

手工艺的价值及在现代设计中的应用

□ 程军歌

摘要:中华民族的文化历史悠久,底蕴深厚,尤其是传承下来的手工艺技术精湛、工艺巧妙,蕴含着独特的民族文化特色,具有极强的传承价值、情感价值和观赏价值。文章从艺术价值层面阐述了手工艺的传承性特色,并且还列举了几种典型的手工艺文化元素及其在现代设计中的应用,并通过文创产品的设计创新给现代设计带来新灵感和新变化,不仅具有文化传承意义,更具有实际应用价值。

关键词:手工艺;艺术价值;现代设计

当今时代,越来越多的传统手工艺被挖掘并纳入到国家非遗文化保护名录中,成为大众所熟知的非遗项目。还有越来越多的手工艺技术被现代社会所“改装”,形成了新的工艺产品、实用产品以及观赏性产品,满足了大众多元化的精神需求。但需注意的是,虽然国家和社会加大了对传统手工艺的保护力度,但信息化时代的到来仍然给此类文化艺术带来了较大的冲击。传统手工艺的保护与发展工作仍然十分艰难,只有将其引入现代的设计领域中,与现代社会元素紧密衔接,才能缓解文化脱节的现象,彰显传统工艺的魅力。

1 手工艺的价值

中国的传统手工艺历经几千年的传承和打磨,在制作过程中形成了各自独特的造型规律和地域风格,反映出人们对形式美的最初认知和对美的创造能力。在各类手工艺的研究中,无论是从纹样、色彩还是整体造型上来看,其散发出的艺术魅力都十分浓厚,或威严凝重,或雄健优美,或富贵华丽,或活灵活现。而且随着时代的发展变化,这些手工艺产品被不断学习和模仿,其手工艺的价值得到了充分呈现。

1.1 手工艺的传承价值

传统的手工艺产品的形成主要是依靠人力手工操作,最终形成各类成品,用于生产生活的一项创造性活动,其规模较小,耗费成本也较少。由于不同地区的风土人情、自然环境不同,手工艺人们在设计制作产品时,也会结合当地的自然特色、生活需求以及自身审美爱好等因素,对工艺产品的造型、图案、纹样等元素进行不断改良和创新,最终形成的产品除了能满足民众日常生活需求之外,也具有了浓厚的审美元素。许多传统手工艺人忧心自身工艺技法就此断代,于是会以收徒、教学形式来进行传承。由此可看出,手工艺具有艺术传承性的价值。

1.2 手工艺的情感价值

传统的手工艺作为一种生产生活方式,伴随着不同时期的人类发展和生存。最初,传统手工艺的出现只是为了满足民众的衣食住行的基本需求,之后随着社

会生产力的提升和生活条件的改善,人们对这一技艺有了更高的要求,工艺审美、工艺观赏等价值性的需求日益凸显。但无论如何变化,人们对传统手工艺的本质需求——实用性并未有所改变。有的地区甚至将其作为一种传承来敬奉,比如鲁班传人传承的已经不仅仅是工匠技艺,更重要的是要传承工匠精神。所以说,传统手工艺中包含着情感价值的艺术元素。

1.3 手工艺的观赏价值

在古代文化系统中,人类是主体,客观事物为辅助。人们十分重视人与物之间的和谐关系,因此在传统的手工艺制作过程中对于“美、工、巧”的表达十分注重。尤其是“美”,每一件手工艺品都要经过创作者的反复打磨、创造、制作,才能最终成型。而成型后的手工艺品由于大众的审美不同,也被大众赋予了不同的文化寓意。使其从日常的生活品上升到了艺术观赏品的层次,并被放置于书架、正堂等场所,用以增添人文艺术气息。由此可见,艺术观赏性也是传统手工艺的价值之一。

2 手工艺在现代设计应用中的常见种类

在传统手工艺活动中,生产者和创造者往往会结合地方民俗文化、自身经验和社会现状来设计产品,并且会将当代大众的审美需求和实际需求融入产品设计中,因此整个手工设计环节会十分烦琐和细致,而制作出的手工艺品的类型也会随着工艺、工具的不同发生变化。如今生活中常见的手工艺种类有以下几种形式。

2.1 刺绣及其产品

刺绣是中国的传统手工技艺之一,由刺绣制作成的各种产品也深受大众的喜爱和欢迎。在我国历史发展的进程中,延续下来的除了有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类之外,还有散落的一些民间刺绣技艺,比如苗绣、马尾绣等。以粤绣为例,潮绣是粤绣中的典型品类,潮绣发展历史悠久,从唐代到五代十国期间,由于没有受到战争的影响,潮绣得以快速发展,给粤绣技艺的传承奠定了基础。潮绣在现代设计中十分重视构图的要求,讲究对称精美,颜色绚丽。设计出的成品往往具有鲜艳夺目、引人注目的效果。比如龙凤呈祥手袋,

就是以潮绣工艺设计而成的,以金线为主,配以银线装饰,十分喜庆,极具地域特色。

2.2 竹编及其产品

竹编手工艺是用山上的毛竹编制成的各种用具和工艺品的一种手工艺,是中国第一批国家级非遗项目。手工艺竹编不仅具有很大的实用价值,而且还具有极为深厚的历史底蕴。在古代农业生产或者手工作坊中,经常能看到用毛竹材料制作成的生活用品和农业用具。比如浙江东阳市的东阳竹编,手工剖篾细如发丝,柔如蚕丝,十分精巧;重庆梁平县的梁平竹编以竹帘为最,竹帘外观朴实大方、细密光滑,实用性较强。竹编在现代设计中十分注重韵味内涵的体现。比如竹编与牛皮相结合编制成的现代箱包,精美灵巧,极具文化内涵。

2.3 剪纸及其产品

中国剪纸是用剪刀在纸上剪刻花纹,用于装点生活或者体现民俗活动主旨的一类民间艺术。也是中国第一批国家级非遗项目。剪纸手工艺给人以一种通透的视觉感受和艺术美感。在民间,纸张、树叶、布条、皮革都可作为剪纸的载体,当纸张尚未出现时,人们只能以简单的裁剪、雕刻、镂空的方式进行纹样设计。纸张发明之后,到唐朝时期,剪纸艺术已经到了炉火纯青的境界,人们开始用剪纸贴花、用剪纸装饰。剪纸在现代设计中,十分讲究简洁大气。以剪纸图案作为布包的装饰纹样设计品,给人一种干净整洁、率真大气的视觉感受。

3 手工艺在现代设计中的应用

传统的手工艺作为一种文化形式,在现代社会中有必要对其进行有效的传承和创新。近年来,传统的手工艺与现代设计的融合逐渐成为一种新趋势和新潮流。许多文创产品、服装设计、家具设计中都融入了手工艺元素,极大满足了大众的日常生活需求和文化审美需求,同时也以别样的方式促进了传统手工艺的传承和发展。

3.1 在文创设计中的应用

在文创产品的设计中,部分设计师通过深入分析各类传统手工艺的文化元素,对不同地区的工艺技法和工艺成品进行了研究对比,将其中的特色元素应用到了当地文化博物馆陈列、旅游文创纪念品的设计中。比如编结、刺绣这种极具个人风格的工艺,十分具有民族性和独特性的特征。设计者将其与博物馆中的灯笼、旅游景点中的主题文化、潮玩项目等相结合,形成了一个精美的观赏品和商品,吸引了众多游客的关注。在故宫旅游景点中,设计者将工艺美术融入故宫系列展、系列文创IP等项目中,形成了DIY国风书签、国风手机壳、坠马髻颈枕等诸多文创产品,充满了创意和设计感。

3.2 在服装设计中的应用

传统手工艺在现代设计中扮演的是一个历史文化

再现的符号角色,对于其传承和创新不应只局限于简单狭小的文创设计领域,而是应将其与大众的日常生活紧密贴合,对其进行改造再设计,如此便能获得更多受众的青睐。比如在服装设计领域,设计师在设计服装的版型、服饰纹样、色彩搭配时,常用的传统手工艺中就有刺绣这一技法。一般在服装的前面或后面会穿插一些平铺类的图案刺绣,在袖口或领口外围设计一圈刺绣,以提升服装整体的设计美感。此外,有的设计师还会大胆采用剪纸艺术,来进行服装的夸张设计,比如在色彩选择上,会以剪纸的通用色彩——大红色为主,在上衣云肩设计、长袖设计中加入一些剪纸镂空设计,以增强服装的艺术效果。

3.3 在家居设计中的应用

传统的手工艺在现代设计中的应用还体现在家具设计中。比如竹编工艺。在古代,竹编工艺主要是为人们日常的捕鱼、农业生产等日常生活而服务的,人们以竹子为原材料,经过挑、压、插、编等多项工序流程,随意变换编织手法,最后形成不同形状的竹编器具。在现代家具的设计中,许多竹编椅子、竹编凉席、竹编门帘等都是十分常见的。随着现代人们的生活观念和审美水平的提升,人们开始重视竹编背后的人文性和艺术性特色,将竹编盛器、竹编屏风等产品都引入到了家居产品中。如此竹编产品既可作为风格装饰也可作为实用物件来呈现,十分契合现代人们的生活理念。

4 结语

现代工业文明的发展犹如一把双刃剑,在给大众的生活质量带来提升空间的同时,也给文化资源的生存环境造成了破坏。许多民间手工艺资源的过度开发和利用,使民间艺术失去了赖以生存的载体和创作源泉,这些现象需要引起我们的高度关注。如今将传统手工艺应用到现代的设计领域中,能努力挽救一些濒临失传的手工艺资源,探索出一条新的民间艺术传承之路。

参考文献

- [1]陈燕.当代传统手工艺价值与发展解析[J].天工,2022(25):67.
- [2]于安.中国传统手工艺在文化创意产品中的“再设计”[J].山西财经大学学报,2022,44(S2):239.
- [3]林岩.当代艺术语境下中国传统手工艺的转型路径探析[J].艺术评论,2022(1):47.
- [4]黄淑君,李金梅.传统手工艺在文创产品设计中的创新性应用[J].化纤与纺织技术,2021,50(6):51.
- [5]沈叶.非遗视角下的传统手工艺在服装设计中的创新及活态传承[J].艺术教育,2022(12):214.

(作者单位:东北师范大学美术学院)