

传统手工艺融入现代设计理念 ——非遗鲁锦的传承与发展

崔亚敏¹ 杜卫华²

(1. 菏泽旅游职业中等专业学校 山东 菏泽 274000;

2. 菏泽技师学院 山东 菏泽 274000)

[摘要]鲁锦是鲁西南地区一朵绚丽的奇葩,彰显了当地居民的风土人情和生活状态,其独特的艺术魅力仍值得我们去研究与探索,在实地考察的基础上,对鲁锦的历史与制造技艺有深入的了解,并整理了大量的鲁锦纹样,保留原有艺术特色的基础上对纹样进行了再次设计。融入现代的设计理念,鲁锦与文创产品相结合,设计出了很多符合现代审美的文创产品“鲁锦包包”,让非遗鲁锦“活”过来,鲁锦的传承与发展,离不开政府与社会各界的支持与帮助,多力合作共同助力非遗鲁锦。

[关键词]传统手工艺; 非遗鲁锦现代设计; 理念文化创意

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.1430

一、鲁锦的历史与现状

(一) 鲁锦历史追溯

鲁锦又称“老粗布”“老土布”“花格子布”,主要分布在鲁西南的济宁和菏泽的周边地区,文化历史底蕴深厚,鲁锦的织造工艺有2000多年的历史,最早对鲁锦的记录可以追溯到春秋战国时期,其中有曾子的母亲织布的记载,嘉祥武氏祠汉画像石刻有一幅《曾母投杼图》(图1),其中曾母使用的斜织机与现在鲁西南家家户户的立式织机的先祖。随着棉花在鲁西南的大量种植,明清之际鲁西南的棉纺织业已经非常繁荣,清代濮州(今山东省鄄城县)的鲁锦曾被用作贡品。

(二) 鲁锦的艺术魅力

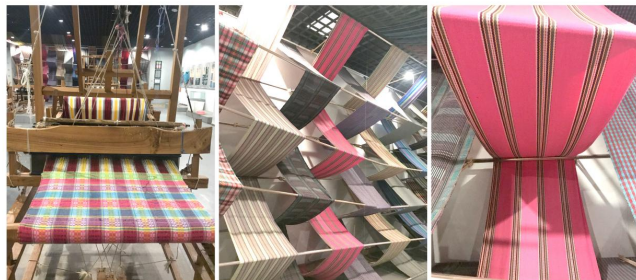

(图2) 鲁锦纹样

鲁锦的艺术魅力主要体现在材料的使用、图案的种类、颜色的搭配三个方面,鲁锦的原材料来自棉花,具有舒适透气、实用耐用、质地细密的特点。图案种类繁多,能用20多种色线织出1900多种图案其中有平纹、斜纹、方格纹、枣花纹、水纹、狗牙纹、斗纹、芝麻花纹、合斗纹、鹅眼纹、猫蹄纹等纹样,形成特有的节奏和韵律,图案精致古雅,颜色对比强烈有大红、桃红、湖蓝、靛青、绿、紫、黄、棕、黑、白等,色彩绚丽。鲁锦的织造工艺极为复杂,从采棉纺线到上机织布大大小小要经过七十二道工序,大致可概括为以下15道主工序。

(三) 鲁锦的现状

20世纪60年代左右在鲁西南的菏泽鲁锦的使用是非常普遍的,过去多用作嫁妆,大大增强了当地婚嫁民俗的喜庆意味。20世纪80年代以后,机械化大生产,服装新材料的生产,对鲁锦产生了巨大的冲击,鲁锦开始退出历史的舞台,但当地政府人员已经对其重视,同时涌现出了著名的鲁锦制作企业,其中以乡韵鲁锦与精一坊鲁锦比较著名,并建成鄄城鲁锦博物馆对其保护传承,可见菏泽当地人民对鲁锦的重视和保护。

(图二) 鄄城鲁锦艺术博物馆

二、守正创新, 传承与发展

通过对鲁锦市场实地的走访调研,发现现阶段鲁锦产品主要是家纺类,产品形式单一,而且使用周期长,再次购买能力弱,产品价格颇高,销售模式也缺乏创新,研发设计能力不足,固守传统样式,尤其是图案纹样缺乏现代设计,配色不时尚,生产设计的产品更不能满足年轻消费者的需求,为此提出以下几点建议。

(一) 图案设计与现代设计理念的融合

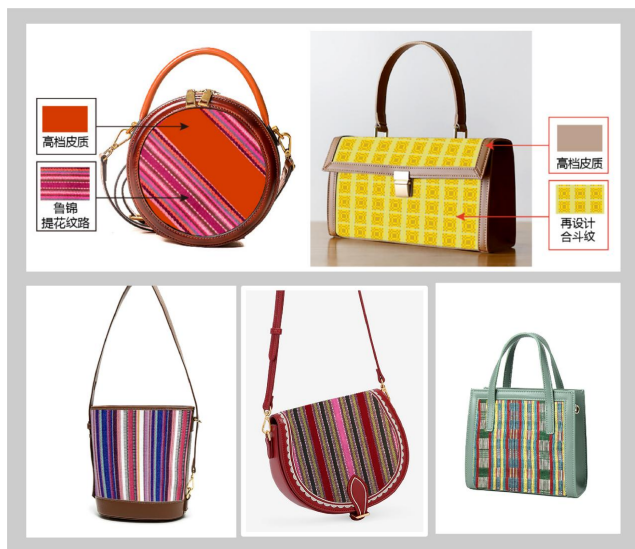
注重视觉效果,提升艺术特色,图案再设计符合现代人审美诉求,在保持原有鲁锦图案艺术魅力的基础上,根据鲁锦图案的上下呼应、左右对称、疏密结合、有聚有散、有曲有直的排列规律,对原有图案进行打散重组、平行重复、连续间隔、对比变化等特有的节奏和韵律,精心构思,不仅要注重图案形式的创新,而且色彩搭配也要更符合现代的审美趋势,再设计的新图案既简洁大方,而且更时尚、更现代、更适应现代的审美需求。

(图三) 再设计的鲁锦图案

(二) 鲁锦工艺与文化创意产品结合

非遗的发展过程是技艺的传承过程，也是不断探索实现新的路径，在传承的基础上创新，将非遗鲁锦与文化创意产品结合焕发新生，以新的形式永续传承，让非遗活起来。打破原有的产品种类，例如将鲁锦工艺与“包”结合，实现由传统到现代的转变。既保持鲁锦工艺原有的特点，融入新的材料，将鲁锦工艺与皮质工艺有机结合，两种材料相互碰撞质感多样，视觉效果丰富耐用时尚，鲁锦包的样式大致分为单肩、双肩、斜跨和手拎包，风格分为清新文艺风格、简约大气风格、古朴典雅复古风格等，供消费者选择。

(图四) 皮布结合鲁锦包包文创产品

在保持鲁锦原有的艺术特色的基础上，想要创造出更时尚的文化创意产品，需要对包的艺术性进行了深入的探究与

设计，设计出种类丰富、品种多、舒适耐用、视觉效果好的包包产品，满足不同消费者的诉求，例如将再次设计的图案与手绘插画结合，采用高清数码技术印刷表面图案，材质仍保留原有的棉质鲁锦，这种类型的鲁锦文创包包视觉效果更前卫。

(图五) 鲁锦包包文创产品

三、政府支持、校企合作共同为非遗鲁锦助力

非物质文化遗产的保护、传承、创新，也受到众多设计院校的重视，他们的现代设计理念为鲁锦非遗的发展提供了源源不断的力量，学校有大量的设计人才，开设与鲁锦相关的设计课程，为学生提供设备购买材料，鼓励学生从事鲁锦课题的研究，甚至鼓励学生到一线农户家里去，同传统手艺人交流学习，调研学习鲁锦的制造工艺，“产学研”相结合，设计出更好的形式与产品，为鲁锦非遗助推动力。非遗的传承与发展离不开政府的支持与宣传，在政策上给予倾斜和资金的支持，用来促进非遗的协调发展，现阶段政府已经开始对非遗传承人给予一定物质帮扶，但可加大帮扶力度，也可以扶持部分从事鲁锦制造的企业，使其规模不断壮大，提升鲁锦在社会的知名度。

四、结语

鲁锦属于鲁西南地区的特有的传统艺术与手工艺，承载了劳动人民的智慧结晶，具有自身独有的艺术魅力，既要守住核心的传统工艺，扎根历史文化技艺，更应该顺应时代的潮流，融入现代的设计理念，在传承的基础上创新，创新之中有传承，通过现代设计的力量让鲁锦“活”过来，使传统手工艺品回归到实用与审美兼备、现代与传统相结合的角色，这样才能形成良性的循环，让非遗鲁锦走得更远。

参考文献

[1]何佳“四力”协同模式下传统手工艺的的提升策略研究. 包装工程, 2019. 11
 [2]刘润福. 从中日比较谈非物质文化遗产中的传统手工艺保护[J]. 装饰, 2016
 [3]潘鲁生. 传统文化资源的设计价值与转化路径[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版)
 [4]王大海. 非物质文化遗产记忆档案: 中国鲁锦[M]. 济南: 山东友谊出版社, 2013
 [5]潘鲁生, 赵屹. 手工艺农村——山东农村文化产业调查报告[M]. 济南: 山东人民出版社, 2008.
 基金项目: 课题类别: 山东省教育科学“十三五”规划 2019年度一般自筹, 课题名称: 菏泽传统手工艺在美术教育教学中的应用研究, 课题编号: YC2019035