

民间传统工艺美术的创新设计研究

舒滋椰

长沙师范学院

[摘要]在社会经济发展迅速的条件下,日常生活里的方方面面都是在产生着较大的更改。在这一环境下,艺术也就因而拥有些许转变和发展,而且,这一类的更改对传统式民间艺术的未来发展造成了长久的影响,还让一部分有关工艺技术发生了隐退的情况^[1]。恰好是由于这样的情况,要如何去传承、设计方案和创新传统式民俗工艺美术文化等问题变得需要逐步处理。

[关键词]民间传统;工艺美术;文化传承;设计创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1915

引言:

传统民间工艺美术创作的作品一般都形成于以往生产效率发展水准较低的农耕背景下,因为那时候的工艺作品的主要目标是能够满足大家生活质量的需求,在这个基础上才造成对应的精神文化追求。伴随着科技的不断发展,传统式的生产制造习惯慢慢退出了历史的舞台,大家的生活质量获得较大提升^[2]。受这类变动的影晌,传统式民间工艺美术文化的快速发展也发生了较大转变。

一、民间传统工艺美术的发展历史

传统民间手工艺就是指来自民间的技术作品及其绘画作品,是由广大群众融合本身日常生活的感受造就出来了的作品。因为在我国传统文化艺术及其区域环境的不一样,民间工艺的展现是多样化发展,可是这种绘画作品中的亲切感及其生活元素是一致的。民间手工艺最开始可以上溯到石器时代,大家运用打孔技术将珍珠贝壳、石块等制作变成艺术品和装饰物,并将生活中的人、鱼儿等制作在陶瓷器中作宗教信仰用具^[3]。而现在看到的剪纸画、刺绣图等传统式民间手工艺技术也依旧保存着传统式要素,可以说这种传统手工艺作品对国内当代美术的未来发展造成了很大影响。

二、读懂传统

中国的民间手工艺品在以前是人们为了更好地让生活品质获得提高,也是按照那时候的风俗人情而去创造的手工艺品。它达到了人们的需求,主要表现出了一种生命寄予,这也是他们的享受,因而原材料也是比较简单的。一件出色艺术品能很实际地展示出中华民族的文化特点,这些和书画艺术是不同的,许多作品在许多层面尽管是日常生活用品,但它来源于日常生活,更高过日常生活;有的作品是历史文化的凝聚,或者呈现了以往某一时期的历史典故,又或者展现了某一时期的风俗习惯,是中国文化艺术的灿烂国粹^[4]。中国有关的艺术品类型许多,如木雕刻、竹制品、泥塑制作、剪纸画等。“读懂”不只是字面所说的读一读罢了,反而是可以使我们根据“读一读”去了解传统,假如想根据它深入了解一个国家、一个民族,不可以只是匆匆掌握现况,由于这是一个循序渐进的过程,先要清楚它的发源是啥,并从这一步逐渐去掌握以往到现在的快速发展过程,只有一步一步地开展,才能真正掌握到一个国家的思想政治、文化教育、文化艺术的精粹,如同我们伟大的祖国中国,地大物博、文化源远流长,使我们形成和有着全国各地归属于本身独一份的文化艺术历史人文特点。这也是为何古代有那么有着吸引力的民间艺术作品,例如云锦、陶瓷等各种各样的历史文化遗产,他们有特有的风格和样式,在他们的身上,我们也可以见到之中的带有深厚的文化知识,

民间工艺作品的功底是非常好的,如同他们上边的图案设计一样,清楚的仿佛盘旋在一起,都有着属于自己的意义^[5]。从这些描述中可知,民间工艺美术品是在什么样的文化背景形成的。

三、民间传统工艺在发展进程中面临的问题

始于旧器时期的传统式工艺美术作品,通过长时间的沉积,另加自主创新与持续的发展,早已建立了传统的艺术创作,是中华传统文化必不可少的一部分。来源于日常生活,用以日常生活的传统式陶瓷艺术品遍及大家生活中的每个角落,每一种都拥有自身特有的含义、与众不同的艺术风格。可是目前网络的普及化,经济的快速发展,信息内容间的数据共享,促使现如今大家不论是思想观念或是平时的生活习惯上都和过去拥有非常大的不一样。

以手工雕刻为例子,身为我国民间手工艺的关键构成部分,手工雕刻集中体现了人民的生活智慧与生活元素,但在我国民间手工艺快速发展历程中出现了下列几层面的问题:

首先是受西方国家文化的影响和中国经济转型的影响。我们的生产制造、生活习惯和意识都多多少少地遭受一定影响。民间手工艺或是根植中国的传统文化的,在西方国家与中国文化艺术的撞击中探究出了合适的发展进度变成有关工艺发展不能少的课题研究。

然后是当代生产制造存在的问题。以往生产工艺是一些比较复杂的,传统手艺人许多年纪早已增大。时下的当代工艺大量反映的是效率和数量上,却看不见品质与传统手工意识的不同。除此之外,时下对有关生产技术的加入并没有许多,年轻一代对这一工艺的熟悉和肯定也是非常少,因此时下传统民间文化让青年人的重视已经渐渐地减少。

最终是商业服务文化的影响。由于社会经济发展较快情况的影响,民间手工人的制造意识拥有很大的更改。以往的简洁大气的审美水平正渐渐地被商业服务作品所取代。除此之外,政府部门对民间手工艺的探索和关心是欠缺的,让有关工艺的传承成了问题。

四、民间传统工艺的发展和创新的对策

传统民间工艺美术作品在它所处的时期,为我们的物质和精神生活奉献了优越的效果,特别是物质条件。与此同时,它和我们的生活起居息息相关,具有实际的使用价值,达到我们的物质需求。一把铁锹,是原始农业耕种的主要工具,马车、牛车,是农业社会阶段主要的交通运输工具。与此同时,锻造、卯榫工艺又是那时候手工业者制作技术能力的体现。他们的形状、他们的作用,是那个阶段大家的生存情况、生活习惯的现实纪录。仅有真正认识了它以前充分发挥的功效和它所承

受的重任,才有可能清晰地了解到它在今天应怎样传承。

(一) 成立民间工艺文化展览馆

民间工艺文化展馆创建的实际意义是为群众展示出色的技术作品,科普传统手工艺有关知识,进而提升群众的艺术素养。比如:在河北石家庄美术馆举行的第一届美术展,不但展览年画、剪纸画、纸鸢、印花布等出色民间文化商品,并且在手工艺人的制作过程中吸引住很多群众来看,为传扬中华优秀传统文化知识给予关键服务平台。

(二) 建设民间美术课程

针对院校来讲,必须加强重视传统民间手工艺,让民间工艺踏入校园内。院校还要按照本地文化艺术设立美术课程,增进传统工艺美术文化与地方文化艺术的间距,再次创建起对传统民俗文化的了解。除此之外,院校还能够根据安排民间美术家入校举行艺术专题讲座的方法,以此来提升学生对传统手工艺的兴趣。还能支持学生自发性的创立民间文化社团,扩展学生对民间工艺的知识。伴随着科技的逐步发展,用以设计的新技术愈来愈多,因此老师应当正确引导学生找寻民间文化与当代艺术的契合点,将民间文化的精神实质与当代技术相结合,从而造成奇特的艺术效果。

(三) 建立艺术研究机构

以教师为核心创立民间工艺作品研究机构,梳理搜集民间文化作品,撰写美术教材,还能够依靠民间文化艺术中的特有原素及寓意开发文化创意产品,既可以发扬相对应的民族文化核心理念,又可以协助艺术科学研究组织开展盈利。塑造一批对传统民间工艺美术品具备真正认知能力的人,掌握它的本身特性,搞清楚它的原料与工艺、类型与日常生活、形状与作用、装饰设计与审美观趋向;还能搞清楚所处年代的政治、文化艺术、经济发展的影响;也能深入分析其所处地区的区域面貌、风景及所在民族的习俗风尚,不一样阶级使用的人的功能需求。仅有做到这样的层次面,才算是真真正正了解传统民间工艺美术品,才可以恰当地在传统根基上消化吸收其精粹,传承其优秀品格,造就出融入新时期的经典作品,使传统民间手工艺文化艺术发扬。还积极主动的引进管理机构对研究组织开展管理,合理使用用以研究工程项目的资产,为民间工艺的发展给予资产支援。

(四) 提高文化内涵

传统工艺美术品通过长时间的时间累积,早已发展成了我国中华优秀传统文化的经典之一,传统工艺美术品自身有着丰富多彩的历史文化和底蕴,根据当代文化产业发展传统工艺美术品的历程中,要格外地展示出传统工艺美术品与众不同的优点,为此来切合当下社会的时尚潮流,更加贴和大家对文化艺术设计创意的“口味”。不一样的民族所展现的文化艺术特点是不同的,使国内传统工艺美术品越来越多种多样。根据当代工艺同中华优秀传统文化开展结合,展现出合作共赢的情况。不仅促使当代技术创新得到呈现,也可以促使我国中华优秀传统文化得到弘扬。在未来的发展环境中,要具有对外开放、自主创新的目光对待问题。西方文化在中国的渗透,在一定水平上对人们的价值观念、思想意识都具有一定的影响。因而,将当代技术同传统工艺美术品中间完美融合,是一种更加明智的方式,是以后中华优秀传统文化发展的促进剂。

(五) 结合于文化创意产业的发展

文化产业是以人文为元素,结合文化的多样性,梳理有关课程,运用不一样的媒介而搭建的自主创新的社会文化现象。在智慧生产力的制造和运用下,近而做到创造价值和提升就业岗位的产业链。工艺美术品产业链恰好合乎卫华文化创意文化所需求的诸多特点。工艺美术品产业链是以手工制作作为基本,制作出一些有实用价值的商品,并将当今大家的审美观念融进在其中,促使传统工艺美术品可以更快地在当代艺术中发展。传统工艺美术品的设计方案和当代文化产业极致的结合才可以更好地摆脱以前传统的未来发展,才可以更快地融入现如今社会的发展趋势。根据层出不穷的创新理念,才可以变成社会经济发展的催化剂。

结束语:

我们要记得我们是古时候艺术的继承人。人们拥有各式各样的文化艺术含义和古典风格风韵。这种特有的特点,唯有自己国家才可以拥有。我们能做的便是把这种归属于大家独有的历史文化遗产表现在当今世界上,展现在世界面前,让世界为它为之震撼。因此,我们要用独有的特点来设计产品,让他们走向世界,毫无疑问的是,当代传统工艺美术作品也是一种设计经典,只是因为不同的时代背景和不同的区域环境,让绘画风格就拥有很大的转变。所以,传统和当代工艺美术作品是时代文化艺术的精粹,既不可以丢弃,也不可以在现如今的手工艺品中添加传统式工艺美术品的精粹,这就相当于是另一类文化艺术在另一类文化中的传承。这也能让中国艺术设计在现今世界的知名度获得升高。假如我们要想在这之中有一定的发展和前进,这也是一定要走的路,无论是艺术流派如何发展,只要包括有归属于国内的历史人文、就始终是我们的文化艺术国粹。

参考文献:

[1]路路.呐喊与接续——中国民间工艺美术保护方法研究[J].参花(下),2021(10):41-42.
 [2]尹慧慧,杨梓桐.传统工艺类课程教学运行方式的创新探究——以羽毛工艺品传统技艺课程为例[J].大观,2021(02):143-144.
 [3]韩俊.将荆楚民间传统工艺纳入高校艺术设计实践课程教学体系的研究——以武汉学院新设工艺美术专业教学模式为例[J].产业与科技论坛,2020,19(22):176-178.
 [4]高媛.刍议民间传统工艺美术教育和设计艺术学学科建设[J].西部皮革,2019,41(20):120.
 [5]喻竹,严颖.传统民间工艺美术文化传承与设计创新的思考[J].当代旅游,2019(04):288.

教改项目:《文化传承视角下工艺美术专业人才培养模式改革研究》,JG2019020

国家社科基金培育项目:《地域文化视角下湖湘传统手工艺品牌设计研究》,2019xjskpy06

作者简介:舒滋椰(1991.12—),女,汉,湖南长沙,学位硕士研究生,助教,研究方向:工艺美术、品牌设计。