

浅谈民间手工艺元素 在文化创意产品设计中的应用

□ 常庆男

摘要:我国的民间手工艺凝聚着中华民族几千来的历史和文化。将民间手工艺与文化创意产品设计相结合,不仅能满足现代人对产品艺术性的追求,同时也传播和发扬了中国的优秀传统文化。文章通过对泥塑、茶具、苗银等民间手工艺进行分析研究,领悟匠心精神,提炼设计元素,探讨民间手工艺与文化创意产品相结合的意义。

关键词:民间手工艺;文创产品;优秀传统文化

1 民间手工艺的特征

1.1 本土原发性

对于目前的民间手工艺,张道一将其存在于现实的性质称之为原发性。大多数手工艺者处于社会的最底层,他们通过手工艺品表达对生活的感受和态度。质朴是众多民间手工艺最原始的特质之一,具有强烈的原发性。这种性质不仅存在于生产的过程中,还可以满足表达生活的需要,同时亦是一种审美的艺术创作活动。民间手工艺人的创作是依靠自己劳动所得的智慧和生活技能来完成的,他们创作出来的作品更贴近实际,而不会单纯地炫耀技巧,他们的作品保持着浓烈的中国本土文化气息。

1.2 艺术的地域性

民间手工艺不仅代表了各族人民的情感和生活追求,也蕴含着民族的社会生活、历史文化和风俗习惯等传统意义。民间手工艺品由于其特有的区域文化而蕴含着各自独特的文化内涵。这种文化特质不仅影响着整个民族的性格,也影响着手工艺的技巧和色彩。民间手工艺品的艺术内容与我们的日常生活息息相关,通过艺术表达了真诚的感情,不做过多的修饰,保持着最初的清纯质朴的特性,拥有独特的内在魅力。正如一方水土养一方人,一方水土孕育一方文化,民间手工艺品表达的正是人民对于民间劳动和生活的感情。

1.3 实用价值

虽然民间手工艺品是艺术品,但若脱离了其实用性这一本质,就不能再被视为艺术品了,手工艺品和其他艺术形式一样,必须来源于生活,因为生活是一切艺术的基础。源于生活的事物必须具备实用性,而美作为附属属性,源于实用性,是实用性和美的结合,应当根据物质的材料、工艺和使用环境等标准进行融合,两者结合得越巧妙,物品的实用性和艺术性也就越强大。我国的民间手工艺从一开始就包含着实用和审美两个属

性,其中实用性永远是第一属性,也就是说,艺术从诞生到发展都与人民大众的劳动生活密不可分,是人民生活必不可少的实用品,民间手工艺同广大人民的生活密切相关,其主要特征是体现实用性与审美性的统一,物质与精神相统一的原则。

在创造美的过程中,通常我们首先考虑的是其应用方面的价值。因为它必须能满足物质生活的需要,也就是说,它必须具有实用性价值。只有在这个基础上,我们才会考虑它的欣赏价值。因为人首先追求生存,才会去追求审美的享受。民间手工艺的实用性总是与我们生活中使用的器物相关联的,它与我们的衣食住行息息相关,必须在我们的生活中酝酿发展而成。

2 民间手工艺元素在文化创意产品设计中的应用

民间手工艺品作为传统文化的载体,承载民间艺术的核心内涵,使民间手工艺元素与创意思维、现代技艺相结合,实现创新一体化设计,把民间手工艺丰富的题材、多样化的形式与原生态特征融合到文化创意产品设计中,使其衍生产品的造型、颜色、图案纹饰、材质等均能够更好地满足现代人的审美与精神需求。对文创产品进行合理定位,深入挖掘本土文化,彰显地域特色,才能实现实用性、文化性与艺术性的高度融合统一。

2.1 凤翔泥塑在茶具、餐具设计中的应用

凤翔泥塑是陕西凤翔县的一种汉族民间手工艺,俗称泥货,凤翔泥塑汲取了古代石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰,造型夸张洗练,装饰华美富繁,色彩艳丽喜庆,形态稚拙可爱,在全国众多的民间泥塑中独树一帜,深受人们喜爱。凤翔彩绘泥塑有三大类型,一是泥玩具,以动物造型为主,多塑十二生肖形象;二是挂片,有脸谱、虎头、牛头、狮子头、麒麟送子、八仙过海等;三是立人,主要为汉族民间传说及历史故事中的人物造像。

凤翔泥塑

茶具、餐具是我们日常生活中必不可少的日用品,当下人们对日用品的消费需求已经不仅仅满足于一般的实用性、功能性,人们对艺术性、趣味性、文化性等内涵的追求也日益增长,这也成为人们提升生活品质的一个重要部分,是彰显个性、体现品位的方式之一。将陕西凤翔泥塑元素应用于茶具、餐具的设计中是一次全新的尝试,通过前期市场调研整理的资料,发现市场上还没有将凤翔泥塑元素应用于茶具、餐具的产品。凤翔泥塑图案以其繁复、色彩浓烈丰富著称,因此,我们将从中提炼出的具有代表性的图形元素,应用于茶具、餐具的设计中。例如,餐具图案是从白猫福寿猪身上提炼的花朵图案,茶具是从座虎挂件里提炼出的花朵图案;前者采用白底纯红色搭配,后者则采用粉绿色底红花绿叶图案搭配,这两个系列呈现出不同的视觉效果。

2.2 苗族银饰在时尚女包设计中的应用

佩戴银饰作为一种文化现象在历史上被许多民族青睐,银饰也成为多元文化交流的载体之一,苗族银饰并不单纯表现为某个民族专有的艺术形态,而是一个混合体,被视为避邪之物,寄托着人们对美好生活的向往。其图案纹样在表现手法上大致分为三大类:第一类是具象性纹样,即接近于写实的纹样;第二类是半抽象半具象纹样,是由几何线条组成的实物具象;第三类是纯几何形纹样。这些纹样在造型创意和表现手法上充分展示了苗族写实和写意两方面的技巧与才能,形成了极具特色的传统手工艺。

设计重点是如何将苗族银饰手工艺元素融入现代时尚女包设计中,赋予女包独特的民族特征与文化内涵。首先,从民间大量收集苗族丰富多彩的装饰纹样,整理提炼出经典性的图案纹饰,如蝴蝶、凤凰、鸟纹、龙纹、狮、虎、麒麟、锦鸡、仙鹤、花卉、几何图案等,如十字纹、锯齿纹、水波纹、云纹、雷纹、回纹、井字纹等,应用于女包的设计中,包体采用皮、PU、人造合成皮等材料,包的整体造型大气、婉约,线条流畅,以纯黑色作底,用白色细线条在黑底上描绘纹饰,保留了苗族图案纹饰的原始艺术风格,在包身的设计中增加了铆钉等流行元素,更具时尚感,通过反复调整与修改,设计出三款女包,分别为山鸡起舞、双鸟朝阳、翩翩起舞,这是传

统与时尚、现代与原始、民族与国际的一次交流与碰撞。

苗族纹样女包

3 民间手工艺元素在文化创意产品设计中的价值与意义

3.1 艺术价值与审美功能

将民间手工艺的审美特征、造型规律、艺术形式、精神内涵融入到文化创意产品的设计中,以充分展现其实用性、题材的丰富性、形式的多样性与原生态特征,从而使产品的造型、颜色、图案纹饰等都能很好满足现代人的审美需求,这些产品的艺术创作来源于生活,具有良好的审美功能与艺术价值。

3.2 文化价值与意义

将民间手工艺元素应用于文化创意产品的设计中,不仅可提升创意产品的文化内涵,更是对民间艺术价值的重构,是推进社会主义事业宝贵的精神动力和思想财富。民间手工艺文化以其独特的艺术形式,反映了中华民族不同历史时期政治、经济、社会等方面的风貌和文化思潮,是中华民族文化的重要表现形式和有效载体。在现代文化中,民间艺术自身孕育出很高的文化价值,其价值将对中国乃至世界文化的发展产生深远的影响。

参考文献

- [1]马建英. 浅谈民间艺术在文创产品设计中的创新[J]. 文物鉴定与鉴赏,2021(15):169.
- [2]周剑峰,黄丽帆. 文化创意产品设计中的传统元素运用[J]. 美术观察,2018(1):129.
- [3]张月. 中国传统手工艺在文化创意产品设计中的创新性研究[D]. 北京:北京建筑大学,2017.
- [4]梁晓如. 苗族题材当代中国工笔人物画创作的研究与体悟[D]. 北京:中央民族大学,2011.
- [5]张卫民,陈秀丽,叫思成. 论湘西苗族服饰纹样之教育意蕴[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2012,11(1):47.
- [6]李鑫. 略论民间美术的基本特征及其价值[J]. 艺术百家,2007(3):189.
- [7]蒋怡敏. 苗族服饰图案在数字插画中的应用与研究[D]. 上海:东华大学,2011.

(作者单位:聊城大学东昌学院)