

东莞非遗莞草编织文创产品创新设计研究

吴海棠

东莞职业技术学院 广东 东莞 523808

【摘要】：莞草编织是广东省东莞市的传统手工艺，草编产品曾经非常流行，甚至远销海外，它几乎是当地的支柱产业。然而，随着现代新材料的更新和新技术的发展，传统的莞草编织和许多民间手工艺一样，慢慢沉入在历史的长河中。本文主要探讨莞草编织在文创产品设计中的传承与创新，为传统手工艺带回大众视野、引起大众对传统手工艺的关注，为活化非物质文化遗产提出新思路。

【关键词】：东莞非遗；莞草编织；文创产品；创新设计

Creative Design of Dongguan Intangible Cultural Heritage

Haitang Wu

Dongguan Vocational and Technical College Guangdong Dongguan 523808

Abstract: Dongguan grass weaving is a traditional handicraft in Dongguan city, Guangdong Province. Grass weaving products used to be very popular and even exported to overseas markets. It is almost the local pillar industry. However, with the renewal of modern new materials and the development of new technologies, the traditional Dongguan grass weaving, like many folk handicrafts, slowly sank into the long river of history. This paper mainly discusses the inheritance and innovation of Guanzhong grass weaving in the design of cultural and creative products, brings the traditional handicrafts back to the public view, attracts the public attention to the traditional handicrafts, and puts forward new ideas for activating the intangible cultural heritage.

Keywords: Dongguan intangible cultural heritage; Dongguan grass weaving; Cultural and creative products; Innovative design

引言

岭南草编的种类很多，体系十分丰富，各个产品的材质与做工都有一定的区别，随着时尚潮流的发展，各种新型塑料制品的问世代替了原来的塑料制品。在当今高速消费的时代，原有的草编制品已不能更好地和现代时尚方式相结合，缺少潮流性和现代艺术性特点，不能有效地融合现代发展。因此在现代化和低碳生活理念的背景下，我们必须对如何继承和创新传统草编艺术、延续民间艺术文化、创造草编艺术进行更深入的研究和探讨，使其充分融入现代生活。

1 东莞非遗莞草编织的发展脉络

草编是中国传统的手工艺，主要以柔软的草秆及某些草本植物为主要原材料，通过日常用品和工艺品等进行简易加工编制而成。岭南一带因为地理环境优越，草编资源充足，纺织技术独特，所以纺织品种繁多，但在历史发展的进程中，有的地区如至于湛江雷州海草编制就已经步入了国际市场，而有的地区例如莞草编制就基本消失了，现在只能到博物馆内寻找踪迹。在如今机械化生产技术以及低碳生产概念逐渐普及的形势下，草编工艺逐渐得到了重新定义与应用，人们也开始重新认识并对草编工艺的历史意义与重要性有了一定的了解，以及对前人的传统工艺与匠心的重新回归，一旦古老的草编工艺和现代艺术思想相结合并进行创造，草编艺术也必将再上一个新台阶。

莞草编织是东莞文化中极具代表性的象征，用莞草原料编

织工艺品是广东省东莞市的传统工艺。2015年被列入广东省第六批省级非物质文化遗产名录，东莞市厚街、道滘、虎门、莞城、望牛墩等5个城市都以草编为业。改革开放前，莞草编织的日用品和纺织工艺品种类繁多，深受市场欢迎甚至远销国外，成为当地的主要经济产业支柱。莞草编织与剪纸、刺绣、木工等诸多传统手工艺一样，莞草编织历史悠久，兼具实用性和装饰性的特点。莞草编织虽要求技艺精湛，但其产品质量仍然还要靠手工艺人的经验，其生产的产量和最终的质量是难以保证的，再加之人工成本高，更无法实现量产以及满足市场需求对于莞草编织工艺品数量和质量的要求。同时传统的莞草编织产品在外观、形式和功能上都比较保守、单一，不符合现代审美的需要，也无法满足当今主流消费者的需求，也难以引起当年轻消费者的兴趣。因此，莞草编织的市场逐渐萎缩，以致这些传统的民间技艺在社会经济高度发达的今天，逐渐从民间的视野中淡出。

另外随着珠三角地区经济改革转型，新材料、新工艺层出不穷，文创产品的材质、款式和功能每天都在变化，也逐渐被文创产品所取代。为了保护 and 恢复东莞草编技艺，相关组织和部门也采取了一些措施，加强原料保护和传统编织技艺的传承。当前，在环保、简约等理念下，莞草编织迎来了新的发展机遇，但同时也面临着新的挑战，如何积极保护和保护莞草传统编织技艺，如何以文化创意激活莞草编织所体现的传统内涵和文化魅力，将莞草编织传统技艺以现代方式呈现给人们，让

传统民族手工艺焕发青春活力是一个现实问题，必须引起社会的关注和相关部门的重视。

2 莞草编织文创产品创新设计的必要性

莞草编织文创产品设计对于其文化内涵的延续有着重要的意义，一是通过文化产业改造提升传统制造业，使其成为新的经济增长点。以文化创造力激活优秀的历史基因，不仅有利于传统民间技艺的发展和弘扬，而且对非物质文化遗产的保护和发展、东莞文化的发展也具有战略意义。在全球经济一体化的背景下，采取积极的措施将更有利于传承本土的传统文化，保护传统民间艺术，传递文化内涵，激发人们寻找自己的文化认同以及增加文化信任。其次，产品创新设计的本质是服务，作为一门手工技艺，莞草编要想进入市场，必须通过产业化来延续，让草编技术结合新材料融入文创产品。在市场的不断发展中，设计出好的产品能够让莞草编织产品在过去手工的基础上，逐渐走向产业化的道路进入市场，重新走入大众的视野，这样既有利于传承民族传统艺术，又能为现代市场提供优质的新产品，也有利于解决传统草编工人的用工问题以及增加收入效益。

3 莞草编织文创产品创新设计的思路

在文创产品设计中融入莞草编织的传承与创新思维，需要从莞草编织的民间传统技艺中提炼出传统技艺的精髓，结合文创产品设计的原理和方法，结合新材料、新技术产品设计的趋势对复杂的传统手工艺进行重构和重组，在现代市场经济的背景下，从新的角度进行设计和分析，以实现传统民间莞草编织技艺的传承与创新。莞草织造文创产品设计的主要研究思路是从整体入手，以“传承与创新”为主线，从传统与现代两个不同的角度进行平行研究。一方面，需要运用历史文献、民族学研究、现场观察、比较分析等方法，对莞草的织造技艺进行深入研究分析，进而提炼其文化内涵，并结合传统文化从莞草中提取编织技艺的实践与应用方法独特的文化元素和编织草本能的内涵；另一方面，通过总结文创产品设计的原理和方法，选择适合的创新设计方法，并通过初步设计研究（市场研究、用户研究、产品研究），结合产品设计的创新趋势来明确载体（即产品）和创新应用的方法，最后总结莞草传统编织工艺中提取的文化元素，应用文创产品设计创新方法。产品设计要通过物质形式去钻研的文化精神，而不是只注重对传统工艺的传承，文化渗透不应忽略产品本身的效用功能，而应使产品成为大众生活的日常必需品，这就需要巧妙的用途和功能设置，同时兼顾地域性和时代性，让莞草编织文创产品成为家居生活的一部分，让用户在日常使用过程中充分体验传统技艺和文化氛围及其进一步感受文化积淀，进而产生文化共鸣，真正达到激活非物质文化遗产的效果。

如今的市场向着多元化的方向发展，文创产品的风格也各不相同。有精致优雅、智能科技、简约淡漠……而具有独特编

织质感和天然材料的莞草编织，展现其简约、柔和、隽永的禅意美学，彰显工匠的智慧与技艺，彰显独特的东方美。它的美学品质体现在四个方面：质地之美和材料本身的质感之美，以及草编产品的秩序之美和物理之美。质感之美：无需过多雕琢，莞草料本身经过基础处理，呈现出纤维自然质感与自然韵律之美。质地美观：草编产品相比竹藤编织产品更柔软、更结实、更亲肤，在家居和日常用品中使用时，更能营造出更简单、更温暖的感觉。秩序之美：草编产品的秩序之美是莞草编织技艺的主要体现。草编是一种规则有序的工艺，作为这一非物质文化遗产的核心，编织技艺可以体现工匠的经验和创造力，技术和耐心，经过精心设计和编织，由此产生的图案和图案透露出理性和秩序之美。物理之美：编织莞草可以创造出带有孔洞的表面，这些孔洞大小不一，形状各异，交替穿插，营造出丰富的层次感，呈现出朦胧、含蓄、神秘的美感。在世界经济高速发展的今天，木材消耗量巨大，木材资源日趋减少，而东莞地处珠江三角洲，淡水与咸水交织的水域，而这种独特的地理优势和灌溉方式方法非常适合莞草的生长，并且能够生产出大量的优质的莞草。因此，莞草织造原料资源丰富，取材方便，价格低廉，还可以降解，是一种纯天然材料，符合国际生态理念和绿色设计理念。莞草编织需要经过切割、干燥、收集、切割、浸泡、收集等工序，以达到颜色均匀、质地柔软的程度，方可用于编织。编织时，辅以黄麻或其他形式作为设计支撑，不同的工艺将精美的莞草织品一一呈现出来，这一传统技艺的每一个工序都蕴含着丰富的知识、经验、人类智慧和文化内涵，为区域经济做出了巨大贡献的同时，其文化和经济价值也是值得了解的。

4 创新莞草编织文创产品设计的有效路径

创新草编文创产品必须从各个方向进行设计。首先，文创产品提倡以用户体验为中心的设计，强调产品的个性。传统的草编图案和花纹已经不能适应当代用户的审美个性，采用传统的草编，创造出更符合当代审美的图案和图案。这种创新的方法往往可以应用于以多样化造型为主的草编产品，或现有的草编文创产品附着其他结构主体的形式，可灵活用于组装、包装和运输，增加生产包装的自由度。用户选择也能够多元化。

其次，编织本身就是一种理性有序的创作，整体统一但又有所变化，呈现出秩序、韵律之美，莞草材料本身的纤维质感，使其具有独特的装饰美感。此外，由交织形成的韵律产生了一种新的丰富质感，并形成了交替结构的质感，要想用于文创产品，必须也要进行创新。可以利用不同的编织工艺，莞草编织产品可以形成虚实两种形态，可以很好地利用莞草编织的这些特点，对编织技术进行灵活的适应和创新，并将其应用到文创产品中，营造出一种视觉效果，打造出空间层次。比如草编与灯的组合，草编灯罩以更自然的方式编织使其虚化，并结合光源形成透明的光影效果，营造空间的层次感，若仅靠单一的莞

草编织很难达到预期的效果,如果想探索更多的可能性,就需要结合其他的产品,无论组合使用什么材料,要始终追求色彩、质感和质感的和谐。

莞草作为一种延展性很强的材料,与其他材料的结合形式更多,加工也更容易,材质对比、纹理对比、颜色对比和纹理对比角度上来看,产品档次更丰富。例如,在家具设计中采用草木结合,使产品结构坚固,交互界面柔和;包装设计中草皮与皮革的结合,使产品既美观又奢华,给人一种明亮的感觉,同时也具有质朴和质朴清新的感觉。莞草料色泽古朴典雅,一般不需染色以展现材质本身的质感之美,而是结合文创产品进行创新应用,以适应莞草编织在各个方面的应用,多种文创产品设计,可尝试应用现代染色工艺或印花工艺,让莞草编织更具现代感,通过色彩搭配,打造更丰富的莞草编织种类,彰显产品个性。

最后,传统草编工艺的表现形式存在一定的局限性,在很多情况下表现效果不能满足文创产品的功能和审美需求。因此要结合现代科技,对传统草编工艺进行改造、改进和创新,探索新的草编工艺,丰富莞草编织产品的表现力。如草编结合刺绣、漆艺、现代印花、抛光、压塑等工艺,打破传统与现代的

界限,创造出更具视觉冲击力的产品。作为一种天然可降解材料,不仅材料本身具有独特优势,而且材料加工程序简单,过程中几乎没有环境污染,符合绿色设计原则,因此,在文创产品设计中,可以适当使用莞草代替其他材料,减少环境污染。编织草产品种类繁多,结合文创产品设计,可采用系列衍生产品的设计思路,设计出全系列的产品,如日用品系列、家具系列等,莞草编织产品更具辨识度和辨识度,以此提高用户对产品的认知度。

5 结束语

莞草采用天然廉价的材料,符合健康生活和环保的理念,通过家具、日用品、装饰工艺品、文创产品等可穿戴产品等品类,展示莞草的编织产品优越性。以与文创产品适当结合的方式来寻找更多的可能性,进而获得可观的市场应用前景发展。同时,莞草编织具有东方禅意的独特美感,蕴含着优秀的传统智慧和工艺,具有丰富的文化内涵。要实现莞草编织与文创产品设计的有机结合,设计必须顺应当代设计的发展趋势,化解传统美学与现代潮流的矛盾,同时保持鲜明的审美能力,让莞草编织品服务社会,复兴传统民间工艺,实现传统与现代、科技与艺术、感性与理性的统一。

参考文献:

- [1] 李玉彬,熊欢.莞草编织工艺在文创产品设计中的文化传承与创新[J].文化创新比较研究,2022,6(07):134-137.
- [2] 曾连春.在传统文化中找到未来教育的支点--“非遗莞草”的项目式学习实施策略[J].中国中小学美术,2021(08):48-53.
- [3] 陈晓欣.沙田镇残疾人康复就业服务中心:莞草越千年 编织创收梦[J].大社会,2018(06):58-59.
- [4] 陈凤君,彭小鹏.岭南草编艺术的传承与创新设计研究--以广东非遗莞草编织为例[J].艺术科技,2017,30(08):35+37.

本文系东莞职业技术学院科研基金资助项目(项目编号:2021c06)阶段性成果之一。