

非遗传承背景下的陶瓷文创产品的研究

吴卓斌

广西职业技术学院, 广西 南宁 530226

DOI: 10.61369/SSSD.2025120048

摘 要 : 随着现代社会的快速发展, 社会和各行各业更加重视当前传统文化的保护和传承, 而非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 承载着上下几千年来文化记忆与文明智慧, 有着十分重要的传承意义。陶瓷作为非物质文化遗产的重要代表, 不仅是千年来匠人的智慧与技艺的结晶, 而且还蕴含着深厚的文化内涵与民族审美精神。那么在当代社会的发展环境下, 如何让陶瓷非遗技艺融入现代生活, 生产更多的陶瓷文创产品推动陶瓷技艺的传承已经成为当前非遗传承的重要课题。本文主要从陶瓷文创产品的发展现状入手, 分析了非遗类陶瓷文创产品设计中的运用原则, 并对非遗传承背景下的陶瓷文创产品的有效发展策略进行了深入探讨, 希望能够为陶瓷技艺的进步和传承提供更多的发展思路。

关 键 词 : 非遗传承; 陶瓷文创; 现状; 有效策略

Research on Ceramic Cultural and Creative Products under the Background of Intangible Cultural Heritage Inheritance

Wu Zhuobin

Guangxi Vocational and Technical College, Nanning, Guangxi 530226

Abstract : With the rapid development of modern society, greater emphasis has been placed on the protection and inheritance of traditional culture across society and various industries. As a vital component of China's excellent traditional culture, intangible cultural heritage (ICH) carries the cultural memories and civilizational wisdom accumulated over thousands of years, holding significant significance for inheritance. Ceramics, as an important representative of ICH, are not only the crystallization of the wisdom and craftsmanship of artisans over millennia but also embody profound cultural connotations and national aesthetic spirit. Against the backdrop of contemporary social development, how to integrate ICH ceramic craftsmanship into modern life and develop more ceramic cultural and creative products to promote the inheritance of ceramic techniques has become a key issue in current ICH inheritance. Starting from the current development status of ceramic cultural and creative products, this paper analyzes the application principles in the design of ICH-related ceramic cultural and creative products, and conducts an in-depth exploration of effective development strategies for ceramic cultural and creative products under the background of ICH inheritance. It is hoped to provide more development ideas for the advancement and inheritance of ceramic techniques.

Keywords : intangible cultural heritage inheritance; ceramic cultural and creative products; current situation; effective strategies

引言

在当前文化传承已经变得越来越重要的当下, 非遗传承已经成为文化发展过程中十分需要重视的关键环节, 在这一背景下, 陶瓷艺术始终以其独特的材质语言和工艺美术贯穿整个中华文明的发展脉络, 已经成为连接当下中华文明和古老技艺的重要桥梁。而由其衍生出的陶瓷文创产品能够在保留手工艺精髓的同时融入现代化的设计理念和生活场景, 从而满足当代消费者的审美需求与实用功能。而在当前高职院校的教育发展过程中, 非遗传承也已经成为教学体系中非常值得重视的重要组成部分, 部分院校还开设了有关陶瓷文创的相关课程, 通过理论与实践相结合的方式, 培养学生在非遗传承背景下的创新设计能力与手工实践技能, 使学生在深入了解传统陶瓷工艺的基础上, 能够进一步掌握现代文创产品开发的流程与方法^[1]。

课题项目:

- 1, 2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目, 项目编号: 2023KY1022, 项目名称: 广西少数民族文化元素在南宁红陶装饰中的应用研究;
- 2, 2025年度广西中青年教师科研基础能力提升项目。课题名称: 基于平陆运河文化带的视觉化设计与衍生品品牌研究, 编号: 桂教科研(2025)1号2025KY1410;
- 3, 广西职业技术学院2025年教学改革项目。(AI赋能教学创新项目)桂职院(2025)137文件。项目名称: AI+校企合作生产实践项目以钦州市神岫陶艺有限责任公司为例的实施方案。

一、陶瓷文创产品的发展现状

在当前的教育体系中,陶瓷文创产品的发展和专业教学已经有了更加紧密的联系,很多高职院校在课程安排上引入了非遗传承人进课堂、陶瓷文创设计、校企合作实践等多元化的教学模式,力争能够让学生在学习过程中实现传统技艺和现代设计思维的深度结合,也能够使他们深刻体会到陶瓷文创产品的文化价值与时代意义。但是在当前高职院校的教学实施过程中仍然存在一些问题。比如在课程体系建设的过程中,部分院校已经形成了以理论为主的教学模式,教师在教学过程中很容易陷入传统教学模式中的只重视理论忽视实践的困境,导致学生的实际动手能力和项目实践能力不能够得到有效提升。而在实践课程上,学生对于文化与设计的融合理解大多数情况下也只是停留在表面层次,很难精准把握住陶瓷技艺背后蕴含的深刻文化价值和精神内涵,导致最终的作品设计很难体现真正意义上的文化传承。此外,部分院校在教学资源的投入上存在非常明显的不足,相关的实训场地太陈旧,并且设备更新和非遗传承师资力量等方面都存在一定的不足,很难支撑高质量的教学实施。同时高职院校对于学生创新思维的培养和与市场对接等方面的意识也比较薄弱,相关的作品缺少实用性和时代感,很难形成一个有效的产品转化体系,制约了陶瓷文创产品的市场化发展^[2]。

二、非遗类陶瓷文创产品设计中的运用原则

（一）文化独特性原则

对于文创产品而言,文化的核心构成是任何文创产品的灵魂,如果一个文创产品具有特殊的文化意蕴就能够在市场中形成非常独特的文化标识,这种文化标识正是能够推动其他文创产品和其他物品的关键,也是这些文创产品能够和普通产品区分开的核心竞争力。而对非物质文化遗产来说,其本身就包含十分特殊的文化含义,在制作陶瓷文创产品的过程中,应当要求学生尽量显露出这种文化的精华,并且具有个性化的特征。只有通过这种方式才能够在文创产品设计的过程中,不断注入文化象征的符号,从而使消费者能够在精神上与产出的作品产生共鸣并且激发他们的购买欲望^[3]。

（二）实用性原则

在创作陶瓷工艺相关的文创产品时,需要让学生认识到创作的根本在于展现其内在的文化含韵,并且在将其作为商品放到市场上时,也需要考虑到作品的日常实用性。在设计文创产品时,应当注意这类商品不应该沦为只有文化展示作用的装饰品,而应当重视它对人们日常视觉的感官满足和使用价值。另外,传统文化是民众在日常生活中通过各种形式的发展与传承才逐渐形成的独特文化,所以在设计陶瓷文创产品时,也应当坚持这一特性,让人们能够在日常生活中认识到相关作品的文化属性,并且也能被大众口口相传才能够实现文化传承的目的^[4]。

（三）美观性原则

文创产品另一个需要关注的原则就是要有一定的艺术美感,

以此来吸引人们的关注。学生在进行设计时需要从多个角度来考虑不同人的喜好,需要让他们认识到真正美观的设计是能够满足大众的审美需求的。因此在制作陶瓷文化创意产品时,学生需要选用能够展现特定文化和地域特征的创新设计元素,同时结合现状发展下的形式。更加具有潮流感的设计手法,最大程度上显示出陶瓷文化创意产品的审美质感^[5]。

（四）创新性原则

在设计陶瓷艺术产品时,原创性是保证相关作品能够符合市场标准的重要条件。非物质文化遗产,并不是在现代社会背景中产生的,其本身具有非常独特的美学理念和艺术手法,古老的制作方式并没有办法完全融入到工业化社会的生产模式中,因此学生在设计过程中需要认识到这一点,并且要拥有能够从这一限制中跳脱出的能力,在当前艺术审美观念的加持下进行更加具有原创性的创新设计。通过这种方式能够使陶瓷文章产品更好地满足当前现代人的审美需求,使他们可以重新在人们的日常生活中发挥出更大的作用^[6]。

三、非遗传承背景下的陶瓷文创产品的有效发展策略

（一）构建“非遗技艺+文创设计”融合课程体系

在教育教学过程中,高职院校需要打破传统课程教学中,重视技艺教学,忽视设计创新的教学模式,同时也要将教学重点从理论教学转移到实践教学上,以非遗传承为教学核心来重新构建当前的课程体系。在技艺实践的基础层面,高职院校可以开设与陶瓷非遗技艺实训相关的课程,邀请专业的非遗传承人来学校担任兼职教师,让学生能够更加系统地了解拉坯、利坯、釉下彩绘、柴烧等传统技艺,使他们能够在这种教学模式中了解非遗技艺创作的核心流程,比如可以拿青花瓷作为具体教学案例,向学生讲解绘制过程中线条的运笔力度和用料调配的比例把控等内容。而在文化解读层面,可以专门开设陶瓷非遗文化与符号研究等相关课程,使学生能够更加自主地深挖陶瓷会议的文化具体内涵及发展趋势,比如景德镇陶瓷的官窑文化、德化白瓷的宗教美学、宜兴紫砂的文人精神还有广西坭兴陶的窑变绝技等,通过更加实际的亲身调查并且自行整理非遗档案等各项实践活动,学生可以在体验的过程中了解到传统符号背后所蕴含的历史语境,并且能够在潜移默化中提高他们的理论知识水平,能够使他们避免在设计过程中对非遗元素只是进行浅层的复制等流程化的行为。另外在设计转化的过程中可以开设非遗文创视角下陶瓷设计相关的课程内容,使学生的学习重点能够从传统的理论教学转移到非遗元素现代化、传统技艺实用化等方面上。并且在这个过程中教师需要充分发挥出自身的引导作用,使学生能够将非遗技艺和现代生活中人们的需求进行深度融合,从而创造出既保留传统文化技艺又能够融合现代风格的陶瓷文创产品,比如用釉下五彩技艺设计茶器套装、用剪纸贴画工艺来开发相应的文创摆件等形式。教师也可以运用现代化技术对当前社会发展中用户的需求和 market 发展趋势进行更加深入地分析,并将最终得到的结果向学生进行同步展示,从而使学生能够实现从技艺到产品的思维转变^[7]。

（二）建设“校地协同”非遗陶瓷文创教学实践平台

文创产品的发展离不开地方相关企业的支持，尤其是当地文创园区、非遗保护机构等。因此在开展教学的过程中，高职院校需要为学生搭建一个校际协同的教学实践平台，为非传承和文创设计能够在真实场景中落地打好基础。一方面高职院校可以和企业共同建设校外实训基地，将学生的学习课堂延伸到非遗生产一线上，使学生能够有机会定期参与一线工作岗位，为他们提供驻场实践的机会。而在更加真实的学习场景中，学生能够进一步深化自身对于非遗技艺的理解，同时也可以升级市场对于陶瓷产品的反馈情况。为后续的文创设计做好准备。另一方面也可以在校内开展实践项目，引入企业发展过程中和陶瓷相关的真实项目，比如为当地文旅景区开发非遗主题的文创伴手礼这一项目。学生需要通过小组形式开展相应的工作，从需求对接、项目流程设计、方案设计到样品制等各个环节都应当让学生主动查询资料并生成相应的学习成果。教师和企业导师也可以在这个过程中及时给予指导，使学生能够在学习的过程中更加注重陶瓷文创产品中所蕴含的价值^[9]。

（三）打造“双师型+非遗传承型”复合型教学团队

对于当前的高职院校而言，关于陶瓷文创产品设计和发展的教师师资力量会比较单一化，在具体推动课程教学时很容易产生精力不足的问题。因此高职院校可以针对这一问题进一步优化教

师的培训方式，不断加强现有教师的非遗素养和文创设计能力。比如定期选派专业的教师参与非遗保护培训和陶瓷文创设计研修班等方式来鼓励教师更加深入地了解相关文化的发展形势，同时通过这种同时也能够成为教师后续的教学经验来源，进一步提高他们的教学能力。另外高职院校也可以采用更加柔和的方式来引进地方陶瓷非遗传承人承担相应的教学任务，向他们明确对应的教学职责，比如指导学生毕业设计、文创产品的技艺讲解等与陶瓷技艺发展相关的内容。同时也可以邀请行业中比较知名的陶瓷文创设计师、非遗IP运营专家到校开展知识座谈会，通过他们分享自身的案例，来让学生了解到相关的行业实践知识，比如成功陶瓷文创产品的设计流程、讲解非遗文创的推广策略等，从而帮助学生能够更加深入了解行业的发展动态和现有的市场需求^[9]。

四、结论

在当前社会发展的背景下，非遗传承和陶瓷文创产品的发展需要不断进行创新，在坚持传统技艺的同时也需要融入当前社会发展过程中人们对于各项文创产品的使用需求，只有这样才能够进一步实现通过文创产品推动文化传承的目标。另外，学生在学习过程中也能够更加深入地了解文化传播与发展的过程，从而加深自身对于特殊工艺作品的认知和理解程度^[10]。

参考文献

- [1] 万文瑞. 乡村振兴背景下广东农村文创产品开发研究[J]. 湖南包装, 2025, 40(04): 35-38.
- [2] 谭飞. 视觉传达设计助力非遗保护与文创产品开发的价值与策略[J]. 中外文化交流, 2025, (05): 149-151.
- [3] 武文慧. 基于山西岚县面塑的文创产品创新设计实践[D]. 景德镇陶瓷大学, 2025.
- [4] 傅萌萌. 山东省手工艺文创产品设计研究[D]. 山东工艺美术学院, 2024.
- [5] 黄夏洪. 融合非遗元素与文创产品的艺术设计策略[J]. 艺术大观, 2024, (16): 22-24.
- [6] 胡晓. 非遗文化元素在文创产品中的应用[J]. 教育教学论坛, 2024, (22): 45-48.
- [7] 冯寅轩. 淄博陶瓷文创产品创新发展研究[D]. 山东大学, 2024.
- [8] 刘国俊. 非遗传承背景下的陶瓷文创产品的研究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(01): 118-119.
- [9] 张倬, 王晓静. 民族文化视域下非遗陶艺在文创产品设计中的应用探究[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2023, (12): 194-196.
- [10] 宋思喆. 非遗文化下的文创产品设计[J]. 大观, 2023, (10): 91-93.