

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

国家艺术基金2018年度资助项目

China National Arts Fund for 2018

江南地区传统工艺 与文创设计

Jiangnan Area Traditional Crafts and
Cultural Creation Design

张凌浩 主 编

娄 明 副主编

中国建筑工业出版社

江南地区传统工艺 与文创设计

Jiangnan Area Traditional Crafts and
Cultural Creation Design

张凌浩 主编

姜明 副主编

吴金斌 张顺峰 参编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南地区传统工艺与文创设计/张凌浩主编.—北京:中国建筑工业出版社,2019.9

ISBN 978-7-112-24097-5

I. ①江… II. ①张… III. ①传统工艺—关系—产品设计—研究—中国 IV. ①J5②TB472

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第180632号

责任编辑/贺伟 吴绫 李东禧

责任校对/赵菲

书籍设计/王俊 范珂 傅静伊

江南地区传统工艺与文创设计

张凌浩 主编

娄明 副主编

吴剑斌 张顺峰 参编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京富诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:30 字数:691千字

2019年9月第一版 2019年9月第一次印刷

定价:298.00元

ISBN 978-7-112-24097-5

(34594)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

国家艺术基金 2018 年度资助项目

江南大学产品创意与文化研究中心、
中央高校基本科研业务费专项资金（2019JDZD02）专项资助

序

江南地区是中国工艺美术发展最早的地区之一，历史上一直是经济发达、手工艺繁荣，传统工艺地域特色鲜明。近年来，国家及各部委、地方政府越来越关注、重视以及扶植地区传统手工艺的传承、发展与繁荣，传统工艺复兴迎来了新的历史契机。为此，习近平总书记指出“要推动中华文明创造性转化、创新性发展，激活其生命力”。而以设计方式推动东西方文化、中国传统工艺与当代设计及技术的交汇融合，发挥江南大学设计学科研究与人才培养的优势与影响，一直是江南大学设计学人的责任与愿望。

本次适逢在国家艺术基金支持下，学院团队有幸通过人才培养资助项目“江南地区传统工艺与文创设计人才培养计划”的实施，围绕江南文化与传统工艺，以创新设计、传统工艺、新实现手段及跨界艺术观念的融合，在培养面向文创产业、当代生活及未来发展的传统工艺创作人才的过程中发挥作用。

本书的编写以国家艺术基金人才培养资助项目的教学研究内容及成果为基础，简要梳理了江南地区传统工艺脉络，重点探讨了设计学科理论、方法与观念介入传统工艺人才培养、融合传统文化与当代审美的促进路径。其创新的设计教育理念、培养方案、教学体系及实践模式不同于传统的工艺美术人才培养，对于繁荣江南地区传统工艺、助力民族文化复兴、启发手工艺人才培养具有重要的探索意义：

1. 延续江南文脉促进新时代的文化复兴。通过对江南地区系列传统工艺的研习探究与设计介入的实验探索，夯实江南地区传统工艺可持续发展基础的同时，重新认识工艺的当代价值，以及延续江南文化基因的新可能性。

2. 促进传统工艺与当代设计体系的融合。聚焦于江南地区优秀手工艺的创造性转化、创新性发展，通过与设计学理论方法体系、新实现技术、跨界艺术观念的交叉，融合性培养高端传统工艺与文创设计人才。

3.以新设计观念驱动传统工艺的创作探索。基于新的时代精神、社会需求、美学意识与应用场景，启发、感悟面向时代的工艺作品创作，以吸取、重构、转化与交叉，探索不同于传统的创作新范式。进而为传统工艺行业培养具有“工匠精神”的新型创作人才。

本书共分为六章：第一章，江南地区传统的工艺整理，集中扫描江浙地区十五种典型传统工艺；第二章，传统工艺设计的再认识，充分展示若干传统工艺美术品种的美学价值、社会价值与文化价值；第三章，创新设计思维、方法与技术，探讨与传统工艺创新相关的设计学理论、方法、历史、技术、观念与基础技能；第四章，生活工艺与当代文创，结合典型案例探讨当代文创视野下的生活工艺新品创作，思考如何面向当代语境与传统资源；第五章，商业：市场营销与文创商业，探寻文创产品与商业、品牌互融中的结合点与平衡点；第六章，国家艺术基金研修班创作设计展示，集中展示基金班学员在本次项目及理论教学指导下的主题创作作品。

项目的顺利实施、本书的成功编写及出版，首先要感谢国家艺术基金的资助，感谢江南大学以及江南大学设计学院为人才培养项目实施提供的一流条件，感谢项目合作单位江苏省工艺美术行业协会以及苏州工艺美术职业技术学院的鼎力支持。其次，要衷心感谢江南大学朱庆葆书记与陈坚校长的悉心指导与支持，感谢各位授课老师的认真讲授与辛勤付出：顾绍培大师、朱士平大师、清华大学张夫也教授、南京艺术学院张明教授、苏州工艺美术职业技术学院秦怀宇处长、江苏瀚港创始人祝峻、江苏鼎艺创始人杜俊、中国家具协会传统家具专委会主席团主席邓雪松、木马设计总监顾闻、Moiminjia设计工作室创始人王旻佳等，还有我校王安霞、徐诚一、崔荣荣、魏洁、王峰、曹鸣、王大濛、沈杰、陈原川、陈旻瑾、朱琪颖、牛梨、吴可玲、谢恒强、周敏宁、陈香、周震、邓彬、王俊、黄昊、陆媛媛、潘阳等老师的精心授课或指导，并为本书的编写提供了丰富的教案及素材。

最后，感谢王俊老师团队的编辑排版，感谢我的博士生团队娄明、吴剑斌、张顺峰参与项目的统筹组织与文字整理，硕士生团队滕怀宏、何娟、刘越、王依伦、郭奕好、张笑、张婷圆、梁锦程、赵畅、邢郁川、范丹妙、徐楷地、楼云霞、高浩程、廖铮、居易成、何欣璐、王璐瑶、谭影、杨舒雯、王雁琳、颜甜、戴以蘅、杨诗怡等文字整理，没有团队的全力支持与投入是不可想象的。

张凌浩

2019年4月于长广溪

江南地区传统工艺与 文创设计人才培养 前言

国家艺术基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

自2017年中办国办印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》以来，传统文化的传承、发展与创新一直备受国家与人民的关注。为此，习近平总书记专门指出：“要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承。”国家艺术基金是由国家设立，旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进国家艺术事业健康发展的公益性基金，人才培养是其主要的资助点。

为积极响应国家号召与大力发展文化产业的政策支持，以江南大学张凌浩教授为首的团队希望面向文创产业与当代生活的协同发展，培养高端传统工艺与文创设计人才。具体来看，即是植根于江南浓厚的历史文脉，充分利用江南地区已有的优秀传统工艺资源与江南大学领先的设计学科优势，通过优秀工艺青年人才的新型培养，促进江南地区传统工艺与当代文化创意产业的融合创新，以推动中国传统文化的可持续发展。

一、项目的价值与意义

江南地区是中国工艺美术发展最早的地区之一，历史上一直是经济发达、手工艺繁荣、传统工艺地域特色鲜明。现阶段在大力发展文化产业的政策支持下，传统工艺发展也进入了新阶段，成为“工匠精神”的最佳诠释，仅2016年苏绣产业规模就达15亿元。但不可否认的是，现在不少传统手工艺在完成工业化走向信息时代的过程中，缺少技艺传承与创新使其陷入边缘化的困境，包括品类不多、手工艺加工样式单调、不适应当代审美或缺乏市场竞争力，拷贝复制只会导致“水土不服”，适应不了当代生活。

本项目在当前国务院文化部、工信部、财政部《中国传统工艺振兴计划》大力扶植和关注地区传统手工艺背景下产生，立足江南地区传统工艺资源，积极响应传统工艺的发展要向文化创意产业方向转型的文化与产业战略。希望通过创新设计、传统工艺、新实现手段及跨界艺术观念的融合，培养高端传统工艺与文创设计人才，实现拓宽艺术视野、培养创新能力与提升专

业技能的目标。并推动提升传统工艺的传承水平与制作品质，进而促进传统工艺的创新发展以面向文化创意产业与当代生活，以创新作品传承“工匠精神”，弘扬民族文化内涵。

1.通过从理论授课、案例分析、多元考察及跨界研讨的系列培训，极大拓宽相关人才的工艺视野与创作观念，提高传统工艺从业人群的专业知识素养。以传统手工艺与文创融合创新为重点实施培训计划，协调设计院校、非遗传承人、跨界艺术家设计师以及相关新技术基地开展针对性强的系列研修与创作，帮助传统手工艺从业人员开阔眼界，建立涵盖传统历史与当代趋势、地域文化与国际文化、跨界艺术与新技术手段等更宽的艺术知识基础。

2.通过设计文化、创新设计思维与文创商业等课程及讲座、研讨，进一步提升相关人才的创作方法与实践能力，特别是发挥设计的力量，将手工艺创新融入当代生活美学。在扬州漆器等传统工艺技术足够精湛的基础上，在高校的支持与合作下，进行更具现代感的设计，将传统工艺现代化，更加融合生活与时代。

3.通过传统工艺与跨界创新的整合，以及新技术手段的支持，推动江南地区工艺文创作品的当代创新实践。特别是推动其发掘传统工艺文化的当代价值，探索形成不同于传统面貌的工艺文创新品及创作新范式，发展出文创品牌，进而改变传统作坊式或简单机械生产式的创作语境。

本项目希望集中于紫砂陶瓷、年画、漆器等主要品种，通过对传统工艺与文创人才的融合式培养，来构建江南地区传统工艺的可持续发展的基础，推动东西方文化、传统工艺与当代设计及技术的交汇融合，以设计的方式驱动中华民族的文化价值观念、思想智慧和实践经验的复兴，延续地区文化基因，助力民族复兴。习近平指出，“要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承”。同时，该项目也有利于按照“十三五”规划提出的“文化产业成为国民经济支柱性产业”，促进长三角地区特别是江苏地区传统工艺产业的进一步转型升级，推进文化与信息、科技产业协同发展，为持续培养面向未来文化产业的高端人才做出贡献。

图1 漆竹编茶器具与紫砂篆刻

二、项目的前期准备

在地区手工艺与文创设计融合的教学与创作实践方面，团队已产出较多的系列理论与创作成果，具有雄厚的研究和教学基础。出版了一系列相关的设计教材，包括《产品的语意》、《符号学产品设计方法》、《民间艺术考察与再设计》、《重构紫砂》、《文人壶》、《研山索远》等20余本专著及教材。学院及项目团队策划及举办了一系列创作展览并获奖，例如每年11月期间举办民间艺术考察与设计成果展（联合产品、视觉及环艺建筑等，2010年起），每年5月在无锡会展中心、市博物馆或大学美术馆举办本科毕业设计展（文创设计），“紫蕴江南”当代紫砂名家作品展（2016），而且文创成果还参加美国ICFF国际现代家具展、米兰家具展、英国100%创意展及江苏书展礼纸纹样设计展等。

整合国际及境外设计创作资源、业界专家及知名工艺文创基地，积累当代工艺转型与跨界创新的丰富经验，已与意大利、美国、瑞士、英国、比利时、印度及国内台湾地区举办联合工作坊十余次，形成丰富而稳定的艺术文化考察线路及案例库。包括中瑞WUZU项目（主题包括饮食生活、快乐设计、瑞士旅游纪念品、聚集、You&Wu、节俭设计、老与少等，2004年至今），中印联合“创新设计思想与印度传统手工艺整合创新”的设计师与手工艺人协同工作坊（2015），8届海峡两岸传统文化的可持续设计工作坊（主题包括宜兴陶瓷、紫砂文化、茶文化、运河文化、手工艺江南、扬州非遗、传统人居等，2010年至今），以及GIDE联合工作坊（欧洲、英国、美国等八所高校发起，主题包括当地居民创意空间、跨越边界等）。

依托中国轻工业工业设计重点实验室、中国工业设计示范基地及江南大学蒋震基金工业设计培训中心（1998-）的学院平台项目，团队先后举办与本次项目相关的数次重要产业培训，积累了重要的资源、运营经验与成果保证机制，包括工业和信息化部“中小企业经营管理领军人才培养项目”工业设计高研班（2014）、江苏省艺术基金惠山泥人青年创意设计人才培养班（2017）、省教育厅产品设计专业师资培训（2015），以及蒋震基金设计培训10余个（主题包括品牌设计、创新的商业管理和设计战略、设计基础教学方法和创新思考、设计战略与咨询、创意展现等，2012-2016）。

此外，江南大学周边的宜兴、南京、扬州、苏州等城市及地区是紫砂、刺绣、漆器、云锦及桃花坞年画工艺的发源地与发展中心。学院及团队在江南地区建有多个传统工艺人才培养及产学研基地，已形成卓有成效的协作网络，并得到长三角城市群众多知名设计与文创企业的联合支持。

三、项目团队

本项目师资团队有来自设计教学与研究一线的教育部青年长江学者、江苏省六大高峰人才及中国工业设计十佳教育工作者领衔，具有整合设计创新、传统工艺创新及传统工艺界的广泛人脉等诸多优势，以及国外访问研究与创作实践的背景，多次获省部级创作奖项及国家级教学成果奖，并有多年合作、协同研究的丰富经验。

本团队以产品设计为主，结合视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、商业营销等专业及

数字化设计及实现等多个支持领域，其中既有一线的国家艺术设计教学团队知名教授，也有德国红点奖、IF奖、中国优秀工业设计奖金奖获得者，还有国家艺术基金创作优秀滚动支持教师（《茶则与勺子》）；既有国内手工艺创新与文创设计的专家、紫砂陶瓷中国工艺美术大师（顾绍培等），还计划有国际及国内台湾地区大学及文创联盟等的资深教授及产业专家。

同时，“民族艺术考察与设计课程”作为学院特色考察、研究与实践的课程自2001年开设至今已有16年历史，本团队是该课程的主要承担者，产出很多获奖的文创产品及采风创作展，还开设有中国工艺美术史、中国传统文化研究等多门支撑课程。

此外，由于设计学院拥有一批国内知名校友组成的资源与基地网络，因此本项目届时将得到中国知名设计公司瑞德设计（杭州）、飞鱼设计（杭州）、木马设计（上海）、YANG DESIGN（上海）、瀚港文化（南京）及鼎艺国际（南京）等的创作指导及实施支持，也得到中国工业设计协会、江苏文投集团及紫金奖、清华美院、南京艺术学院、苏州工艺美院（桃花坞）、宜兴陶瓷专委会的相关知名专家的课程指导及参与支持。

图2 宋代茶盖、茶则、香铲与茶勺

四、项目的开展

2017年8月，本团队申报了国家艺术基金人才培养资助项目，并获得国家艺术基金审核专家的肯定与认可，项目周期为2018年10月~2019年1月。在项目招生期间，有百余名全国学员踊跃参与报名《江南地区传统工艺与文创设计人才培养计划》项目，经过数位教授、专家的严格考察与筛选，最终选取30位来自全国各地的优秀学员进行辅导培训。

本项目于2018年10月8日正式开班，在项目团队策划组织下，在近50天的集中培训中，以江南大学设计学院作为课程管理与教学核心，同时特邀清华大学、南京艺术学院、江南大学等国内一流专业院校教授与中国工艺美术大师、国家级艺术基金项目主持人、传统文化研究专家学者、知名设计总监等几十余人组成教学团队。通过从理论授课、案例分析、多元考

察及跨界研讨的系列培训，设计文化、创新设计思维与文创商业等课程讲座及研讨，重点发挥设计教育介入与新技术支持的力量，将手工艺创新融入当代生活美学，极大提高了传统工艺从业人群的设计创新意识与专业知识素养。

学员通过培养计划，第一阶段在校学习“工艺整理与再认识及创意”课程，第二阶段学习“创意方设计思维、方法、技术与市场”，期间精心安排了各种产业考察与文创展览研习，并同步进行创作设计及研讨交流。最后第三阶段为结业作品汇报展览筹备阶段。

2019年1月11日，在新春来临之际，江南大学设计学院成功举办了国家艺术基金2018年度艺术人才培养资助项目《江南地区传统工艺与文创设计人才培养计划》结业作品展。

结业作品所展示出的理念、水平与整体策展设计得到观展大师、专家们的高度评价，认为学员们结合围绕时代命题、江南元素与江南风格，进行符合社会主流文化与当代审美的主题创作，既有传统工艺传承水平与制作品质的延续与强化，也有对江南文化思考与观念拓展的当代表达，设计作品更是种类繁多，包括具有地域代表性的宜兴紫砂、扬州玉雕，技艺精湛的皮雕、草木染等，无不体现出学员们对创新设计、传统工艺、新实现手段及跨界艺术观念的融合探索，力图展现江南地区内敛、无我的人文底蕴。

例如提梁壶作品《紫玉金沙——水韵江南》，初察该作品时，感受到的是紫砂之质所蕴文人气蕴与紫玉之泽所现温润无暇。再次细品，此壶体态儒雅，比例匀称，色泽饱满，线条张弛有度，给人宁静致远，悠然自得之感。回眸再望，此壶仿若临山而立傍水而坐，给人静待有缘人与其共看千年历史变迁、共述百世兴盛衰亡、共饮江南绵长之水的心灵感受。

图3 《紫玉金沙——水韵江南》提梁壶作品

该作品是江苏省工艺美术大师李群与江苏省玉雕大师阚红兵联合设计创作，这是一次具有颇高价值的艺术跨界尝试。此提梁壶作品将最具艺术与匠心淬炼的紫砂与中国最古老的雕刻相结合，臻选特色沉香泥入料，海棠花为原型进行烧铸。壶身为盛放的是四瓣花形状，三弯嘴、圆提梁，整体造型饱满圆润。设计灵感即得益于江南大学设计学院国艺研修班学习。同时，此壶的另一大特色便是壶盖的设计，壶钮以和田白玉为原料雕刻成海棠花形状，镶嵌于壶盖上，浑然一体。再配以碧玉雕琢的群山，返璞归真的原木作背景，让一饮一啜的清雅中平添了江南水韵的美。

为此，江南大学党委书记朱庆葆教授在展览开幕致辞中专门指出，本次培训项目紧紧围绕了党的十九大精神，认真贯彻与落实了中国传统工艺振兴计划。通过发挥江南大学现有资源与设计学院力量，为呈现工艺美术的当代价值、坚定文化自信、推动江南地区传统工艺在现代生活中的应用做出了巨大贡献。本次项目的顺利开展进一步促进了长三角地区特别是江南及相关地域传统工艺产业的进一步转型与升级，为持续培养面向未来文化产业的高端艺术人才做出了贡献。

所以，本次结业作品展不只是学员的研习汇报，更为构建江南地区传统工艺的可持续发展，

推动东西方文化、传统工艺与当代设计及技术的融合，助推传统工艺产业转型升级，为中华优秀传统文化焕发出新的时代风采夯实了基础。同时，各学员在今后的生涯中应进一步传承和发展传统工艺，以延续工匠精神、弘扬民族文化为己任，为我国社会主义文化繁荣兴盛做出努力。

学员们也纷纷表示，本次项目培训班规格高，导师阵容强，在多元化的培训课程与研讨交流下，不仅夯实与更新了传统历史与当代趋势、地域文化与国际文化、跨界艺术与新技术手段等艺术知识基础；还通过创新设计方法、设计创新思维与文创商业等课程，进一步开拓了自身视野，提升了实践能力，在学习过程中受益匪浅。

五、结语

习近平总书记在国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上说道，不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承。

“功以才成，业由才广”。本次人才培养与工艺研习，并非定位于简单的培训，而是强调以人为本，关注、培养和保护以人才为载体的多样化传承方式。特别是帮助学员树立传统工艺的秉承并非简单沿袭，而是应有当代的传承责任与创新使命：研习不同时期历史特征、人文情怀等因素对设计作品的影响；超越静态思维方式，思考动态环境中的各种意识与客观要素间相互作用与影响的设计创新意识；在当代技术（资源）、大众审美、经济水平与主流文化的宏观框架下，融合时代美学和人文诉求进行设计创新。这是传统工艺在当代社会设计创作与发展的重要方向所在，无疑也是江南地区传统工艺创新发展与产业、文化繁荣的必然要求。因此，将本次人才培养项目的相关理论、方法及思考整理编撰，以期互相启发、与时俱进，一起助推江南文化创意产业的可持续发展。

图4 “结业作品展”开幕式海报

序

前言

第一章

江南地区传统的工艺整理

- 018 惠山泥人
- 024 宜兴紫砂陶
- 030 苏扇
- 035 苏绣
- 041 桃花坞年画
- 048 缂丝
- 054 南京云锦
- 061 扬州漆器
- 068 扬州玉器
- 074 常州留青竹刻
- 080 杭州王星记扇子
- 086 龙泉青瓷
- 093 东阳木雕
- 098 宁波朱金漆木雕
- 103 东阳竹编

考察研究 I

- 110 宜兴陶瓷博物馆考察报告
- 114 南京博物院考察报告
- 116 南京云锦博物馆考察报告
- 118 中国刺绣艺术馆（苏州镇湖）考察报告
- 120 无锡博物院考察报告

第二章

传统工艺设计的再认识

- 124 宜兴紫砂陶制作技艺研究
- 132 当代工艺美术设计的原创性与市场化
- 138 浅谈中国玉文化的传承和发展
- 142 传统工艺的传承与发展
- 150 服饰刺绣与民俗情感语言表达
- 155 工艺实验案例：综合材料基础
- 161 金缮的技法和艺术表现
- 166 计白当黑

考察研究 II

- 172 上海博物馆考察报告
- 174 苏州博物馆考察报告
- 178 苏州工艺美术博物馆考察报告
- 180 中国木雕博物馆考察报告
- 183 中国泥人博物馆考察报告
- 186 江浙地区传统园林分布简图

第三章

创新设计思维、方法与技术

- 190 设计符号学与设计艺术
- 198 符号学设计思维及创新方法

- 208 现代设计简史
218 图案构成训练
223 从二维到三维：传承之美
232 传统艺术创新设计方法研究
236 交互性数字公共艺术设计实践与体验评估
240 从“拟态”到“数态”——数字软件对传统工艺传承的促进作用
245 闲谈中国艺术造型
249 艺术的公益——聆听内心深处的声音
255 影像与文化

考察研究Ⅲ

- 264 中国国际设计博物馆考察报告
267 中国民艺博物馆考察报告

第四章

生活工艺与当代文创

- 272 文心造物
281 样式与设计
286 民艺再造与当代设计
296 民间工艺研究设计实验
301 新生活方式与文创产品的价值探索
309 浅谈紫砂造型设计方法
313 思与型
321 从设计师到手工艺人

考察研究Ⅳ

- 326 苏州诚品书店考察报告
328 田子坊文化产业园考察报告
330 From 余杭融设计图书馆参观考察

第五章

商业：市场营销与文创商业

- 334 当代文创设计新观
338 文创产品创意思维的打造
343 文旅商品创新模式的江苏实践
349 品牌时代的传统之用

考察研究Ⅴ

- 356 飞鱼设计的考察体会
358 木马设计的考察体会

第六章

国家艺术基金研修班创作设计展示

附录

项目回顾

江南地区传统工艺 与文创设计

Jiangnan Area Traditional Crafts and
Cultural Creation Design

张凌浩 主编

姜 副主编

吴剑斌 张顺峰 参编

中国建筑工业出版社

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

国家艺术基金 2018 年度资助项目

江南大学产品创意与文化研究中心、
中央高校基本科研业务费专项资金（2019JDZD02）专项资助