

工艺美术融入现代设计的策略研究

——以岭南地区广绣为例

胡平

广州大学美术与设计学院, 广东 广州

收稿日期: 2023年8月31日; 录用日期: 2023年11月24日; 发布日期: 2023年12月1日

摘要

工艺美术是人类社会长期发展中产生的优秀资源, 其作为现代设计灵感宝库的来源之一, 具有不容忽视的作用, 对我们保护和弘扬优秀传统文化, 具有宝贵价值。本文以岭南地区广绣为代表的工艺美术为例, 探索其在大工业化生产背景下, 如何更好地运用在现代设计中, 并对当下传统工艺美术在现代设计中的应用方式进行了深入的归纳分析与研究, 并针对现有应用的不足进行改良, 最后根据研究成果对广绣进行了创新性的设计应用。

关键词

现代设计, 设计应用, 工艺美术, 广绣

Research on the Strategy of Integrating Arts and Crafts into Modern Design

—Taking Guangxiu in Lingnan Area as an Example

Ping Hu

School of Fine Arts and Design, Guangzhou University, Guangzhou Guangdong

Received: Aug. 31st, 2023; accepted: Nov. 24th, 2023; published: Dec. 1st, 2023

Abstract

Arts and crafts are excellent resources generated in the long-term development of human society. As one of the sources of modern design inspiration, they play an undeniable role and have valuable value in protecting and promoting excellent traditional culture. This article takes the arts and crafts represented by Guangxiu in the Lingnan region as an example to explore how they can be

文章引用: 胡平. 工艺美术融入现代设计的策略研究[J]. 设计, 2023, 8(4): 2276-2281.

DOI: 10.12677/design.2023.84275

better applied in modern design under the background of large-scale industrial production. It also conducts in-depth analysis and research on the application methods of traditional arts and crafts in modern design, and improves on the shortcomings of existing applications. Finally, based on the research results, Guangxiu is innovatively designed and applied.

Keywords

Modern Design, Design Application, Arts and Crafts, Guangxiu

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

传统工艺美术是民族文化和艺术的活化石、是民族传统文化的信物。以岭南地区广绣为代表的传统工艺美术是广州及其所属地番禺、顺德等地民间刺绣的统称，至今已有一千多年的历史，并且随着时代的变迁，各种独具特色的艺术风格逐渐兴盛，融合了深厚的民族文化。然而，在如今全球经济交融和现代设计崛起的大背景下，更为注重实用的设计对传统工艺美术造成了冲击。作为中华民族丰富文化遗产的一部分，将这些传统融入现代设计，不仅是传承和发展文化的体现，还是增强国家文化影响力，提升国际认可度的路径之一。

2. 传统工艺美术概述——以岭南地区广绣为例

传统工艺美术是一门承载着历史与文化底蕴的艺术形式，而岭南地区的广绣则是中国传统工艺美术中的瑰宝之一。广绣，又称岭南绣或广州绣，起源于中国南方岭南地区，距今已有数百年历史。目前对粤地刺绣最早期的文字记载是唐代苏鹗《杜阳杂编》一书中：“永贞元年南海贡奇女眉娘，年十四，工巧无比，能于一尺绢上绣《法华经》七卷，字之大小，不逾粟粒而点划分明，细如毫发……唐顺宗皇帝嘉其工谓之神姑。”^[1]广绣以其精湛的技艺和独特的风格，成为中国绣艺的重要代表之一。广绣注重对色彩的运用，绣工巧妙地运用了丰富的色彩组合，使作品呈现出生动活泼、绚丽多彩的效果。而岭南地区的气候湿润，造就了丰富的绣线资源，为广绣提供了良好的原材料基础。广绣在刺绣技法上也具有独特之处。它融合了平绣、上绣、刺绣、绉绣等多种技法，将线脉的变化与绣工的手法相结合，使得绣品在肌理上更加丰富多样。广绣不仅注重线条的表现，还强调线条之间的层次感和立体感，使作品更具立体感和空间感。同时，广绣还采用了描纹、上蜡、绉绣等特殊技法，为作品增添了更多的变化和艺术性。

岭南地区的广绣也受到了文化和民俗的影响。广绣作品常常以花鸟、人物、山水等题材为主题，这些题材与岭南地区的自然环境和人文风情相契合。广绣作品通常以传统的岭南色彩为主调，如鲜艳的红、翠绿、深蓝等，这些色彩不仅反映了岭南地区的自然景观，也体现了岭南人民的生活情趣和审美观念。沈从文在《谈广绣》中曾写到：“广绣的形式，还可以上溯到更早许多年。黎族即精于刺绣，以针线紧密色彩丰富见长，能在青蓝地土布上，绣出惊人的几何图案，艺术性非常高超。”^[2]在南越国时期，广东地区已拥有规模较大的丝绸作坊，然而丝织品当时并不普及，主要供应给贵族阶层作为奢侈品。公元226年，随着广州市的正式确立，海上丝绸之路的形成对丝绸业产生深刻影响。广州作为珠江三角洲经济中心，也助推了广绣的兴盛。周边地区如广州、佛山、西樵的丝织品质地优越、色彩鲜艳，因此被誉

为“广纱甲天下”。随着桑基鱼塘的普及，广绣逐渐演化成为岭南地区重要的手工艺产业。到了清代，广绣发展到了最繁荣昌盛的时期，我们生产的丝织品畅销海外，岭南地区的广绣亦被西方诸多学者称为“中国给西方的礼物”。[3]这时候形成的刺绣行业以广州为中心向外扩散到周边很多地区。所以我们说广绣作为岭南文化的代表之一，凝聚了岭南地区丰富的历史、民俗和艺术传承，是一门集刺绣、绘画和雕刻等多种技艺于一身的工艺美术。

然而，随着现代社会的变迁和文化遗产的断层，传统工艺美术面临着挑战。尤其是在工业化、城市化的进程中，一些传统手工艺逐渐失传，传承人越来越少。同时，现代人的审美观念也在不断变化，一些传统工艺美术的表现形式可能难以满足当代人的需求。正是在面对这些挑战的背景下，传统工艺美术也在不断寻求创新和发展。在岭南地区，一些传统工艺美术已经开始融入现代设计中，结合了当代审美和技术手段，推出了新的作品和产品。广绣也在创新中不断发展，有艺术家尝试将广绣元素融入到时装、家居用品等设计中，使传统工艺焕发出新的生命力。

3. 工艺美术在现代设计中的作用与价值

工艺美术作为一门古老而充满创造力的艺术形式，在现代设计领域中扮演着重要的角色，为设计注入了独特的魅力和价值。在如今这个快速变化的大时代背景下，工艺美术的传统技艺与现代设计的融合不仅延续了传统文化的精髓，也为设计注入了新的生命力和创意。

首先，工艺美术在现代设计中具有丰富的创意源泉。工艺美术传承了古老的手工艺技艺，这些技艺包括了各种材质的加工、雕刻、刺绣、陶瓷等，为设计师提供了丰富的创意和表现手段。传统工艺的元素可以被重新演绎、重构，通过现代设计语言表达出独特的视觉效果。比如，传统的刺绣技艺可以应用在时尚设计中，使服装更具艺术性和质感；陶瓷的传统工艺可以被应用在家居用品设计中，为生活带来更多的质感。其次，工艺美术在现代设计中强调了手工的价值。在工业化和机械化的浪潮中，手工艺作为一种独特的表现方式和工艺过程受到了重视。现代设计师逐渐开始重新认识手工的价值，工艺美术作为手工艺的代表之一，通过其独特的质感和表现方式，强调了“手工制作”的独特魅力。在数字化时代，人们对于手工制作的渴望愈发强烈，工艺美术通过传承和发展传统技艺，满足了现代人对于独特、个性化产品的追求。此外，工艺美术在现代设计中体现了文化的传承与创新。传统工艺美术蕴含着丰富的文化内涵和历史记忆，将这些传统元素融入到现代设计中，既传承了文化传统，也赋予了设计新的意义。例如，通过传统刺绣技艺制作现代装饰品，不仅延续了刺绣的历史，还将传统文化的符号和故事融入到设计中，赋予了作品更多的情感和深度。最后，工艺美术在现代设计中强调了可持续发展和环保意识。在现代社会，环保和可持续发展成为了人们关注的焦点，而工艺美术强调了材料的选择和回收利用。传统工艺通常使用自然材料，而现代设计中的工艺美术可以通过创新的方式，利用可持续材料，减少资源的浪费。同时，工艺美术的传统技艺和手工制作方式也减少了机械化生产对环境的负面影响，并且能够符合当代人对于环保的共同需求。

总之，工艺美术在现代设计中具有丰富的作用与价值。它不仅丰富了设计的创意源泉，强调了手工的价值，传承了文化的精髓，还强调了可持续发展和环保意识。工艺美术的融入为现代设计注入了更多的深度和情感，让作品更具独特性和人文关怀。

4. 工艺美术与现代设计的共性与差异

工艺美术与现代设计作为两种艺术表现形式，在其共性和差异中都展现出了独特的魅力和价值。共性体现在它们都关注艺术的创造性和表现性，而差异则表现在其历史背景、材料运用、审美取向等方面。

首先，工艺美术与现代设计共同强调创造性和表现性。无论是工艺美术的传统工艺技艺，还是现代

设计的创新理念，它们都致力于将艺术家的创造力和表现欲望转化为具体的作品。工艺美术通过传统的手工艺技，以独特的材料和技艺创造出具有独特魅力的作品，强调手工制作的艺术性；而现代设计借助数字技术和现代材料，以更加创新的方式表现艺术家的想法和情感，突破传统的表现形式。而在表达方式方面也存在共通的地方，无论是工艺美术还是现代设计，都是艺术家对于世界的感知和情感的表达，都追求将内心世界通过艺术作品与观众分享。共同之处还体现在对于美的追求和创作灵感的寻找上，工艺美术和现代设计都在不同的历史背景下探索美的可能性，丰富了艺术的面貌。

此外，工艺美术与现代设计在审美取向上也存在差异。工艺美术注重传统的美学观念，强调和谐、自然、纯粹，体现了人与自然的融合。而现代设计更加多元化，审美观念更加开放，强调个体的表达和多样性，具有更强的前卫性和实验性。在材料运用方面，工艺美术与现代设计存在一定的差异。工艺美术注重传统材料的运用，如陶瓷、玉石、丝绸等，这些材料蕴含着丰富的文化内涵，传承了历史的记忆。而现代设计更加注重材料的创新和多样性，借助现代科技发展的成果，使用各种新材料如塑料、金属合金等，强调材料的功能性和表现力。

所以我们说，工艺美术与现代设计在共性和差异中都展现出了丰富的价值和魅力。共同强调创造性、表现性和美的追求，但在材料运用、审美观念等方面存在差异。这些差异为两种艺术形式赋予了独特的特点和意义，丰富了人们对于艺术的理解和欣赏。无论是传统的工艺美术还是现代的设计，都为艺术创作提供了丰富多彩的表现方式，共同构成了艺术的多元世界。

5. 工艺美术融入现代设计的策略与应用

(1) 服装设计中的广绣元素应用 - 表现形式与工艺结合

广绣作为岭南地区常用的装饰技法，诠释了特定历史时期的文化和艺术价值。尽管历史演变对广绣传承和运用产生影响，但当前，对传统文化的保护关注促使广绣焕发新生。将广绣艺术创新融入现代设计，通过持续创新、实践和总结，创造传统刺绣与时尚的融合服饰，扩展了广绣与服装设计的发展前景。广绣装饰品和服饰多寓含吉祥美好之意，色彩鲜明、构图丰富，常采用中心式构图，描绘人物、动植物等生活主题。广绣服饰以图案为装饰点，丰富服装的视觉和文化内涵。龙凤纹样象征高贵，花卉、禽鸟等多用于服饰，呈现不同文化内涵。社会文化迅速发展，多元时装风格涌现，服装风格需与图案纹样相配。刺绣一直是服装重要装饰，纹样多元化，如霓裳广绣以广州塔为设计元素，现代国际时尚融入新设计语言，灵活多元。为持续发展广绣服饰，需不断改良创新图案，融合时尚元素，结合传统图案与现代款式，满足潮流市场。古代，广绣在出口方面取得巨大成就。“光绪二十六年，经由广州海关出口的广绣，价值高达 496,750 两白银……吾国绣品销外洋者，广东最多。”^[4]然自上世纪后半叶起，中国刺绣文化昔日的繁荣逐渐式微，销售不尽人意，拖累了刺绣领域的发展。近年，国际品牌如 CHANEL、Dior、Gucci 纷纷垂青中国悠久文化，将中国刺绣元素融入新系列设计。这突显了传统刺绣工艺的不减风采。电脑绣和机绣技术持续演进，新的刺绣方式日臻成熟。生产模式逐渐从单一的手工发展成多元化，以适应工业趋势的批量生产需求。广绣亦需与现代技术相融，结合机器设备提高效率，降低成本，实现大规模生产和市场销售。借鉴国内外刺绣设计理念，融合他们的工艺技法，在广绣基础上进行创新和拓展是必要之举。

例如，2012 年，广州举办了霓裳广绣时装秀(如图 1)，展示了七个系列，包括“百鸟朝凤”、“雨打芭蕉”、“珠水粤韵”、“火热之红”、“清澈之蓝”、“流动之银”和“繁华之金”，这其中共有三十八件广绣相关的服装作品。值得一提的是，此次时装秀由设计师金穗、屈汀南以及岭南地区著名广绣传承人陈少芳大师共同合作设计，运用手工刺绣和机绣技术，将岭南地区的独特元素融入服装设计中。但是，我们需要注意，与传统广绣作品丰满的构图不同，霓裳广绣的部分作品大胆的采用留白手法，同

时又保留了广绣特有的丰富构图艺术。这次创新尝试标志着广绣服装行业的积极探索。这些作品获得了专业人士的高度评价，充满情感且出类拔萃。屈汀南始终坚信民族的精髓具有国际影响力，广绣是他一直钟爱的民族精髓之一。在传统与时尚、多元文化与中国传统之间，他找到了平衡点，创造出独特的艺术品。

Figure 1. "Nishang Guangxiu Fashion Show"
图 1.《霓裳广绣时装秀》^①

(2) 家纺产品中的工艺美术应用 - 文化与历史元素的体现

在家纺产品中，岭南广绣常常应用于床品、窗帘、靠垫等装饰品上，为家居环境增添了独特的艺术气息。床品上的岭南广绣，以精致的绣线勾勒出各种花卉、鸟兽等元素，使床铺成为一幅绚丽多彩的艺术画。窗帘上的岭南广绣，则以刺绣的形式展现传统文化图案，将光影透过绣线的交织营造出独特的视觉效果。靠垫等装饰品上的岭南广绣，为家居环境注入了温馨的人文情感，让家人们感受到传统文化的温暖和力量。广绣在家纺领域中的应用不仅美化了家居环境，更为重要的是传承了中国传统文化的精髓。通过在家纺产品中继承和创新，岭南广绣得以融入现代生活，为传统文化注入了新的活力。在国际化的背景下，岭南广绣的应用也为中国传统文化在国际舞台上的传播提供了新的途径。

然而，在将岭南广绣应用于家纺产品中也面临一些挑战。首先是如何在保持传统技艺的同时，创新绣品的设计和制作。传统绣艺需要长时间的精心制作，而现代家居市场追求效率和多样性，如何平衡两者之间的关系需要细致思考。其次是如何使岭南广绣的应用更加符合现代家居环境的审美趋向。传统的绣品图案和色彩可能需要进行适当的调整，以适应现代家居的整体风格。

回顾国内早期家纺市场，主要涉及枕套和被套等产品，这些家纺产品如今仍然是人们生活中不可或缺的用品。在现今的市场中，刺绣床品相当常见，大多采用机绣技术，而手工绣制的床品以苏绣的应用更为广泛。广绣家纺产品在市场上的流通相对较少，这与广绣的分散制作方式和较高的价格有关。家纺产品需要规模化的生产，而广绣传统的家庭作坊模式过于分散。然而，随着政府的支持，广绣在广东、广西、贵州、湖南等多地开始设立工厂，组织工人培训，参考广绣图案(如图 2)，集中设计和生产。与服装注重款式和艺术性不同，家纺产品更强调实用性和合理的价格，同时需要解决成本问题。这促使广绣工艺不断创新，引入了电脑绘图等新技术手段。一些企业也开始研究标准的刺绣动作，甚至在设计调色方面引入电脑技术，将绣品的色彩数量从过去的 9 种、24 种发展到现在的 300 种。手工与科技的结合，无疑在探索一种可复制的商业运作模式，旨在将广绣打造成为人们生活中常见的元素。

综上所述，岭南广绣在家纺产品中的应用既美化了家居环境，又传承了传统文化的价值。通过在家纺领域的创新应用，岭南广绣为传统文化注入了现代元素，使其在当代社会中焕发出新的光彩。在继承和创新之间寻求平衡，将是进一步推动岭南广绣应用的重要方向。

Figure 2. "Guangxiu Pattern"
图 2. 《广绣图案》^②

6. 结语

广绣自古以来一直是服饰历史文化的重要组成部分，几千年前，广绣图案长期运用于服装装饰，成为服饰美化不可缺少的手段。而随着时代的发展及科技的进步，服装设计行业也在不断变革，而绣品这一关键性的要素，一定要与文化、市场和消费者的需求与时俱进，不断融合古今，创新再造。并且传承和创新优秀的传统文化也是弘扬中华传统文化、保护非物质文化遗产的重要有效途径。

无论站在何种角度，广绣都具备深入研究的价值，作为岭南地区极具代表的传统手工艺，尽管曾因多重因素而短暂性的陷入低谷，但近年来，随着人们对文化保护意识的觉醒，文创经济的发展，政府的不断重视广绣保护工作，相关活动也逐步多样化丰富。

注 释

- ①图 1 来源：羊城晚报 https://fashion.ifeng.com/news/detail_2012_08/09/16680730_0.shtml
②图 2 来源：雅昌艺术网 <https://auction.artron.net/paimai-art5126020133/>

参考文献

- [1] 苏鄂. 古今说部丛书[M]//杜阳杂编. 上海: 上海文艺出版社, 1991.
[2] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 上海: 上海书店出版社, 1997.
[3] 顾书娟. 清代广州十三行贸易与广绣发展关系研究[J]. 学术研究, 2018(2): 126-134.
[4] 徐清泉. 中国服饰艺术论[M]. 太原: 山西教育出版社, 2001: 136.