

苏州非遗手工艺与创意产业的融合之道

陈晨

(苏州工艺美术职业技术学院 江苏 苏州 215009)

[摘要]当下非遗手工艺在社会经济转型中已面临着发展的瓶颈。伴随创意产业的蓬勃发展,苏州非遗手工艺与文化创意产业的融合发展已经成为必然需求。本文在分析苏州手工艺非遗产业现状的基础上,结合其优势,探索苏州非遗手工艺与文化创意产业相互融合的发展的道路。希望以此为推动地方经济的增长和文化软实力的可持续发展提供参考。

[关键词]创意产业;苏州;非遗;手工艺;融合;发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1531

随着全球一体化带来的文化冲击,地域文化的特色以及多样性正在逐渐地衰减,寻找自身文化的特点并且重塑地方文化魅力是对传统文化的正确审视。非物质文化遗产是延续至今的活的生产生活方式,经过长久的传承,成为人们的文化基因。苏州的非遗手工艺是表达地方文化的有力形式,也是文化创意产业的内容来源,将苏州传统手工艺融入创意产业中,通过文化资源转化成经济效益,使苏州非遗手工艺焕发出新的生机。

一、在当下文化产业发展进程中,苏州非遗手工艺与文化创意产业的融合发展已经成为必然需求

(一) 苏州传统手工艺历史背景

《爱宜室宦游记》中所记载:“苏州专诸巷,琢玉、雕金、镂木、刻竹、髹漆、装潢、针绣,咸类聚而列肆焉。其曰鬼工者,以显微镜烛之,方施刀错。其曰水盘者,以沙水涤滤,泯其痕迹。凡金银、琉璃,绮、铭、绣之属,无不极其精巧。概之曰苏作。”由此可见苏作工艺精美细致、构思奇巧、精雕细琢、细腻飘逸,苏作文化绚丽多彩,能工巧匠辈出……苏州是我国传统手工艺的重要代表。在第一批国家级非物质文化遗产名录之中,有7项苏州传统手工艺,包括了宋锦织造技艺、苏州缂丝织造技艺、香山帮传统建筑营造技艺、苏州御窑金砖制作技艺、明代家具制作技艺等。其中有不少传统手工艺以不同的制作工艺和生产方式在现代生活中发挥着作用,名声享誉天下。

(二) 苏州传统手工艺创新发展的必要性与紧迫性

苏州的传统手工艺有着辉煌的历史,然而,随着20世纪工业化的发展,人们开始逐渐适应现代物质文明带来的便利和舒适,这给传统手工艺文化带来了冲击。一方面,受到随着互联网信息技术高速发展的影响,苏州地方传统文化正受到西方强势文化的冲击;另一方面,由于消费主体日益年轻化时尚化,产品缺乏创新无法适应市场需求,传统手工艺市场竞争力变得越来越小。再者,传统手工艺具有劳动强度大,精工细作,生产效率低的特点,从业者要达到比较高的水平、获得一定的收益,需要长达数年甚至更为漫长的时间。现代年轻从事传统手工艺相关工作的意愿较低,所以很多项目现在都面临着后继乏人、人亡艺绝的逾她境地。如何重塑苏州传统手工艺文化的自信,增强市场竞争力,是非常迫切和必要了。

二、苏州文化创意产业的发展优势

(一) 苏州创意产业集群的兴起

2000年开始,苏州市创意产业普遍以政策扶持、提供配套服务吸引外资等形成了多个特色鲜明、品味时尚、富有创意的文化产业集聚区。据不完全统计,全市文化产业园区已达78个,如蓝·芳华文化创意园、蓝·SPORT文化创意产业园、容创意园、蓝YOUNG创业工坊、姑苏·69阁文化创意产业园、989文化创意产业园、苏州创意产业园、李公堤创意街区、姑苏IP创意产业园等等,其中已形成7个国家级文化产业示范园区,11个省级文化产业示范基地,39个市级示范基地,如苏州蚕桑丝绸文化科技园,苏州桃花坞文化创意园等,文化创意产业区不仅吸引了企业本身,更重要的是吸引了创意专业化人才,这为苏州非遗手工艺文化发展获得了更高的竞争优势。

(二) 扶持政策

从2007年起苏州先后出台了《市政府关于加快文化事业和文化产业发展的若干经济政策的意见》《关于推动苏州文化产业跨越发展的意见》《关于加快苏州文化产业发展若干政策意见》《苏州市文化产业发展投资指导目录》《苏州市重点企业认定和考核办法》《苏州市文化产业示范基地评选命名管理办法》《苏州市金融支持文化产业发展实施意见》和《苏州市传统工艺美术产业优化发展规划》等一系列文件政策,提出重点发展创意设计等有较大发展空间和潜力的文化产业……各县级市、区也制定了相应的文化产业发展规划,确定了本地区文化产业发展的原则、思路、目标、战略和主导产业布局,并出台了相应的扶持政策,有力地推动了苏州文化产业的整体发展。文化产业正逐渐成为苏州新的经济增长点以及经济转型的重要支点和着力点。

(三) 打造创意设计“富矿”之城

迄今为止苏州已开展了九届“中国苏州文化创意设计产业交易博览会”(创博会);四次苏州国际设计周,凸显了苏州正在加强创意设计文化发展之路,将传统手工艺发展推向国际化,鼓励吸收各种经济成分的创意资源落户苏州,搭建新的发展平台,找到文化创意、专业设计、产业需求之间的契合点,将苏州打造成全国著名的创意设计的“富矿”之城。

三、苏州非遗手工艺与文化创意产业融合的策略

(一) 活化融合点,传达苏州的文化内涵

1. 新题材

人们生活方式改变,好多题材失去了原有的价值。非遗手工艺术设计,一方面要继承传统的民俗观念,原始的、基本的题材元素不能摒弃,这是最具有世界性的语言。将能够代表苏州精神和文化的符号作为创意元素进行转化,有意识的将原生态的传统手工艺变俗为雅,让他们变成中国传统文化的载体,在更广泛的世界里引起大众的共鸣。另一方面,在尊重传统的基础上,对创意产业的发展和更新进行及时地咨询和内容解读,创作出具有新时期、新时代风貌的,契合苏州美学文化题材的内容进行艺术创作,固化和细化地域文化特征,使物态的传统手工艺承载更多现代的民俗风情和地域文化特色。

2. 新传播

在过去,手工艺更多地依靠展示手工艺制作过程来作为宣传方式,这在传播方式和影响范围都很有限。要加强非遗手工艺和文创产业的融合,常规的宣传手段是不够的,要主动寻找新的载体与传播空间。如今,苏州国际设计周、苏州江南文化艺术节、民间艺术节、传统手工艺博览会、文化创意产业交易博览会、创博会等都是普及苏州传统文化,推动非遗手工艺资源向经济效益转化的有效融合途径。此外,苏州的新技术、新产业、新业态、新模式的现代服务业良好的发展态势,这为传播提供了广阔的空间,以资媒体、电子商务、微信以及众酬平台等新媒体为媒介手段不断加大非遗手工艺文化传播的电商化发展。从苏州的创博会和国际设计周我们可以看出,通过这些传播途径可以帮助苏州非遗文化的文创发声,助推了非遗手工艺产业转型升级,催生出新产品、新项目、新品牌,扩大了知名度、美誉度,让传统文化和非遗工艺在现代生活中焕发出新生。

(二) 建立品牌,培养原创品牌的创新能力

一种文化或一事物要长久保持生命力和成长的动力就需要根据时代进程进行革新。国内外有很多企业成功的品牌经营战略,充分展现了品牌意识的重要性和巨大的产业效益。原创是艺术创作的基本原则,苏州非遗手工艺要走出苏州,走向世界,向精品化、时尚化的品牌方向前进,就需要在传承的同时加强自身的品牌建设。要将原创设计提升到一个新高度就需要活化传统概念,建设具有苏州本土特色的文创品牌,将当代的设计手段和品牌创新体系融入到苏州传统手工艺文化的建设中,创新出契合当今人们的审美标准和生活方式的新品牌,形成自身的品牌文化和品牌价值,做原创品牌的生产者,努力拓展生存空间,真正打入国际市场。

(三) 借助高校资源,扩大人才培养

1. 与高校建立合作。

一方面开设、更新与文化产业相关的课程体系,重点着力专业技能和产业管理的专业化人才培养,构建从技术型、创作型到复合型的进阶式人才培养模式,以满足文化创意产业对于不同层次、不同方向人才的需求,为文创产业链壮大人才储备。另一方面依托高校,在现有产业基地的基础上建立创意工

作室、大师工作室、新媒体创意群落,聘请传承人和当地的高校进行合作,优化产学研的合作方式,通过开展文创比赛和交流活活动,选拔人才,为非遗手工艺的传承和发展带来活力。

2. 为传承人开设培训。

依托文化部的培训计划,通过高校和企业,对传承人群制定不同周期的培训规划,不断地进行培育和训练,提升其技术能力。

(四) 多渠道经营,形成多元化运作

文创产品成功与否,在很大程度上取决于市场运作的成功与否。非遗手工艺品作为商品,在进入市场前应有明确的市场目标和定位。非遗属性和艺术属性是其获得市场认可的主要卖点,可以有效的转化为社会价值,真正培养出属于自己的消费市场。根据消费者需求定位产品属性,塑造其独特技艺和艺术形象。从产品类别、级别等预定不同层次,从而划分产品价格,以满足不同人群的需求。近年,在旅游业的推动下,突出地域文化特色,可以让非遗手工艺由内而外散发生机。如具备较高观赏和收藏价值的苏绣,技术精湛、工艺精良,是地方特色鲜明的高档工艺品。苏州桃花坞木刻年画,与吴地民俗民风紧密相连,题材多样,蕴涵着深刻的民俗意义,是具有审美情感和精神寄托的工艺产品。根据产品特点、文化属性,使产品在市场上有适当的位置,进而取得竞争优势。

非遗手工艺品大多来自民间的智慧,因此,积极尝试开拓国际市场将会为非遗手工艺品的发展提供有力的支持,在国际舞台上找到广阔的空间。

结束语

非遗文化是我国传统文化精髓,苏州的非遗手工艺承载着独特的文化基因。综上所述,文化创意产业与非遗手工艺有着密切关系,两者融合共生,传承与创新,是培育苏州国民经济新的增长点和文化软实力的发展的重要方向。

参考文献

- [1] 李雪梅. 传统手工艺在高校教学中的传承与创新[J]. 美术文献. 2019年02期
- [2] 曹雪明, 设计教育如何服务于地方文化创意产业发展——苏州工艺美术职业技术学院的实践[J]. 中国职业技术教育. 2014年第1期
- [3] 李静, 李进, 王会京, 工艺美术类非物质文化遗产创意产业化发展研究[M]. 北京工业大学. 2019年
- [4] 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]. 北京建筑大学. 2017年
- [5] 许凌雯, 秦莉. 浅析苏州传统手工艺的传承与发展[J]. 时代经贸. 2018年09期

基金项目: 2020高校哲学社会科学研究课题, 一般项目《创意产业下工艺类非遗的传承与创新》(项目编号: 2020 SJA1464)。