

中国手工艺设计研究进展与趋势 ——基于 Citespace 计量分析

齐瑞文^{a,b}, 陈晓凤^b

(南昌大学 a.文化资源与产业研究院 b.建筑与设计学院, 南昌 330031)

摘要:目的 分析中国手工艺设计研究的现状与进展,为今后本领域研究的推进提供一定的参考。方法 利用 CiteSpace 可视化文献分析工具,对 1995—2023 年 CNKI 总库中文核心期刊数据库中手工艺设计研究领域的相关文献进行知识图谱分析。结论 我国手工艺设计的研究进程,可分为萌芽阶段、初步发展、波动上升、蓬勃发展、热度持续五个阶段;研究机构主要集中在一线及新一线城市的院校,研究团队呈小集聚、大分散的状态分布;现阶段研究的局限是学术合作不够紧密,学科交叉有待加强;研究热点集中在协同设计、传统手工技艺、传承与开发、产品设计这四个方向;注重品牌建设与知识产权保护,与时尚产业深度融合,强化中国文化 IP,借助数字化和智能化工具跨学科领域推进设计,基于互联网技术促进产品的销售和技艺的保护与传承,手工艺人才培养与社会传习更趋便利,深化乡村手工艺生产性保护,因地制宜开发文旅产品,政策导向下乡村手工艺设计研究的精细化、广泛化与多样化是该领域研究的趋势。

关键词:手工艺;设计;CiteSpace;研究热点;研究趋势;文献计量分析

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2024)10-0291-11

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.10.031

Research Progress and Trend of Handicraft Design in China: Quantitative Analysis Based on Citespace

QI Ruiwen^{a,b}, CHEN Xiaofeng^b

(a. Institute of Cultural Resources and Industry, b. Architecture and Design College,
Nanchang University, Nanchang 330031, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze the current situation and progress of handicraft design research in China, and provide a certain reference for the future promotion of research in this field. The knowledge structure map of related documents in the field of handicraft design research in CNKI core Chinese periodical database from 1995 to 2023 was analyzed by CiteSpace visual document analysis tool. The results show that the research process of handicraft design in China can be divided into five stages: embryonic stage, preliminary development, fluctuating & rising, vigorous development, and keeping great popularity; Research institutions are mainly concentrated in first-tier cities and new first-tier cities. The research teams of colleges and universities are distributed in a state of small agglomeration and large dispersion. Academic cooperation is not close enough and interdisciplinary needs to be strengthened, which are the limitations of current research. The research focuses on collaborative design, traditional handicrafts, inheritance and development, and product design. Focusing on brand building and intellectual property protection, deep integration with fashion industry, strengthening Chinese cultural IP, promoting design in interdisciplinary fields with the help of digital and intelligent tools, promoting product sales and skill protection & inheritance based on Internet technology, being more convenient in cultivation of handicraft talents and social transmission, deepening productive protection of rural handicrafts, developing cultural and tourism products tailored to local conditions, refined & extensive & diversified research on rural handicraft

design under policy guidance are the research trends in this field.

KEY WORDS: handicraft; design; CiteSpace; research hotspot; research trend; bibliometric analysis

手工艺作为一种文化载体在华夏文明的传承中发挥了重要作用,随着全球化的到来、互联网经济的崛起及工业生产技术的进步,我国传统手工艺业态逐渐萎缩。相反,对传统手工艺发展规律与文化内涵等方面的研究却日渐兴盛^[1]。诸多学者从历史沿革、保护与传承、设计方法与内容、设计呈现方式、经济发展、国家政策等角度,从宏观到微观,从理论到实践多方位对其展开立体研究。2017 年国务院办公厅发布的《中国传统工艺振兴计划》和党的十九大报告都强调了传统文化的重要性,并指出对待传统文化的态度应该是创新性发展和创造性转化^[2],党的二十大报告重申了该观点,进一步促进了研究的深化。利用好设计开发手段,让传统手工艺与现代生活产生连接,是实现传统手工艺创新性发展和创造性转化的关键通路之一。

通过 CNKI 数据库搜索,发现目前针对国内手工艺设计的研究脉络分析和发展趋势预判的研究类文献比较少, CiteSpace 文献可视化分析工具,可以把诸多信息转化为逻辑清晰可循的知识图谱,为研究提供合理的定量数据。本文选取 CNKI 总库中文核心期刊数据库中的文献资料,通过对机构、核心作者与关键字进行共现等方法,详细研究我国传统手工艺设计的总体状况、不同阶段和时期的研究热点、学术研究前沿及其动态趋势,对我国手工艺设计领域的研究进行整体性归纳与总结。旨在协助其他研究者有效了解该领域最具影响力的学者与机构,并为后续研究的推进提供便利。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

为有效保证文献类型与等级的一致性,更准确地把握我国手工艺设计研究的进展与趋势,本文以 CNKI 数据库中文核心期刊为文献的资料来源。为了获得尽可能完善且准确的数据量,检索条件设置为:主题=“手工艺设计”,年份=1995—2023 年(1995 年出现第一篇手工艺设计的有效文献),来源类别选择核心期刊,逐条检阅除去作品展示、书评、序言、国外研究等相关度低的文章和外文文献,筛选获得有效文献 586 篇,导入 CiteSpace 进行数据处理,文献获取时间截止于 2023 年 6 月 13 日。

1.2 研究方法

本文借助陈超美博士团队开发的 CiteSpace 引文可视化图谱分析软件^[3],通过对庞杂数据的计算处理,条理清晰地展现知识和技术的分布与流动、结构

与规律等情况,使学者明确自己研究领域的所在位置^[4]。本文通过 CNKI 数据库获得 586 篇与手工艺设计研究领域相关的文献,将输出格式设置为 refworks 格式,并且将文件的命名改变为 download - xx . txt (utf -8 格式),随后导入 CiteSpace 可视化分析软件的数据 (data) 中,将这些文献的格式直接转换成该软件能够被识别的格式后,对研究手工艺设计的机构、作者、关键词进行了共现分析^[5],时间段 (time slicing) 选取 1995—2023 年,时间 (years per slice) 均为 1 年,进而生成共现图谱。最后根据软件生成的图谱结合高被引文献,分析我国手工艺设计领域的研究进展与趋势。

2 我国手工艺设计研究文献计量分析

2.1 研究文献量分析

根据 CNKI 数据库中的检索结果,可得到文献数量年度分布图(见图 1),研究截取的时间段为 1995—2023 年。其间国内手工艺设计相关研究的发文量整体呈上升趋势,根据发文量的变化以及对文献内容的分析,可将其分为萌芽阶段、初步发展、波动上升、蓬勃发展、热度持续五个阶段。

第一阶段:1995—1999 年我国手工艺设计研究进入发展的萌芽时期,这一阶段研究成果偏少,5 年间共计发表核心期刊论文 7 篇,约占总数的 1.19%。这一阶段处于社会转型时期,文献内容显示在新兴设计潮流的冲击下,学界注重开启新工艺观,探讨设计与手工艺的关系,以及新时代背景下手工艺的定义与民族手工艺的处境。

第二阶段:2000—2005 年我国手工艺设计研究走向发展的初步阶段,6 年间共计发表核心期刊论文 17 篇,约占总数的 2.9%。这一阶段已迈入新世纪,《装饰》杂志社联合上海、北京、湖南等多地高校主办研讨会,讨论设计教育与传承手工艺的关系,学界对传统手工艺的现代发展有了更深入的探索,从全球化视角对比中外差异,注重对建设中国特色设计道路的思考,探讨传统手工艺的蜕变与再生,开始初步实践并总结如何通过具体设计手段振兴传统手工艺。

第三阶段:2006—2015 年我国手工艺设计研究进入发展的波动上升阶段,此阶段每年的发文量在 10~20 篇,10 年间共计发表核心期刊论文 204 篇,约占总数的 34.81%。这一阶段开始出现国家级、省市级、校级基金支持的研究成果,项目量基本呈逐年上升趋势。学界对“工艺美术”“手工艺”与“设计”的概念展开讨论,倡导清晰定义“设计”学科的本质,在关键词突现图谱(见图 7)中也可以看到 2008—

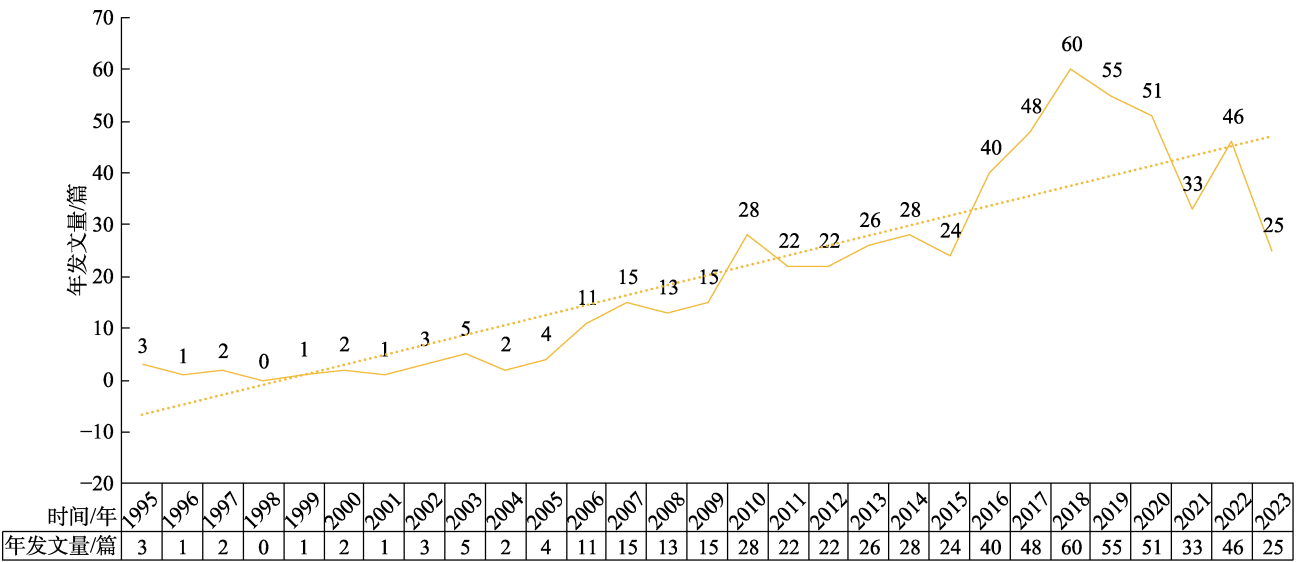

图 1 文献数量年度分布
Fig.1 Annual distribution of literature quantity

2009 年以“工艺美术”为关键词的文献激增。这 10 年间学界在更大范围内探讨手工艺与设计的融合方式，2009—2013 年以“工业设计”“民间手工艺”为关键词的文献激增。2011 年我国正式施行《中华人民共和国非物质文化遗产法》，在政策激励下学界以保护、传承、创新、发展的视角对本领域展开了大量研究。

第四阶段：2016—2020 年我国手工艺设计研究迈入蓬勃发展阶段，2016 年发文量高速增长，从 2015 年的 24 篇升至 40 篇，并在 2018 年达到顶峰，当年发表核心论文累计 60 篇，5 年间共计发表核心期刊论文 254 篇，约占总数的 43.34%。这一阶段涌现出大量国家级、省市级、校级基金支持的研究成果，学界对本领域的研究呈现百花齐放的状态，研究内容更加细化，强调生产性保护、中国设计、现代性、协同设计和工匠精神。2017 年我国发布了《中国传统工艺振兴计划》，随后以“传统工艺”和“非物质文化遗产”为关键词的文献激增，不断出现的利好政策，为本领域研究的蓬勃发展提供了良好的基础条件。

第五阶段：2021 年后，我国手工艺设计研究进入热度持续阶段，截止 2023 年 6 月 13 日，共发文 104 篇，约占总数的 17.75%。因此，从总体上看，中国传统手工艺设计的研究成果将在较长时间内呈现稳定发展的态势，在前期研究的基础上，粗放型问题的研究将会减少，研究切入点会更细致，随着新生代设计师的介入，可预见研究视角会更加新颖。

2.2 研究机构

根据 CNKI 数据库对我国手工艺设计相关文献资料进行可视化分析，研究单位发文数量分布图见图 2，再将这些文献数据导入 CiteSpace 软件直接生成发表文献机构的合作图谱（见图 3），其中各个节点的

大小取决于研究机构在发表相关文献时的数量^[6]。从文献发表部门和机构的类型上来看，科研单位和高等院校是手工艺设计研究领域的主体机构，研究院与部分杂志社也有一些成果，还有极少数协会、学会、公司与高校间的合作成果。根据发文量可知，清华大学美术学院、中国艺术研究院和山东工艺美术学院位于发文量前三的位置，其中清华大学处于领先地位，有 30 篇核心论文发表，中国艺术研究院居于第二，有 18 篇文献发表，山东工艺美术学院有 17 篇文献发表，位于第三。但是梳理分析其合作密度得出，发文量高的机构间合作较少，呈点状式散开，其中山东工艺美术学院、中国艺术研究院和中国民间文艺家协会联系较为紧密，清华大学、湖南大学以及景德镇陶瓷大学联系相对紧密，其他院校合作与重复合作较少，不同机构间本地合作大于异地合作。总体来看，手工艺设计研究机构主要集中在高校、研究院等机构，且联系不紧密，学术交流有待加强。

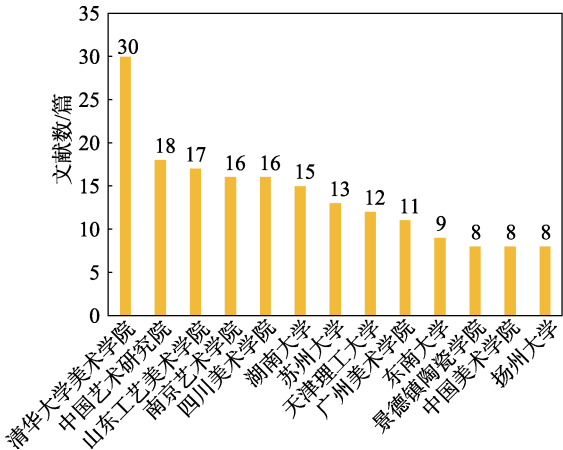

图 2 研究机构发文量分布
Fig.2 Distribution diagram of paper quantity issued by research institutions

2.3 核心作者

利用 CNKI 数据库可视化分析核心作者及其所在机构（见表 1），从发文量统计分析结果可以看出，核心文献发文量在 5 篇及以上的作者有 12 人，其中潘鲁生发文 10 篇居于首位，季铁与张朵朵均发文 8 篇，邱春林发文 7 篇，钟蕾、李晓岑、周志、李卉、方李莉、朱怡芳、皮永生和李砚祖的发文量大于等于 5 篇，是手工艺设计领域核心期刊发文的重要作者。

使用 CiteSpace 软件生成发文作者的合作关系网络（见图 4），其中节点的大小反映了发文作者的文献数量，节点与节点之间网络连线的粗细程度，代表了发文作者的合作关系与合作强度，图中共有 410 个节点，有 110 条连接，网络密度为 0.001 3。从合作网络来看，手工艺设计研究团队呈小集聚、大分散的状态分布，有几个发文较多的作者已形成核心团队，但他们的研究方向不同，团队之间的联系并不多。图谱中节点较大，发文数量较多的张朵朵（湖南大学）、

季铁（湖南大学）、郑曙暘（清华大学）与杨媛媛（湖南大学）、赵江洪（湖南大学）、宁彤彤（湖南大学）、刘永红（湖南大学）已经发展成了一个核心团队，主要探索文化研究与科技创新融合的设计方法^[7]，将手工艺与数字化的结合作为主要拓展方向^[8-9]。梳理团队关系发现，主要人员都同属于湖南大学，其中季铁是杨媛媛、宁彤彤的硕士研究生导师，可以看出，研究紧密的作者均来自于同一个机构。发文量最高的潘鲁生将手工艺研究的主要内容放到了传统工艺领域，他认为中国现代的手工艺研究应基于国家发展战略，以传统文化为主要内涵，文化研究应更加重视和关注民生，从而服务于我国人民对日益增长的美好生活的需要^[10-11]。在手工艺设计推进乡村经济振兴中，应该赋予手工艺设计品以故事性，让当地的山歌、民谣、曲艺故事等融入产品中，塑造中国原创品牌，拓展扶贫道路^[12]。从事科技考古、科技史和传统工艺的研究者李晓岑，则是从工艺美术、技术史、民族学、民俗学

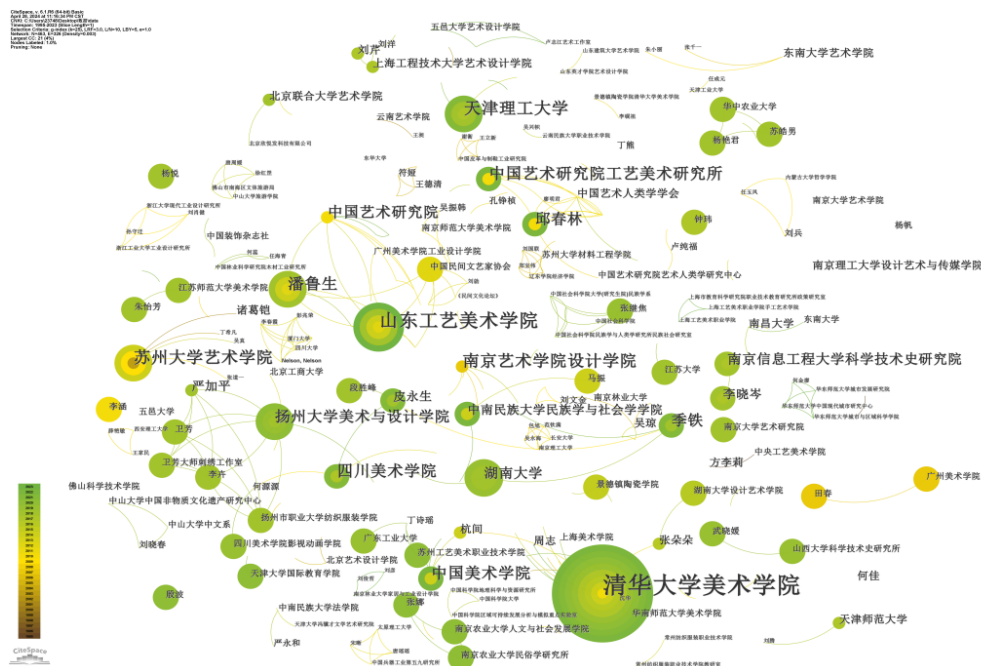

图 3 研究机构合作图谱
Fig.3 Graph of research institutions

表 1 研究作者发文量
Tab.1 Number of papers published by authors

序号	作者	所在机构	发文量/篇	序号	作者	所在机构	发文量/篇
1	潘鲁生	山东工艺美术学院	10	9	方李莉	中国艺术研究院	5
2	季铁	湖南大学	8	10	朱怡芳	江苏师范大学	5
3	张朵朵	湖南大学	8	11	皮永生	四川美术学院	5
4	邱春林	中国艺术研究院	7	12	李砚祖	清华大学	5
5	钟蕾	天津理工学院	6	13	诸葛铠	苏州大学	4
6	李晓岑	南京信息工程大学	6	14	严加平	扬州大学	4
7	周志	《装饰》	5	15	杭间	中国美术学院	4
8	李卉	扬州市职业大学	5				

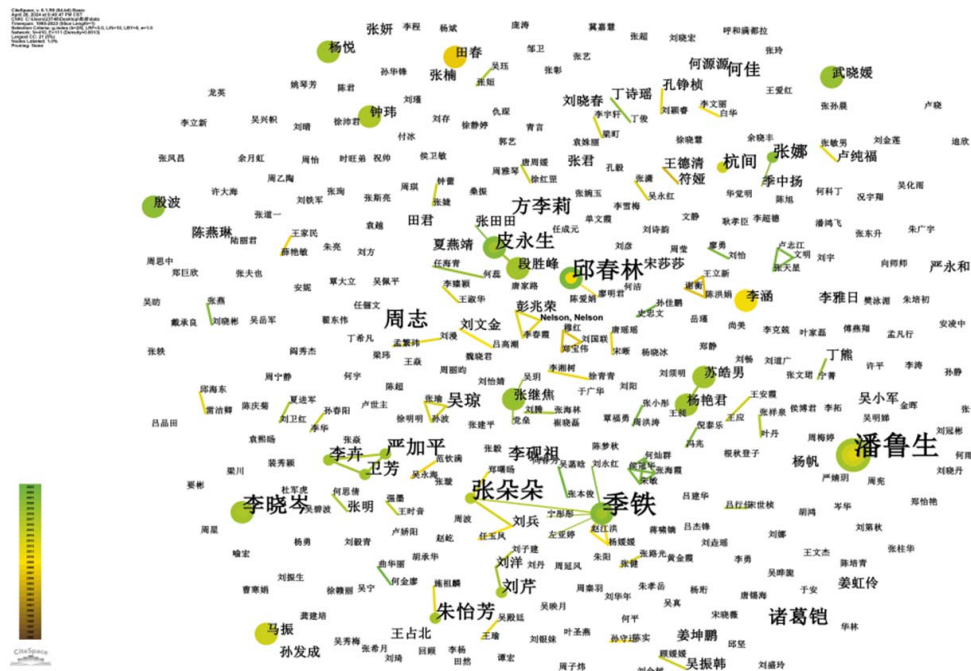

图 4 发文作者合作关系图谱
Fig.4 Cooperative relationship graph of authors

等学科建设的角度来研究传统工艺^[13-14]。综合分析发现,研究紧密的作者主要来自同一机构,因每个团队研究方向的不同,团队与团队间联系不紧密。

3 研究热点与趋势

3.1 研究热点

基于 CiteSpace 软件中关键字功能的共现频率检

测导出的可视化图谱,可以直观地呈现手工艺设计的研究热点、发展趋势及知识框架。利用该软件中关键词的路径分析计算方法,计算得出各个关键词的共现频率和中心程度,每个关键词作为网络连接的节点,关键词出现频次多的节点用紫红色圈出,从而生成手工艺设计研究领域的关键词共现图谱(见图 5)^[5]。

从图 5 可以看出,“手工艺”占比较大,居于关键词共现的首位,设计、传承、工艺美术、协同设计、

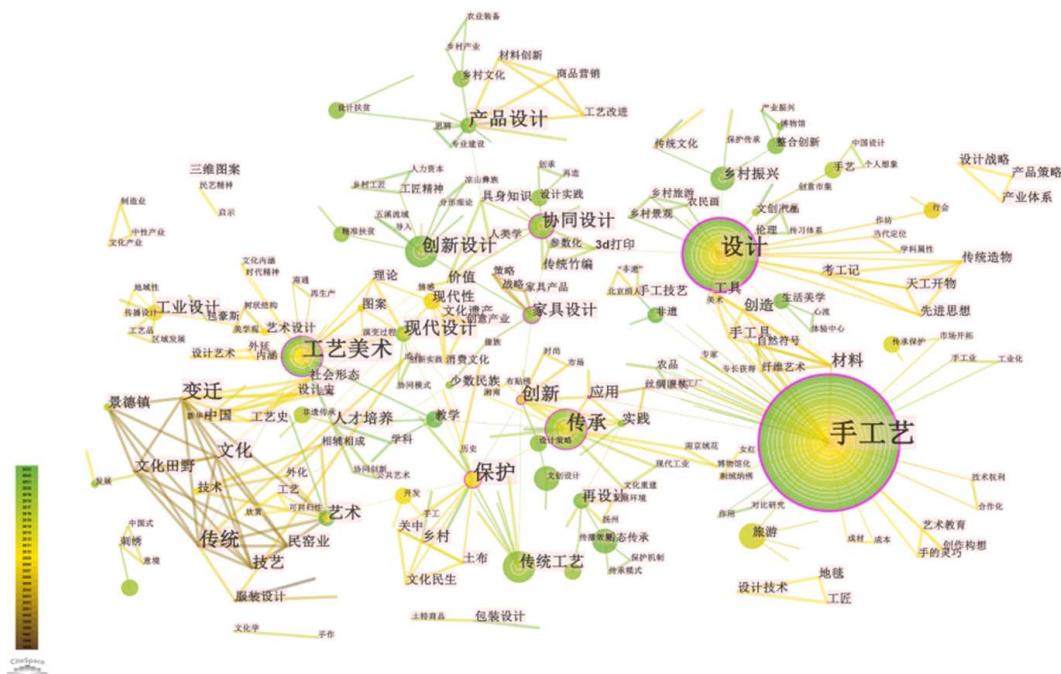

图 5 关键词共现图谱
Fig.5 Keyword co-occurrence chart

保护、传统工艺、创新设计、应用、产品设计、乡村振兴、家具设计、3D 打印、传统竹编、文创设计等词频数较高,表明在手工艺设计领域,这些研究更加热门。在研究内容上,主要有手工艺、传统工艺、工艺美术等热点关键词;在方法研究上,主要有协同设计、传承、创新、应用、保护等热点关键词;在手工艺设计的呈现方式上,主要有家具设计、3D 打印、传统竹编、产品设计、文创设计等热点关键词。聚焦手工艺活态传承、重视传统手工艺及其保护与应用、采用科学的设计方法是现阶段手工艺设计领域的热点。

3.2 研究热点变化

不同历史时期产生的高频词汇代表着当时手工艺设计的研究热点与学术前沿,反映了它们所经历的时间与社会条件的变化。将 CNKI 检索的手工艺设计领域文献数据导入 Citespace 软件,使用标题词为关键词,绘制手工艺设计研究关键词时区图谱(见图 6)。在图 6 中由颜色明暗度可以看出关键词时区热度,颜色越亮代表关键词热度越高,反之热度越低。时间线的虚实代表聚类的起止时间,实线代表此聚类热度还在,虚线代表聚类热度消失。通过分析可知,手工艺类设计的研究从 1995 年的服饰手工艺开始,热度从 2000 年涌现,结合现代设计、传承与保护、旅游与非遗传、生活美学与心流体验等热点,研究一直未有间断。从 1995 年起有学者从艺术学科角度研究传统艺术、手工艺、设计史、工艺史等问题,从 2000

年起,出现手工艺、工艺美术、手工艺、传承、开发、家具设计、产品设计等聚类,至 2010 年相继有协同设计、传统文化、再设计、手工技艺等类别研究热度高涨,而一直保持热度的产品设计和手工技艺两个类别延续到了 2023 年,时间线条越来越鲜绿,说明热度越来越高,以此推断出该类别下的研究热度将持续更长时间。协同设计类别自 2015 年开始,协同设计与手工艺设计结合的研究具有重要价值,用协同设计的方法使手工艺设计与乡村振兴相结合,符合中国的国情与政策^[15],学界对其研究的热度很高。在推动手工艺设计与精准扶贫方面,季铁^[16]认为,设计师首先需要坚持“在地、在场、在线”,要为传统而设计,为产业而设计,为幸福感而设计;潘鲁生^[17]主要致力于提倡以中国民间工艺为基础,发展和实现中国特色乡村振兴。他在《中国民间工艺集成》这本书中明确提到,中国传统民间工艺所需要维系的文化就是民情、亲情、国情,连接起来就是中华民族传统文化精神的基础和文化根脉,是民间乡愁的生活记忆,是家园归属的生命脐带^[18]。传承和发展手工艺,是一个生活文化的建构过程,把生活与审美有机统一起来,使生活不再是过度物质化的空虚的,而是有传承、有匠心、有情感寄托的生活^[19]。在民间日用状态中塑造传统手工艺的美、传递情感,可以充实和提升人民日益增长的文化生活需求。

关键词突现图谱见图 7,反映了主要关键词在短

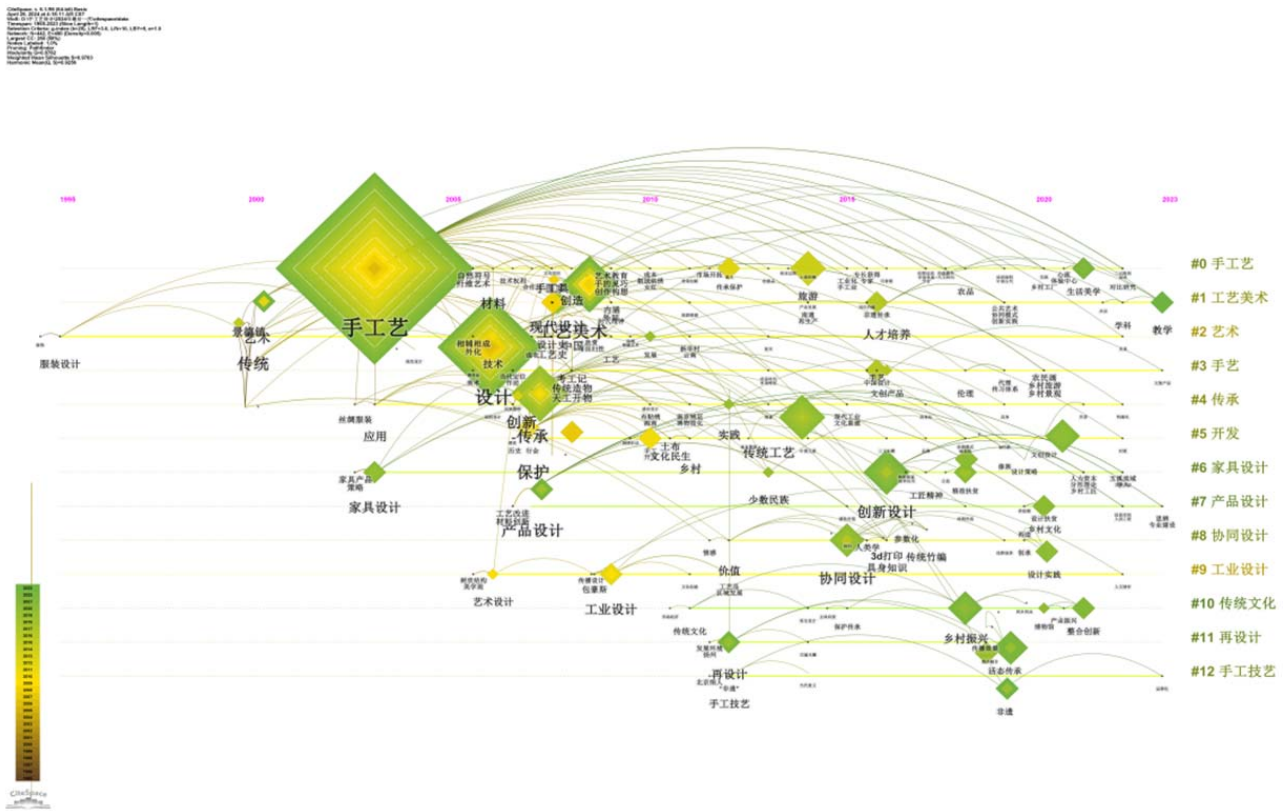

图 6 关键词时区图
Fig.6 Keywords time zone graph

图 7 关键词突现图谱
Fig.7 Keywords with the strongest citation bursts

时间内共现频次爆发式突显的情况，对关键词突显的时间线进行分析，可得到手工艺设计阶段性研究的重点、转折点以及近些年新兴的研究重点。图谱显示“工艺美术”“工业设计”“民间手工艺”“协同设计”“工匠精神”“传统工艺”“非物质文化遗产”和“乡村振兴”突显强度较高，分别在 2008—2009、2009—2012、2010—2013、2015—2023、2016—2017、2017—2023、2018—2023、2020—2023 年时段内显现。从图 7 中还可以看出，本领域的“活态化保护”“协同设计”“传统工艺”“非物质文化遗产”及“乡村振兴”，分别在 2014、2015、2017、2018、2020 年突现后一直持续至数据收集的节点 2023 年。

3.3 研究热点方向与趋势

通过 Citespace 分析关键词共享的聚类，可清晰直观地了解该研究领域的热点和主要方向，通过软件导出我国手工艺设计关键词热点聚类图谱（见图 8）。图 8 中的色块是运用软件对数似比例（log—likelihood ratio）统计分析得出的 13 个聚类，色块颜色的黄绿程度与热度成正比关系，颜色越绿热度越高，而颜色越黄则热度越低；节点连线的粗细与联系的紧密度成正比关系，节点连线越粗代表节点与节点间的紧密度越高，节点连线越细代表节点间的紧密度越低^[4]。图 8 中“#”符号显示的标题就是通过软件分析得出的聚类知识群体，这同样也是此研究领域的主要方向。

由此得出关键词热点聚类图谱中热度较高的聚类知识群体：手工艺、手艺、传统文化、手工技艺、再设计、传承、开发、协同设计、产品设计、家具设计等。结合多方数据可知，手工艺设计的热点研究大致沿着协同设计、传统手工技艺、传承与开发、产品设计这四个方向发展。

协同设计，为我国传统的手工艺设计研究领域提供了一种合理的设计与合作模式，即由设计师、地方手工艺人、本土社区居民在互相尊重的基础上，彼此分享自己的技术经验与理论知识，共同为手工艺设计的研究进行知识创新^[20]。从图 6 中可以看出，“协同设计”是手工艺设计领域近年来热度较高的研究类别之一，与参数化、产品设计、家具设计、传统竹编、人类学、情感价值、3D 打印与乡村文化等关键词紧密连接。仔细观察图谱可以看到，协同设计类别是由传统工艺的保护性发展衍生出的创新设计方法。还可以发现，协同设计中的 3D 打印与传统竹编、参数化相连接，在家具设计中产生了新的技术方法，由此可见，科学技术的创新推动了手工艺设计研究的发展。图 6 中协同设计与人类学的连接也值得我们关注^[21]，这说明学科间交叉性的研究已经出现，且热度较高。张朵朵等^[22]在协同设计方向上发表了相关核心期刊文章 4 篇，成为此方向的主要研究人，从不同的微观视角研究了协同设计对手工艺设计的影响。协同设计的研究方向，主要致力于探索传统手工艺设计的

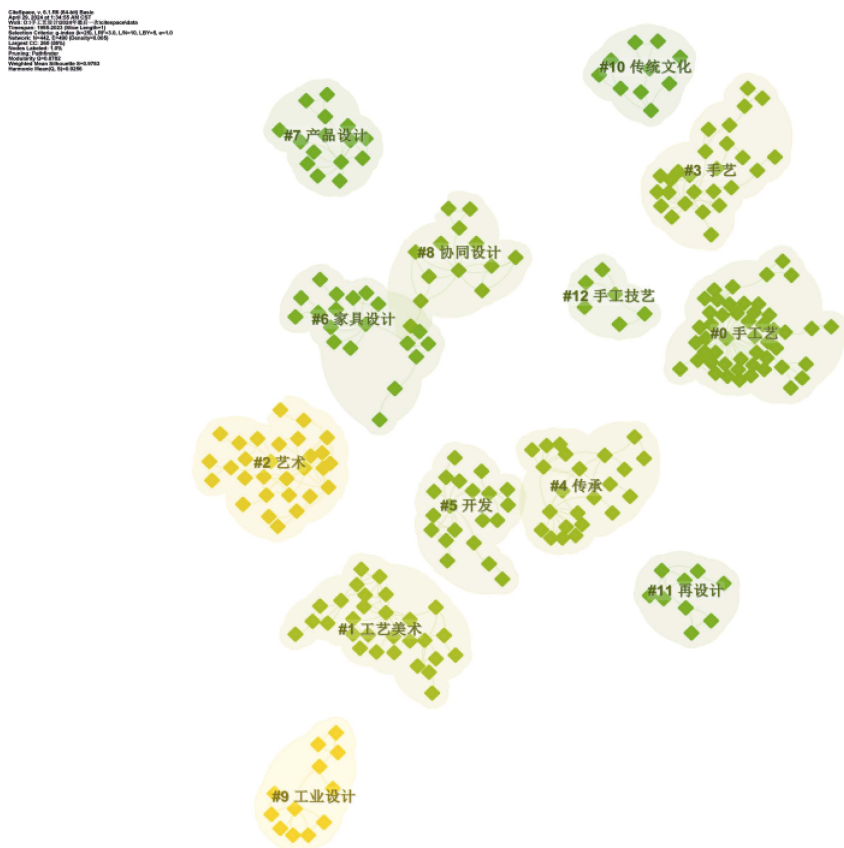

图 8 关键词热点聚类图谱
Fig.8 Keyword hotspots clustering map

创新途径，特别是通过多种激励机制，促进各利益相关方共同塑造统一的交流语言、长远目标及战略规划。有别于传统的 OEM 模式，协同设计模式在互相尊重的基础上，链接了传统工艺与现代生活，并尽量避免源自西方的现代设计理念对我国传统手工艺的文化绞杀，虽然该模式还需在实践中摸索，但其对实现传统工艺的“创新性发展和创造性转化”，厘清设计师、社区居民、手艺人之间合作的逻辑与原则有着至关重要的作用。

传统手工技艺主要由#0 手工艺、#3 手工艺、#10 传统文化与#12 手工技艺四个聚类组成。活态传承、非遗、中国设计、生活美学、手工艺、乡村振兴与整合创新紧密连接组成了这个方向的主要热点。由图 8 可分辨出手工艺的热度没有#7 产品设计、#11 再设计和#10 传统文化聚类高，但是在这一聚类中，关于研究手工艺设计传承与保护措施的方法，又与地方资源相关联，并引申出了新的热点聚集。由图 5 可知，手工艺、设计、应用、传统工艺、保护有着紧密的联系，说明学者们正在寻找各种创新方法进行研究。中国传统手工艺是个变量，一直保持着在传承中创新的基本原则，即在创作中以日常生活为本源，确保在实用性的基础上加以美化^[23]；在技艺传承上不断革新，保持工匠精神，不为刻意求异而创新；保持民族特性，以地域文化为核心进行制作^[24]，将“自发性”与“自觉

性”相结合，在保护与传承中遵循发展规律^[25]。传统手工艺作为中国传统工艺的一部分，有维护传统社会功能和构建未来社会的使命^[26]，能够帮助中国设计在全球化的设计舞台上，锚定自己的位置，基于此学者们力求在更加广阔的学术视野中展开探寻和研究。

#4 传承、#5 开发和#11 再设计聚类组成了传承与开发聚类知识群。保护、传承、实践、再设计、创新、文创设计、活态传承、手工等是“传承与开发”聚类方向的主要关键词。其中实践、活态传承、传承与保护、创新、再设计组成了这个方向的主要热点。在非物质文化遗产的保护与传承中产生了生产性保护的概念，有些学者运用“再设计”理念对中国传统手工艺技术与中国古代造物理念进行再思考，其设计实践一般通过以下几种方法进行：结合现代市场观念和造型思维，加以具体实践，使手工艺者重获市场自信；结合文旅产业“再设计”城市礼品；在设计过程中注重品牌形象的塑造；注重传统技艺与当代工艺的融合；注重多渠道发展技艺传承；同步“再设计”新的经营模式^[27]。在大数据时代，信息传播迅速的大背景下，探索手工艺再设计的保护性创新方法，使手工艺设计可以较好地适应并利用新方式进行广泛和精确的传播，以此摆脱当前传统手工艺面临的困境。VR/AR 技术、短视频平台、微信公众号等数字化技术与网络传播媒介的适当加入，为传统手工艺的活化

传承、设计作品的推广提供了有力的多元化途径^[28]。对于传统手工艺的创意活化,运用现代传播手段会使手工艺设计真正实现活态化传承与发展。

产品设计聚类紧密连接#6 家具设计、#8 协同设计两个聚类,由工艺改进、材料创新、创新设计、感性价值、少数民族、传统民俗、设计扶贫、乡村文化、模块化等主要关键词连接组成。在此研究方向上的学者们主要探讨传统手工艺的生产技术改进途径、材料的替代与更新、设计品质提高的方法,以及对产品销售推广和知识产权保护的思考,推动了地方资源和乡村文化的创新与转化、乡村产业的智能量产化、乡村文化品牌的重塑。不仅有助于乡村减少贫困,还能促进传统手工艺类文化的传承与发展。在设计扶贫中,政府打造生态化乡村旅游景区,一部分学者把产品设计的理论方法,运用在为乡村旅游开发适销对路的乡村周边系列产品上,利用当地的特色手工艺,以“感触驱动”挖掘与产品相关的地域特色文化元素^[29]。学者从手工艺品中发现的感性价值,在设计时应站在用户的立场考量使用体验,设计出能与用户产生共鸣的手工艺产品^[30],以此来增加乡村地区的经济收入,为农村扶贫提供帮助。基于此,设计开发此类产品主要从以下四个方面入手:一是促进当地传统手艺人之间的相互学习与理解,实现知识的共享以及协同设计的创新;二是全面深入了解当地文化背景,将设计视野与现实市场接轨,将手工艺融入相关文创产品中,使设计符合当前市场需求;三是对当地的民俗文化进行重构,选择其中最具特色的文化元素进行开发设计;四是对农村的名胜景观进行图形化处理,探究其本质,使之成为手工艺文创产品的设计资源^[31]。将农村地区丰富的文化资源作为手工艺产品的重要灵感之源,通过设计使手工艺品转变为深受市场欢迎的旅游文化商品^[32],从而真正实现设计扶贫、乡村振兴的目标。

4 研究总结与展望

4.1 研究总结

第一,对手工艺设计的研究进展进行分析,结果显示,中国手工艺设计相关研究的发文量整体呈上升趋势,可分为萌芽阶段、初步发展、波动上升、蓬勃发展、热度持续五个阶段,现处于热度持续阶段;从研究机构发文量分布图可知,手工艺设计研究机构多集中于一线及新一线城市的院校,研究进展与地区发展水平呈正相关。

第二,对手工艺设计的研究热点进行分析,由关键词热点时区图可知,手工艺类别的研究是长期的热点,精准扶贫政策与手工艺碰撞出协同设计、乡村文化创意设计、乡村文化品牌创新等研究方向,手工艺产品设计与乡村振兴相结合是现阶段最热门的研究

点。结合多方数据与关键词热点聚类图谱可知,手工艺设计的研究热点主要集中于协同设计、传统手工技艺、传承与开发、产品设计这四个方向。

第三,现阶段学界对手工艺设计的研究已具有一定的规模,出现了有影响力的核心作者,但仍存在一些不足,根据软件生成发表文献机构合作图谱与发文作者合作关系网络,通过分析可知研究机构间联系较弱,平台建设与学术交流有待加强,手工艺设计研究团队也呈小集聚、大分散的状态分布;由关键词热点聚类图谱可知,手工艺设计的研究在人类学和传播学领域学科交叉已经形成,但在经济与管理、材料科学等领域交叉较少,还需要进一步增加认同、完善交流,深度融合研究内容与方法,从而突破现有研究的局限性。

4.2 研究展望

传统手工艺依据时代条件整合新资源进行转化与再设计,从而融入现代生活,是如今大变革时代手工技艺最有效的生存之道^[33-34],基于此并根据 Citespace 软件对文献的可视化分析,可对未来手工艺设计的变化与发展作以下展望。

强化产品的市场价值,打造手工艺品牌,注重知识产权的保护。针对不同用户群体的需求,产品定位更加清晰,类型多元化^[35]。通过设备更新与技术改良,锚定使用场景,在保证原真度的前提下,提高传统手工艺产品的生产效率和产品品质。

深化与时尚产业结合的范围与力度,强化中国文化 IP。诸多国际知名时尚品牌都有手工艺基因,且手工艺产品具有“慢”的特质,是对工业化产品“快”语境的消解和人文气息的补充^[11]。同时也是在树立文化自信的时代背景下,品牌充实文化格调、提升产品附加值的有效手段^[36]。手工艺与时尚产业的“联姻”产物,不仅涉及实物产品,还包括手工艺制作过程体验,在已有研究的基础上,未来涉足时尚圈的手工艺品类将越来越多,对用户体验的考虑也会更加立体。

通过采用参数化设计、3D 打印、激光雕刻等先进技术与工艺,结合 AI 工具辅助设计,手工艺产品的开发更加趋向数字化和智能化,跨界运用设计材料,在风格上适度融合外来艺术形式,利用网络工具,使大众参与设计过程成为常态,由此赋予传统手工艺产品新面貌,提升设计感。

VR/AR 技术、短视频平台、微信公众号、非遗互动 APP、电子数据库、各大电商平台等基于互联网技术的传播渠道,赋予手工艺设计数字化基因,促进产品的推广与销售,推动资源的数字化保护与再现。

手工艺的传承主体不局限于家族、师徒之间,技术传承渠道也将呈现多元化趋势,并朝着综合交叉学科方向拓展,手工艺人才培养与社会传习将更加便利。

以文化为核心、设计为手段^[37],对乡村特色手工艺进行挖掘、改良、包装与推广,并进行生产性保护。

同时利用地域特色资源,发展以体验为目标的乡村旅游,提供手工艺研学产品,利用手作的独特性为消费者提供人文、情感价值,为手艺人带来经济效益。2021年初“国务院扶贫办”整体改组为“国家乡村振兴局”,中央发布了一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,其指出:民族要复兴,乡村必振兴^[38]。意味着包括设计扶贫计划在内的脱贫攻坚任务圆满收官,乡村振兴针对的范围更大,政策持续力度加强,更强调内驱力的作用与乡村人才的主体性。乡村是我国手工艺资源的沃土,基于诸多优秀案例、成功模式与政策支持,乡村手工艺设计的研究将更加精细化、广泛化与多样化,也将迎来更好的发展时机。

5 结语

近年来对手工艺设计的研究总体处于上升阶段,研究内容推陈出新、不断细化,本文利用科学知识图谱的可视化分析工具,梳理了我国手工艺设计的研究概况,并归纳了其研究领域的热点与趋势,有望为我国手工艺设计提供研究思路。

参考文献:

- [1] 诸葛铠. 适者生存: 中国传统手工艺的蜕变与再生[J]. 装饰, 2003(4): 4-5.
ZHUGE K. Survival of the Fittest: The Transformation and Regeneration of Chinese Traditional Handicraft[J]. Art & Design, 2003(4): 4-5.
- [2] 陈平, 马熙逵. 从中华文化复兴谈传统手工艺的现代化转化与再生设计[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2021, 43(2): 102-108.
CHEN P, MA X K. On the Creation and Redesign of Traditional Craftsmanship from Traditional Cultural Revival[J]. Jinan Journal (Philosophy & Social Sciences), 2021, 43(2): 102-108.
- [3] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253.
CHEN Y, CHEN C M, LIU Z Y, et al. The Methodology Function of Cite Space Mapping Knowledge Domains[J]. Studies in Science of Science, 2015, 33(2): 242-253.
- [4] 陈悦, 刘则渊. 悄然兴起的科学知识图谱[J]. 科学学研究, 2005, 23(2): 149-154.
CHEN Y, LIU Z Y. The Rise of Mapping Knowledge Domain[J]. Studies in Science of Science, 2005, 23(2): 149-154.
- [5] 杜文龙. 引文分析软件的应用比较分析研究——以数字图书馆方向为例[D]. 西安: 西北大学, 2013.
DU W L. Comparative Analysis on the Application of Citation Analysis Software—Taking the Direction of Digital Library as an Example[D]. Xi'an: Northwest University, 2013.
- [6] 陈超美, 陈悦. 科学发现的结构与时间属性[J]. 科学与管理, 2014, 34(3): 27-32, 81.
CHEN C M, CHEN Y. Structural and Temporal Properties of Scientific Discovery[J]. Science and Management, 2014, 34(3): 27-32, 81.
- [7] 左亚婷, 季铁. 智能化时代下的手工艺产品设计[J]. 包装工程, 2018, 39(6): 170-175.
ZUO Y T, JI T. Handicraft Product Design in the Age of Intelligence[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 170-175.
- [8] 尤立思, 季铁, 赵云彦, 等. 基于数字化的竹编产品设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(10): 163-171.
YOU L S, JI T, ZHAO Y Y, et al. Design of Bamboo Weaving Products Based on Digitization[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(10): 163-171.
- [9] 季铁, 闵晓蕾, 何人可. 文化科技融合的现代服务业创新与设计参与[J]. 包装工程, 2019, 40(14): 45-57.
JI T, MIN X L, HE R K. Innovation and Design Participation of Modern Service Industry Integrating Culture and Technology[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 45-57.
- [10] 潘鲁生. 设计服务民生[J]. 美术研究, 2018(5): 111-116.
PAN L S. Design for the People[J]. Art Research, 2018(5): 111-116.
- [11] 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), 2014(1): 9-11, 191.
PAN L S. Design Value of Traditional Cultural Resources and Its Transforming Approach[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2014(1): 9-11, 191.
- [12] 潘鲁生. 手工艺扶贫的中国经验[N]. 中国艺术报, 2020-12-30(015)
PAN L S. Chinese Experience of Handicraft Poverty Alleviation[N]. Chinese Art Newspaper, 2020-12-30(015).
- [13] 李晓岑, 朱霞. 传统工艺与中国品牌[J]. 自然辩证法研究, 2017, 33(2): 98-104.
LI X C, ZHU X. Traditional Crafts and Chinese Brands[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2017, 33(2): 98-104.
- [14] 贺超海, 李晓岑. 试论中国传统工艺的当代价值[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2017, 23(1): 42-46.
HE C H, LI X C. On the Modern Value of Chinese Traditional Arts and Crafts in Ancient China[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Natural Science Edition), 2017, 23(1): 42-46.
- [15] 张朵朵. 设计, 助力乡村产业发展[J]. 美术观察, 2020(5): 17-19.
ZHANG D D. Design to Help the Development of Rural Industries[J]. Art Observation, 2020(5): 17-19.
- [16] 季铁. 设计扶贫要坚持“在地、在场、在线”——季铁谈设计与扶贫[J]. 设计, 2020, 33(18): 44-49.
JI T. Design for Poverty Alleviation should Insist on "Local, Attendance and Online": Ji Tie on Design and Poverty Alleviation[J]. Design, 2020, 33(18): 44-49.
- [17] 潘鲁生. 保护·传承·创新·衍生——传统工艺保护与发展路径[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2018(2): 46-52.
PAN L S. Protection, Inheritance, Innovation and Deri-

- vation: Protection and Development Path of Traditional Craft[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2018(2): 46-52.
- [18] 潘鲁生.《中国民间工艺集成》序言[J]. 民艺, 2020(6): 21-24, 2.
- PAN L S. Prelude to a Collection of China Folk Arts & Crafts[J]. Folk Art, 2020(6): 21-24, 2.
- [19] 潘鲁生. 构建中国民间工艺的文化谱系[J]. 美术研究, 2020(4): 111-114.
- PAN L S. Constructing the Cultural Genealogy of Chinese Folk Craft[J]. Art Research, 2020(4): 111-114.
- [20] 时迪. 协同设计沟通方法的多元式视角研究[J]. 包装工程, 2019, 40(16): 201-204.
- SHI D. Communication Methods in Co-Design from a Polynary Perspective[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(16): 201-204.
- [21] 张朵朵. 风险中的具身知识: 设计师介入地方传统手工艺的人类学反思[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2016(2): 36-40.
- ZHANG D D. Embodied Cognition at Risk: Anthropological Reflect on Designers Involving in Local Traditional Handicrafts[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2016(2): 36-40.
- [22] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 26-29.
- ZHANG D D, JI T. Collaborative Design “Trigger” Revival of Traditional Community: Case Study on Design Research and Practice of “New Channel · Hua Yao Hua” Project on Intangible Cultural Heritage[J]. Zhaungshi, 2016(12): 26-29.
- [23] 吴振韩, 顾媛媛. 现代设计发展语境下的少数民族手工艺保护[J]. 广西民族研究, 2014(6): 113-122.
- WU Z H, GU Y Y. Protection of Minority Handicraft in the Discourse of Modern Design Development[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2014(6): 113-122.
- [24] 李勇. 地域性少数民族传统造型艺术的文化遗产与保护[J]. 甘肃社会科学, 2010(5): 54-57.
- LI Y. Cultural Inheritance and Protection of Traditional Plastic Arts of Regional Minorities[J]. Gansu Social Sciences, 2010(5): 54-57.
- [25] 李砚祖. 社会转型下的工艺美术[J]. 装饰, 2014(5): 26-29.
- [26] 李晓岑. 维护传统与构建未来——关于振兴传统工艺的若干问题[J]. 云南社会科学, 2018(1): 83-89, 187.
- LI X C. Issues on Revitalization of Traditional Craft[J]. Social Sciences in Yunnan, 2018(1): 83-89, 187.
- [27] 陈君. 传统手工艺的文化遗产与当代“再设计”[J]. 文艺研究, 2012(5): 137-139.
- CHEN J. The Cultural Inheritance of Traditional Handicrafts and Contemporary “Redesign”[J]. Literature & Art Studies, 2012(5): 137-139.
- [28] 王明月, 李修远. 道器并举理念下传统工艺的数字化文创设计[J]. 艺术评论, 2020(12): 139-150.
- WANG M Y, LI X Y. Digital Cultural and Creative Design of Traditional Crafts under the Concept of Simultaneous Development of Tao and Qi[J]. Arts Criticism, 2020(12): 139-150.
- [29] 田顺. 基于产品供给侧优化的传统手工艺设计扶贫相关问题研究[J]. 装饰, 2020(11): 138-139.
- [30] 吴佩平. 感性价值构建课程教学实践探讨[J]. 装饰, 2015(8): 122-123.
- WU P P. Discussion on the Education of Emotional Value Course[J]. Zhuangshi, 2015(8): 122-123.
- [31] 周景崇. 乡土遗佚——坑村的聚落文化调查[J]. 文艺研究, 2013(9): 151-153.
- ZHOU J C. Local Heritage: Investigation of Settlement Culture in Liukeng Village[J]. Literature & Art Studies, 2013(9): 151-153.
- [32] 许平. 文化的互补——作为产业经济的文化基础的传统手工艺[J]. 装饰, 1997(2): 11-13.
- XU P. Cultural Complementarity: Traditional Handicraft as the Cultural Foundation of Industrial Economy[J]. Art & Design, 1997(2): 11-13.
- [33] 朱广宇. 民艺学与设计学的交叉学科研究[J]. 装饰, 2002(6): 9-10.
- ZHU G Y. Cross Field Study of Folk Arts and Design[J]. 1, 2002(6): 9-10.
- [34] 周乙陶. 经济转型时期的民族传统手工艺[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2007, 27(2): 58-61.
- ZHOU Y T. National Traditional Craftsmanship in Economic Transformation Period[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences), 2007, 27(2): 58-61.
- [35] 符娅, 王德清. 西南少数民族地区传统手工艺的保护与开发[J]. 贵州民族研究, 2006, 27(1): 11-16.
- FU Y, WANG D Q. The Inheriting of Folk Handicrafts in Southwestern Minority Nationality Regions[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2006, 27(1): 11-16.
- [36] 邱坚. 论传统手工艺的现代发展之路[J]. 装饰, 2005(8): 94-95.
- QIU J. On Modern Development Path for Traditional Handicraft[J]. Art & Design, 2005(8): 94-95.
- [37] 方李莉. 传统手工艺的复兴与生态中国之路[J]. 民俗研究, 2017(6): 5-11, 158.
- FANG L L. The Revival of Traditional Handicrafts and the Route of Ecological China[J]. Folklore Studies, 2017(6): 5-11, 158.
- [38] 新华社. 中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL]. (2021-02-21) [2023-06-17] https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/21/content_5588098.htm.
- Xinhua. Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on Comprehensively Promoting Rural Revitalization and Accelerating Agricultural and Rural Modernization. [EB/OL]. (2021-02-21)[2023-06-17] https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/21/content_5588098.htm.