

From skill to art: the transformation of traditional crafts in contemporary art design

Juncheng Li

Beijing City University, Beijing, 100191, China

Abstract

Traditional crafts, as important carriers of cultural heritage, not only bear profound historical accumulation and regional characteristics but also serve as significant symbols of national spirit and cultural identity. With the development of society and the changing times, traditional crafts have gradually been endowed with more artistic expression beyond their basic practical needs. Especially in contemporary art design, traditional crafts have transcended single functionality, integrating modern design concepts and innovative techniques to present a rich variety of forms. This fusion of tradition and modernity has not only breathed new life into traditional crafts but also promoted cultural innovation and revival, fostering diverse development in art design and the continuous inheritance of cultural values.

Keywords

traditional technology; contemporary art design; transformation; cultural inheritance; artistic innovation

从技艺到艺术：传统工艺在当代艺术设计中的转型

李俊成

北京城市学院，中国·北京 100191

摘要

传统工艺作为文化传承的重要载体，不仅承载着深厚的历史积淀和地域特色，更是民族精神和文化认同的重要象征。随着社会的发展和时代的变迁，传统工艺在满足基本实用需求的基础上，逐渐被赋予更多的艺术表达意义。特别是在当代艺术设计领域，传统工艺突破了单一的功能性，融合现代设计理念和创新手法，呈现出丰富多样的表现形式。这种传统与现代的交融，不仅赋予了传统工艺新的生命力，也推动了文化的创新与复兴，促进了艺术设计的多元发展和文化价值的持续传承。

关键词

传统工艺；当代艺术设计；转型；文化传承；艺术创新

1 引言

传统工艺历史年代久远，体现了各区域文化别具一格的智慧与审美特色，实用性往往是传统工艺品的核心追求，着重强调手工技艺及材料特性。伴随现代设计理念与艺术思潮的涌起，传统工艺在当代艺术设计领域重绽新生机，它绝非仅是文化遗产的传承载体，也成为艺术创作的核心源泉。本文着重研究传统工艺如何从单一技艺过渡为当代艺术设计中的艺术表达范式。

2 传统工艺的内涵与价值

2.1 技艺传承的文化意义

传统工艺绝不是手工技艺的简单照搬，而是历史文化的活态传承方式。它聚集了先辈们在长期生产生活进程中积

累的睿智与经验，铭刻着一个民族的生活习惯、审美理念与精神探求，依靠一代又一代匠人的手工制作。这些技艺不断传承且有所发展，成为维系文化身份的关键支撑。在技艺进行传承的阶段，同样增进了对文化的认同与归属，增进了民族的自豪感，让文化记忆留存下来并传递给后辈^[1]。

2.2 材料与工艺的独特性

各传统工艺的发展皆深深扎根于其独有的自然环境与材料资源，这让其技法和美学特征的辨识度极为显著。以陶瓷为例，其独特泥质加上烧制工艺，为作品赋予了特殊的质感与光泽；借助复杂的纺织技艺，织锦呈现出多姿多彩的纹理及图案；雕刻工艺在乎刀法是否精准细腻，呈现出立体跟细节的美态，材料与工艺结合起来，不仅凸显了工匠的高超技艺，还折射出特定文化背景下审美追求的独特风采，铸就了传统工艺的核心魅力与价值根基。

2.3 传统工艺的实用功能

审美价值并非传统工艺品唯一所具，且在日常生活中有着关键的实用功能意义，如家具、服饰、器皿的传统手工

【作者简介】李俊成（1984-），男，中国北京人，硕士，讲师，从事传统技艺研究。

制品,实现了人们日常生活的基本诉求,还把艺术跟文化元素进行融合,让日常用品饱含文化气息与独特风采。此等实用与美观相统一的特质,使传统技艺于历史时段广泛被运用,还为现代生活赋予了文化色彩。不同历史阶段中传统工艺得以不断传承,且能契合时代发展的变动,持续催生新的生命动力。

3 当代艺术设计对传统工艺的转型需求

3.1 现代审美与多样化需求

当代设计发展趋势正越发凸显创新与个性化诉求,设计不只是停留在满足基本实用功能的层面上,更注重作品传达出的独一无二的文化价值与视觉体验。作为文化传承的重要承载,其工艺上的技法以及审美方面的理念有着丰富的历史积累和地域特色。伴随现代社会持续变迁以及人们审美需求渐趋多样,单一实用功能的传统工艺,难以契合当下市场需求和文化表达^[2]。

教师开始摸索如何把传统工艺与现代设计理念相融合,为传统技艺赋予新的生命力。他们凭借引入创新的艺术元素及现代材料,扩充传统工艺的展现样式,让其不只有实用的价值,还增添了艺术观赏性与文化内涵。传统工艺在守住本质的阶段,可更恰当地适应现代生活节奏与审美走向,得到更普遍的关注与赞许。

现代设计也凸显个性化的抒发,教师在继承传统的根基上,凭借创造性的革新与新颖设计,让每一件作品皆成为独具一格的艺术精品。这不仅为设计内涵添彩,也加快了传统文化的现代转化与进步,实现文化与时代的良好融合。借助这样的一番打拼,传统工艺重拾全新的活力,充当联结往昔与未来的纽带。

3.2 文化复兴与身份认同

伴随全球化的高速发展背景,世界各地的文化交流渐趋频繁,信息传播的速度大幅提升,但这种全球一体化的走向同样带来了文化认同危机。诸多人士开始体会到自身文化的边缘化与同质化态势,现代生活方式正一点点地冲淡传统文化,引发文化根基慢慢变弱。此种现象引发人们对本土文化的二次关注与反思,希冀在多元文化冲击之下重新找回文化独特特质与身份归属感。

把传统工艺与现代艺术整合起来,实为一种管用的文化保护与创新举措。此组合不仅留存了传统文化的历史根基与工艺真髓,还借助现代艺术的表意手段,让传统文化重燃新的生命力与时代光彩。采用对传统工艺进行的创新设计,作品可把文化内涵予以传承,还可贴合当代审美观念,增强它在现代社会中的实用性。此类创新融合着实丰富了文化的呈现样式,还为文化自信的提升添力。文化自信是推动民族文化复兴的关键支撑,当人们有底气自豪地传承与展示自己文化时,文化认同感及归属感自然强化。凭借传统跟现代的巧妙融合,本土文化实现传承与成长,加速文化复兴的进展,为世界文化的多样性赋予独特价值^[3]。

3.3 技术革新带来的可能性

借由现代科技的发展,传统工艺转型升级获得了前所未有的机遇。采用数字化设计技术,让学生得以更精确地开展创作与修改工作,挣脱了传统手工设计的局限枷锁。采用计算机辅助设计(CAD)软件,在虚拟空间中,学生得以实现复杂的造型结构,同时实现时间和成本的节省,这不但提升了设计的效率,也为传统工艺注入了现代风格的创作理念。

3D打印技术兴起,为传统工艺的创新赋予了强有力的技术保障。3D打印可迅速把学生的数字模型转变为实体作品,极大拓展了传统工艺表现力及复杂度的空间。传统技艺与现代工艺手段融合在一起,促使传统产品外观呈现出更多样化与精细化,并且在功能与材料的应用上达成了突破。此般融合缔造出了全新的艺术品类,既留存下传统文化的迷人韵味,又符合了现代审美及实用的期盼。现代科技的引入拓宽了传统工艺的表达途径,也推动工艺产业步入转型升级阶段。凭借数字化跟智能制造技术,传统工艺品的生产方式愈发灵活多变,可快速跟上市场的变化节奏,增强市场角逐的能力。这种技术融合还引得更多学生关注传统工艺,让文化传承与创新构建起良性循环机制。

4 传统工艺在当代艺术设计中的转型路径

4.1 技艺的再解读与创新

在当代艺术创作活动中,日渐多地采取解构传统技法的方法,将现代设计理念跟古老精湛的工艺精巧地结合,打造出风格迥异的艺术物件。此创新不但留存了传统艺术的文化内涵与韵味,还赋予作品全新的活力与现代格调,使之更贴合当代审美及使用需求。经由对传统技艺的再度认知与重塑,教师对历史文化秉持尊重,也在传承阶段完成了突破与创新。

以传统刺绣技艺为例,此工艺的历史源远流长,针法细腻、图案俊逸,往往饱含着大量的文化符号及民族特色。在采用刺绣技法的时候,不恪守传统表现形式的旧规,而是把现代服装版型、材料以及功能需求进行结合,实施创造性的设计方案。他们采用更加轻盈透气的现代材质,把繁复的刺绣图案灵动分布在服装各部位,打造出层次分明且具立体感的效果,且增强了服装可实际穿着的属性与舒适度。现代化设计理念让作品不单单是传统工艺的简单拷贝,而是把时代精神以及时尚元素融入了学生把传统技法进行解构与重组,给作品赋予更丰富多样的表现形式与审美价值,让传统艺术迸发全新的活力,满足当代消费者文化和时尚融合的期盼。这般的艺术作品在视觉上十分惹人注目,还在文化传承与创新两者之间架起了一条通道,昭示着传统跟现代的完美结合^[4]。

4.2 功能向艺术性的转变

在传统工艺品发展的整个历程中,实现了从纯粹实用物件到艺术品的过渡,此转变不但是体现出工艺品功能的调

整,更凸显出人们审美观念的进步与文化需求的多元性。传统工艺品大多看重其实用属性,如陶瓷器皿的用途是盛放食物,以织物来制作衣物供人穿着,生活操作等会用到木制器具。随着时代的前行,教师开始给传统工艺品赋予更丰富的艺术价值,让其超越纯粹的实用功能范畴,成为视觉呈现与情感寄托的关键载体。

以传统陶艺为例,陶艺起初是作为日常生活中的必备物品,凭借其实用价值与手工工艺而声名远扬。然而现代艺术家借助创新之举,把陶艺作品进行重新剖析与再创作,将其转换为装置艺术或雕塑作品。在这一过程中,陶艺冲破了传统容器形态的局限,而是结合了当代艺术的元素及表达手法。陶艺作品借助形态、色彩与质感的改换,呈现出作者的情感、理念与对社会的省思。装置艺术下陶艺作品的空间规划与互动能力,也促使观众于感官体验的阶段产生共鸣,使艺术的感染力与表现力更上一层楼。

4.3 跨界融合与多元表达

传统工艺充当着文化的关键载体,伴着时代的发展进程,逐步与现代艺术、时尚以及工业设计等多个领域达成跨界融合。此融合把传统工艺单一的表现模式打破了,也为当代艺术设计注入全新的活力与多样表现话语。借由与不同领域的契合,传统工艺萌发出别样的生命力,也凸显了深沉的文化底蕴,也达成了现代社会对创新与多样的期盼^[5]。

现代光影艺术和传统编织工艺相结合是一种极有创意的呈现形式,传统编织强调线材的合理选择、织法的精细把控与图案的巧妙安排,而现代光影艺术着重强调光线的改变和空间感的打造。若这两者达成结合状态,学生借助光影的折射与投射,让编织作品展现出动态的视觉体验,赋予静态织物以鲜活生命力。这种跨领域融合极大地提升了编织工艺的表现能力,还扩大了观众的审美范围,让传统技艺在现代艺术舞台上绽放别样光彩。传统工艺与现代设计相结合,也促使设计思维呈现多元化发展态势。工业设计中引入传统元素,可提升产品蕴含的文化价值,还可契合消费者对个性化与艺术性的诉求。时尚界凭借传统工艺的独有技法,构建出带有历史风情与时尚风采的服饰之作,突破了时间与空间的界限。传统工艺跟现代艺术、时尚与工业设计的跨界融合,极大拓展了当代艺术设计的表达范畴,助推文化的创新与持续传承。

5 典型案例分析

5.1 中国景泰蓝的现代转型

景泰蓝工艺历史年代久远,因铜胎制作、掐丝表现、点蓝效果和烧制成果著称,呈现浓重的民族文化色彩。传统

手工的细节跟色彩虽精细入微,却难以契合现代的多元需求,添入现代设计元素。既留存传统质感与文化底蕴,且以功能创新增进实用性,更贴合当代生活习惯与审美趋势。

以某知名景泰蓝品牌为例,该品牌在保有传统铜胎掐丝技术的根基上,融入简约现代造型设计,赋予实用功能。例如,把家居装饰跟生活用品结合起来,创作出兼具艺术观赏性又有日常实用性的作品,在国际艺术展览和高端艺术品市场,这些作品极受欢迎,顺畅打通了欧美以及东南亚等地的销售路线,堪称传统工艺跟现代设计精妙结合的典例,显著提升了景泰蓝工艺在国际的影响力与市场竞争水平。

5.2 日本漆艺与当代设计的结合

日本传统漆艺凭借其别具一格的漆层工艺与精致的装饰技法而声名远扬,经千年岁月传承,呈现出深沉的文化涵养与审美意义。传统漆艺虽看重手工技法,然而面对现代生活纷繁的需求,单一的传统工艺在质感、耐久度方面存有一定局限。依靠引入现代材料与先进技术,对漆层实施改良,既增加了作品的耐磨水平和使用周期,还增添了表面的质感层次,让漆艺产品更顺应现代消费者的审美与功能诉求。

日本某有名漆艺品牌采用纳米技术对漆膜结构进行改善,让漆层变得坚固且光泽四溢。打造简约而时尚的家居摆件及日用器皿,既维持了传统工艺的精髓风貌,也合乎当代的审美眼光。该品牌产品于日本国内广受喜爱,还成功敲开欧美高端市场大门,表现出传统与现代的绝佳契合。

6 结语

传统工艺从单一的技艺传承到当代艺术设计的多元转型,体现了文化的动态发展和创新能力。通过融合现代审美与技术,传统工艺不仅获得新的生命,也促进了文化传承的现代化和艺术创新的发展。未来,传统与现代的深度融合将继续推动当代艺术设计的多样化与国际化进程,实现文化价值与艺术价值的双重提升。

参考文献

- [1] 朱蒙蒙.传统工艺美术在现代艺术设计中的转换路径探讨[J].鞋类工艺与设计,2023,3(01):119-121.
- [2] 龚丽芸.传统工艺美术在装饰艺术设计中的运用分析[J].明日风尚,2021(17):89-91.
- [3] 赵岩.论中国古代工艺美术对当代艺术设计的启示[J].美术文献,2021,(02):134-135.
- [4] 孙宁.传统工艺美术与现代艺术设计教育的共融和影响[J].美术文献,2019(04):83-84.
- [5] 赵蕾.传统手工艺在当代艺术设计中的应用手段与价值探讨[J].艺术品鉴,2017(09):46.