

激活传统工艺赋能乡村振兴策略研究

马利广

新疆艺术学院设计学院，新疆乌鲁木齐，830049；

摘要：传统手工艺传承面临着学习周期长、工业化冲击和品类单一等挑战。为了保护 and 传承这些文化遗产，需要利用设计共创激活匠人的创新意识，细化市场需求，丰富产品种类，优化工艺流程，提高工作效率。同时，降低体验门槛，利用推广和宣传，引起社会关注，做好人才储备。通过传承和发展传统工艺，可以带动乡村文化的繁荣和自信，创造更多的就业机会，提高当地居民的收入和生活水平，促进乡村振兴。

关键词：美育；传统手工艺；乡村振兴

DOI：10.64216/3080-1494.25.05.029

1 现状问题及分析

1.1 工艺传承，生存危机

通过对西藏昌都的田野调查和非遗传承人的访谈，发现锤揲这种传统工艺，是一种较为传统的手艺和技能，具有一定的历史和文化底蕴。然而，随着数字工业化的冲击和社会的快速发展，面临着后继无人的现状。而掌握这种传统工艺的家族式企业同样面临着生存危机。主要原因有以下几点：

1.1.1 学习周期长，内驱力不足

传统工艺的学习周期通常较长，主要经历绘图、锤揲及篆刻等多道工序，而每道工序都需要长时间的磨练和经验积累，才能掌握这项技艺。如果要掌握全部工序，就需要更长的时间来练习。然而，现代社会的快节奏生活和数字产业的兴起，使得年轻人沉迷文化娱乐的快消品，无法沉淀下来研究传统手工艺，更倾向于追求现代化、高效率的生活方式。因为爱好认真学习的人少之又少，相反大多是为了生存不得已而学习。这种现象导致传统工艺的传承出现断层，许多年轻人不愿意投入时间和精力去学习这些复杂的手艺。即使有少数人选择学习，也往往因为缺乏足够的内在动力而中途放弃。传统工艺的学习过程中缺乏有效的激励机制，难以吸引更多的年轻人加入。这种内驱力的不足不仅影响了传统工艺的延续，也使得相关产业逐渐萎缩，手工艺人的生存空间被进一步压缩。

1.1.2 工业化冲击，压缩市场份额

随着工业化进程的加速，许多传统工艺逐渐被现代化的生产方式所取代。工业化的生产方式具有效率高、成本低、大规模生产等优势，使得许多传统工艺失去了市场竞争力。特别是中国南部地区，机械化、数字化批量大生产的产品价格有绝对的优势，进一步抢占市场压

缩了传统手工艺的市场份额。普通民众无法分辨机械生产和纯手工制作的区别，一般都会价格作为是否购买的标准，使得传统手工艺企业步履维艰。传统手工艺的制作流程具备独特的人文价值与艺术魅力，不过受到工业化产品冲击时，这些特点常常被人漠视，市场上充斥着许多成本低廉且生产效率较高的工业制品，造成传统手工艺产品在价格竞争里处于劣势地位，而且，现代消费者的购买观念更多侧重于实用性和性价比，对于手工艺所承载的文化内涵缺少足够认识和肯定。传统工艺企业的规模一般比较小，缺少现代营销方法以及塑造品牌的实力，很难有效地同工业化产品相抗衡，从而引发自身所占有的市场份额持续缩减。

1.2 美育活动，内容缺失

1.2.1 美育与传统手工艺脱节

经由对部分存在传统村落和小学的地方执行实地探访以及系统研究之后就可察觉，儿童群体对于传统手工艺的认知仅仅停留在表面，他们几乎不了解其制作流程，美育课程内容大多侧重于理论阐述，并缺乏操作环节，所以学生难以凭借亲身经历来感受传统手工艺所蕴含的艺术价值与文化内涵，而且本身就从事传统手工艺的匠人数量不多，就算掌握了这项技能，但由于文化水平有限，很难清楚地阐释其中的意义。这种认知缺失致使儿童失去传承中华优秀传统文化的良机，还令其丧失优化实际动手能力以及文化自信的机会，所以，很有必要深入探究儿童对传统手工艺的真实需求，考察全面度的美育活动，充分利用当前资源，利用数字技术把传统技艺的制作过程表现得更为直观，更具吸引力，从而唤起孩子们的探究欲望，形成更为完备的美育与传统手工艺相融合的机制，给儿童赋予更多，更接近实际的学习机会，进而做到文化传承与审美教育兼顾的目标。

1.2.2 门槛较高体验感差

传统手工艺需经长期磨练方可掌握要领,初学者难以立即得手,锤揲工艺的制作依赖支架,铜片以及锤子等器具相互配合以形成物件轮廓,锤揲时须具备空间构想能力并施以合适的敲击力量,本人在非遗传承人的指引之下,仅能勉强打出较为简单的图案,这般生涩的过程不但会打击参与者积极性,而且会削减学习传统工艺的热情,因而应改良美育活动并加以提升,削减准入障碍,增添趣味要素和互动形式。可以挑选一些简单好上的手工艺制作步骤,让孩子在短期内就可做成一件属于自己的作品,进而收获到成就感,加入游戏化元素,唤起孩子的好奇心与探寻欲,利用现代科技手段,经由虚拟现实或者加强现实技术来模仿传统工艺的制作流程,这样既能减小实际操作困难,又能带来新的体验感,这样的改善不但能吸引更多的孩子自发参加进来,而且能让孩子们在不知不觉当中领略到传统工艺的独特魅力,从而为文化的传承构筑牢靠根基。

1.3 思维固化,创新不足

1.3.1 形式老旧,缺乏时尚

锤揲工艺制品的应用范围比较窄,大多用作公共场所的展示品供人欣赏,并没有被广泛性采纳到实际生活场景当中去。在表现形式方面,它一直固守着老一套,没有把现代设计的新观念以及流行元素注入进来,这种保守态度既限制了传统工艺品的发展潜力,又使得它们慢慢脱离普通人的生活圈子,不过现在消费者的需求和审美观变得越发多种多样,人们对于商品是否实用以及有没有独特个性有着更高的期望值,所以传统的锤揲工艺制品很难达到现代消费者内心的真实想法,迫切得要加入一些新事物,新图案以及新的使用场合,从而让更

多人接受并喜爱它,进而开拓出一片更为宽广的商业天地。

1.3.2 思维传统,缺乏创新

传统手工艺匠人的思维较为固化,他们倾向于依照师傅传授的规范与样式,机械地执行订单任务,并非去思考并更新换代,特别是那些技艺已臻成熟的大师,内心深处抗拒新生事物,很少会去涉足崭新的形式。如此保守的思维定势令其无法察觉到行业里涌现的新契机与难点,也无法顺应飞速变化的市场以及消费者偏好的改变,而且,这样一种僵化的思维框架还制约了自身发展的余地及其革新能力,倒是年轻的匠人稍微更为大胆一些,愿意去尝试新东西,不过因为自身技艺水平存有差距,又受到工作负担的压迫,很难切实深入地去做得更好试验,这便造成了传统手工艺难以取得更大跨越而得以更新。

1.4 功能缺失、布局混乱

1.4.1 动静分区混乱

整个工艺流程需要经过多道工序,其中锤揲工艺的噪音最大,现场通过软测量最高 83 分贝,最低 66 分贝。如果所有工位全开的环境下噪音值还会升高,当噪音达到 80 分贝以上就容易造成疲劳,应改善工坊的声环境(如图 1)。火烧、打磨及抛光环节相对次之。而绘图、开眼和贴金环节较为安静。静态活动区域需要相对私密的环境,而动态活动区域则需要足够的空间和降噪处理。通过对工坊环境的调研,发现动态活动区域和静态活动区域没有明显地划分,导致相互干扰和冲突。这种混乱可能会影响人们的工作效率和注意力集中,因此,在空间规划中,应该充分考虑动静分区的问题,合理划分动态和静态活动区域,以创造一个舒适、高效的工作环境。

图 1 锤揲工艺及噪音测量

1.4.2 收納功能不足

整個工場大體分東西兩個部分，東側主要是錘揲、焊接、打磨空間，該區域角落和地面上堆放有許多材料、

配件及制作工具等（如图 2）。在使用時經常需要其中翻找，影響了工作效率和空間環境。需要通過合理規劃空間布局、使用收納器具和改善不良的工作習慣等措施，來解決收納空間不足和工具、材料擺放混亂的問題。

圖 2 工場現狀

1.4.3 缺少交流空間

員工每天除去工作和吃飯的時間，其餘時間大多在看視頻放鬆，沉浸在自己的世界裡，很少會聚在一起討論技藝、題材等方面的話題。同時，工場內缺少共享的交流空間，這使得員工之間的溝通受到了一定的限制，無法有效地分享知識和經驗。可以優化空間布局、組織文化活動，利用空間環境和活動策劃，幫助匠人們更好地相互了解和溝通，增強團隊精神，提高工作效率和解決問題能力。

2 激活傳統手工藝的方法

2.1 借助政策支持，提高傳統工藝的影響力

政策上，政府可出台諸多扶持政策，財政補貼，稅收減免等，以推動傳統工藝行業發展。政府還能加大傳統工藝的宣傳強度，經由媒體，文化活動等途徑，提升公眾對傳統工藝的認識及其接受程度，在市場推廣層面，傳統工藝品可憑借互聯網，社交媒體等平台廣為流傳，從而吸引更多消費者和投資者的目光。

2.2 加強傳承培訓，提升傳承人的創新能力

傳統工藝要持續傳承並革新，才可保留住自身的活力與生命力，所以，鞏固傳統工藝的傳承與培訓非常關鍵，政府和社会能够给予更多支持和资源，开办各类工作坊，社区技能培训班等等，从而塑造更多年轻的传承

人，經由舉辦各種形式的培訓活動，比如技藝比賽，文化交流之類的，來提升傳承人的技藝水平及其更新能力。

2.3 結合現代科技，拓展產品市場份額

傳統工藝若想符合現代社會需求並應對各種變化，便需革新，革新可把現代科技與創意融合，憑借先進的技術手段及設計理念來更新傳統工藝的產品與服務。比如，可以用現代設計理念及工藝技術把傳統手工藝同現代材料結合，制作出更具現代氣息和實用價值的工藝品；能够依靠互联网和智能化技术开发数字化工艺品，给予更为便捷的购买及鉴赏途径；还能经由与艺术家，设计师等人联手，推出跨界融合的创意产品和服务，从而拓宽传统工艺的应用范围和市场份额。

3 赋能乡村振兴的途径

3.1 激活美育，延续传承

加強傳統工藝的傳承與培訓，要培育更多青年傳承人，傳統工藝需持續傳承並革新，才具活力與生命力，應全面發揮高校教學資源優勢，融入傳統手工藝，經分級篩選之後，針對不同受眾舉辦工作坊，線上課程，文化交流，技能提升以及研學等美育活動，以此優化人們對錘揲工藝的學習熱情和社会关注程度，设计学专业硕士可参与此类活动，把现代设计理论同传统手工艺融合起来，充当美育活动的发起者，策划者和执行者，还可

凭借校企合作平台,举办专题竞赛等活动,吸引了众多设计师,高校学生,匠人等一同加入,经由思维火花的碰撞来提升传承人的技艺水平及其革新能力。

3.2 艺技共创, 更新迭代

创建设计人与匠人共同创作的机制,研究生可参与具体项目的产品构思,设计,制作以及经营的全过程,从思想碰撞直至更新设计,制作生产,推动产品完成换代。要充分利用设计学研究生在数字化技术,设计美学理论方面具有的优势,针对产品器型,材料,用途等予以升级换代,塑造出更具现代感和实用性的产品,经由这样的深度合作,既能有效地冲破传统思维,扩展匠人的视野,又能加强学生的综合应用能力,做到共创双赢的局面,还可以凭借 AIGC 开发出个性化的定制产品,按照用户的喜好来推测未来的发展走向。创建一个在线平台,用户只需执行简单的交互操作,就可以筛选出想要的颜色,图案和功能,之后,AIGC 会遵照输入的基本信息,生成定制化的设计方案,从而完成产品的生产和制作。

3.3 空间优化, 人文关怀

前期调研显示,存在环境杂乱,部分功能空间缺少,工具随意摆放,声环境嘈杂以及工匠自我保护意识淡薄等问题,秉承零废弃理念,并站在设计学视角,重新整合与规划空间布局,做到动静分离,各得其所,用边角料创作装置艺术,既能优化艺术氛围,又具备吸音降噪功能,而且会对工具执行系统数据采集,按使用频率分类收纳,以此来优化工作效率,设置防护设备区和共享交流区,从而加强工匠的安全意识并增进经验交流,尝试凭借优良的工作环境,逐步改变工匠的行为习惯,这种设计干预不但能提升生产效率,而且可以优化员工的工作满意度和归属感,进而推动传统工艺的可持续发展。

4 结语

传统工艺的传承与发展有益于乡村文化的兴盛与自信的提升,这些传统工艺往往体现着地域特征和民族文化特色,具备独有的艺术及历史价值,经由传承与发展,既能推动乡村文化的延续,又能增进当地居民的文化自信与归属感,还能创造出更多就业机会,改善当地居民的收入状况和生活水准。传统工艺制作流程繁杂,需靠手工完成,所以可供应诸多岗位,促使当地居民就近务工增收,而且有益于推动乡村旅游发展,招徕更多游客与投资者,传统工艺品属于地方特色文化商品,能引得游客留意并促成交易,其制作工序和成品自身亦具观赏性,可当作旅游资源加以开发,凭借吸引游客和资金,进而推动当地经济走向兴旺发达之路。

参考文献

- [1]刘垚,沈东.乡村振兴中政府赋能传统工艺的策略探析[J].中国行政管理,2021,(05):67-72.
- [2]郭丽萍.高校艺术专业赋能乡村振兴实践与策略分析[J].文化创新比较研究,2022,6(12):121-124.
- [3]李文华.乡村传统手工艺的文化价值及现代传承[J].河北工程大学学报(社会科学版),2023,40(03):87-93.
- [4]郭丽萍.高校艺术专业赋能乡村振兴实践与策略分析[J].文化创新比较研究,2022,6(12):121-124.
- [5]杨萌萌.传统手工艺和美育融合教育的多元化实践探索[J].丝网印刷,2023(19):115-117
- [6]卢相君.乡村振兴视角下非物质文化遗产的保护利用探讨——以博罗横河花灯为例[J].天工,2025,(17):82-84.
- [7]林煜伦.高职院校数字化美育课程助力乡村振兴的创新路径探索[J].美术文献,2024,(06):125-127.