

DESIGN AND MANUFACTURE
BASICS OF TOURIST
ART CRAFTS

旅游工艺品设计 与制作基础

编 著 杨瑞洪
刘晓平
唐 平
张 菁

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

DESIGN AND MANUFACTURE
BASICS OF TOURIST ART CRAFTS

旅游工艺品设计与制作基础

编著 杨瑞洪 刘晓平 唐平 张菁

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游工艺品设计与制作基础/杨瑞洪 刘晓平 唐平 张菁编著. —沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5314-4354-4

I. 旅… II. ①杨…②刘…③唐…④张… III. 旅游商品: 工艺美术品—设计 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第127414号

出版发行
北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-83833008

封面设计 洪小冬
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

经 销
全国新华书店

印刷
沈阳美程在线印刷有限公司

责任编辑 光 辉
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 7
字数 80千字
书号 ISBN 978-7-5314-4354-4
定价 54.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

学术审定委员会主任
苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军
学术审定委员会副主任
南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉
中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁
苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰 马金祥 孔 锦 尤长军 方 楠 毛连鹏
王 中 王 礼 王 冰 王 艳 王宗元 王淑静
邓 军 邓澄文 韦荣荣 石 硕 任 陶 刘 凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芳
许松宁 何 阁 余周平 吴 冰 吴 荣 吴 群
吴学云 张 芳 张 峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜 鹃 杜坚敏 杨 海 杨 洋 杨 静
邱冬梅 陈 新 陈 鑫 陈益峰 周 巍 周 箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范 欣 范 涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐 令 高 鹏 黄 平
黄 民 黄 芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢 群 谢跃凌 蔡 笑 谭建伟 戴 巍

学术审定委员会委员
南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君
南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高
山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊
深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇
呼和浩特职业学院院长 易 晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽
中州大学艺术学院院长 于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟
江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚
辽宁美术职业学院院长 王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正
福建艺术职业学院副院长 周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

《旅游工艺品设计与制作》教材编写委员会

主 任 杨瑞洪
副主任 刘晓平 唐 平 张 菁
编 委 周晓冰 杨瑞洪 刘晓平 彭代明 唐 平
程 峰 刘遂海 张 菁 王鹤翔 王 中 黄志刚
邓 杉 赵 浩 张 强 罗 徕 李开能 吴汉怀
龚 浩 邹艳红 陈 宏 王雪梅 罗晓飞

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)
丁耀林 尤天虹 文 术 方荣旭 王 伟 王 斌
王 宏 韦剑华 冯 立 冯建文 冯昌信 冯顺军
卢宗业 刘 军 刘 彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 孙 波 孙亚峰 权生安 宋鸿筠
张 省 张耀华 李 克 李 波 李 禹 李 涵
李漫枝 杨少华 肖 艳 陈 希 陈 峰 陈 域
陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗 智 范明亮 赵 勇
赵 婷 赵诗镜 赵伟乾 徐 南 徐强志 秦宴明
袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华 曾 颖
谭 典 潘 沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品课程规划教材系列丛书编委会

目录 contents

序

第一章

001

第一节 中国民族民间美术与旅游工艺品的发展 / 008

一、地域特征与人文特征 / 008

二、民族特征与审美特征 / 012

第二节 旅游工艺品的基本分类 / 016

一、纪念性旅游工艺品 / 017

二、实用性旅游工艺品 / 020

第二章 旅游工艺品的开发与创新

025

第一节 旅游工艺品的艺术特征 / 026

一、实用性与观赏性 / 026

二、纪念性与艺术性 / 028

三、工艺性与创新性 / 031

第二节 体验经济与旅游产品 / 032

一、体验经济 / 032

二、旅游产品 / 035

三、传承创新 / 037

第三节 旅游工艺品的开发 / 038

第四节 绿色旅游工艺品的创新 / 043

第三章 旅游工艺品的设计流程

049

第一节 调研与分析 / 049

一、确定设计的旅游工艺品的地域，并了解当地的历史文化 / 049

二、为旅游工艺品设计作准备 / 051

第二节 定位与构思 / 052

一、旅游工艺品设计定位 / 052

二、旅游工艺品设计的构思 / 054

第三节 表现与形式 / 055

一、旅游工艺品的表现 / 055

二、旅游工艺品的形式 / 056

— 第四章 旅游工艺品的制作

第四节 制作与规范 / 058

一、旅游工艺品的制作步骤 / 058

二、旅游工艺品的制作规范 / 059

三、旅游工艺品的设计，实质上是一种文化设计 / 059

第一节 旅游工艺品制作的基本方法 / 062

第二节 藏羌图案与旅游工艺品设计 / 067

一、藏族图案与建筑的应用 / 067

二、羌族图案与建筑的应用 / 076

三、彝族漆器、服饰及其图案的应用 / 086

第三节 旅游工艺品的制作 / 089

第四节 旅游工艺品的包装 / 091

一、包装设计要遵循的基本原则 / 091

二、绿色包装 / 092

— 第五章 本土化·民族性·世界性

第一节 立足本土开发校本特色课程 / 096

一、美术课程的资源 / 097

二、地方特色与民族民间艺术资源的利用 / 099

三、校本课程的开发帮助我们更好地理解教育与生活的关系 / 100

四、充分利用课程资源，将自主学习与探究引入课堂 / 100

第二节 越是民族的越是世界的 / 101

— 第六章 经典图例与学生作品

一、挂饰·陈设工艺品 / 106

二、剪纸 / 108

三、漆画 / 110

四、陶艺 / 112

第一章 概述

— 本章重点 >
理解旅游工艺品的地域特征与人文特征、民族特征与审美特征。

— 学习目标 >
通过欣赏中国民间美术，使学生了解什么是民间美术和民间美术的特点，对我们伟大民族灿烂丰富的文化艺术有所了解，丰富知识，增强民族自豪感，提高学生对民间美术的审美能力，培养热爱民间美术的情感。

— 建议学时 >
4学时。

第一章 概述

第一节 中国民族民间美术与旅游工艺品的发展

中国民族民间的文化艺术是旅游工艺品发展的坚实基础。要发展就必须深入了解中国民族民间文化艺术的特点,在传承中发展,在发展中创新,使我国旅游工艺品设计进入一个既有深刻的中国文化底蕴,又具市场开发前景的可持续发展的良性通道。

一、地域特征与人文特征

中国是一个地域辽阔、物产较丰富的多民族

国家。研究中国地域文化,需要显示该地域的大致位置、文化遗迹的分布情形以及文化传承的演变轨迹等。

中国不仅是一个单纯的地理概念,更是一个民族与文化的概念。中国丰富的地域性文化特征,为中国旅游工艺品的发展提供了无限的可能。旅游是一种文化,而文化是一个不断向广延度和深刻度拓展的概念。关于文化的定义,较为著名的有英国文化学家泰勒于1971年在《原始文化》中下的定义:“文化是一个复杂的总体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及人类在社会生活里所获得的一切能力

图1-1 盛大的晒佛仪式

图1-2 万里长江源

图1-3 八达岭长城

图1-4 香妃墓

图1-5 西藏拉萨布达拉宫

图1-6 新疆塔克拉玛干的胡杨

与习惯。”美国文化人类学家克罗伯和克罗柯亨认为：“文化是包括各种外显或内隐的行为模式。”我国《辞海》从广义和狭义两个方面为“文化”下了定义：“广义指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。狭义是指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构。文化是一种历史现象，随着社会物质生产的发展而发展。”地域文化就是指某个特定的地域以上各种关系和意识形态的总和，其重要特点是所包含的具体内容，既具有时间上和空间上的相对稳定性，又具有随时间和空间变换而变化的动态性。

中国地大物博，其文化的发展也呈现出丰富的地域特征。长江文化与黄河文化是中华文明多元系统中两支各有悠久而独立的始源，并行生长、生存和发展，并互相交错影响和相互融汇的主体文化。长江文化作为源远流长、绵延不绝的文化体系，主要是由上游的巴蜀文化、中游的楚湘文化和下游的吴越文化三支主要文化构成。黄河文化是中华民族的发源地，在

图1-7 哈尼村寨

图1-9 福建永定县土楼

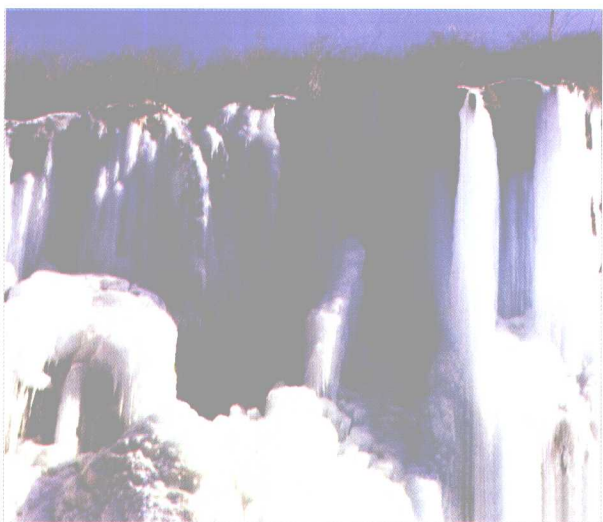

图1-8 九寨沟冰瀑

图1-10 昆仑山口

黄河流域主要有甘青文化、中原文化、齐鲁文化，其代表性的考古学文化有仰韶文化、中原龙山文化、大汶口文化、山东龙山文化、马家窑文化等。

巴蜀文化是指以巴蜀地区为依托，北及天水、汉中区域，南涉滇东、黔西，生存和发展于长江上游流

域，具有从古及今的历史延续性和连续表现形式的区域性文化。在这个基础上发展衍变起来的广汉三星堆和成都金沙遗址为代表的殷商西周时期古蜀国文化，展示了玉器时代的独放异彩和青铜文明的不同凡响。

吴越文化就是“吴文化”和“越文化”，它们

“同俗并土、同气共俗”，逐渐在相互交融、激荡、流变与集成中形成统一的文化类型。从地域空间上说，主要在上海、浙江、江苏及福建与江西小部分。从文化的源流与发展来看，传统的吴越文化是海派文化乃至现今长三角文化的渊藪和根基，后者则是前者的延续与新生。

齐鲁大地，陆海相连，民庶物丰；齐鲁文化，源远流长，学派众多。历史上它是中华文明的中心地带之一，出现过许多著名的思想家、政治家、军事家和文艺家，创建出许多重要的思想体系、丰功伟业、文化精品。

中原文化博大精深，源远流长。从表层看，它是一种地域文化，从深层看，它又不是一般的地域文化，而是中华民族传统文化的根源和主干，在中华文化发展史上占有突出地位。

中华五千年历史文化源远流长、博大精深、内涵丰富、光辉灿烂，为旅游工艺品的设计提供了取之不尽的创作源泉。而目前我国旅游品市场最大的问题，是没有明确的地域特征和历史文化内涵，因此，要在文化的层面上思考旅游工艺品的设计，要根据其地域文化的发展脉络，并提炼出各地域文化的差异性，如巴蜀文化的神秘、吴越文化的雅致、齐鲁文化的深厚、中原文化的博大，进而体现在旅游工艺品的设计中。

二、民族特征与审美特征

中国有56个民族，呈现出灿烂丰富的、各具特色的民族文化特征，建立在本土文化积淀之上的文化特色，是旅游工艺品设计与制作的源泉。

中国民族民间艺术善于通过变形来表达物体，而图形的寓意受中国民众吉祥心理的影响，并逐步形成独特的民族审美特征。普列汉列夫曾叙述道“任何一个民族的艺术都是由他的心理决定的”。中国民族所呈现出来的吉祥图形，更具有中国民间特有的心理特征和中国民间特有的文化内涵。

图1-11 苗山风雨桥

图1-12 藏族图片

图1-13 藏族古唐卡

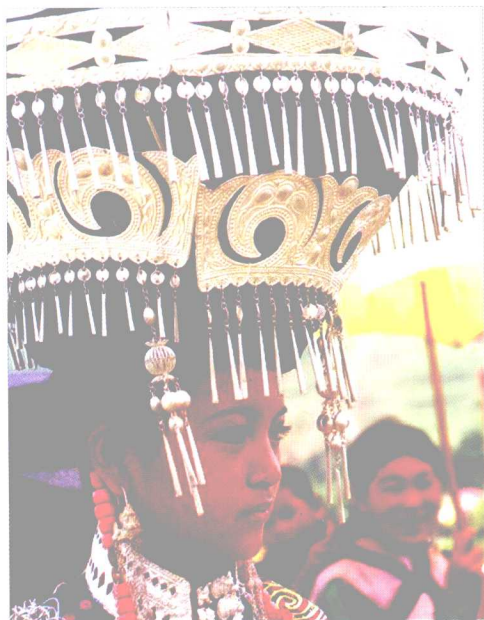

图1-14 彝族头饰

图1-15 彝族头饰

图1-16 彝族头饰

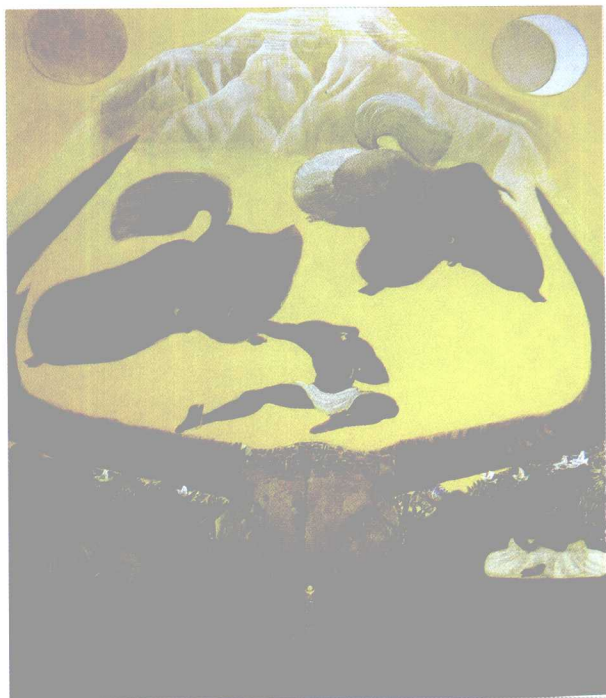

图1-17 藏族图案

中国民间的多种多样的工艺，引导出中国民间多形式、多风格、绚丽多彩的图形世界。

构成中国民族民间独特的审美特征。

1. 民间美术是相对于专业而言的，它们的创作基础是从物质生产的劳动人民。

2. 民间美术存在于人民的日常生活、节日活动、祭祀活动中，反映劳动人民的思想、情感和美的观念。

3. 所谓民间美术是强烈体现着民族性和地方性的。

4. 它的创作和流传方式是集体的，它与宗教、风俗有密切联系，但它不是迷信。

5. 民间美术的种类繁多、形式多样，如年画、剪纸、刺绣、风筝、编织、泥塑等。

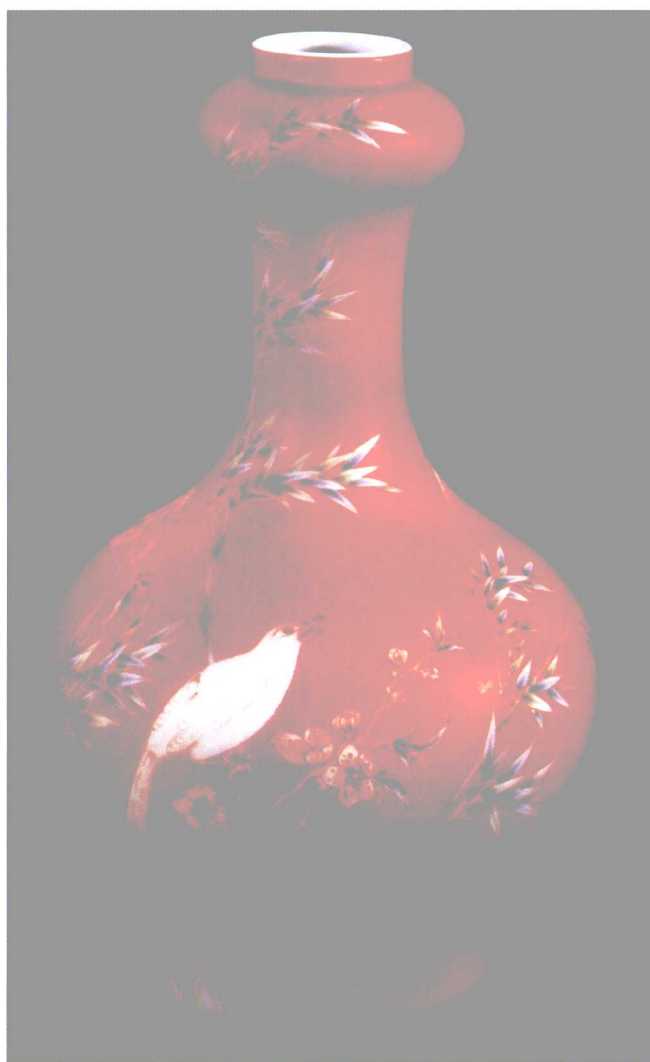

图1-18 瓷器工艺品

图1-19 瓷器工艺品

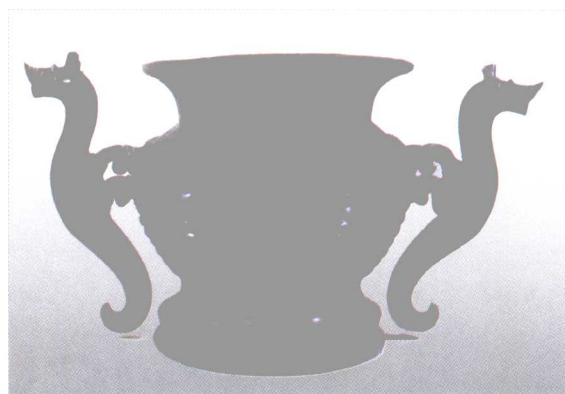

图1-20 青铜工艺品

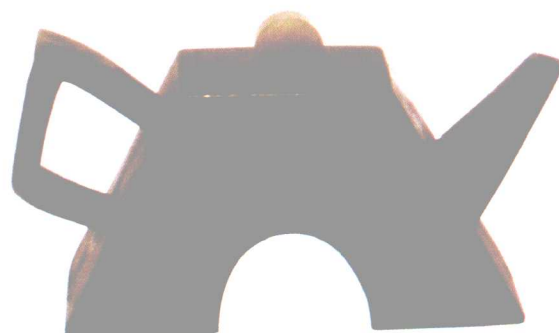

图1-21 陶瓷工艺品

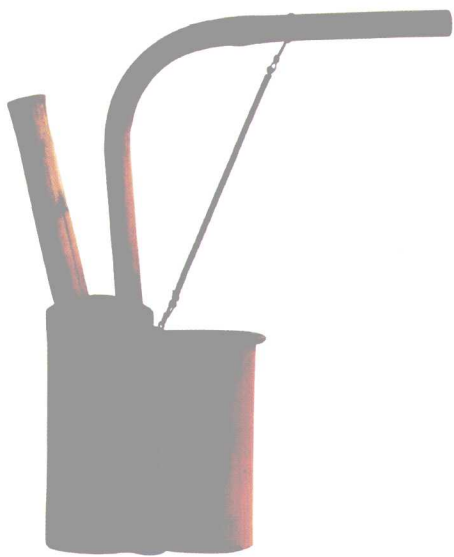

图1-22 水烟壶

图1-23 藏族图案

第二节 旅游工艺品的基本分类

旅游工艺品属于可持续开发、可再生的资源，而旅游资源开发是趋于枯竭的。旅游用品基本可分为普通旅游用品和旅游礼品、工艺品、土特产品等。“普通旅游用品”主要是指在旅游时必备的生活、记录、娱乐、安全等方面的物品。而“旅游礼品、工艺品、土特产品”主要集中在一些城市或旅游景点的商店中，为“到此一游”的纪念品或馈赠给家人、亲友的物品。一位从事现代礼品贸易的业内人士说，现代礼品其实是一个比较宽泛的概念，所涉及的行业也比较多，分类比较繁杂，包括电子礼品、纪念品、办公礼品、节日礼品、收藏品、工艺品、皮具礼品、家居礼品、模型等。

图1-24 白玉壶