

中国传统手工艺文创产品设计路径研究

文 / 张 爽

新时期下人们从物质生活追求逐渐上升到了精神文化层面，文化创意产业也因此得到了良好发展。文创产品是文化创意产业发展的关键部分，随着多元文化的兴起发展，市场上的文化创意产品也呈现多元化的发展态势。随着时代的改变，人们的生活方式、生活习惯较之过去有了很大变化，很多历史文化、传统手工艺也逐渐退出人们的视野，其在传承、发展上面临着诸多阻碍。在实践中，为了更好地促进传统手工艺发展，同时也为了响应国家对文化创意产业的政策扶持，加强传统手工艺文创产品设计研发，可以在很大程度上增强传统手工艺的活力，让更多人了解到传统手工艺，既充实了文化创意产品类型，也满足了传统手工艺的现代化发展需求，具有良好效益。

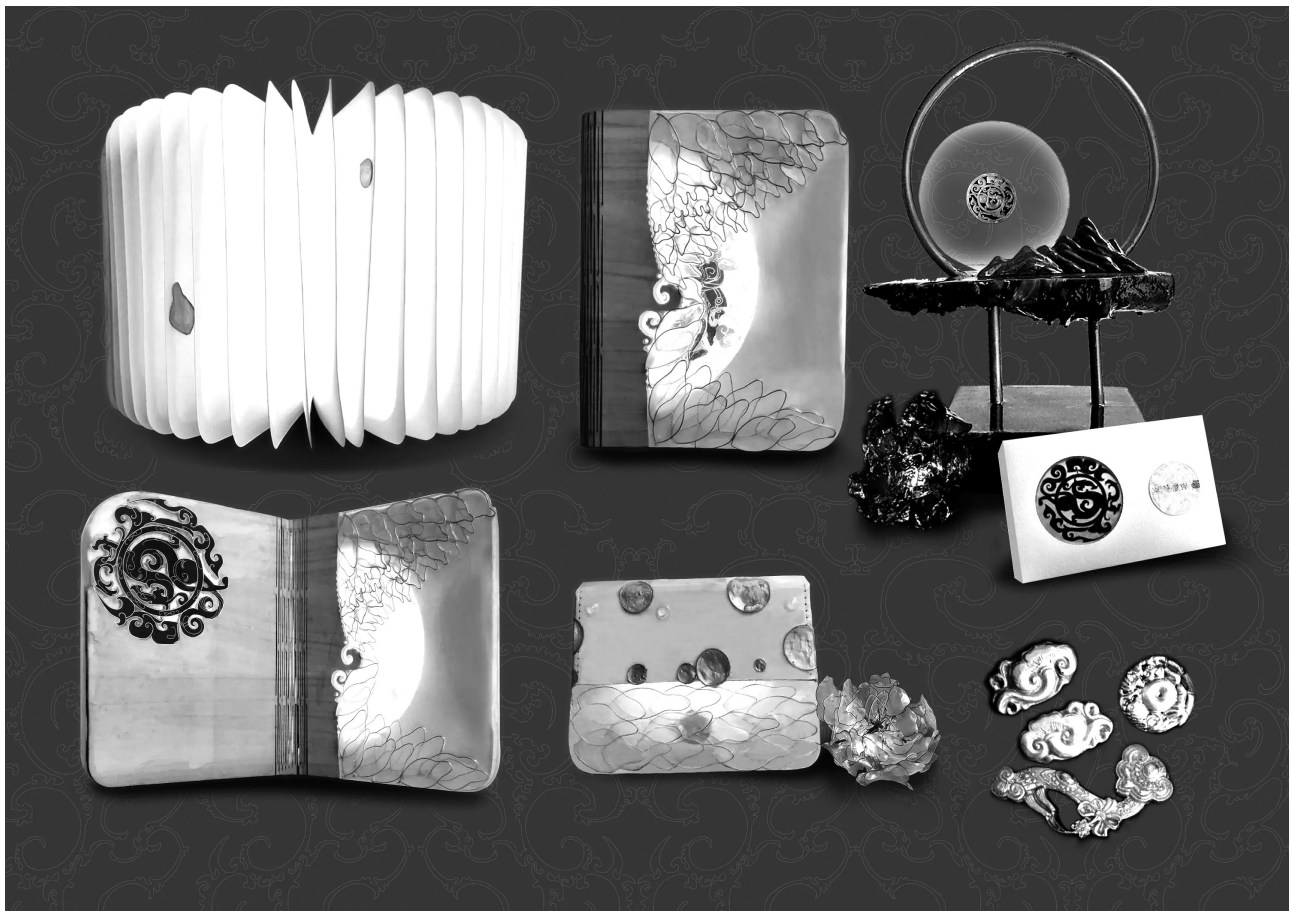
一、中国传统手工艺的特征

中国传统手工艺记录了不同时期、不同生活状态下的中

国社会发展情况，其在不同地区、不同自然条件下呈现出不同的特征。中国传统手工艺从工艺材质看，可以分为木制、泥制、陶制、纸制等多种类型；从使用性质看，可以分成生活实用类手工艺和玩耍观赏类传统手工艺类型。中国传统手工艺具有浓厚的民族性、传承性、实用性特征，其体现出了中国古代劳动人民对美好生活的追求。

二、中国传统手工艺文创产品设计原则

开展中国传统手工艺文创产品设计时，必须坚持相应的原则，这样才能获得好的设计效果。首先要满足消费者的需求。文创产品是为了满足消费者的需求而设计的，设计传统手工艺文创产品一方面是为传统手工艺传承提供新的路径，更重要的是满足人们的使用需求。在市场上，凡是满足消费者应用需求的文创产品，都具有良好的前景，所以在开展中国传统手工艺文创产品设计时，也应该从满足消费者需求的视角

出发,要综合考量产品的造型、色彩、材料、功能、艺术价值等。

其次要产品要以文化为核心进行设计。在文创产品设计中,文化是最为关键的点,文化创意产品属于传播文化的一种载体,两者的结合既实现了文化传播,又赋予了文化商业价值。中国传统手工艺本身就具有浓厚的文化色彩,如剪纸、皮影、传统建筑装饰等,在开展传统手工艺文化创意产品设计中,必须融入相应的文化元素、文化内涵,增强文化创意产品的未来性、持续性。

最后要传统手工艺文创产品要以创新性为出发点开展设计。在设计过程中需要做到以人为本,树立创新思维,灵活地将文化内涵、科技、艺术技法、材料等结合起来,将传统文化与现代审美融合起来,赋予传统手工艺现代化审美特征,同时也增强文化创意产品的文化底蕴,获得双赢效果。在市场竞争不断加剧的今天,只有不断创新,才可以在行业领域中得到长久发展。

三、中国传统手工艺文创产品设计手法及策略

1、同构手法应用

对于同构手法简单来说就是将两个或两个以上的不同图形结合起来,形成一个新的图形。这个新的图形并不是简单将原来的图形添加在一起,而是实现超越、突破,从视觉上带给人们更加强烈的刺激。在文创产品设计中,经常会用到同构手法,其可以将两个没有关联,甚至是相反的元素、物品融合起来,带给人们全新的体验。如笔墨纸砚是我国独具特色的文化符号,而在当代生活中却很少出现在人们眼前,在北京的国际设计周中,“大墨初醒”的艺术展让人们对墨汁有了新的认识,同时也让更多的年轻人艺术到了传统手工艺的创新魅力。在“大墨初醒”艺术展中,以墨汁质地与指甲油质地为切入口,通过同构手法,将两个毫无关联的物品跨年代组合在一起,带给了人们一种跨越时空的感受。

2、逆向思维应用

在人们的认知中,经常会对某些事物形成刻板印象,也就是对某项事物会产生固有的看法。当文化创意产品呈现出来的内容与人们固有的认知有很大差异时,就会很容易引起人们的深度思考,让人们能在自我反思中感受到自我认知中的文化与实际文化之间的差异。逆向思维就是通过这种方式,来指引人们从相反的方向考虑原来很熟悉的事物,塑造出文化距离感,进一步增强人们对文化的理解。如在故宫文创上,就是用到了逆向思维,随着影视艺术的快速发展,宫廷皇家文化也受到了人们的关注,在各种影视作品中,皇家形象总是高高在上不可侵犯,宫廷中的皇帝也给人一种端庄稳重的感受。在故宫文庄中,用到了广为流传的雍正批阅奏折的语句,雍正批阅奏折经常会用到市井俚语、大白话,与古代抽象难懂的文字相比较,更加有趣,并且会用到很多肉麻的语句,这种形象与人们心中高高在上的皇帝会形成明显反差,皇家的威严庄重与故宫文创的萌贱形象的对比,带给人们一种“可

爱”的感受。

故宫文创产品的反差只是传统手工艺文创产品设计中逆向思维应用的一种形式,在实践中开展传统手工艺文创产品设计时,要深入挖掘人们对文化固有认知,引入逆向思维,如动与静对比、固体与液体对比、轻与重对比,打破人们对事物的固有看法,带给人们新的感受,从而提高传统手工艺文创产品设计有效性。例如在紫砂壶文创产品设计中,就可以记住逆向思维来转变人们对传统紫砂壶工艺品的形象,赋予紫砂壶新的活力。在人们固有的观念中,紫砂壶一般会出现文人休闲、畅谈时的“慢节奏”场景,与现代生活的“快节奏”没有太大关联,在逆向思维引导下,可以设计出契合现代快节奏生活、职场生活的紫砂壶新产品。在设计中改变过去紫砂壶看重工艺品“雅”的特性,将目光放在产品的便捷使用上,同时传统的紫砂壶产品大多是被男性所使用,因此还可以设计专门用于女性使用的紫砂壶产品,如在产品设计上融入女性专属的彩妆包装、装饰,让更多女性可以接受。

3、联想法

联想法是传统手工艺传承创新中应用十分广泛的一种手法,其主要是根据人们内心联想产生的创作方式,其通过寻找两个、多个事物之间的共同特征属性,实现两者关联,让人们能做到看到“A”自然地想到“B”。在传统手工艺文创产品设计中,设计者可以通过文化元素来引起文化冲突,让人们产生更加直观的文化体验,从而加深对传统手工艺文创产品的喜爱感。根据分类方式的不同,联想法可以分成相近联想、相似联想等方式,其中相似联想主要是利用事物在某个属性上的相似特性展开联想,如颜色、材料、功能、形态等,这种方式也是当前应用最广泛的联想方式。如在2019年被很多青年所追捧的“故宫初雪调味瓶”,就是用到了典型的相似联想手法,在故宫初雪调味瓶设计上,主要有仙鹤形状、狮子形状、故宫红墙琉璃瓦建筑三种类型,其创作灵感是国民对故宫雪景的追捧,在初雪中,故宫不再像之前那样威严壮丽,更加具备了山水田园的特征,雪景中的太和殿仙鹤更像是脱离了世俗,充满了仙灵之气。

4、文化故事营造

对于不同地区、不同民族,在文化上是存在一定差异的。

人们在感知文化时，也会出现一定距离，这种距离主要是人们自身主观认识上的文化与文化客观上存在的差别之间形成的。在中国传统手工艺文化创意产品设计中，还可以借助这种文化差距，构建相应的文化故事，将产品背后的文化故事看作卖点，实现对传统手工艺文创产品的包装。如苏州博物馆在“衡山仰止·吴门画派之文徵明”特展期间，推出了“文衡山手植藤种子”文创产品，其看似一个简单的种子，却蕴含着浓厚的文化特征。种子来源于明朝著名画家文徵明亲自种的文藤树，而这颗文藤树至今已有480多年，苏州博物馆通过包装宣传其背后的故事，并通过限量发行的方式，让产品在短短的一个月内获得了良好的销售成果。“文衡山手植藤种子”文创产品主要由纸带、封条、盒子构成，在包装的每个细节都十分讲究，将其背后的文化故事形象地展现出来，产品盒子上引用文徵明的文人气质洒金宣纸，封条利用朱红印泥，并印上文徵明的“衡山印”，人们在体验种植的过程中与古代才子文徵明产生了一种联系，带给人们一场奇妙的感受。

四、中国传统手工艺文创产品设计注意点

在开展中国传统手工艺文创产品设计时，首先要注意的是现代设计理念的融入。在我国传统手工艺发展中，一直坚持以人为本的观念，而这一观念同样适用于传统手工艺文创产品设计中。以人为本不仅是以个体为中心，更是要强调人与社会、人与产品之间的相互作用。对现代人来说，不仅追

求物品的功能、审美价值，同时也十分看重物品的个性。而中国传统手工艺是无法做到批量生产的，每个作品都是匠人精心制作的，每个风格都独有特色。传统手工艺具有很强的天人合一思想，这与当代人可持续发展的思想十分贴切，所以开展传统手工艺文创产品设计时，还应该尽量选择环境污染小、容易降解的材料，产品包装要简洁明了，突出文化特色，能满足人们的个性化需求。其次在传统手工艺文创产品设计中，还可以在理解传统手工艺造型、色彩、造型等基础上，通过部分替代的手法，借鉴中西方特色，设计出契合当代人审美的文创产品。如龙凤呈祥的吊坠，其图案用现代玉器设计，代表着喜庆、吉祥，受到诸多人的喜爱。此外，在传统手工艺文创产品设计中，还可以对图案纹样、元素进行重新组合，通过变形、重复等手段创作新的图案，更好地突出文化、手工艺特色。

五、总结

总而言之，在新时期人们对于精神文化追求越来越高，文化创意产业也因此得到了良好发展。做好中国传统手工艺文化创意产品设计工作，可以进一步丰富文创产品类型，满足人们对文创产品的多样化需求，同时还可以促进传统手工艺的现代化发展，增强传统手工艺的活力。在实践中，要进一步提高对中国传统手工艺文创产品设计的重视力度，采取科学的方式开展传统手工艺文创产品设计活动，提升传统手工艺文创产品的影响力。

【参考文献】

- [1] 张峻,王明杰.民间手工艺元素在文创产品设计中的应用研究[J].艺术与设计:理论版,2018(8):3.
- [2] 吴师彦.非遗传统手工艺文创产品开发路径——以福州脱胎漆器为例[J].南京理工大学学报(社会科学版),2019(6).
- [3] 涂浩杰,隋慧笛.传统手工艺在文创产品设计中的创新性应用研究[J].大观,2020(4):66-67.
- [4] 吴师彦.非遗传统手工艺文创产品开发路径——以福州脱胎漆器为例[J].南京理工大学学报:社会科学版,2019(6):4.
- [5] 孙亚云,王凡.非遗传统手工艺文创产品设计研究——以蓝印花布为例[J].机电产品开发与创新,2019(2):3.
- [6] 黄帅.中国传统手工艺在文化创意产品设计中的创新性研究[J].鸭绿江,2020(3):1.
- [7] 古婷,张智铭.民间手工艺在文创设计中的借鉴与应用[J].艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学院学报,2020(2):3.
- [8] 张城璐.中国传统手工艺在现代文化创意产品设计中的保护研究[J].设计,2019(14):3.
- [9] 朱叶,王晨晨.中国传统手工艺在现代文化创意产品设计中的保护研究[J].文物鉴定与鉴赏,2019(22):2.

【作者简介】

张爽(1991—),女,汉族,江苏连云港人,本科学历,江海职业技术学院助教,主要研究方向:美术学。