

论证与研究

传统大漆工艺在文创产品设计中的应用研究

邱源¹ 黄创敏²

1.广西经济职业学院 广西南宁 530100; 2.桂林电子科技大学 广西贵港 530303

【摘要】在文创产品快速发展的语境下,传统大漆工艺作为承载东方审美的重要非遗资源,需借助设计语言达成当代表达。

基于高校工艺美术品设计专业的教学实践,本文阐述了传统大漆工艺应用在文创产品设计中的必要性,并提出依托传统大漆语言、激活大漆传统技法、嵌入大漆色彩逻辑、构建系列化产品线四条策略,旨在拓展大漆工艺的应用维度,进而赋予文创产品以文化辨识度,推动非遗工艺从“技艺符号”向“设计系统”的转化。

【关键词】传统大漆工艺; 文创产品设计; 应用研究

Research on the application of traditional lacquer technology in the design of cultural and creative products

Qiu Yuan¹ Huang Chuangmin²

1.Guangxi Vocational College of Economics the Guangxi Zhuang Autonomous Region Nanning City, Wuming District 530100;

2.Guilin University of Electronic Technology Guigang, Guangxi 530303

【Abstract】In the context of the rapid development of cultural and creative products, traditional lacquer art, as a significant intangible cultural heritage(ICH)that embodies Eastern aesthetics, needs to be expressed in contemporary terms through design language. Based on the teaching practices of the craft and fine arts design program at universities, this article highlights the necessity of integrating traditional lacquer art into the design of cultural and creative products. It proposes four strategies: leveraging the traditional lacquer language, revitalizing traditional lacquer techniques, embedding the color logic of lacquer, and developing a series of product lines. These strategies aim to broaden the application of lacquer art, thereby endowing cultural and creative products with cultural identity and facilitating the transformation of ICH from 'technique symbols' to 'design systems.'

【Key words】traditional lacquer technology; cultural and creative product design; applied research

引言:

在工艺美术品设计领域,材料的文化属性密切相关工艺的技法逻辑,传统大漆工艺正是集这两者于一体的重要表现形式。发展文创设计要求工艺语言能回应现代语境中的审美需求,而大漆因其古典韵味具备进入当代设计系统的条件。工艺的当代表达并不意味着技艺消解,而在于重构语言体系及转换造型逻辑。在工艺美术品设计专业的课程探索中,教学实践强调借助项目引导及设计融合,推动大漆工艺达成语言系统的应用拓展。传统漆艺若能在设计中找到新的表达出口,便可摆脱边缘化趋势,真正达成从“技艺”向“设计”的话语嵌入。文创产品设计在呼唤叙事深度及形式新意的双重语境下,传统大漆工艺正呈现出由工艺单元向叙事系统跃迁的实践张力。

一、传统大漆工艺应用在文创产品设计中的必要性

1.凸显东方美学意蕴

传统大漆工艺承载着浓厚的东方审美特质,其色彩语言、光泽肌理及制漆节奏可构成独有的视觉系统。这种工艺所呈现的黑、棕、红三色调不单源自天然漆液的化学特性,更体现对“静谧、内敛、含蓄”之东方美学的高度凝练。与此同时,大漆的本色深沉、质感润泽,不以张扬取胜,而以厚重之姿表现文化的深度,这跟文创产品设计中所追求的“文化符号性”形成天然契合。另外,传统大漆工艺中的“层层施漆、缓慢成形”的工艺过程,也契合东方设计语言中对“时间与耐性”的哲学认知。文创产品作为文化的物质载体,其核心在于传递特定的价值观。除此之外,在高校工艺美术品设计专业相关课程实践中,辅导员引导学生将大漆工艺嵌入文创设计体系,能从视觉层面构建具有东方文化象征的作品形态,使产品本身具备独立的文化身份,从而在全球设计语境中彰显中国工艺美术的独特表达力。

2.承续民族手工传统

传统大漆工艺作为中华民族古老手工技艺的重要组成部分,其技法体系已形成高度独立且完备的文化系统。相比之下,以手工为核心的制作模式能体现技艺的精细,更反映

出民族工艺对于“物我合一”“技艺传承”的深刻理解。另外，大漆工艺以其手工打磨、反复髹涂、天然干燥的传统工序能构建出一种对时间及技艺的尊重机制，这种机制本身便是一种文化姿态的显现。在工艺美术品设计专业中，辅导员教学实践强调将传统大漆工艺纳入设计表达逻辑，以任务驱动方式唤醒学生理解民族技艺。除此之外，在文创设计中植入传统大漆元素，不只是形态上的复现，更是民族手工逻辑在当代表达系统中的内核再现。

3. 拓展非遗活态路径

非遗技艺的传承路径愈发依赖于跨界融合能力，传统大漆工艺作为国家级非遗项目，其活化发展已不能局限于纯艺术领域的封闭传播。文创产品设计可以为其提供功能性的转换平台，使工艺能在日常语境中重构生命力。将大漆技法应用于文创产品设计，能够打破技艺的壁垒，推动非遗工艺从展柜走向使用空间。相比之下，这种转化过程中设计师需兼顾材质特性、工艺流程及审美趋势，使传统技艺能够适应现代语境中多元的审美标准。在工艺美术品设计专业中，辅导员在非遗课程将大漆设计纳入项目化任务，可以鼓励学生从设计语言角度构建面向市场的非遗文创设计。除此之外，文创设计可赋予大漆工艺新的叙事结构，使其不再只是堆砌传统符号，而是设计语言主动参与到当代文化传播之中，从而构建出一个既有根源性又具当代表达力的非遗传播通道。

二、传统大漆工艺应用在文创产品设计中的策略

1. 依托传统大漆语言，丰富文创设计风貌

传统大漆工艺所蕴含的色彩语言可以构成独特的文化表达方式，在文创产品设计语境中，色彩承载着情感传达的功能。大漆黑色的深沉及红色的热烈，在东方语境中分别对应“庄重”与“吉祥”的审美意象，这种色彩象征早已超越感官体验，转化为民族情感与传统文化的情绪表达。与此同时，辅导员依托传统大漆语言，可在文创设计中建立起色彩与造型、材料与文化之间的联动关系，拓展产品的文化深度。对于文创产品而言设计风貌的独特性，往往建立在色彩语汇的精准表达及材料情绪的合理调动之上，传统大漆工艺恰恰在这一过程中提供坚实的工艺支撑。

辅导员在工艺美术品设计专业的具体教学过程中以“故事性融入”为切入点，可以引导学生在文创设计中提取跟大漆工艺相关的文化素材，并将其视觉化、产品化、叙事化。与此同时，辅导员以“宫廷漆器文化”为主题开展文创开发实践项目，可将教材中涉及“宫廷使用大漆器物的历史故事”作为核心元素设计创构。在辅导环节中，辅导员可组织学生分析宫廷漆器的图像及文献，提取其中具象符号，并结合现代产品定位形式转化。辅导员可指导学生在设计大漆首饰盒时，以清代宫廷用漆描金“龙凤呈祥”漆盘为意象原型，重

构图案结构，结合黑漆底色及朱砂线刻的方式表达帝王祝福寓意。另外，辅导员还可示范怎样将图案演绎为装饰纹样，如何控制大漆的层次感，使学生逐步掌握大漆语言的设计应用技巧。除此之外，在文本表达层面，辅导员需指导学生将故事情节以刻字、内盒语录、包装印章等方式嵌入产品整体语境，使视觉及叙事形成协同表达。促使设计成果不单在外观上体现大漆工艺的色彩特性，更在文化语境中融合传统叙事及现代审美。结合该策略的教学实施，辅导员能够有效促进学生理解传统工艺语言，从而拓宽文创产品设计在表达深度上的实践边界。

2. 激活大漆传统技法，强化文创审美辨识

传统大漆技法作为中国工艺美术的重要构成，其独特的操作程序、装饰工艺及审美标准能构筑起具有高度辨识度的工艺语言体系。相比之下，技法所承载的并非单纯的工程序，是文化精神及审美经验的凝结，涵盖描金、雕填、螺钿、镶嵌等多重工艺层级。文创产品设计若要在当前市场中脱颖而出，需强化其视觉标识度，而激活传统大漆技法正是达成这一目标的关键。另外，大漆的技法性决定其表达的层次感，而文创产品正需要注入这种“手艺温度”及“形象张力”，以构建清晰的设计辨识系统。

在工艺美术专业具体教学实践中，辅导员以“技法转化”为主线，可围绕简约风及波普风两种典型风格，引导学生在设计语言中注入大漆技法元素，探索传统工艺及当代表达之间的融合可能。与此同时，在陶瓷文创模块中辅导员设定任务为“以茶器为载体技法设计重构”，要求学生围绕传统镶嵌工艺形式简化。另外，辅导员可指导学生设计的白瓷茶杯，表面保持极简几何线条的空间逻辑，在杯壁浅浮雕中嵌入细线状朱漆镶嵌，并辅以局部描金点缀，在整体造型中既保留现代简洁轮廓，又嵌入大漆技艺的精细感。在应用波普风实践中，辅导员可带领学生分析涂鸦、潮流等符号及传统漆艺色彩逻辑之间的转换机制，组织调色训练，使学生掌握高饱和度色漆的调配比例及与器型的融合策略。一组大漆手机壳设计中，学生可运用传统描漆技法绘制夸张人物图像，并以彩漆对比提升视觉张力，辅导员应指导其结合砂纸打磨控制光泽反射层级，使涂层呈现出柔和又丰富的光影质感。除此之外，在辅导员的统筹下，技法不再是复古装饰的被动使用，而成为激发设计原创性及构建审美体系的主动工具，从而使文创产品在表现语言上形成风格一致、质感突出、文化清晰的艺术标识。

3. 嵌入大漆色彩逻辑，优化文创视觉体系

大漆色彩具有极强的东方辨识度，其色泽沉稳、质感饱满、变化微妙，强调自然生成及多层次叠加过程的视觉统一。与此同时，文创产品设计中的视觉体系需要建立在色彩秩序明确、情感表达精准的基础之上，而大漆色彩逻辑恰能提供这种兼具传统文化深度的表达路径。相比之下，辅导员将大

漆色彩语言有机嵌入文创产品的整体设计框架中,能提升产品色彩的视觉记忆点,还可以借助色彩调性体现设计品的文化气质。另外,在色彩组合策略上,若能适度重构大漆色阶及当下流行色系统,便可在保持文化根基的同时,增强产品及市场之间的视觉共感,从而达成设计语汇的双重嵌合。

辅导员在工艺美术教学实践中,以“流行色调与传统色阶融合”为核心命题,能够引导学生围绕年度色彩趋势及传统大漆色系的对应关系展开系统训练。与此同时,在色彩构成课程中辅导员可组织学生梳理莫兰迪灰、烟粉蓝、橄榄绿等当季主流色,并比对其在色相、明度、饱和度上的特征与传统大漆中深棕、朱红、墨黑等色彩的表现逻辑。相比之下,为增强学生对色彩应用的敏感度,辅导员需带领其围绕“时尚功能类文创产品”的主题,开展以“视觉语言统一”为核心的配色设计任务。在一组以“手包文创”为载体的作品设计中,辅导员建议学生应选取莫兰迪色系中柔和的灰蓝及大漆中经典的深褐形成对照配比,并采用皮质基底衔接大漆图案涂层的表面,从而增强色彩之间的渗透。除此之外,辅导员还可指导学生选择以“沉香褐”为主色调,运用浅灰绿包身搭配黑漆描线形成包面视觉焦点,在提手部位嵌入金漆符号图案,同时协助其调整描漆范围、加深色阶对比,并细化漆层打磨节奏,使整体视觉层次更加清晰、文化韵味更为浓厚。促使最终呈现的作品在视觉观感上既符合当代审美流行趋势,又保留传统大漆的色彩精神特征,达成传统工艺色彩语言有效嵌入在现代文创产品中。实施这一策略,辅导员能推动学生在设计中建立对色彩结构的文化认知体系,使文创产品在视觉表达中兼具审美共鸣。

4.构建系列化产品线,拓展文创传播路径

传统大漆工艺所承载的技艺价值及文化特征若要达成持续化传播,必须借助系统化的传播策略,构建具有延展性的系列化产品线。另外,单件产品的视觉呈现固然重要,但只有借助主题统一、风格协调、功能互补的系列化路径,才能市场中形成完整的文化叙事链条。与此同时,设计系列化产品有助于统一品牌视觉形象,更能利用组合搭配满足多样化的用户需求,在功能及情感层面建立与使用者的长期连接。除此之外,构建产品线的过程应立足于传统大漆工艺的核心元素,整合多维度使产品之间形成内在的文化逻辑,从

而持续输出设计内容及主动延展传播路径。

在工艺美术专业教学推进过程中,辅导员可以引导学生在产品逻辑构建及传播路径规划中形成系统化认知。在具体教学组织中,辅导员以“生活场景系列”为主题,可以将大漆应用融入茶具、灯饰、文具、饰品等四类文创器物,要求学生围绕统一主题完成设计群组。与此同时,在设计环节辅导员需指导学生从色彩、技法、造型三方面统一设计语汇,明确各子产品之间的功能定位,并结合包装、标签、命名等视觉延伸设计,形成完整的系列输出样态。在传播策略层面,辅导员应组织学生以小组形式创建社交平台账号,在抖音、小红书等渠道发布内容。指导学生以“时光映漆”为主题的系列作品,并安排其拍摄制作全过程短视频,展示从木胎处理、施漆、干燥、打磨到最终装配的全流程,强化用户对传统工艺复杂性的认知。另外,视频需配以简洁字幕及节奏感配乐发布后,辅导员可带领学生在评论区跟观众互动,并策划小红书种草文案,依靠合作博主发布使用体验图文,来建立真实场景共鸣。除此之外,在传播节奏的把控上,辅导员还协调发布频率及产品更新步调,使系列产品能以时间链条的方式逐步输出,增强品牌持续曝光力。简而言之,辅导员系列化构建能够提升学生设计内容的完整性,结合社交媒介的运营实践,能让传统大漆工艺真正走出课堂,进入大众文化视野,从而达成“构建系列化产品线,拓展文创传播路径”的传播协同目标。

结束语:

传统大漆工艺不单纯是一种材料语言,更是一套承载文化认知、审美意象及精神价值的工艺系统。与此同时,辅导员将其引入文创产品设计,不是单一形式的挪用,可以在当代生活语境中深层重构传统工艺。植入色彩逻辑、激活技法语言、优化视觉体系及系统构建产品线,可以将传统大漆工艺完成从物理属性向文化表达的跃迁。在这一过程中,大漆工艺作为非遗技艺的当代表达路径,其可持续发展及传播的生命力,正随着设计介入而焕发出全新的创造潜能。

参考文献

- [1]姜海伦.唐代传统工艺美术在文创产品设计中的应用研究 [J].鞋类工艺与设计, 2024, 4(17): 63-65.
- [2]李金莹.传统银器工艺在现代文创产品设计中的交叉应用研究 [J].鞋类工艺与设计, 2022, 2(01): 44-46.
- [3]张璐, 杜海琛, 王佳龙.传统大漆工艺在文化旅游产品设计中的应用研究 [J].产业创新研究, 2021, (16): 54-55+61.
- [4]黄淑君, 李金梅.传统手工艺在文创产品设计中的创新性应用 [J].化纤与纺织技术, 2021, 50(06): 51-52.

作者简介:邱源(1994-04),男,汉族,广西南宁人,学士,广西经济职业学院,专职辅导员兼工艺美术品设计专任教学工作,研究方向:工艺美术史,漆艺工艺。