

传统木作技艺的当代木艺文创产品设计

周子昂

山东工艺美术学院 山东济南 250300

摘要:当前,传统木作技艺虽保持其原汁原味的手工特色,但随着时代变迁,其发展遭遇了诸多困境。而将传统木作技艺与当代文创产品设计相结合,可为传统木作技艺开辟新的发展道路。本文通过分析传统木作技艺与当代木艺文创产品的意义、现状及存在的问题,提出相应的设计策略,旨在探索传统木作技艺融入当代木艺文创产品设计的可行路径。这不仅有助于传承传统工艺,也可赋予其新的时代价值,从而推动其可持续发展。

关键词:传统木作技艺;当代木艺文创产品;设计策略

引言

木作技艺源远流长,其独特的手工艺及文化内涵凝聚着中华民族的智慧结晶。然而,随着社会的快速发展和工业化进程的加快,传统木作技艺面临着严峻的生存挑战。将其与当代文创产品设计相结合,可为其注入新的活力。这种融合不仅有利于传统工艺的传承与创新,同时也能满足当代人对文化产品的需求。因此,探索传统木作技艺融入当代木艺文创产品设计的途径,对于传承民族文化、提升文化自信、推动文化创意产业发展均具有重要意义。本文将围绕这一主题,分析其意义、现状问题并提出相应的设计策略。

一、传统木作技艺的当代木艺文创产品设计意义

1. 传承民族文化,增强文化自信

传统木作技艺凝聚了中华民族数千年来的智慧结晶和审美追求,蕴含着丰富的文化内涵和精神价值。将其融入当代木艺文创产品设计中,不仅能有效传承和弘扬民族传统文化,更能增强国人的文化自信。作为民族文化瑰宝,木作品体现了中国人对自然的敬畏之心、对美的执着追求以及对工匠精神的恪守,展现出中华文化独特的魅力和价值观念。当代木艺文创产品在继承传统工艺技法的同时,也赋予了木作元素全新的内涵和表现形式,使之与现代审美理念相互融合、相得益彰,从而提升了产品的文化内涵和艺术价值,引领现代审美风尚,树立民族自豪感。同时,这种融合设计也有助于提高国人对中华文化的认同感和自信心,增强文化认同,从而传承和振兴中华优秀传统文化。

2. 推动传统工艺的创新与发展

传统木作工艺源远流长,经历了数百年的发展历程,

沉淀下了极为丰富的技艺精华。将其与当代设计理念相结合,有利于促进工艺的创新发展,推动木作技艺朝着多元化、现代化方向演进。现代设计师能够深入解读传统木作元素所蕴含的文化内涵,并借鉴其中的装饰涵构、结构原理、制作工艺等,在此基础上融入全新的设计理念和表现手法,开发出符合现代审美和生活方式的作品^[1]。同时,传统木作工艺所体现的手工艺特色,如纹理质感、温润舒适等,也能为工业化标准生产注入灵动与人性化气息,实现传统与现代、手工与工艺的完美融合。此外,木作工艺本身所蕴含的环保理念和可持续性,也与当代注重绿色生态的设计思潮不谋而合,从而推动传统工艺的创新发展,焕发新的生机与活力。

3. 满足人们对文化创意产品的需求

近年来,随着人们生活水平的不断提高和文化意识的增强,社会公众对于文化创意产品的需求与日俱增。将传统木作技艺融入文创产品设计中,可以很好地满足这一需求。木艺文创产品不仅展现出精湛的手工艺,同时也蕴含着丰富的文化内涵和独特的艺术魅力。例如,一件木雕作品往往会刻画精美的图案或情节,折射出中华民族的智慧 and 审美情趣;一件木家具则能体现出人与自然的和谐共存理念等。这种融合了传统工艺和文化元素的产品,无疑会受到文化消费群体的青睐。此外,融合设计还能凸显中国传统文化的独特魅力,彰显民族精神,有助于增强国人的文化认同感,使中华文化能够走向世界,提升国家文化软实力。

4. 促进文化创意产业的多元化发展

文化创意产业是新时代文化发展的重要支撑力量,已成为许多国家推动经济转型和实现可持续发展的战略新兴产业。将传统木作工艺与文创产品设计相结合,将

有助于文化创意产业的多元化发展。木艺文创产品囊括了手工艺品、家居饰品、工艺礼品等多种形式，能够满足不同层次和类型的文化消费需求。例如，一些高雅别致的木雕作品可作为高端收藏品或馈赠礼品；实用性强的木质家居饰品则面向大众市场。开发不同类型和风格的木艺文创产品，不仅能够丰富文化产品的内容和形式，增加产业的发展活力，同时也有利于拓展文化市场，满足多元化的文化需求。此外，由于木质材料本身的环保性和可再生特点，发展木艺文创产品也有利于推动绿色经济和可持续发展。

二、传统木作技艺的当代木艺文创产品设计现状问题

1. 传统工艺师傅年龄老化，传承不足

当前，从事传统木作技艺的老一辈工匠大多年事已高，后继无人。这一代木工多出自民间家传世袭的手艺人，从小耳濡目染，锤炼绝技数十载。然而，由于传统手工技艺需要长时间的学习和锻炼，在功利主义价值观的影响下，当下年轻一代更倾向于选择就业前景较好的职业，从而使得这一传统工艺面临失传的危机。与此同时，木作行业缺乏系统化、规范化的师徒传承机制，难以有效传承技艺精华^[2]。很多地方性木作工种更是已濒临失传边缘，如不及时采取有力措施，将会造成这些珍贵非遗的不可挽回的流失。此外，部分热衷于木艺事业的年轻人往往技艺不精，创作作品缺乏深度，难以完整展现木质材料的独特美学韵味和技艺内涵。

2. 工艺技术创新乏力，缺乏设计新理念

相比其他设计领域，传统木作工艺在工艺技术层面的创新发展相对滞后。一方面，一些老一辈木匠由于受教育程度所限，创新意识淡薄，长期遵循传统的模式制作，难以突破原有的技艺框架；另一方面，现代设计师们虽掌握先进的设计理念，但对于木作工艺的应用缺乏深入研究，难以将新颖独特的理念有机融入木作品中。因此，不少传统木制品在造型设计、使用功能等方面已难以完全适应当代生活方式和审美取向，市场认可度有所下降。如何在传承传统工艺的基础上实现创新发展，进行工艺技术和设计理念的全面融合，探索更富创意和时代气息的木艺设计，是摆在木作行业面前的一大挑战。

3. 缺乏系统的传统工艺数字化保护

随着时代变迁及老一代木匠的相继去世，大量传统木作工艺面临着被遗忘和失传的严峻考验，开展数字化保护工作已刻不容缓。但就目前来看，我国在这一领域

的工作仍显滞后，缺少系统性、科学性的数字化档案建设，大量珍贵的工艺流程、构件结构、装饰工艺等关键环节未能得到完整记录。一旦某一技艺失传，相应知识和经验便将难以保存和弥补。事实上，通过数字化手段进行全面记录和存档不仅有助于工艺的长期保存，也为后人开展研究和创新实践提供了可资借鉴的宝贵依据和方向。因此，建立完善传统木作数字化档案库对于进一步挖掘传统工艺内涵，并在此基础上实现创新发展至关重要。

4. 营销渠道单一，产品认知度不高

由于木艺行业相对传统，缺乏前瞻性的营销理念，目前木艺文创产品的营销渠道较为单一，主要依赖实体店或展会等传统方式。这种营销模式不利于产品的市场推广和批量化销售，使得众多优秀木艺作品难以打入主流消费市场。同时，由于缺乏足够的渠道曝光度和宣传投入，一些富有文化内涵的传统木艺品难以让大众了解其独特价值，导致公众对这一传统工艺的认知程度不高。此外，木艺行业缺乏专业的品牌营销团队，品牌形象塑造不足，导致即使属于同一地域的木艺品牌，其影响力和辨识度也参差不齐，制约了整个行业的品牌建设和可持续发展。

三、传统木作技艺的当代木艺文创产品设计策略

1. 完善传统工艺传承与培养机制

为确保传统木作技艺代代相传，应当建立系统化、规范化的传承培养机制。首先，政府应出台相关政策，为从事此领域工作的传习人提供合理的薪酬待遇和职业发展空间，从而吸引更多年轻人投身木作事业。其次，需要组建专门的传习所或非遗传承基地，通过师徒制、学徒制等模式，为年轻一代系统传授技艺知识，培养合格的手工艺传人，并针对濒危工种建立急需保护名录，实施重点扶持^[3]。同时，还可与高校开设相关专业，培养复合型木艺人才，为行业发展储备人力资源。高校还应设置实操课程，邀请企业内资深工匠及设计师现场授课，促进理论与实践的有机结合。通过这些举措，逐步形成政府主导、企业参与、学校支持的多元化传承格局。

2. 融入现代设计理念，推动创新发展

要推动传统木作技艺的创新发展，关键在于与现代设计理念进行深度融合。一方面，设计师需要深入研究传统木作元素及其内涵，解读其中所蕴含的文化符号、装饰语汇、艺术形态等。在此基础上，结合当代流行的设计风格、应用功能需求等新理念，开发出符合现代审美和生活方式的木艺文创产品。另一方面，需要探索传

统木作工艺在当代社会的新型应用场景，将其运用于家居装饰、礼品工艺、景观雕塑等多个领域，发掘其更广阔的发展空间。同时，应充分发挥工业设计、数字化技术等在产品开发过程中的支撑作用，赋予传统木作以全新的视觉形态和功能体验。通过传统与现代、手工与科技的有机结合，我们定能使木作工艺焕发出新的生命力。

3. 建立传统工艺数字化档案库

应当针对具有代表性和濒危性的传统木作工艺，建立系统的数字化档案库，全方位记录其制作工序、结构形式、装饰工艺等关键信息，为后人保留宝贵的文化遗产。在数字化建档过程中，需要采用先进的3D扫描、虚拟仿真等技术，对经典木作品以及艺人的手工制作过程进行动态捕捉和重建，构建数字化模型库和工艺视频库。同时，还应聘请专家学者对这些素材资料进行深度解读和系统整理，建立完备的元数据描述体系。如此全面规范的数字化档案不仅有助于永久保存工艺的有形记录，更为后人开展深度研究、创新实践和知识传播提供了重要的基础资源。例如，可以基于这些数据开发虚拟教学系统，为师徒传承提供辅助工具。

4. 加强品牌营销，提高产品知名度

木艺文创产品应当坚持文化内涵与市场化相统一，注重品牌营销策略，提升产品知名度和市场竞争力。需要组建专业营销队伍，聘请具有文化底蕴和营销经验的人才，策划富有创意的品牌传播活动。积极拥抱新媒体营销模式，通过微博、短视频、直播等新兴渠道进行内容营销和线上推广，扩大受众范围，吸引年轻消费群体。再次，鼓励和支持树立地域知名品牌，利用区域文化特色和非遗资源打造独特的品牌形象，提升辨识度。同时，可借助博物馆、展览会等传统平台，举办大型展览活动，增加产品曝光机会^[4]。此外，品牌商也应重视线下体验店的建设，为消费者提供亲身体验的机会，提升品牌亲和力。通过线上线下联动营销，有效提高木艺文创产品的知名度和美誉度，从而提升市场竞争力。

5. 政府出台扶持政策，营造良好环境

政府应给予传统木作技艺及其文创产品发展以有力支持和保障。一方面，要出台相关法规政策，将重点木作工艺列入国家级或省级非物质文化遗产名录，并制定优惠措施鼓励从业者传承和创新发展，如减免相关税费、提供专项资金补贴等。另一方面，政府还应在用地、用工等方面给予政策倾斜，为传承基地、实体工坊等提供

必要的硬件条件。同时，也可探索PPP模式，吸引社会资本投入。此外，政府应加强对公众的宣传教育，增强全民保护意识，为木艺文创产品营造良好的市场和文化土壤。还要引导社会力量积极参与其中，推动形成政府主导、社会共同参与的创新发展新格局。只有政策、资金、环境多管齐下，才能为传统木作事业的传承与创新创造有利条件。

6. 校企合作，促进人才培养与交流

高校与企业应加强合作，建立紧密联系，共同推动人才培养与行业交流。一方面，高校可在教学体系中设置实操课程，邀请行业内训练有素的工匠、设计师担任兼职教师，现场传授手工艺技能和前沿设计理念，促进理论与实践的有机结合。另一方面，企业应主动为学生提供实习锻炼机会，使其能够深入一线，体验实战环境，培养复合型人才。此外，高校与企业还可开展产学研合作，聘请优秀设计师担任客座教授，传授前沿设计理念；企业也可委托高校进行工艺创新研发，为新品开发提供理论支持。双方还可联合举办研讨会、工作坊等活动，促进技艺交流与创意碰撞。通过校企互动，既可培养出高水平的复合型人才，也能促进行业内的交流与创新，助力木艺事业的可持续发展。

结束语

总的来说，将传统木作技艺融入当代木艺文创产品设计，不仅有利于民族传统文化的传承与发展，也能为其开辟新的发展道路。通过完善传承机制、创新设计理念、数字化保护、品牌营销以及政策扶持等措施，我们有望让传统木作技艺在现代社会焕发新的生命力。展望未来，随着大众对文化创意产品需求的不断增长，木艺文创产品必将迎来更加广阔的发展前景。

参考文献

- [1] 曹海洋. 基于传统木作技艺的当代木艺文创产品设计[J]. 丝网印刷, 2022, (19): 13-15.
- [2] 王翀. 浅析徽派传统木作技艺在现代江南住宅中的运用[J]. 住宅科技, 2021, 41(09): 38-41.
- [3] 王涵. 传统木作技艺在现代首饰中的应用研究[D]. 青岛理工大学, 2018.
- [4] 詹光丹, 陈铭. 非物质文化遗产中的木作技艺研究述评[J]. 工业设计研究, 2018, (00): 226-230.