

陕西民间传统工艺美术的创新设计

傅斌

(西安美术学院, 西安 710065)

摘要: **目的** 研究陕西民间传统工艺美术创新设计的具体措施, 实现传统民间工艺品的活化。**方法** 立足陕西民间工艺美术发展现状, 借鉴日本传统工艺继承与发展, 从自身产品创新、外在设计创新、品牌概念创新、推广形式创新实现陕西民间传统工艺美术创新设计。**结论** 陕西民间传统工艺美术的创新设计需将传统工艺精神与现代设计理念相结合, 满足现代人的审美需求, 激发现代人的购买欲望, 融入现代人的生活中, 传统工艺美术才能薪火相传。

关键词: 陕西; 民间传统工艺; 创新设计; 活化

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0023-04

Innovative Design of Shaanxi Traditional Folk Arts and Crafts

FU Bin

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

ABSTRACT: It aims to study the concrete measures of the design of traditional folk arts and crafts in Shaanxi, and to realize the activation of traditional folk arts and crafts. Based on the current situation of the development of Shaanxi folk arts and crafts, it draws lessons from the Japanese traditional process inheritance and development, from their own product innovation, external forms of design innovation, brand concept, the promotion of innovation implementation Shaanxi traditional folk arts and crafts design. Shaanxi folk arts and crafts spirit of innovative design of the traditional process must be combined with modern design concept, to meet the modern's aesthetic demand, stimulating the purchase desire of modern, integrated into the modern life, traditional arts and crafts to pass on.

KEY WORDS: Shaanxi; folk traditional techniques; innovation design; activation

悠久的历史, 辽阔的地域, 多民族造就了我国多样的地域文化, 同时也孕育出了各式各样的民俗文化。民间工艺美术是农耕经济背景下劳动人民为满足生活需要, 就地取材, 以手工生产方式为基础, 以传统民俗为生态环境的一种工艺美术品。其静态形式背后的那些生机盎然、丰富多样的生活底蕴, 那些活跃的彼此相关、互为表里的文化因素, 是民间艺术存在和发展的根本条件^[1]。现如今, 随着中国农村城镇化进程的加快, 以及大量农村人口涌入城市, 社会生产方式也有由农耕文明时代背景下的传统手工业转向机器大工业时代, 民间传统工艺美术赖以生存的民俗文化生态环境不断瓦解, 许多千百年传承下来的工艺正与人们渐行渐远, 逐步淡出视线, 走向衰落, 面临后继乏人, 手艺失传的历史窘境。问题的严峻性与迫

切性引起了政府及社会相关人士的高度关注, 纷纷将包括民间传统工艺美术在内的民间艺术纳入到中国非物质文化遗产的名录当中。政策扶持、社会呼吁及资金支持在现阶段虽然起到了一定的保护与帮助作用, 但是这些民间传统工艺如果自身没有足够的活力, 缺乏使其良性发展的造血机制, 仅仅依靠抢救式保护“非遗”, 究竟能走多远, 值得深思。中国民间传统工艺之所以走到今天这一步, 其症结在于与当代生活相距甚远。民间传统工艺美术不应只是在山村, 或陈列在城市博物馆中展示, 更应融入现代人的生活中去^[2]。应在保护与传承的基础上, 注重开发与利用, 实现产业价值的“活化”局面。用设计的力量保护“非遗”, 用设计的力量实现民间传统工艺美术的活化, 用设计的力量搭建起民间传统艺术与现代生活

收稿日期: 2017-06-01

作者简介: 傅斌(1977—), 男, 山西人, 硕士, 西安美术学院讲师, 主要研究方向为品牌设计、包装设计。

间的桥梁,让民间艺术真正地融入现代人的生活环境与方式中,是解决当下问题的有效手段,设计无疑也能更好地为民间传统工艺美术注入新的活力。一带一路国际合作高峰论坛中习主席提出,在秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神基础上,“一起飞向辽阔的蓝天”。民间传统工艺美术只有走出山村、博物馆,与现代设计相结合,融入现代人的衣食住行中,才能实现“飞向辽阔的蓝天”。

1 陕西民间工艺美术现状

陕西作为中华文明重要的发祥地之一和中国文化大省,其民间传统工艺美术有着非常悠久的历史且种类繁多,包括凤翔泥塑、户县农民画、华县皮影、陕西剪纸等。近些年来,随着陕西乃至国家对传统文化的重视不断升温,陕西民间工艺美术也得到了一定的保护与传承。除了上述一些较为知名的陕西民间工艺美术品之外,还有诸多不为大众知晓的民间美术品也成为非物质文化遗产。但陕西民间传统工艺美术品和国内其他地区民间手工艺品一样,大都停留在保护的层面,而真正意义上的传承与发展、开发与利用以及创新设计做得还远远不够。许多优秀的手工艺由于掌握技术的民间艺人的日渐衰老,加之缺乏有效的推广与传播渠道,艺人无法获取满足继续发展的收益,后人也不愿将手艺继承下去。而市场上,大量粗制滥造的假冒伪劣产品极大地伤害着艺人创作激情的同时,也抹杀了消费者的购买欲望,如此恶性循环导致大量精湛的手工艺即将失传。

2 日本传统工艺继承与发展带来的启示

日本传统工艺的保护和发展,不是以“遗产”或“文物”的方式存在于博物馆中,而是以“产业”为依托,使产品不断被“生产”,成为一种永葆生命活力并与时俱进的“活态”文化。通过转型、提升改造,成为一种现代资源,在社会生产和人们的生活中发挥作用^[3]。其中许多成功经验,值得借鉴和学习。

2.1 注重无形文化财产的保护与传承

日本是世界上最早提出“无形文化财产”概念的国家,也是最早以法律形式对其实行保护的国家。所谓“无形文化财产”,即语言、戏剧、音乐、舞蹈、宗教、神化、礼仪、习惯、风俗、节庆、手工艺等不能够固化的人类财富。重要的无形文化遗产的继承者被社会尊称为“人间国宝”。国家每年给予200万日元的资金补助,用于改善生活和从艺条件,记录和保存艺术作品、培养传人等,同时享有很高的社会地位,以激励艺术创新和技艺提高,而不愿意承担培养徒弟传承技艺的,即使技艺高超也不会被评为“人间国宝”^[4]。

由此可见,日本对传统工艺的保护更加注重“手艺”的传承,强调“人”在传统工艺保护、传承、发展中的作用,而不仅仅是艺术作品本身,毕竟手艺如果失传,传统工艺的发展也就无从谈起。

2.2 鼓励年轻人研习传承传统工艺

年轻人是未来传统工艺潜在的继承者。一方面,建立起中小学生对本国传统文化的了解,培养对传统工艺的感情。日本中小学设置了传统工艺品课程,同时每年举办名为“日本技艺和美——重要无形文化遗产及其传承者们”的展览,展出内容除作品之外,还包括工艺传承发展的相关人物、工艺技术等方面的影片。学生们通过耳濡目染和亲自动手体验,增强了对传统文化的了解,培养了兴趣,这对日本传统工艺的传承起到了非常重要的作用。另一方面,日本政府为了鼓励对年轻人研习传承传统工艺,设立专门的技术奖励基金用于资助愿意进修、提高工艺水平的年轻人。良好的机制调动了年轻人研习本国传统文化的积极性,保证了传统工艺的继承与创新后继有人。

2.3 传统工艺精神与现代设计理念相结合

有创新才有发展,创新,是更积极的保护。日本传统工艺不是一成不变的,工艺继承者们始终将“创新”作为其发展的核心理念,正如日本当代新锐设计师仓本仁所说:“我们必须尊重传统文化,但工艺如果不能持续进化,就会失去价值,需要用现代设计语言重新赋予传统工艺以活力”。当然,日本传统工艺设计创新并不是盲目地改变,而是站在现代人的审美角度,将传统工艺精神和现代设计理念结合,同时把工艺发展成产业,贴近大众,跟随时代的脚步并融入时尚审美,让工艺成为生活品,融入当代人的生活中。日本传统手工艺参照前人文化与智慧的同时,融入现代设计,使日本古老的工艺焕发出新的光辉^[5]。

3 陕西民间工艺美术的创新设计

传统工艺必须创新,这是时代的需要。民间传统工艺美术是一种“文化资本”,是现代设计寻找灵感,实现创新的重要依据。文化资本的传承通常是以一种“再生产”式。文化再生产就是文化变迁与重构的过程,文化通过不断的“再生产”维持自身平衡,使社会得以延续。但是被再生产的不是一成不变的文化体系,而是在既定时空之内各种力量相互作用的结果^[6]。陕西传统民间工艺美术的创新设计需要通过自身产品创新、外在设计创新、品牌概念创新、推广形式创新,使其艺术生命得以延续。

3.1 自身产品创新

传统工艺虽然已成经典,但是现在所做的作品是

给现代人用的、看的，或者说给未来人用的、看的，因此要尽可能地符合现代人的审美。传统工艺从它的形式、材质、造型理念等方面，都代表着过去的人们的审美和理念。在当下，它主要面对现代文明时代的民众，它的面貌就必须改，不然就无法生存下去^[7]。2015年9月，北京设计周特约 ARPLUS 论坛展开了一场“用设计的力量保护非遗公益项目——非遗保护实战派，六人行公开课”，其中，中国“手作之美”品牌创始人成琳指出：“一定不要把非遗的东西弄得形式化，束之高阁，一定要打破这个东西，一定要对话，一定要和现代设计结合起来，让人看一眼就喜欢，一眼就想接住它。而北京国际设计周副主任曾辉认为：“为什么不能把优秀的、富有人文精神的非遗、民间手工融入当代设计让大家喜欢？让民间手工、非遗活在历史中，更活在生活中。”民间既是“民众”，如今的传统工艺面对的是生活在城市里，生活在现代信息社会中的民众，而不是过去生活在农耕文明时期的民众，因此，需要用发展的眼光去重新理解“民间”。但当下陕西民间工艺美术，无论是题材、形式、造型、图案纹样、工艺还依然停留在对传统的模仿，产品自身缺乏符合现代审美意识、与时俱进的创新作品。对产品进行设计创新的目标就是将时代的社会价值观念物化为视觉形态，去实现人们不断变化的欲望和理想^[8]。继承不是一味的仿古，而是在尊重传统文化精神的基础上不断演进，适应社会发展潮流。

3.2 外在设计创新

如果产品自身创新属于内在美，那么外在设计创

新，比如产品包装就属于外在美，两者要表里如一。陕西民间工艺美术产品包装大多不够精美且缺乏创意，毫无特色可言，与“工艺品”极不匹配，精美的个性化包装无疑会提升产品的价值。2017年5月，在西安高新区一场名为“玩新鲜掘好物”西安文创设计生活周的设计展览及交流活动，引起了社会业界的广泛关注。活动汇集了20余位国内青年设计师的文创设计作品，其中不乏陕西民间传统工艺美术的创新设计案例。一石激起千层浪，他们凭借各自独特的设计眼光，很好地诠释了如何将民间传统工艺美术品与现代设计相融合，为陕西民间传统工艺美术注入了时代的活力，深受业界的好评，也博得公众尤其是年轻人的喜爱。人们看到并触摸到了这些民间艺术品，了解了背后的故事，从而产生了极大的兴趣。比如见山传媒创始人刘君涛的文创作品“泥好”——白鹿原泥叫叫包装设计，就是一个典型的范例，见图1。白鹿原泥叫叫是陕西一种具有悠久历史的传统民间工艺品，又名“娃娃哨”，属于泥塑类儿童玩具^[9]。造型以象征幸福与吉祥的福禄寿神仙人物或鸟、鱼、鸡等动物形象为主，色彩绚丽，小巧玲珑，2007年被列入了陕西省非物质文化遗产，其传承人徐文岳现已年逾九十，虽然老人已将手艺传给儿媳，但是去年凤凰网发布的一篇名为《白鹿原上“泥叫叫”还能叫多久》道出了现实的窘境。出于对保护陕西传统民间工艺品的一种责任，刘君涛及其团队用精美的包装设计赢得了大众对白鹿原泥叫叫的关注和喜爱，产品红火大卖，以实际行动证明了设计的力量可以保护“非遗”，同时也让白鹿原泥叫叫走出了陕西，飞向了更为辽阔的蓝天。

图1 “泥好”——白鹿原泥叫叫包装设计

Fig.1 "Singing soil": Bailuyuan Ni Jiaojiao packaging design

3.3 品牌概念创新

品牌是具有经济价值的无形资产，是消费者对产品的一种口碑和认知。户县农民画、凤翔泥塑、华县皮影、陕西剪纸等，在民间工艺美术品消费领域和民间美术研究领域具有极高的美誉度与知名度，但其品牌构成尚不完整，也没有良好的视觉品牌形象^[10]。以陕西剪纸为例，多数人仅对陕北剪纸较为熟悉。其实除陕北剪纸之外，以库淑兰为代表的关中剪纸在民间艺术领域同样具有极高的声誉。库淑兰是中国首位被

联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术大师”称号的剪纸艺人。可就是这样一位中国“人间国宝”级人物，在国内甚至陕西民众当中知晓者寥寥无几。与中国不同的是，彼岸的日本对本国优秀的民间传统艺术早早便树立起了品牌意识。比如，闻名世界的日本手制是来自京都的一个品牌，集合了6家传统工艺老字号和传统手作品牌。日本手制将本国优秀的民间传统手工艺艺术品结合现代设计，并运用商业手段推向国际市场。无论是竹艺品牌公长斋小营，还是陶艺品牌朝日烧等不仅在国内家喻户晓，而且其重要传承人在国

际上也享有很高的声望,成为品牌中的品牌。而“日本手制”也成为日本传统手工艺艺术品的知名品牌,见图2。鉴于此,陕西民间工艺美术也需要尽快完善各

自的品牌体系,树立良好的品牌形象,快速形成品牌认知与品牌效应,同时也可以避免概念混淆,鱼目混珠。

图2 日本手制
Fig.2 Japan handmade

3.4 推广形式创新

民间传统工艺美术不能只陈列于博物馆中或手艺人家里供大家去参观,要充分利用现代传媒的力量,借助信息时代下互联网的传播优势,以文字、图片、动态影像等多元方式,对陕西优秀的民间工艺美术的历史沿革、文化特色、工艺技法、代表人物等,全方位、立体化地进行介绍与展示,这不仅有利于工艺美术品的推广与传播,而且也可快速实现对广大民众的民间传统工艺文化的知识普及,加深对陕西民间工艺美术的了解。

4 结语

陕西民间传统工艺美术的创新设计在保持陕西地域文化前提下,借鉴国外成功经验,将传统工艺精神与现代设计理念相结合,满足现代人的审美需求,激发现代人的购买欲望,融入现代人的生活,使民间传统工艺形态能够“生活”在当代,传统工艺美术才能薪火相传。

参考文献:

- [1] 彭迪. 建言民间艺术的活态保护[J]. 美术观察, 2007(11): 5—7.
PENG Di. To Establish the Living State Protection of Folk Art[J]. Art Observation, 2007(11): 5—7.
- [2] 李砚祖. 装饰之道[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1993.
LI Yan-zu. The Path to Decorate[M]. Beijing: China Renmin University Press, 1993.
- [3] 赵云川. 传统工艺品产业“活态”发展的重要基石[J]. 中国美术, 2016(2): 112—114.
ZHAO Yun-chuan. The Important Building Blocks of

- "Living State" of Traditional Arts and Crafts Industry[J]. China Fine Arts, 2016(2): 112—114.
- [4] 陈又林. 从日本经验看非物质文化遗产的活态传承[J]. 神州民俗, 2012(3): 9—12.
CHEN You-lin. From the Experience of Japan, We Look at the Legacy of Intangible Cultural Heritage[J]. China Folk, 2012(3): 9—12.
- [5] 井露露. 日本传统手工艺的传承与保护研究[D]. 北京: 北京服装学院, 2015.
JING Lu-lu. The Heritage and Protection of Traditional Japanese Handicrafts[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2015.
- [6] 雷万里. 大型旅游项目策划[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.
LEI Wan-li. Large-scale Tourism Project Planning[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2016.
- [7] 张夫也. 关于传统工艺与现代设计结合的可能性[M]. 北京: 蒂野文苑(访谈录), 2016.
ZHANG Fu-ye. The Possibility of Combining Traditional Technology with Modern Design[M]. Beijing: Fuye Literature and Arts World(Interviews), 2016.
- [8] 王芳, 孟向红. 浅析安徽民间传统工艺美术的设计创新[J]. 黄山学院学报, 2013(6): 103—105.
WANG Fang, MENG Xiang-hong. Analyze the Design and Innovation of Traditional Arts and Crafts in Anhui Province[J]. Journal of Huangshan University, 2013(6): 103—105.
- [9] 董奕彬. 西安民间泥叫叫研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2014.
DONG Yi-bin. The Folk Clay of Xi'an is Called Research[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2014.
- [10] 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(10): 1—3.
ZHANG Hao. The Digital Brand Design and Promotion of Fengxiang Folk Handicraft Art[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(10): 1—3.