

Research on the Design Practice of Zhuang Brocade Cultural and Creative Products under the Background of the Rise of Creative Handicraft Workshops

Xinpei Jiang Zixuan Fei Lanqing Qin

Guangxi University for Nationalities, Nanning, Guangxi, 530006, China

Abstract

With the gradual improvement of cultural consumption concepts in recent years and the increasing demand for personalized and customized products, creative handicraft workshops have emerged as a new form of cultural and creative industry worldwide. Creative handicraft workshops and cultural and creative products are interdependent. The former provides a fertile ground for cultural and creative design and production, while the latter builds a display platform for handicraft achievements. The two-way interaction between the two promotes cultural inheritance and innovation, enriching life experiences. Based on actual cases, this article will deeply explore the design concept, market positioning and brand building of Zhuang brocade cultural and creative products, explore the inheritance and innovation path of Zhuang brocade culture in contemporary design, and provide theoretical and practical guidance for the design of cultural and creative products.

Keywords

Creative Handicraft Workshop; Zhuang brocade cultural and creative products; Innovation and Inheritance

基于创意手工坊兴起背景下壮锦文创产品设计实践研究

蒋欣培 费紫萱 秦兰清

广西民族大学, 中国·广西 南宁 530006

摘要

随着近年来文化消费理念的逐渐提升和人们对个性化、定制化产品需求的增强,创意手工坊作为新兴文创产业形态在全球兴起。创意手工坊与文创产品相互依存,前者为文创设计制作提供土壤,后者为手工成果搭建展示平台,二者双向互动推动文化传承创新,丰富生活体验。本文将基于实际案例,深入探讨壮锦文创产品的设计理念、市场定位及品牌建设,探索壮锦文化在当代设计中的传承创新路径,为文创产品设计提供理论与实践指导。

关键词

创意手工坊; 壮锦文创产品; 创新传承

1 引言

壮锦是中国壮族传统民族工艺织锦,与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦。它起源于广西桂北、桂南、桂东等壮族聚居区,历史可追溯数百年,是壮族精神与文化的象征。壮锦纹样丰富,涵盖神话传说、几何图案、生活场景等,寄托着壮族人民对美好生活的向往。如今,在创意手工坊蓬勃发展、文创产品设计热潮下,作为国家级非遗文化元素,壮锦在文创设计领域具有极高的应用与研究价值。

2 壮锦文化与文创产品设计基础调研

2.1 壮锦的历史与发展

壮锦的历史可以追溯到汉朝时期,据记载,当时的广西已存在织锦技艺。据考古发现,壮锦的起源主要是在广西罗泊湾汉墓出土的橘红色回纹锦残片。在唐朝时期,壮族人民所织的多种布料已被封建王朝列为贡品。到了宋朝时期,壮锦作为工艺美术织品,成为壮族人民最精彩的文化创造之一,其“白质方纹,佳丽厚重”的布,就是早期的壮锦。明清时期,壮锦的制作工艺进一步完善,用多种色彩的绒线编织,多用于衣物、家居装饰等领域,呈现出绚丽的色彩。

壮锦不仅仅是一种手工艺品,它也承载了壮族人民的文化和精神。壮锦代表了壮族人民的民族特色。他主要融合了壮族的历史、风俗、宗教信仰等,常常用来庆祝节日、婚礼、祭祀等重要场合。每一件壮锦作品都是一种民族身份的

【作者简介】蒋欣培(2003-),女,中国安徽人,在读本科生,从事非遗艺术类研究。

象征,展示着壮族人民的智慧与创造力。在传统的壮锦中,色彩的搭配、图案的构成、整体的和谐美感都表达出壮族人民对美的独特理解。

然而,壮锦技艺如今也面临同其他传统手工艺相似的困境,如机械化生产导致文化与传统流失、民间艺人老龄化现象加剧、宣传推广不足等问题^[1]。

2.2 壮锦文创产品的设计理念

2.2.1 文化传承与创新结合

壮锦是壮族传统文化瑰宝与国家级非遗,对文化传承意义重大。其传承不仅是技艺保护,更是文化精神延续。在现代社会,壮锦面临传统与现代、本土与全球的挑战,创新成为关键,唯有创新才能使其契合现代审美与市场需求,实现文化可持续发展。例如,在传承文化的前提下,可以进行技术创新,通过引入新的材料如生物蛋白纤维,改善传统面料的厚重感,增加舒适性,使壮锦服装更加贴近生活穿着。

2.2.2 功能性与艺术性并重

壮锦文创产品设计需兼顾功能性与艺术性,让产品兼具实用与审美价值,使其既是日用品,也是文化载体。功能性体现于使用价值,艺术性彰显于审美与文化表达。二者融合,既能满足日常需求,又能传播壮族文化,展现壮锦独特魅力,为传统文化传承发展带来新机遇。

2.2.3 传统工艺与现代设计的结合

壮锦是广西民族文化瑰宝,这种利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品,色彩壮丽、图案别致,充满热烈、开朗的民族格调,体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。^[2]传统的壮锦文创产品都是先将棉花纺成棉线,随后根据壮锦的图案搭配需要,将纬线染成红、黄、蓝、绿等颜色,再用米汤或粉浆等浸润纱线,增加纱线的硬度和光泽感,之后是卷纱和拉纱,最后再进行织造。但是,随着科技的进步,壮锦文创产品的发展也应迭代更新。在文创产品设计中,材料和工艺是设计创意实现的方法和手段,壮锦元素与新工艺新材料相结合,将带来新的设计思路,激发设计师的创造力。比如运用激光雕刻技术、3D打印技术等,将传统工艺和高新技术完美结合,刺激消费者的购买欲望。借助新工艺和新材料的多元性,有利于扩大壮锦媒介的传播手段。^[2]

2.3 壮锦文创产品的现状

2.3.1 产品形式单一

虽然壮锦图案繁复、民族特色浓郁,但其传统设计元素在现代市场易显单一保守。当下壮锦文创产品多采用传统工艺,以靠垫、杯垫等形式为主,产品形态单调,缺乏与现代生活方式的结合,且缺乏设计创新,难以展现壮锦文化魅力,无法有效激发消费者购买欲。

2.3.2 设计创新不足

目前,对壮锦文创产品的开发还是停留在模仿、简单复制阶段,对壮锦的文化内涵挖掘不深,用壮锦图案元素、符号进行简单的嫁接堆砌,未能很好地展示壮锦的精髓与魅

力,大多数产品都是将壮锦元素生搬硬套的运用在丝巾、抱枕、T恤等物品上,同质化严重,实用性和创意不强。^[2]

2.3.3 品牌意识不强

壮锦作为一种地域性、民族性的传统工艺,它的知名度和市场影响力相较于其他知名品牌来说可能较弱。许多壮锦文创产品未能充分利用现代营销手段进行有效的推广,尤其在社交媒体、线上电商平台等渠道的宣传较少,导致潜在消费者难以了解和接触到这些产品。

2.3.4 文化传递的深度不足

一些壮锦文创产品徒具美观外形,却缺失深层文化内涵与故事性。不少产品仅是将壮锦图案机械复制于商品,未深挖其民族历史、文化象征及制作技艺故事。消费者仅关注外观,难深入理解文化背景,削弱了文化传承的实际成效。

3 创意手工坊与壮锦文创产品设计

3.1 手工坊的兴起与发展

创意手工坊一般是以diy的形式为主要经营方式,其英文是Do it yourself的缩写,开动你的大脑,展现自己的独立个性!它是一个以手工艺、创意设计和艺术制作为核心的实践空间,目的是给消费者提供一个自由、开放的环境,让他们可以探索 and 实现他们的创意思想。创意手工坊通常结合了教育、实践和社会参与等其他元素,既可以是个人创作的地方,也可以是团队合作的空间。

创意手工坊目前受到了广大社会人士的喜爱,其中最频繁选择创意手工坊商品的一般是家长和年轻人,以及对于部分手工艺特别喜爱、有一定特长或者有兴趣的人士群体。创意手工坊可以开动大脑,符合不同年龄及不同文化素质人群的需要,使其发现了生活中的乐趣,同时也锻炼了思维能力和动手能力。DIY创意手工坊指的是不依赖或聘用专业的工匠,利用适当的工具和材料来进行各类装饰和手工艺品的制作,通过自己动手,制作出类似于私人定制、表达自我的作品,其所做出的产品不一定是最为精细美观的,但是却逐渐地演绎为具有个性化的流行生活方式。^[3]

3.2 创意手工坊中的壮锦文创产品设计实践

创意手工坊中的壮锦文创产品设计实践,结合了传统文化与现代设计理念,通过创新的方式将壮锦这一具有深厚文化底蕴的民族艺术形式与当代消费者的需求和审美相融合。壮锦,作为广西壮族的传统织锦艺术,具有极高的艺术价值和历史文化意义,其丰富的色彩、独特的图案和复杂的编织工艺,成为许多设计师从事文化创意产业时的灵感源泉。

以下是一些在创意手工坊中,壮锦文创产品设计的常见实践方向:

①生活用品的创新设计。壮锦的图案与色彩可以运用于现代生活的多种设计,不必局限于靠垫、抱枕等产品上,可通过现代化的工艺手段,如数字印刷、刺绣、编织等方式,呈现出传统与现代相融合的效果。

②时尚搭配的设计。壮锦的图案和色彩尤其适合用于

时尚配饰的设计,设计师可以根据现代人的穿着需求,将壮锦元素融入包袋、围巾、首饰、鞋帽等产品中。通过对传统图案的简化、变形或结合现代流行趋势,创作出符合年轻人审美的时尚单品。

③跨界合作与艺术展示。创意手工坊可通过跨界合作拓展壮锦应用场景。与陶瓷、玻璃、木艺等传统工艺结合,打造特色工艺品;携手现代艺术家、设计师,融合壮锦图案与现代艺术风格,创新表达。还能借助艺术装置、公共艺术作品打破工艺界限,同时运用数字技术,在数字媒体、AR/VR体验中以互动、多感官形式展现壮锦文化,赋予传统工艺新活力。

3.3 基于创意手工坊的设计创新路径

壮锦作为中国壮族的传统手工艺品,拥有丰富的文化底蕴和独特的艺术价值。结合壮锦的元素进行文创产品设计,不仅能保护和传承这一文化遗产,还能在现代消费市场中找到新的生命力。

3.3.1 文化传承与创新结合

壮锦的图案和其文字符号具有鲜明的地方特色和象征意义。比如大家熟知的“龙凤呈祥”“鱼跃龙门”等图案,可以对传统图案进行重新设计,使其更符合现代审美和功能需求;将壮族的传统符号和象征意义融入现代设计理念,赋予新的文化内涵。例如,如通过几何化、抽象化的方式重新构造纹样,或者结合当下流行元素进行再设计;并将传统壮锦纹样置于现代语境中重新解读,探索其在新材料、新技术和新生活下的新表现形式。同时,应当考虑现代消费者的审美偏好和实用需求,设计出融合传统壮锦纹样魅力与现代生活需求的文创产品。

3.3.2 材料的不断创新

传统壮锦多以织锦技术为主,但在现代文创产品中,可以考虑使用不同如陶瓷、玻璃、金属、木材等材料,与壮锦图案相结合,创造出不拘一格的艺术风格。例如,将壮锦的图案印刷到瓷器、玻璃制品或者皮革制品上,既保留了壮锦的视觉美感,又带入了不同材质的触感和质感。

当今社会愈来愈重视环保材料的使用,设计师们通过使用天然环保的纤维、再生材料、可降解材料等进行创作,既符合可持续发展的理念,又满足现代消费者对环保和健康生活的需求。

3.3.3 沉浸式体验与手工坊的结合

将壮锦手工技艺与文创产品设计结合,开设“手工坊”式的沉浸式体验课程,邀请消费者亲身体会壮锦的织造工艺。通过这种方式,不仅能够让消费者体会到壮锦文化的迷人之处,壮锦文化还得到了传播和继承。

4 案例分析

壮锦作为广西壮族的非物质文化遗产,不仅承载着丰富的历史和文化价值,也是现代文创产品设计的重要灵感来源。本案例分析旨在探讨如何通过创意手工坊模式,将壮锦

文化融入现代文创产品设计中,以实现文化传承与市场发展的双重目标。

案例:壮锦文化基因图谱在文创产品设计中的应用。

案例概述:该案例主要探讨了壮锦文化的基因构成,以及如何将这些文化基因应用于文化创意产品设计中。首先分析了壮锦的自然与人文生境、艺术审美特征和价值,明确了壮锦的本体特征;继而探讨了壮锦纹样题材、色彩运用、使用功能和传承形式的演变特征及其演变路径和社会、文化、心理等方面的动因。此案例提出了从壮锦文化基因图谱中提取文化因子的方法,包括纹样因子、色彩因子、结构因子和寓意因子,并探讨了这些因子在设计中的创新手法。主要通过两个设计实践案例(灯具设计和香薰摆件设计)展示了如何将文化因子应用于实际的文创产品设计中。

案例分析:该案例主要通过分析文化基因图谱中的文化基因,以碱基编码思维进行文化因子提取,得到纹样因子、色彩因子、结构因子和寓意因子;研究了因子在设计中的创新手法,以及文化因子与现代设计要素在形式体验、精神寓意体验上的融合方式,总结出基于文化基因图谱驱动的文创产品设计流程。壮锦文化基因图谱的构建为壮锦文化的保护和传承提供了新的视角和方法,提取的文化因子和设计流程为壮锦文创产品设计提供了理论支持和实践指导,文化基因图谱驱动的设计模型在传承壮锦文化的同时,注入新理念,为壮锦文化的发展提供了新策略,主要将壮锦文化因子运用到壮锦文创产品设计中,满足了当下人们对于壮锦文创产品的需求。

5 结论

5.1 促进壮锦文创产品的文化传承与创新

创意手工坊为壮锦的传统工艺提供了一个既能保留民族特色又能进行现代创新的平台。在创意手工坊的框架下,传统的壮锦技艺得到了现代设计理念的有效融合,使得壮锦的图案和工艺能够适应当代消费者的审美需求和生活方式。这种方式使壮锦文化背后的历史故事、民族象征和工艺技法得到了更深层次的挖掘与再创造。

5.2 推动了壮锦文创产品的市场化进程

创意手工坊通过结合现代设计与传统手工艺,打破了传统壮锦产品单一的市场模式,为壮锦文化提供了更为多元化的市场定位。例如,手工坊生产的壮锦文创产品不仅限于传统的衣物和布艺,还拓展到了家居装饰、饰品、文具、数码产品等多个领域,迎合了不同消费者群体的需求。

参考文献

- [1] 王漓篱,石洁.壮锦纹样在文创设计中的运用与实践——以文创灯具为例[J].艺术市场,2024(10).
- [2] 覃勇鸿.广西壮锦文创产品设计研究与实践[J].北方文学,2019(26):2.
- [3] 朱运霞,李源琪,李佳萌.创意手工坊经营中的机遇和挑战[J].智库时代,2020.