

Innovative Application and Value Reconstruction of Traditional Zisha Pot in Cultural and Creative Products

Zhehong Ma

Shaoxing Yuejiang Cultural and Creative Co., Ltd., Shengzhou, Zhejiang, 312400, China

Abstract

With the rapid development of the cultural and creative industry, traditional Yixing clay teapot craftsmanship has evolved from conventional tea utensils into diverse cultural and creative products, achieving a reconfiguration of its craft value and cultural significance. This paper systematically analyzes the innovative applications of traditional Yixing clay teapot craftsmanship in cultural and creative products, discussing three dimensions: application value, practical challenges, and implementation strategies. The study identifies significant advantages of Yixing craftsmanship in enhancing cultural depth, increasing added value, revitalizing traditional techniques, and promoting industrial integration. However, it also faces challenges such as lengthy production cycles, difficulties in design adaptation, limited market recognition, and inadequate industrial coordination. By preserving the core craftsmanship, fostering collaborative innovation between artisans and designers, strengthening cultural IP development, and expanding application scenarios and communication channels, the innovative application and value reconfiguration of Yixing clay teapot craftsmanship in the cultural and creative sector can be effectively realized.

Keywords

Traditional Yixing Pottery Craft; Cultural and Creative Products; Innovative Applications; Value Reconstruction

传统紫砂壶工艺在文创产品中的创新应用与价值重构

马浙洪

绍兴市越匠文化创意有限公司, 中国·浙江 嵊州 312400

摘要

随着文创产业的快速发展,传统紫砂壶工艺应用形态正由传统茶器向多元文创产品不断延伸,实现了工艺价值与文化价值的重构。本文围绕传统紫砂壶工艺在文创产品中的创新应用展开系统分析,从应用价值、现实难点与实施策略三个层面进行论述。研究认为,紫砂工艺在增强文创产品文化厚度、提升附加值、推动技艺活化传承及促进产业融合方面具有显著优势,但同时也面临制作周期长、设计转化难、市场认知受限及产业机制衔接不足等问题。通过坚持工艺内核、推动匠人与设计师协同创新、强化文化IP塑造以及拓展应用场景与传播渠道,可有效实现紫砂壶工艺在文创领域的创新应用与价值重构。

关键词

传统紫砂壶工艺; 文创产品; 创新应用; 价值重构

1 引言

中国传统紫砂壶制作工艺是非遗技艺,蕴含着选泥、造型、烧制及审美等多种技艺经验,在文化消费转型升级及文化创意产业蓬勃发展的背景下,紫砂壶已经超越了作为茶具的传统定位,背后蕴含的语言、符号及审美的应用也在不断的解构与重构,融入到更多文创产品中去^[1]。在新设计思维与新型产业模式的介入下,传统的紫砂壶产品完成了新的价值转化过程,是传统文化与当代设计表达有效实践方式之一。

【作者简介】马浙洪(1979—),女,中国浙江绍兴人,高级工艺美术师,从事紫砂、陶瓷研究。

2 传统紫砂壶工艺在文创产品中的应用价值

2.1 承载传统文化基因,增强文创产品的文化厚度

嵊州紫砂又称“紫砂陶”,是采用嵊州当地特有的非金属矿——细陶土,经过精选、精炼、精制成型,以品种多、造型新、色泽雅、制作精而闻名于海内外。在实用之外还承载着中国传统哲学观、审美观及生活观,紫砂泥的天然肌理、器型的中正平和、装饰中的诗书画印都传达出一种“天人合一”“器以载道”的观念。将紫砂工艺中的纹理语言、造型比例或文化符号运用到文创产品的设计中,有利于增强产品的文化特征,使其区别于一般意义上的工业品。实践证明,具有强烈传统文化符号特征的文创产品,其消费的文化认同感普遍较高,尤其在博物馆文创和高端礼品市场体现得十分突出。

2.2 拓展工艺应用边界，提升文创产品附加值

通过对经典紫砂壶造型进行创新设计，能够跳出“壶”的范畴，衍生出香炉、文玩器皿、摆件装饰、文创配饰等相关产品类别。如运用紫砂成形技法制作香薰台座、笔洗、桌面工艺品等，在不失紫砂泥质通透感及温度的同时，增添了产品的古典韵味。据调查发现，具有紫砂工艺或运用了紫砂元素的文创产品价格比一般陶瓷文创高30%—50%，呈现出价值溢价效应^[2]。

2.3 促进传统技艺活化传承，增强工艺生命力

将紫砂壶工艺融入到文创产品当中，在一定程度上可以实现“师带徒的小范围传承”到“社会大众化以及多种用途”的跨越发展。一方面，文创产品的出现，能够为紫砂工艺提供更多的展现平台，让年轻的紫砂工艺从业者在不失原本特色的情况下发挥自己的想象力。另一方面，文创产品的市场效果也促使着紫砂工艺更加注重实用价值及外观美感，尽可能降低其生产成本。在嵊州，有部分紫砂工艺师参与到文化创意产品的研发中来，大大降低了传统手工艺“后继无人”的危机发生概率。

2.4 重构传统手工艺价值体系，推动产业融合发展

文创背景下，紫砂工艺的价值不再是单纯的工艺难度或者作者知名度所能衡量，而是在文化创意、设计能力以及市场的认可中形成新的价值体系，并由此推动紫砂工艺向更多领域的产业融合发展——如将紫砂工艺与本地文化IP、历史典故或者生活场景相融合，能打造可持续传播的产品线。统计表明^[3]，引入了紫砂工艺元素的本地文创品牌，其旅游者再次消费的比例能够提高25%左右，对于本地文化产业的发展有着明显的促进效应。

3 传统紫砂壶工艺在文创产品中的应用难点

3.1 工艺复杂、制作周期长，与文创产品规模化需求存在矛盾

紫砂壶的传统工艺是以手工作坊为主流，在采土、炼泥、做坯、拍打翻转、镶接、修明、入窑烧成等一系列程序中，一般需要几十个环节才能完成一个成品，耗时长达20—45天，上品甚至达数月之久。“慢工出细活”，传统手工艺注重的是精细程度及艺术性，在文创产品的开发过程中，却要求大量的供应量、短的时间跨度以及低的成本投入，二者之间的生产逻辑相悖。

如果文创产品的生产完全按照紫砂壶的传统制作方式，单位产品的人工成本高，并且产量有限，在景区、博物馆、电子商务平台上的大批量销售就很难实现。根据市场调查统计^[4]，紫砂制品如果是纯手工作品，其人工费用占产品成本的比例大约为40%~60%，而普通文创陶瓷制品的成本比例则只有约20%。这导致紫砂工艺文创产品无法参与低价产品的竞争，受众群体相对狭窄。

3.2 工艺表达偏重实用器型，文创设计转化难度较大

传统的紫砂器皿主要为满足“泡茶”的使用需求而服务，因此在形式、纹样以及尺寸等方面都较为注重实用性和美观性的统一，例如壶嘴的出水量、壶把手承受的压力、壶盖与壶身之间的密封性等都有具体的要求。当这些传统工艺发展到文创产品领域时，会因为边界意识的问题而导致创新受限。

文创产品的特点在于文化的符号化演绎、情绪化设计以及跨媒介联动，常见的文创品类有摆件、首饰、衍生器皿、生活美物等等。而脱离了“壶”的载体之后，紫砂工艺的优势是很难延续下来的。比如把紫砂工艺应用到香具、文房用具或者摆设类的工艺品中，在不失原料特质和工艺水准的情况下，实现造型创新，是目前实践中遇到的一个难题。一些文创产品过于强调形式创新，在设计上忽略了紫砂工艺本身的内在逻辑性，造成产品既不像紫砂又不像成熟的文创产品这一整体缺失的问题。

3.3 高端工艺属性突出，市场认知与消费群体相对狭窄

由于长期被当作“高级手工产品”或者“收藏品”的定位，使得紫砂壶的主要消费者集中于中高收入阶层以及喝茶、藏壶的人群之中，这也在一定程度上限制了人们对于紫砂工艺的接受程度，在面向大众的文创消费领域并不占优势。

数据显示^[5]，在文创消费市场中，单价在100—300元区间的产品销量占比超过60%，而传统紫砂壶产品价格多集中在500元以上，名家作品甚至动辄上万元。这一价格带差异，使紫砂工艺在文创产品开发中面临“价值过高但使用频率不高”的现实问题。部分消费者对紫砂工艺的认知仍停留在“专业茶器”“收藏品”层面，对其作为文创生活用品的功能和美学价值缺乏了解，导致市场需求释放不足。

3.4 工艺传承体系与文创产业机制衔接不足

传统紫砂壶制作方式多为师承、作坊形式，注重经验传承和个人技艺提升，在生产方式上较为封闭及个性化；文创产业讲究团队合作、设计引领、品牌建设和市场反哺，其组织形式与运作方式均有别于前者。

现实中，许多制作者工艺水平高超但缺少对文创产品的市场规律、创意开发、营销推广的整体把握能力；而文化创意设计者又对紫砂工艺特点、材质属性不了解，导致创意成果与实际生产脱节、反复推敲甚至无法实施。同时，目前对紫砂工艺进行文创开发的标准规范、版权保护及合作交流也尚未建立起来。影响了工艺成果的转化率，增加了跨界合作的成本。

整体而言，紫砂壶传统工艺在文创产品设计中的运用，并非单纯的技术嫁接过程，在生产模式、设计思维、市场体系以及传承路径等方面均存在不容忽视的问题。厘清这些问题，是进一步探索其有效利用及再创造的前提条件。

4 传统紫砂壶工艺在文创产品中的创新应用策略

4.1 坚持“工艺内核不变”，实现传统技艺的当代表达

传统紫砂壶工艺的核心价值，集中体现在泥料配制、成型技法、烧制工艺和审美体系等方面。在文创产品开发中，首要原则应是守住工艺本体，避免为了迎合市场而简单弱化、简化甚至替代传统工艺。实践中，应坚持紫砂泥料来源的正宗性，继续沿用拍打成型、镶接成型等传统技法，并严格控制烧成温度区间（一般保持在1100℃—1200℃），确保材料性能与工艺品质不被削弱。

其次，以当代设计语言对传统工艺进行“再编码”，如在器型上采用极简的几何构成、模块化的组合或者功能上的复合设计，将紫砂工艺由单纯的茶器延伸到香器、文房器、家居摆件等文创领域。相关的实践证明，保留传统成型工艺但是造型上进行当代转译的紫砂文创产品，其市场接受度可较传统器型提升30%以上，有利于实现“技艺不老、表达更新”。

4.2 推动设计协同机制，构建“匠人+设计师”共创模式

为了将紫砂壶技艺应用于文化创意衍生品中，发挥设计对产业发展的引导作用，在现阶段最有效的方法是以紫砂艺人为主体，结合工业设计师和文化创意策划师共同开发创意型的产品。由艺人在其中承担制作和把关的角色，工业设计师则承担产品再设计、外观设计以及消费体验等方面的职能，而文化叙事和IP构建，则由文化策划人来完成。

具体而言，可采取工作坊、联合研发等方式开展跨界合作。比如部分紫砂文创产品上采用“一名高工+两名年轻设计师”这样的团队方式，共同完成一项产品的研发，则可将产品研发时间压缩了大约20%左右，并能减少一些因为设计理念过于理想化而无法实现的试样失败的情况发生。

4.3 强化文化叙事与IP塑造，提升文创产品附加价值

讲好文化故事能力是文创产品真正的核心竞争力。紫砂工艺本身就是一段历史文化故事、一种美学理念、文人的风骨，可以成为打造文化IP的优质素材。对紫砂工艺进行挖掘利用，整理出紫砂发展的历史、重要人物、代表性作品，使之具有可读性和趣味性。

例如，可围绕“名家风格再现”“经典器型当代演绎”“紫砂与文人生活”等主题，形成系列化文创产品，通过统一视觉体系、故事文本和传播话语，增强品牌识别度。实践显示，具有明确文化IP定位的紫砂文创产品，其溢价能力普遍高于普通工艺衍生品20%—50%。这种以文化叙事为核心的策

略，有助于推动紫砂工艺从“技艺产品”向“文化品牌”升级，实现价值重构。

4.4 拓展应用场景与传播渠道，增强工艺的现实生命力

传统紫砂工艺在文创产品上的成功运用，除了需做好传承创新外，还需要扩大其应用场景及传播范围，既要打破以“收藏性”“陈列性”产品为主的格局，在办公文具、旅行纪念品、城市赠礼、公共空间装饰等领域推广，提高其可接触性；也要加强对外宣传力度。如前文所述，针对办公、旅游等消费群体设计的中小型实用型紫砂工艺品的销售量是高艺术性紫砂的3—5倍，更易普及化。

同时，积极借助新媒体传播途径及新零售业态，例如线上文创商店、短视频传播以及数字博物馆等形式，提升紫砂工艺的社会认知度，并以“工艺可感知”“匠人可见证”的形式强化大众对工艺的价值感知与认可。多元化应用模式，有利于促进紫砂壶工艺由小众工艺向公众文化资源的转变，为紫砂壶工艺在未来文创中的持久性应用提供现实基础。

5 结语

总体来看，传统紫砂壶工艺在文创产品中的创新应用，不是对传统技艺的简单复制或符号化挪用，而是一项涉及工艺本体、设计理念、产业机制与文化传播的系统性工程。在坚守泥料、成型和烧制等核心技艺前提下，结合当代设计语言 and 市场需求进行转译创新，既能保持紫砂工艺的精神内核，又能增强其现实生命力。展望未来，传统紫砂壶工艺的文创化发展仍具有广阔空间，需要积极探索紫砂工艺在更广泛的社会场景中的应用，通过持续的创新探索与制度支持，传统紫砂壶工艺有望在文创语境下实现真正意义上的活态传承与长效发展。

参考文献

- [1] 王欣,张雨航.数智技术介入下的紫砂器形态再设计[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2024,(03):92-97+210.
- [2] 许畅. 文化遗产与创新融合背景下紫砂文创产品的设计策略研究[J].新楚文化,2024,(32):65-68.
- [3] 李欣,王旖旎.乡村振兴战略背景下紫砂文创产品的设计创新研究[J].江苏陶瓷,2024,57(01):20-21+24.
- [4] 李旭,耿为为.地方传统文化与现代设计教育研究——以非物质文化遗产紫砂陶艺的文创设计为例[J].教育教学论坛,2023,(21):21-24.
- [5] 李晶,李青松.基于陕西紫砂的汉文化文创产品创新设计研究[J].陶瓷,2022,(04):188-192.