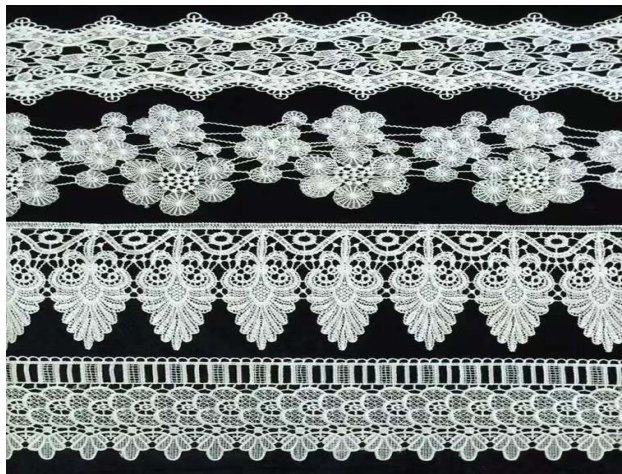

宗教艺术对抽纱工艺产生深远影响,抽纱工艺得到了极大的推广与应用。例如,在哥特式建筑风格的教堂中,精美的抽纱制品被用于装饰祭坛,窗帘和神职的法衣等,其图案多以宗教故事,圣经人物和象征基督教教义的符号为主,如十字架,天使,圣母等。抽纱工艺在世界各地形成了各自的特色风格,如意大利的威尼斯蕾丝以其华丽精致著称,威尼斯城流行一种抽纱,万缕丝,是用亚麻布或棉布等材料,根据图案设计将花纹部分的经线或纬线抽去,然后加以连缀,形成透空的装饰花纹或运用雕绣和挑补花等,制成各种台布、窗帘、盘垫、手帕、椅靠和服饰等日用品。

2.2.2 传入中国

19世纪60年代,文艺复兴时期,人文主义兴起,人们对生活品质和艺术审美的追求达到了新的高度。抽纱作为“舶来品”传入中国,主要是西方国家殖民入侵的产物。[2]中国丰富的劳动力资源和悠久的纺织刺绣传统为抽纱工艺的本土化发展提供了良好条件。中国工匠在吸收欧洲抽纱工艺的基础上,结合本土的刺绣针法和图案风格,形成了具有中国特色的抽纱产品。例如,山东的烟台抽纱以其精美的图案和细腻的针法闻名遐迩,其将西方抽纱的图案设计与中国传统花卉,龙凤等元素相结合,形成了独特的艺术风格,产品远销海外。潮汕抽纱,常熟花边,萧山花边,山东花边成为传统绣花工艺重要分支。在这一过程中,不同地区的文化元素相互交融,抽纱工艺也吸收了各地的特色文化,形成了更加多元的风格。

图二 山东抽纱花边

2.3 现代变迁

进入20世纪后期,随着工业革命的深入和现代纺织技术的飞速发展,抽纱工艺面临着巨大的挑战。机器生产的纺织品大量涌现充斥市场,使得传统手工抽纱工艺的市场份额逐渐缩小。抽纱工艺以其独一无二的手工质感和艺术魅力,满足了消费者对个性化,高品质产品的需求[3]。在全球化的背景下,抽纱工艺的国际交流与合作日益频繁,各国的抽

纱艺术家相互学习,启发,共同推动着抽纱工艺在当代社会的创新与发展。

3 抽纱工艺的美学价值

3.1 图案之美

3.1.1 题材多样

抽纱工艺的图案题材广泛,包括花卉、动物、人物、几何图形等。花卉图案是抽纱中常见的题材,不同的花卉如玫瑰,百合,牡丹等,各自具有独特的象征意义和审美内涵。几何图案则以简洁的线条和规则的形状构成,如图形,方形,三角形,菱形等,通过巧妙的组合和排列,营造出对称,均衡,节奏等形式的美感,展现出抽纱工艺的理性与秩序之美。

3.1.2 构图精美

抽纱图案的构图注重对称与均衡,遵循着美学基本原则,同时又富有变化。对称式构图使图案呈现出稳定,庄重的美感,左右或上下两侧图案完全相同或呈镜像对称,常见于传统风格的抽纱作品中,而均衡式构图则通过元素的巧妙分布,营造出活泼,灵动的视觉效果。通过对图案元素的巧妙组合与排列,营造出和谐、优美的视觉效果。自由式构图不受过多规则限制,图案元素自由组合,穿插,能够充分展现创作者的想象力和个性,营造出自然,随性的艺术氛围。在一些大型抽纱作品中,还采用了多层次构图方式,使画面更加丰富饱满。形成强烈的节奏感和韵律感,引导观赏者的视线在图案间自然流动,产生美的享受。

3.2 针法之美

3.2.1 精细入微

抽纱工艺运用了多种针法,如平针、锁针、扣针、勒丝等,每种针法都有其独特的效果。如平针绣法可用于大面积的填充和平整的线条勾勒,使图案表面光滑平整,锁针绣法则能形成紧密的边缘,常用于轮廓勾勒和装饰线条的制作。工匠们通过精湛的技艺,将这些针法巧妙地结合运用,使抽纱作品呈现出细腻、精致的质感,在织物上绘制出精美绝伦的图案,例如,在一些高档抽纱手帕上,细小的针法如繁星般密布,展现出极高的工艺水准。广东潮州和汕头一带的传统手工艺品,选料多为优质亚麻布、加纱布、法丝布、竹丝布、玻璃纱等。其针法复杂多变,要有十字绣花、挖旁布、贴布、抽丝、万里丝及钩针通花等。其中尤以钩针通花最具特色。这是以一种特制钢钩针绕引白纱线或色线织出的花边。[4]

3.2.2 节奏与韵律

在抽纱过程中,工匠们通过一针一线的穿梭,将自己的情感与创造力融入作品之中。不同针法的交替使用和线条的疏密变化,在抽纱作品中形成了独特的节奏与韵律。这种节奏与韵律仿佛是一首无声的音乐,使观赏者在欣赏作品时能够感受到一种内在的和谐与美感。这种人与作品之间的情感纽带,也是抽纱工艺美学价值的重要体现。

4 抽纱工艺在现代社会中的传承与发展

4.1 面临的挑战

4.1.1 市场需求萎缩

现代快节奏的生活方式和消费观念的转变,使得传统抽纱工艺品的市场需求大幅减少。随着年轻人消费观念向快餐化的转变,现在的欧洲人都不喜欢熨烫衣物,而手工抽纱品均以棉、麻为原料,经水洗容易起皱,要熨烫过才好看。但机制品很多都选用了化纤原料,不易起皱,就不需熨烫,价格便宜,用旧了扔掉,再买新的。这种快餐式的消费观念促使机制品迅速占据市场。机制品的价格优势也使手工制品的产量越来越少。因此,由于产量少、价格高、使用麻烦,手工制品就不易普及化。[5]消费者更倾向于购买价格低廉、生产效率高的工业纺织品。抽纱工艺主要依赖于小众的高端定制市场和文化艺术收藏领域,生存空间受到挤压。

4.1.2 传承人才匮乏

抽纱工艺的学习周期长、难度大,且经济效益相对较低,导致愿意从事抽纱工艺传承与学习的年轻人越来越少。传承人才的断层现象严重威胁着抽纱工艺的生存与发展。传承艺人的老龄化严重。

4.1.3 技术创新需求

需要积极面对,并不断去吸收国内外最新科技成果即新材料、新工艺、新技术、新艺术,强化并发展中国抽纱织物艺术的服用功能和视觉艺术效果。这是对中国抽纱织物艺术提出的新的历史课题,要求抽纱织物艺术要改进工艺方法,创新针法,将工艺技术和现代科技有机结合,生产出能够反映现实题材并融入新思想和新艺术表现形式的具有中国传统精神的抽纱织物艺术,去不断适应社会发展和满足人们不断提高的审美要求。

4.2 传承与发展策略

4.2.1 创新设计

将抽纱工艺与现代设计理念相结合,开发出符合现代审美和生活需求的抽纱产品。例如,在图案设计方面,可以融入现代流行元素,抽象艺术风格等,使抽纱作品更符合当代人的审美需求;在产品形式上,突破传统的手帕,桌布,服饰装饰等应用范围,扩展到现代家居软装,时尚配饰,文创产品等多个领域,如抽纱元素的灯具,手机壳,手袋等,为抽纱工艺开辟新的市场空间。并且抽纱不仅是一种来样加工、面向出口的手工艺生产,而且是一种中西方手工艺文化交流的产物,其中包含文化的冲突、选择和共鸣,在传入、吸收的同时,也在艺术形态、工艺构成、文化内涵等方面融入了我国的工艺传统和造物智慧,实现了工艺本体意义上的融汇与交流。

4.2.2 教育与培训

加强抽纱工艺的教育与培训,在学校、社区等开展相关课程和培训活动,培养具有创新能力和实践技能的专业人才。同时开展面向社会大众的抽纱工艺培训活动,提高公众对抽纱工艺的认知与兴趣,营造良好的文化传承氛围,培养更多的传承人才。此外,通过文化展览,民俗活动,非遗传承人进校园等方式,加强抽纱工艺的文化传播与交流,让更多人了解和喜爱这一古老工艺。

4.2.3 文化旅游融合

利用抽纱工艺的文化魅力,开发与抽纱相关的文化旅游项目。如建立抽纱工艺博物馆、工作室参观体验等,通过旅游带动抽纱工艺的传播与发展。

4.2.4 技术与材料

借助现代科技手段,改进抽纱工艺的生产工具和制作技术,提高生产效率和产品质量。例如,利用数字化设计软件辅助图案设计和针法模拟,开发新型的抽纱材料或对传统材料进行改良,增强其耐用性,功能性等,同时,探索其他材料的结合应用,如将抽纱与金属,木材皮质等材料组合,创造出新颖独特的质感对比和艺术效果。

5 结论

抽纱工艺作为一种历史悠久的传统手工技艺,在其漫长的发展历程中展现出了丰富的历史文化内涵和独特的美学价值。从起源于民间的简单刺绣与编织,到在欧洲的繁荣发展和在中国的本土化创新,抽纱工艺不断演变与传承。其图案之美、针法之美、材质与色彩搭配之美,共同构成了抽纱工艺独特的艺术魅力。然而,在现代社会中,抽纱工艺面临着诸多挑战。通过创新设计、教育与培训、文化旅游融合,技术与材料等策略的实施,可以促进抽纱工艺的传承与发展,使其在现代社会中焕发出新的生机与活力,继续为人类的物质文化生活增添绚丽多彩的艺术魅力,成为连接过去与未来,传统与现代的文化纽带。年轻一代应重视和保护这一珍贵的文化遗产。

参考文献

- [1] 王斌 广东潮汕抽纱工艺的发展现状分析及对策研究 [中国知网 2016.05.15 09 273-274]
- [2] 殷波 从山东抽纱看近现代中西传统工艺的交流发展 [中国知网 2020.06.15 03]
- [3] 刘燕妮 戴薇薇 中国四大抽纱的传统手工艺特征及结构比较研究 [中国知网 2023.03 09]
- [4] 姚君洲 潮汕抽纱织物艺术的考察分析 [中国知网 2014.01.13 71-74]
- [5] 柯宇丹 试论对潮汕抽纱工艺的保护与传承 [中国知网 2010.01 030 125-128]

Preliminary Exploration into the Design of Ceramic Cultural and Creative Products

Miao Lin¹ Shilin Zhou²

1. Jingdezhen Art Vocational University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

2. Jingdezhen Huoshichang Ceramic Culture Development Co., Ltd., Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Against the backdrop of globalization and consumer upgrading, the integration of traditional culture and modern design has become the core trend in the development of cultural and creative industries. As a brilliant treasure of Chinese civilization, how to achieve innovative transformation in the design of cultural and creative products in ceramic culture has become an important issue that urgently needs to be solved. This article takes the pattern elements of Qing Dynasty official clothing and the design practice of modern ceramic cultural and creative brand ZUMI as typical cases, and explores the application path of traditional ceramic culture in contemporary design from multiple dimensions such as semiotics, material innovation, and market strategy. Research has shown that through precise extraction and redesign of pattern elements, active cross disciplinary integration, and the use of modern media for transformation, ceramic cultural and creative products can fully meet the diverse aesthetic and functional needs of modern consumers while adhering to the cultural core. This article aims to provide solid theoretical support and practical reference for the inheritance and innovation of ceramic culture, and to help ceramic culture shine more brilliantly in the new era.

Keywords

ceramic culture; Cultural and creative design; The patterns of official clothing in the Qing Dynasty; Semiotics; ZUMI brand

陶瓷文化文创产品设计初探

林苗¹ 周诗林²

1. 景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

2. 景德镇火石场陶瓷文化发展有限公司, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

在全球化与消费升级的大背景下, 传统文化与现代设计的融合已成为文化创意产业发展的核心趋势。陶瓷文化作为中华文明的璀璨瑰宝, 如何在文创产品设计中实现创新蜕变, 成为当下亟待破解的重要课题。本文以清代官服补子纹样元素以及现代陶瓷文创品牌 ZUMI 的设计实践为典型案例, 从符号学、材料创新、市场策略等多个维度, 深入探究传统陶瓷文化在当代设计中的应用路径。研究表明, 通过对纹样元素的精准提取与再设计、积极开展跨领域融合以及借助现代媒介进行转化等方式, 陶瓷文创产品能够在坚守文化内核的同时, 充分满足现代消费者对于审美与功能的多元需求。本文旨在为陶瓷文化的传承与创新提供坚实的理论支撑和切实可行的实践参考, 助力陶瓷文化在新时代绽放出更为绚烂的光彩。

关键词

陶瓷文化; 文创设计; 清代官服纹样; 符号学; ZUMI品牌

1 引言

陶瓷文化作为中华文明的关键载体, 其历史源远流长, 可追溯至新石器时代。作为“中国”的鲜明象征(China一词便源于瓷器), 陶瓷不仅承载着精湛绝伦的工艺技术, 更蕴含着深厚丰富的文化符号与独特的审美价值。然而, 在工业化与快消文化的猛烈冲击下, 传统陶瓷正逐渐陷入市场边缘化的困境。如何借助文创设计这一有力手段, 激活陶瓷文化的当代生命力, 已成为学界与产业界共同聚焦的热点问题。

题。基于此, 本文紧密结合清代官服补子纹样研究再设计与 ZUMI 陶瓷文创品牌的实践案例, 深入探讨陶瓷文化在文创产品设计中的创新路径。通过理论与实践的深度交融与交叉分析, 力图揭示传统元素在现代设计中的转化逻辑, 进而总结其文化价值与市场潜力, 为陶瓷文化的传承与创新贡献有益的参考。

2 文献综述与理论基础

2.1 清代官服纹样的符号学意义

清代官服补子作为区分官员品级的显著标志性纹饰, 其设计巧妙融合了满汉文化, 具有极为鲜明的等级象征与极高的文化辨识度。文官补子多以禽鸟纹为主, 寓意文治; 武

【作者简介】林苗(1995-), 女, 中国广东湛江人, 助教, 从事雕塑研究。