

传统手工艺在当代艺术设计中的应用手段与价值探讨*

姚金秀

(广西工业职业技术学院 广西 南宁 530001)

[摘要]现在国内的手工艺很多都已经消失了,但是还是有部分的传统手工艺留下来。而且传统手工艺简单来说就是工艺的制作和操作层面,而且现在人们对于艺术设计多样化的需求和传承文化的重要性。因此需要对现在的传统手工艺在现代艺术设计当中的价值。

[关键字]传统手工艺;当代艺术;艺术设计;应用手段;应用价值;价值探索

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.102

1、前言

现在的传统手工艺都大受欢迎,而手工艺主要是指在前期工艺时期,人们用手工进行工艺品的操作。而这些工艺品是通过某种或者多种手段对这些原材料进行加工,而这些都是能够满足人们的艺术需求,并且这些工艺品都是带一定的技巧性和艺术性。

2、传统手工艺的发展现状和当代社会发展的不协调性

对于传统手工艺的制作,人们都是通过特殊的手段将原材料进行处理,然后相应的手工艺人员在通过自身的操作将原材料进行编制,然后形成工艺品。在整个制作的过程当中能够让人们在创作得到满足,而且最终得到很好的结果。而且现在的工艺品形成过程当中带有一定的技巧性和艺术性。而且传统手工艺是作为传统人类社会生活的重要方式之一,因为那个时候的科技并不是很发达,很多东西都只能通过手工的方式进行生活。随着社会逐渐的变化,每个时代的手工风格特征和技艺技术都是独特的,这些都带有他们这个时代的独特属性。而且这些带有独特色彩的手工艺品遗留下来,世人能够通过这些手工艺品了解到这个年代的历史,也能够了解这个年代传统手工艺的制造等等。传统手工艺曾经是满足人们基本生活的一种方式,为以前的基本生活作出了重要的贡献。同时以往对比社会的进步都是以手工艺作为基础,因此在某一种程度当中能够反映特定历史时期社会的文明发展的程度,而且这些手工艺还具有当代人的思想,能够让人们了解其具体的历史发展。因此传统手工艺是具有极高的文化价值和高度的艺术审美性,能够帮助人们更好的进行生活。

但是随着时间的流逝,科技也得到了快速的发展,从开始的工业革命到现在的信息革命,机械的生产逐渐增多,机械生产生活也逐渐代替传统手工的生产生活。现在人们生活的环境大部分都是利用机械而制造出来的,以往的生活都是利用传统手工艺制作出来的,两者之间进行交替,从而让以往赖以生存的传统手工艺成为传统,传统手工艺品也逐渐成为传统的工艺品。而造成这一现象的主要是因为传统手工艺所制作出来的物品已经无法满足当前社会发展的需求,很多东西如果单单靠传统手工艺是制作不出来的,因此传统手工艺也逐渐被取代,也逐渐沦为人们日常所欣赏的工艺品。当传统手工艺被取代之后,它也逐渐的成为历史的一个配角,有部分的手工艺技术也已经濒临消失,而在以往历史当中所出现的一些手工艺技术也逐渐失传,甚至有部分的手工艺技术并没有出现在历史文书当中,因此后人想要学习这

一技术都找不到想应的文章作为支撑。而且想要进行摸索,所留下的文书当中大部分都是些历史知识,对于手工这一类的知识,留下来的都非常的少。再者现代社会生产产品都是采用机械生产,很多的产品生产的方式也已经程式化,很多东西都不需要简单的靠手工完成,因此在现代社会当中,我们应该还需要认识到这两者之间所能表现出来的技术形态和情感也是存在差异的。

3、传统手工艺在当代艺术设计

因为传统的手工艺都是以当时那个年代来进行设计的,而且当时的手工艺品都是带有很浓厚的时代感,也可以说是那个时代最为代表性的东西。当这些传统手工艺流传下俩的时候,都还是会带有一些时代的印记,但是现在的人们对于艺术有更加深刻的理解,并且现在的人们在进行产品制作的时候还是会遗留下自身时代的印记,因此就需要将传统手工艺与当代的艺术设计进行分析,从而才能够找到传统手工艺在当代艺术设计当中的价值。

3.1传统手工艺与当代艺术设计的模式差异

传统手工艺大部分都是采用手工的方式将物品制作出来,而且大部分的原材料还需要经过长时间的处理,但是现在的艺术设计部分却不是采用手工的方式进行。当设计人员将艺术品设计出来之后,就会产生模板,而模板之后,就会利用这个模板然后将其送到工厂之中进行大规模的生产,这样的方式大大改料了现在社会生产管理的模式,从而提高了社会生产的效率,还降低了生产的成本。最主要的就是在进行生产的时候,采用流水线的方式进行,大大缩短了制作的时间。而传统手工艺,首先就是将产品进行设计,而且设计的时候大部分都是依靠经验,其次就是在进行生产之前要对原材料进行处理,处理的时间非常的长,之后就是利用这些原材料进行手工制作,这样就会耗费特别多的时间。而且传统的手工艺大部分都是口口相传的方式进行传承,在传承的过程当中会加上个人的理解,这样长时间就会对传统手工艺技术进行改变,而且每个人对于传统手工艺的理解也是不同的,所以制作出来的东西也是会存在差异的。而现在的工艺,能够快速的生产产品,而且每个生产出来的物品都是差别不大,这也能够突出现代科技的发展。这种标准化的生产方式更加能够满足社会人们的需求,而传统的手工艺所生产出来的产品不能够满足当前社会需要的量。再者传统手工艺更像是一种由长期的经验上升而来的结果,这也使得很多的传统手工艺在传承之中出现不可复制的情况。而且传统的手工艺都是倾注了匠人们的心血,体现了每个匠人对这

个手工艺的认识,是一种无形的文化遗产,这也需要我们花费更多的时间和精力来将其进行重现,也能够更好的了解以前传统手工艺。

3.2传统手工艺在当代艺术设计中的价值体现

现在很多的产品更多的是利用机械进行制作,但是很多的产品制作出来却缺少新颖性,很多的产品放在一起就是复制粘贴,这些物品看久了就很容易产生审美疲劳,而且这些机械所制作出来的物品一般的价格都比较便宜,因为是流水线进行生产,所需要消费的时间和成本都非常的低,因此所销售的价格都非常的低。其次,利用机械所生产出来的产品缺少手艺人对产品的看法,也没有注入心血,因为在生产的过程当中都是冰冷的机械,所以所生产出来的东西都带有冷冰冰的感觉。而传统的手工艺却与这些机械所生产的物品完全相反,所以在生产的过程当中所消耗的时间非常的长,但是这里面还倾注了手工艺人的情感,所生产出来的东西会带有情感色彩。而且很多的手工艺品都是定制的,有部分的匠人会根据所定制人的不同对这些物品进行改良,可以说是这些物品是独一无二的。而且传统手工艺所生产出来的物品能够引起人们的共鸣、感动和回忆。在设计 and 制作的时候,里面包含了匠人们的思绪,里面感性的成分非常的多,所以很多人在看到这些物品的时候会产生很多的思绪,也会将人们代入到相应的场景当中。但是现代设计却缺乏这些,这些是对设计对象恰当的情感倾注和贯穿于整个制作过程的思考,大部分都是复制粘贴,也会让人们对此产生厌恶的情绪。在现代即使是采用传统手工艺的制作方式,但是如果没有用心思考和感受一个产品的创作过程,那么设计师与这个作品之间也不会产生太多的情感联系,那么所制作出来的物品也是冰冷的。所以对于物品的制作更需要的就是设计师能够将情感进行投入,匠人也需要将自身的情感进行投入,从而制作出具有情感的物品。

3.3当代艺术设计中运用传统手工艺的必要性

虽说传统手工艺的制作过程非常的漫长,生产的效率并不是很高,但是不可否定的是传统手工艺所制作出来的物品具有情感,能够让人们产生共鸣。虽然这些传统手工艺无法满足当前社会的需求,但是现在机械所制作出来的物品已经能够满足人们的生活需求,现在所需要的就是将传统手工艺融入现代生活当中。从如今的市场和消费者的角度来看,科学技术已经得到了很大的发展,在进行设计的时候也更加快捷方便,所设计出来的物品也是多种多样,这是前几个世纪的设计师所不能想象和触及到的方面,现在科技的发展在人们的生活当中已经逐渐出现弊端,而这些弊端在将来也会全面的展现出来,但是现在就需要想办法将传统手工艺融入科技当中。其实现代的人们每天都需要面对大量的信息,而这些信息所带给人们的冲击是非常的大,尤其是对于社会当中的上班一族,科技的发展给人的不平衡发展和局部紧张也随着而来,人们现在也面临着各种各样的压力,尤其是现在的工业文明逐渐的完善,带给人们的压力是非常大的,而这样反而会造人们想要远离城市的想法,想要在宁静自然的环境下进行生活。而且现在工业生产已经不在受到限制,

市场当中充斥着大量的工业产品,面对这些产品的时候,人们的视觉会受到强烈的冲击,甚至会产生逃避的思想。再这样的情况之下,人们面对纯手工制作的工艺品的时候,人们也会将更多的目光放在这个上面。因为这些工艺品能够在某一方面提高人们的生活质量,也能够满足人们对艺术追求的心理,同时也给自己的生活带来一定的情趣。

其次,从设计师的监督来讲,现在的设计师在进行设计的时候大部分都是利用科技来进行设计,而且在市场当中也不难发现的是,很多的物品设计的外观都是非常的相似。当设计师天天坐在电脑面前进行设计的时候,设计师会感觉生活非常的枯燥,而且也会导致自己的生活经验非常的单一,所涉及知识面也非常的狭窄,自己的动手能力也逐渐变弱。如果设计师长时间处于这样的情况之下,那么就很容易就导致自身的创作灵感枯竭,就会频频出现“撞车”的现象。为了防止这些现象的出现,就需要设计师们亲自动手,将所设计出来的东西做出来。另外,现在社会当中有部分的设计师为了迎合市场的需求而放弃自己的想法,这样所设计出来的东西更不能够让接受,甚至有时候设计师会一味的满足客户的需求,将设计当做任务进行完成,并且也成了设计的机器,而不是设计的主体,这也使得现在的设计无法出现经典的情况。所以现在就需要将传统手工艺的制作过程进行融合,从其中找到自己的灵感需求。

4、结束语

现在科技的发展让人们已经陷入到审美疲劳当中,很多的设计师也逐渐随大流,缺少自己的思考灵感。而传统手工艺的存在价值和合理性,就主要在于人们对于其自身的价值是否准确的定位,同时也是否能够对这些价值取向进行认同。我们应当意识到传统手工艺是一种无形的文化遗传,无论现在的科学技术如何进行发展,都需要将传统手工艺进行传承。

参考文献

[1]赵蕾.传统手工艺在当代艺术设计中的应用手段与价值探讨[J].艺术品鉴,2017(9).

[2]童剑.略论汉绣在当代产品设计中的应用与发展[D].湖北美术学院.

基金项目:课题来源:2021年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目

课题名称:“三开一建”模式下平南竹芒藤编非遗文化在高校的传承

课题编号:2021KY1262

课题来源:2020年度广西工业职业技术学院科学研究项目

课题名称:“基于‘一进一出,三开一建’模式下平南竹木芒藤编非遗文化在高校的传承与发扬研究”

课题编号:桂工业院科研Y2020KY006

作者简介:

姚金秀,1984年8月,女,广西桂平人,研究生,讲师,从事美术教育、艺术设计工作。