

丝路精神引领下的传统工艺创新设计与推广

张浩

(西安美术学院, 西安 710065)

摘要: **目的** 以“一带一路”国家发展战略引领中国优秀传统文化的继承与弘扬, 树立文化自信, 振兴中国传统工艺, 用创新设计来传承与发展, 使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用, 满足人民群众消费升级的需要。**方法** 以中国传统工艺面临的机遇与挑战为基础, 依照国家政策, 对传统工艺在新时代下的创新设计以及推广方式进行分析与归纳, 提出方法, 为传统工艺的发展提供助力。**结论** 通过对传统工艺的创新设计和推广的研究, 引入互联网思维下对创新设计的新方法和新观念, 提出用品牌视觉设计和互联网推广方式将传统工艺引入到大众的视野里, 形成有利于地域特色、民族传统、文化多样性发展、传统工艺产业经济发展的新思路。

关键词: 丝路精神; 传统工艺; 创新; 设计; 推广

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0009-05

Traditional Technology Innovation Design and Promotion Led by Spirit of the Silk Road

ZHANG Hao

(Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710065, China)

ABSTRACT: All the way to "area" of the national development strategy leads to inherit and carry forward traditional Chinese excellent culture, set up cultural confidence, the revitalization of traditional China's process, to inheritance and development with innovative design, make the traditional craft new widely used in modern life, meet the needs of the people's consumption upgrading. With the opportunities and challenges facing the Chinese traditional process as the foundation, in accordance with the national policy, the traditional process design under the new era of innovation and promotion method is summarized and analyzed, the method and power for the development of traditional crafts are put forward. Through the study of the innovation design and promotion of traditional craft, the introduction of the internet under the thinking for the innovative design of new methods and new ideas is put forward, the brand visual design and Internet promotion way will be introduced to the traditional process of public view, which is advantageous to the local characteristics, traditional ethnic and cultural diversity development, economic development in the new way of thinking is helpful to the traditional process industry.

KEY WORDS: spirit of the silk road; traditional process; innovation; design; promotion

随着国家“一带一路”战略的大力实施, 中国正在打造一个范围更广、影响力更大的“新丝绸之路”。在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上, 国家主席习近平发表主旨演讲时强调, 古丝绸之路绵亘万里, 延续千年, 积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗

产。随着互联网时代的到来, 国际文化艺术大融合的格局开始形成, 民族地域的特色艺术这一不可多得的艺术瑰宝, 其价值显得越来越重要。“没有文明的继承和发展, 没有文化的弘扬和繁荣, 就没有中国梦的实现”。文化是民族的血脉, 是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。传统文化

收稿日期: 2017-06-02

作者简介: 张浩 (1971—), 男, 陕西人, 硕士, 西安美术学院设计系副教授, 主要研究方向为品牌视觉形象设计与推广、现代商业广告设计。

是一个民族发展的不竭动力,是文明的创造力所在,只有立足于优秀传统文化之根,才能保证中华民族的持续健康成长。中华民族历经几千年的文化积淀,优秀的传统文化种类繁多,作为历史和文化载体的中国传统工艺,以其鲜明的民族风格和地方特色,与人们日常生活联系紧密,用创造性的手工劳动和因材施教的个性化制作,成为工业化生产不能替代的祖国优秀传统文化的重要组成部分。以“互联网+”为特征的新时期下,弘扬“丝路精神”,振兴传统工艺,有助于涵养文化生态,丰富文化资源,增强文化自信,传承与发展中华优秀传统文化。

1 传统工艺的现状

传统工艺面临的现状比较复杂,有些技艺因为工艺复杂,经济效益低下面临失传的境地,传承人缺乏等,国务院办公厅已出台《中国传统工艺振兴计划》还有“非物质文化遗产保护”,社会媒体也在大力推广宣传,越来越多的人开始关注中国传统工艺,以各种方式在努力挽救,希望这些传统技艺能够传承与发展。

1.1 传统工艺的文化传承

传统工艺中较多门类由于科技飞速发展、人们生活方式的改变等缺乏生存土壤日益没落,手工艺人精湛的技艺面临失传,先后进入到“非物质文化遗产保护名录”。关于优秀传统工艺如何传承与保护,成为弘扬中华优秀传统文化的一个重要课题。

中国传统工艺以 14 大类工艺近千种小项,涵盖衣食住行,遍布各族各地,成为优秀中华传统文化的具象符号。由于传统工艺具有使用天然材料以及机器无法替代的特殊属性,从而体现出人文关怀的温度和个性化的记忆,带来浓浓的“乡愁”,在信息爆炸及过度工业化快速发展的当下显得弥足珍贵。随着“新丝绸之路经济带”的构建,为多民族、多种族、多宗教、多文化在此交汇融合创造良好的国际生态条件,中国作为倡导者引领丝路沿线国家共同发展、和平共处,发挥“文化先行”的优势,首要任务就是做好中华优秀传统文化的保护、传承与创新。国务院 2017 年 3 月出台的“中国传统工艺的振兴计划”,将传统工艺的传承与创新提到了新的高度。

1.2 传统工艺的创新需求

移动互联网及高度商业化的时代,中国传统工艺的传承与发展面临着各种冲击,有机遇也有危机。信息的交换以光速进行,高度商业化为供需创造出更多的选择,这些改变了人类社会的生活方式。传统工艺中的绝大多数门类涉及到人的衣食住行,主动适应改变了的生活方式,成为传统工艺生存与发

展的条件之一。

传承和保护是留住手艺,创新是要适应生活方式的改变,培育生存的土壤。传统工艺在传承过程中必须要有所创新,尤其是思维观念的创新。一是政府管理者行使管理职能的创新引导。二是传统工艺的从业者要有主动创新的意识和行动。《中国传统工艺振兴计划》中提出,“丰富传统工艺的题材和产品品种,提升设计与制作水平”就是以创新为要求,“使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好地满足人民群众消费升级的需要^[1]”,也是以适应人们生活方式改变的创新为要求。传统工艺的从业者对于创新的感知也越发清晰,更多的传承人开始用互联网思维在思考传承与创新,主动适应和改变。传统工艺门类所创造的大量产品以新的样式进入到人们的生活中,视觉化的文化元素和工艺理念开始传递,影响着人也被人影响。

2 传统工艺的创新设计

技艺是传统工艺的核心竞争力,设计是推动传统工艺发展的动力,以审美和完善功能的设计改进,是传统工艺振兴必须面对的问题。中国西部传统工艺门类多,受相对封闭的地域影响,传统工艺保存了原始的文化艺术形态较为完整^[2]。很多的传统民间工艺技艺被收录在国家级或省级非物质文化遗产保护名录中,从传承与发展的角度更需要创新设计,以适应现代生活与市场的变化。

2.1 传统的创新设计方式

对于传统工艺的创新设计方式方法,可因技艺形式的不同而有所区别。针对传统工艺产品而言,形式美感的提升设计、材料功法的改良设计,作为一种传统的创新设计方式对于传统工艺适应现代生活与市场是基础提升手段。陕西作为中国西部的桥头堡,传统文化深厚、历史遗存丰富。以进入首批国家非物质文化遗产保护名录的陕西安塞剪纸技艺为例,为传承和保护此项技艺,地方文化管理部门多次组织举办培训班,邀请省艺术馆专家对剪纸的图示图样进行设计与指导,提升地方艺术的形式美感,强化地域特征,将地方民俗文化与传统技艺较好地结合^[3]。凤翔马勺木梭民间艺术,近些年为适应市场化需要对于材料与制作也有了较多改良。对于绘制纹饰的再设计,在反映民间民俗文化的基础上更具有现代美感。对于材料的再设计,保留传统木质材料制作的基础上,开发了以纸浆为材质的马勺木梭,降低成本、便于携带也有利于推广。陕西华县皮影作为世界最古老的艺术品种为世界所公认。华县皮影一般由牛皮刻成,皮质优,雕工精细,造型逼真,含义深刻,个个堪称艺术精品。

可是皮影的制作因为材料、功法的讲究成本居高不下，怎么能让华县皮影被更多人带走。经考证，皮影的原型是用纸剪的，后来才改成用皮刻制，便于表演。选用韧性较强的宣纸，依照传统造型图式雕刻、着色，

制作出逼真的仿制皮影效果。纸材料便于雕刻，可以层叠，一次成形的数量多，提高了效率，极大地降低了成本，作为旅游纪念品为游客收藏也不失为一种创新手段。安塞民间绘画创新实验见图 1。

图 1 安塞民间绘画创新实验
Fig.1 Ansai folk painting innovation experiment

2.2 互联网思维下的创新设计方式

移动互联网时代带来了互联网思维，传统工艺的发展从根本上解决创新问题离不开移动互联网，更要用互联网思维来创新设计。互联网思维最重要的是用户思维，传统工艺的发展到了以用户为中心去考虑问题的时代。传统工艺产品最终要用用户来买单，为什么样的用户提供产品，为用户提供什么样的产品，用户在使用产品时有好的体验，迫使从业者必须转变思维观念，主动创新设计。

互联网思维下完善传统工艺产品的创新设计，以 3 个法则为条件：大众阶层的需要、参与感的营造、全程用户体验至上^[4]。传统工艺产品因为手工生产具有极强的参与感和体验，也因生产效率低造成价格较高，如何满足以上条件是从业者的痛点，如何解决成了发展的关键。互联网时代下的产品设计也更加简约，更加极致。传统工艺的传承与创新设计，需要具有互联网思维的当代艺术设计力量的加入和更新的设计创意的融入。以传统工艺的创新设计为实践教学课题的学院力量，将会推动传统工艺的创新发展。这种创新是在传承传统技艺的基础之上，对衍生产品提升造型美感以及完善功能。2017 年西安美术学院设计系产品设计毕业设计作品中一件变身竹编包的设计吸引了众人眼球。传统的竹编与时尚的皮料通过结构的创新设计，组合成了一款可以变身的提包，既保留了传统工艺的技艺与韵味，又满足了当代快节奏商务需求，见图 2。

图 2 《社火牌包装设计》
Fig.2 "Shehuo brand packaging design"

3 传统工艺的推广

3.1 传统的推广方式

国务院办公厅出台《中国传统工艺振兴计划》，以 2 个总体要求和 10 项主要任务从宏观对中国传统工艺的传承、保护与创新作出指导。“一带一路”国家战略的实施，给中国传统文化特别是传统工艺的振兴

提供了助力。各类媒体对于传统工艺的传承发展、创新更加关注，专题性的推广报导赢得了人们的认可。

3.1.1 品牌的构建

探索传承、创新机制需要和品牌的建立相结合，将传统工艺融入到现代生活方式中不仅是文化的植入更需要有品牌塑造。中国传统工艺有 14 大类近千小项，国内不同区域、不同民族下的工艺产品有一定的同质化倾向，加快品牌建设是传承人及地方政府文化管理部门一项迫在眉睫的重要任务。

品牌是可以触发受众心理活动的商品标识，当人们想到某一品牌的同时总会和时尚、文化、价值联想到一起，传统工艺在建立品牌后不断从低附加值转向高附加值升级，向产品开发优势、产品质量优势、文化创新优势的高层次转变，让人们接受更加容易。不管是传承人还是文化管理部门作为品牌的管理者，要从市场化发展的角度认真研究，制定好品牌诉求定位，建立以传统工艺艺术特征的认证品牌。规范设计从品牌名称、品牌图形形象、品牌色彩应用等几个方面的内容，首先在视觉上形成一种品牌认知度，将繁杂的形式品种统一在一个视觉形象和认知中^[5]。

3.1.2 产品包装的创新

在移动互联网与高度商业化的当下，传统工艺产品依然以实体化的模式进行着生产，但是，产品进入到流通渠道后，对于包装的依赖越来越明显。传统的包装设计对产品重保护轻推广，品牌信息模糊，缺乏美感，更没有时代气息。对于包装设计的创新是传统工艺产品进入市场、融入现代生活的关键。好的包装让人爱不释手，对于产品具有促进销售的作用。互联网+模式下，具有保护产品以及推广品牌、快捷运输功能的整合包装设计，成为传统工艺创新设计的重要环节。首先，个体包装设计具有当代审美的特点，尤其是目标人群定位要准确，了解年轻人对传统工艺的需求，表现策略以诉求品牌为主，要有力直接、专注、简约。迭代思维下的产品包装设计需要符合“微”、“快”的要求。模块化运输包装设计在视觉上突出品牌形象，结构上具有模块化组合的快捷实用。2017 年一则小罐茶广告吸引了所有人的视线，声称特别邀请到了中国八大名茶中最具代表性的 8 位泰斗级制茶大师亲自打造的高品质茶叶，从每罐 4 g 的包装设计到对制茶工艺传承人的推广都具有典型的互联网思维，见图 3。

3.2 互联网思维下的推广方式

中国传统工艺的传承在过去一个重要方式是口传心授，主要模式是子承父业。首批进入国家非物质文化遗产保护名录的风翔木版年画第 21 代传承人郃高娣，不仅为木版年画著书立说，而且还通过互联网

图 3 《小罐茶包装设计》
Fig.3 "Xiaoguan tea packaging design"

图 4 《泥泥狗包装设计》
Fig.4 "Mud dog packaging design"

发起众筹，引起网络媒体及网友的广泛关注。陕西省级非物质文化遗产项目“泥叫叫”的代表性传承人徐文岳，将技艺传给了儿媳刘新霞。新一代的传承人不满足于只在家里制作“泥叫叫”，她带着作品跑展会、进校园，成为西安市两所中学的民间美术校外辅导员而成为了网红，让“泥叫叫”这项民间技艺成为人们关注的焦点。“泥叫叫”文创产品在市场销售取得了不错的业绩，见图 4。

传统工艺技艺需要推广，如何将技艺演绎得更加有趣，使消费者快速了解甚至掌握，需要用互联网思维来思考。乌镇竹编代表性传承人钱利淮创立了“竹芸工房”，他借助互联网作为传播竹编文化的手段，制作网络课件，尝试在自己的“竹芸”微店上不定期推出一些竹

编DIY商品、竹器编结在线课程,让人们可以根据需要购买材料,然后通过网络在家里学习。他的竹编作品曾被著名收藏家马未都以2万元的价格收藏。他认为,“粗糙的农用产品或浮夸的工艺品,这两个方向都很难让竹编有所发展。单纯满足被收藏和进入博物馆,也会让传统工艺失去生命力和市场^[6]。”

3.2.1 移动互联网数字推广平台搭建

借助移动互联网技术手段建立中国传统工艺的传承创新推广平台。数字化推广平台的建立,实际上是构建了一个系统,受众、民间艺人、民间技艺、工艺产品、传统民间、民俗文化等成为系统里的一个环节,成为虚拟数字物象而进入到互联大数据库,环环相扣,共生共存^[5]。将工艺传承人的技艺和创作流程,进行数字影像记录以及各类数据的记录、归纳、整理,建立数字化档案。策划与搭建以移动互联网数字技术支持下的各类数字媒体中对于传统工艺、传统文化相关的推广及销售平台。利用移动端微信、微博以及开发移动端APP应用等工具推广和传播有关传统工艺的资讯,与消费者和受众迅速、快捷地互动,形成开放、共享、共赢的模式。

3.2.2 流量思维下的推广文化活动

移动互联网数字技术的飞速发展,据统计,2016年中国大陆智能手机的拥有量达到5亿部,手机作为移动客户端让人们对于资讯可以快速了解与关注。传统工艺是传统文化的重要部分,怎样将这种文化传达到人们的视野里,需要运用流量思维来策划与创意。当今时代流量意味着体量,体量意味着份量。流量即金钱,流量即入口,流量的价值不必多言。任何一个互联网产品,只要用户活跃数量达到一定程度,就会开始产生质变,从而带来商机或价值。策划对传统工艺的创新推广活动,以专题、专项、展赛、文化扶贫等方式,运用移动互联网进行推广与推介,将传承人打造为网红,从而引起广泛关注。针对与传统工艺的文化创意展赛活动在全国各地都有开展。西安,作为新老丝绸之路的起点也不例外。具有较大影响的“丝路精神-西部国际设计双年展”,将展赛作品的征集方向定位为“传统工艺的创新设计”,面向丝路沿线国家及国内征集作品,不仅引起社会关注,而且更重要的是为传统工艺的振兴寻找创新设计的解决方案。

4 结语

中国传统工艺的振兴迎来历史最好的机遇,“一

带一路”国家战略的大力实施,博大精深的优秀传统文化带来了中华民族的文化自信,是最深厚的文化软实力,是文化发展的母体,积淀着中华民族最深沉的精神追求。移动互联网时代的到来,人们的生活方式改变了,传统工艺在传承发展中必须有所创新,设计与制造出高质量、高水平的工艺产品,培育出中国工匠和知名品牌,将传统工艺产品融入到人们的现代生活中。

以“丝路精神”为引领,用互联网思维对中国传统工艺进行传承创新,政府、社会团体、工艺传承人以及专业高校需要合作,共同发挥作用,为传统工艺的传承发展与创新设计拓宽渠道,以创新设计为抓手,实现传统工艺产业与设计产业的对接,构建品牌体系来打造传统工艺的知名度、美誉度和影响力,改善传统工艺传承者的生存环境,推动传统工艺技艺的发展,让民族的文化血脉原汁原味地传递下去。

参考文献:

- [1] 孙婧. 论民间美术的传统文化基因与保护[M]. 西安: 三秦出版社, 2008.
SUN Jing. Theory of the Traditional Culture of Folk Art Gene and Protection[M]. Xi'an: Sanqin Press, 2008.
- [2] 中国传统工艺振兴计划[R]. 国务院办公厅文件, 2017.
China's Traditional Craft Revitalization Plan[R]. The State Council General Office Files, 2017.
- [3] 陈山桥. 论民间剪纸的保护与传承[M]. 西安: 三秦出版社, 2008.
CHEN Shan-qiao. Theory of Folk Paper-cut of the Protection and Inheritance[M]. Xi'an: Sanqin Press, 2008.
- [4] 周鸿祎. 我的互联网方法论[M]. 北京: 中信出版社, 2014.
ZHOU Hong-yi. My Internet Methodology[M]. Beijing: Citic Press, 2014.
- [5] 张浩. 凤翔民间工艺美术的数字化品牌设计与推广[J]. 包装工程, 2016, 37(5): 1—4.
ZHANG Hao. Fengxiang Digital Brand Design and Promotion of Folk Arts and Crafts[J]. Packaging Engineering, 2016, 37 (5): 1—4.
- [6] 徐涟. 振兴传统工艺浙江实践的观察与思考[R]. 中国文化报, 2017-06-21.
XU Lian. The Revitalization of Traditional Craft of the Practice of Zhejiang Observation and Thinking[R]. Including the Chinese Culture, 2017-06-21.