张益伟.传统工艺美术特性在数字插画中的表现研究——以掐丝珐琅为例[J].艺术大观,2021(36):63-65.
 - [2] 潘丽娜.传统工艺美术在现代艺术设计中的转换[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2021(06):56-58.
 - [3] 方李莉.国家社科基金艺术学项目成果推介 社会转型与传统工艺美术的发展研究[J].艺术学研究,2021(06):127-128.
 - [4] 孙平.践行现代学徒制传承模式,振兴传统工艺——以苏州工艺美术职业技术学院为例[J].天工,2021(03):58-59.
 - [5] 杨金.从历史发展看传统工艺美术的保护——以玉屏箫笛为例的手工雕刻艺术[J].艺术品鉴,2021(32):187-188.
 - [6] 许晓婷.基于基因分析的传统工艺美术技艺创新探索——以景泰蓝工艺的创新实践为例[J].轻纺工业与技术,2021,50(10):65-67.
 - [7] 孙平.传统工艺振兴视域下虚拟仿真技术在工艺美术教学管理中的可行性研究——以苏州工艺美术职业技术学院为例[J].天工,2021(10):82-85.
 - [8] 桑春.《中国工艺美术史》课程传承传统文化的教学改革研究——以新疆艺术学院为例[J].中国文艺家,2021(09):139-140.
 - [9] 李文静.中国传统木雕工艺美术的继承与发展——以平遥木雕神像传统技艺为例[J].文物鉴定与鉴赏,2021(08):172-174.
 - [10] 苏杨.和田玉文化现代性构建及传播:基于传统工艺美术视角[J].徐州工程学院学报(社会科学版),2021,36(03):9-15.
- 作者简介:付常青,出生年:1975.4,性别男,民族汉,籍贯(山东省临沂市),临沂大学美术学院 邮编(276000),职称:助教,学历:博士,研究方向:艺术设计