

国家非物质文化遗产石湾陶塑技艺文创产品设计研究

苏海风 林艺杰

(佛山职业技术学院, 广东 佛山 528137)

摘要:国家非物质文化遗产文创产品是指将非遗文化与文化创意产业相融合,促使两者之间形成紧密的关联与交叉点的产物。石湾陶塑是非遗文化之一,有着千年的历史,是中国传统文化的重要组成部分。随着工业化的发展,石湾陶塑工艺面临着巨大冲击,如何让石湾陶塑适应时代发展,创新文创产品设计,焕发新生命力,是目前值得思考的问题。基于此,本文针对国家非物质文化遗产石湾陶塑技艺文创产品设计进行研究,以供参考。

关键词:国家非物质文化遗产;石湾陶塑技艺;文创产品设计

在新时代环境下,石湾陶塑工艺作为具有千年历史的传统工艺品受到了时代变革的冲击,面临着后继无人传承与继承的困境。在此背景下,传承人要积极创新传播与发展路径,注重围绕非遗石湾陶塑工艺设计相关文创产品,实现突破与创新,运用新媒体平台使其重新焕发新生。非遗文化是传统文化的瑰宝,每个中华儿女都有责任传承和保护它。在此过程中,传承人要定制出以石湾陶塑工艺为文化风格的工艺品,能够创新造型设计或产品设计等,将其包装成极具个性化的文创产品。

一、国家非物质文化遗产石湾陶塑技艺的相关概述

(一) 石湾陶塑技艺

石湾陶塑是岭南文化的重要内容,主要流传于广东佛山地区,是一门民间传统制陶技术。在制作过程中,传承人将石湾地区的红陶土与白陶土混合起来,经过刀塑、按塑、捏塑等手法,选择独特的釉料与釉色,以此制成独特的陶塑产品。此工艺主要以当地原料为主,结合独特烧制技术制作出极具本地特色的陶艺产品,能够充分体现出岭南地区的民风民俗、宗教信仰等,是传统文化中的重要组成部分。石湾地区地理位置良好,有着丰富的自然资源,促使石湾逐渐发展为岭南地区的重要制陶基地。不同于景德镇瓷业,石湾窑为民窑,在陶艺技法、艺术创造等方面有着较强的灵活性,能够顺应时代发展不断创新,以此促进工艺技术的传承与发展。在新时代环境下,石湾加强了与外界的交际贸易,促使石湾陶塑逐渐融入了西方审美文化,以此逐渐形成自身特色。

(二) 石湾陶塑非遗文化发展现状

石湾陶塑有着深厚的历史文化,其在主要以社会实践、表现形式等为载体,以祖辈传授、技艺传承等为手段进行传承,从东汉时期传承至今。石湾陶塑是经典的非遗文化项目,2006年入选我国第一批国家级非物质文化遗产保护名录,主要包括瓦脊公仔、动物碌胎毛技法、微塑公仔(山公盆景)等特色形式,作品题材广泛,能够体现我国民族民族文化、宗教信仰等内容,无论是民间故事还是仙道传说,无论是虚构概念还是写实个体,都能以传神形式展示出来,能够充分体现传统文化审美。随着时代的不断发展,大众审美不断变化,石湾陶塑因生产线单一、题材过于民俗化等特点,面临着市场缩减的问题。就目前而言,石湾陶塑传承情况不容乐观,现有国家级传承人3人、省市级传承人18人,传承人数量较少。且传承人的年龄集中在55~70岁,缺少对新技术、新工艺的开发动力,石湾陶塑非遗文化传承道路任重而道远。

二、石湾陶塑非遗文创产品设计中存在的问题

(一) 缺乏特色内涵

缺乏特色内涵是石湾陶塑非遗文创产品设计过程中的首要问题,直接影响着产品的推广与销售。在实际设计过程中,很多产

品存在同质化现象,缺少对时代元素、创新元素的融入,缺乏新颖设计理念,难以充分体现文化特色与文化内涵。在此问题的影响下,人们难以切实感受到非遗文化的独特印记,难以产生对相关产品的深刻印象,更加难以激发人们的消费欲望。石湾陶塑非遗文创产品缺乏创新性,不利于非遗文化的有效传承。设计者多围绕非遗传统符号设计,缺少对石湾陶塑文化内涵的深度解读,使得产品设计只能停留于表面,无法传达文化内涵。在自媒体时代,市场竞争激烈,若无法及时转变设计理念,提供符合时代审美需求的独特设计产品,则很容易被市场所淘汰。

(二) 缺乏实用性功能

实用性是很多消费者重点关注的内容,石湾陶塑非遗文创产品的设计需要站在消费者视角深度思考,结合消费者实际需求增加产品实用性。但就实际情况而言,很多设计者更关注产品的观赏性与艺术性,缺少对实用性的特点,使得其无法贴合消费者的实际生活,难以更好融入市场。此设计理念与产品初衷相违背,难以有效吸引消费群体的关注。随着时代的发展,消费群体的审美需求不断变化,产品设计需要考虑多方面因素,多只关注单个方面则很容易出现不符合消费者需求的问题,进而影响产品的销售,不利于非遗文化的传承。

三、国家非物质文化遗产石湾陶塑技艺文创产品设计的策略

(一) 发挥石湾陶塑特色,促进文创产品设计应用转化

为促进石湾陶塑文创产品的有效应用与转化,应强化对此技艺特点的分析。石湾陶塑技艺有着鲜明的地方性与民族性特点,其不同陶塑产品中都有着独特的艺术风格,强调秀美与实用相结合,能够带给人们审美体验的同时,提供更加实用的功能,利于改善人们生活。通过对艺术特点的分析可以发现,其具有以下特点:一是造型独特。石湾陶塑能够结合具体事物进行制作,使得艺术刻画更加生动传神,人物表情神态栩栩如生。二是技法多样。石湾陶塑有着丰富多样的技法,不仅包括能够准确刻画动物毛发的黄炳胎毛技法,同时还包括线条明快表现衣纹的陈渭岩线塑技法等,这就使得陶塑产品呈现出多样化的特点,能够满足不同群体的审美需求。三是胎釉浑厚朴实。石湾陶塑在不断发展与创新过程中逐渐形成了自己的特色,由于其原材料是陶,烧制温度不同,使得胎釉浑厚朴实,上釉方法丰富。在了解技艺特点基础上进行应用与转化,主要包括:一是创新传统纹饰。纹饰能够体现不同时代人们的审美需求,石湾陶塑要顺应时代发展积极创新纹饰,将时代元素引进其中,创造出纹饰独特、造型新颖的产品。二是创新工艺手法。工艺手法创新是促进非遗文化传承的重压手段,可在保留传统文化基础上实现技法与综合材料的创新,比如将单层贴转化为多层贴,对泥塑人物贴多个层次衣着,使得呈现

出时代特点;浮雕堆贴,晚清时期逐渐出现堆贴作品,其能够将雕塑手法与堆贴手法结合起来,使作品呈现出立体效果,更符合人们的审美需求。三是创新肌理效果。肌理效果的创新涉及新材料、新工具等,需要运用特殊手法进行制作,比如用模具印制搭配蕾丝、泥浆等,用贴塑技艺搭配木叶纹贴花工艺等,使其呈现出新时代活力。

(二) 分析陶塑市场需求,推进生活化创意衍生品设计

为确保设计出的陶塑产品更好符合大众需求,设计者要强化对市场需求的分析,注重引进生活化元素,推出创意衍生品。首先,应用大数据技术分析市场需求信息。为提升产品设计的精准性,相关工作人员应借助大数据分析市场情况,找准石湾陶塑的产品设计定位,以此确定衍生品的文化元素与美学特征等,实现对原生产品的重新构建与创新设计。设计者结合数据情况将大众审美需求与产品文化元素等有效融合起来,以此打开市场,提升产品销售效果。石湾陶塑产品有着较大的市场潜力,其目标人群主要为陶塑爱好者、追求艺术品位人群等,能够作为摆件与生活用品进入各个展厅,符合人们的产品价值追求。其次,明确文创产品设计思路。设计者要围绕消费群体的实际需求进行产品设计,融入生活化元素,使其能够很好融入消费者生活,增加产品曝光率,促使更多的人能够了解非遗文化。在过程中,设计者要将设计注意力转向消费者日常生活用品,比如装饰性物品,将装饰品放置到消费者加重,以此提升家庭环境文化内涵,满足消费者审美需求。再比如生活常见用品,满足人们的使用需求等。当代人们更追求简约化设计,设计者不能设计得过于繁杂,使得文创产品更现代化。最后,创意产品设计实践。通过对市场情况的分析设计出更优质的创意衍生品,比如推出茶具产品,以“龙吟”茶具为例,此产品外观大气尊贵,不仅能够体现传统文化气魄,同时还可以满足消费者的用茶需求,备受消费者喜爱。比如推出杯具产品,以“遇见·暗香杯”为例,此产品采用彩绘写意手法,体现出产品的华贵典雅特点,更符合国人的审美追求。比如推出茶叶罐产品,以“汉韵茶仓”为例,该产品的线条流畅,带有远古时期图腾,能够体现出各民族对神明的向往,再加之釉质温润,能够体现出淡雅的气质。多样化产品设计能够有效满足不同消费群体的需求,促进产品有效推广。

(三) 设计非遗文化品牌,扩大非遗文化影响范围

鲜明的非遗文化品牌对推广非遗产品具有积极作用,相关工作人员要将注重打造独特非遗文化品牌,促使其能够与多种元素融合起来,有效扩大文化影响范围。主要可从以下方面入手:一是打造产品故事。为促进更多人了解非遗文化,可设计相应的民间传说、民俗风情与传承故事等,将产品品牌故事化,让更多人在了解故事过程中提升对非遗文化的了解兴趣,激发消费者购买欲望。故事是非遗文化的重要体现形式,对传承文化具有积极作用,设计者要深度研究品牌文化与品牌故事,有效扩大影响范围。二是打造品牌IP。设计者可以将石湾陶塑产品IP化,赋予其人格特征,打造趣味生动的形象,通过人格形象深化人们对产品的影响,提升文创产品的内涵。此类形象更具有吸引力,能够有效丰富用户的体验感,促使产品的销售。三是打造爆款产品。工作人员可将资源凝聚到某款特色产品上,通过自媒体平台大力推广此产品,将其打造为爆款产品,吸引更多消费者购买,以此扩大其影响范围。比如通过短视频、社交平台等推广产品,增加产品的曝光度,让更多人了解品牌。四是多组织公益活动。目前公益事业备受人们关注,可将石湾陶塑产品与公益活动结合起来,多举办以石湾

陶塑产品为主要内容的公益活动,提升人们对产品的好感度,提升产品社会影响力,让更多人主动了解与传承石湾陶塑。此途径不仅能够提升社会对石湾陶塑文化的认知,为社会作出贡献,同时还可以激发人们对产品的兴趣,推动文化传承。

(四) 构建网络传播平台,创新石湾陶塑技艺传承方式

为促进石湾陶塑的广泛传播,可应用新媒体技术搭建相应的传播平台,促进石湾陶塑技艺相关数据的整合,推动非遗文化的创城,主要可从以下方面入手:一是对接非遗传承人建立数字化平台。在现代技术支持下,构建出以石湾陶塑为主题,以非遗传承人、非遗图像数据库、非遗学习交流等功能为一体的数字化平台,与非遗传承人形成有效对接与互动。在应用过程中,非遗传承人可在平台自由发表与分享石湾陶塑活动内容,促使非遗文化得到更加全面的展示,定期更新非遗内容,让更多人了解非遗、学习非遗与传承非遗。二是收集数字化非遗资料。为促进石湾陶塑文化的有效传承,可整理相应的数字化资源。先对石湾陶塑产品创立三维图片,将其各项数据信息整理到数字化平台中,而后搭配相应的图文解说数据,形成更加立体的数据,让人们可以获得良好欣赏体验。数字化资料收集完毕后将其上网络,以此打破时空限制,让更多人可以欣赏到丰富的石湾陶塑产品。除此之外,还可以引进VR信息技术,带给人们立体观感体验,以更加全面的方式呈现石湾陶塑历史文化。三是促进石湾陶塑学习交流。在技术支持下,信息之间的传播能够多向进行,促使石湾陶塑爱好者能够对相关工艺建立互动交流。对此,石湾陶塑爱好者与传承者可通过数字化平台建立良好互动交流,提升人们对传统非遗文化的价值认同,增强人们对非遗手工艺的认同感,同时还可通过平台开展教学活动,让更多人可以学习到石湾陶塑手工艺,促进非遗文化的传承。

四、结语

综上所述,随着社会经济的不断发展,我国软实力文化愈加重要。在此背景下,应加强对国家非物质文化遗产的保护与传承,通过将非遗文化与文创产品的有效结合,促使更多人了解非遗文化,购买非遗文创产品,促使非遗文化的有效传播。石湾陶塑作为非遗项目之一,其要注重推进非遗文创产品创新设计,注重通过融入生活化元素、打造品牌文化等方式有效推广非遗文化,让更多人可以了解与学习非遗文化,促使石湾陶塑技艺文创产品的可持续发展,推动非遗文化的有效传承。

参考文献:

- [1] 李晗蕾.基于情感化设计的文创产品研究——以泉州非遗文创为例[J].鞋类工艺与设计,2023,3(04):33-35.
- [2] 蔡赞.地方特色非遗文创产品设计和文化传承研究——以兰州牛肉面为例[J].兰州职业技术学院学报,2023,39(01):20-22+29.
- [3] 侯力丹,崔悦琰,李怡冉.基于叙事性设计的非遗文创产品设计研究——以天津风筝魏为例[J].设计艺术研究,2022,12(06):91-95.

基金来源:1.佛山职业技术学院大学生创新创业训练计划项目:《国家非物质文化遗产石湾陶塑技艺文创产品设计研究》2.佛山职业技术学院教育教学改革研究与实践项目:基于现代信息技术的《陶瓷设计与制作》课程教学改革的研究与实践(课题编号:2022JG-013)