DOI: 10.54254/3029-0740/5/2024060

广西毛南族花竹帽非遗编织技艺在家居文创产品中的设计与应用研究

罗星霞*, 袁芳

(广西民族师范学院,广西 崇左 532200; * 3190446178@qq.com)

摘 要:中华文化源远流长,中华民族有着上下五千多年的历史。在人类历史发展的文化长河中,我们诞生了许多优秀、精美的传统文化。作为一项传统手工艺,花竹帽竹编手工艺不论是在传承、生产、市场等方面都与现代人们需求脱节,这项非遗手工艺的传承面临考验;本项目将充分挖掘毛南族花竹帽编织技艺的文化内涵,顺应当代社会审美进行文创产品的设计,传承其文化美学,将产品应用到大众市场,弘扬毛南族文化。通过个案研究,围绕"延伸、传播、活化"这一思想主线,进行毛南族文创产品的现代性转化与创新,让民族精神融入物质载体,进一步设计出具有现代价值与意义的毛南族花竹帽文创产品,强化年轻受众对毛南族文化的认知与传播。

关键词: 文创产品、毛南族文化、花竹帽、设计应用

随着当代社会经济转型与飞速发展,同时,现代化生活方式的普及也减少了人们对手工艺制品需求,非遗手工艺的传承人也在减少,非遗手工技艺的传承面临着重大考验。但是在全民综合素养快速提升的背景下,少数民族文化的价值和魅力得到了广泛认可。不管是在国内还是国外,具有丰富的历史文化价值、艺术价值和美学价值的非遗文创产品都是受到市场欢迎的。于是为了能更好地传播毛南族文化和传承花竹帽的编织手工艺,我们会通过深入研究毛南族文化的内涵和花竹帽编织技艺的特点,将其运用到花竹帽非遗文创产品的设计中,制作出特别的、独属于毛南族文化的文创产品。为毛南族非物质文化遗产的保护和传承更进一步,吸引更多年轻人和传统文化爱好者来到当地学习了解,带动当地旅游业,推动经济发展。

1 花竹帽文化与毛南族文化概述

1.1 花竹帽文化的起源与发展

花竹帽文化起源于毛南族,它的的历史可以追溯到古代,最初作为劳动人民遮阳避雨的实用工具,后来逐渐发展成为具有装饰性和象征意义的民族饰品。其制作材料多为竹子,结合编织、雕刻、绘画等技艺,形成了独具特色的工艺风格。这一文化元素在历史的进程中经历了显著的变化和发展。它被毛南族人民称为"顶卡花",意思是帽底编花。花竹帽的制作工艺复杂,需要经过选竹制篾、剖丝、结型、织帽编花、填衬、勒边、刷油、烟熏等几十道工序。这种帽子不仅美观大方,还具有遮阳挡雨的实用功能。最初,花竹帽是毛南族的一种实用劳作工具,用于防晒和防雨。随后,它的功能逐渐扩展,演变成为了毛南族男女之间传递情感的定情信物,以及象征吉祥和幸福的吉祥物。因此,花竹帽在毛南族中具有特殊的情感和文化价值。在现代,花竹帽不仅保留了其传统的文化意义,还成为了毛南族文化的重要象征和标志,体现了毛南族独特的艺术风格和文化特色。

花竹帽文化作为中华民族传统手工艺的重要组成部分,其历史演变与现代传承体现了文化的韧性与创新精神。未来,应进一步加强对花竹帽文化的研究与保护,通过教育、政策支持和市场创新等手段,推动花竹帽文化的传承与创新,使其在现代社会中发挥更大的文化和社会价值。

1.2 毛南族文化的特点与价值

毛南族是中国的一个少数民族,拥有悠久的历史和丰富的文化传统。毛南族文化具有深厚的历史底蕴和独特的艺术价值,体现在其宗教信仰、风俗习惯、艺术形式和社会生活各个方面。从宗教信仰的虔诚表达,到风俗习惯的世代传承,再到艺术形式的多样展现,毛南族文化在社会的每一个角落都留下了鲜明的印记。在节庆期间,毛南族的文化展示比平时更加集中和典型,除了与汉族、壮族共同的春节、清明节、端午节、中秋节等节日外,他们还有自己独特的庙节——分龙节。分龙节是毛南族祈神保佑丰收的传统节日,也是毛南族一年一度的重大活动。节日期间,毛南族民众会举行传统的"纳牛"仪式和祈福仪式,以求获得"牛气"和福气。此外,火把节、迎春节、桥节、过小年等节日也各具特色,充分展示了毛南族对祖先的敬重和对未来的美好祈愿。许多丰富多彩的习俗风俗、仪式、活动等民俗一并展现在当地的社会舞台上,为民族文化的传承和弘扬提供了重要的平台。

毛南族文化的价值在于其对民族团结和社会和谐的贡献,毛南族内部的社会联系和社会凝聚力,有助于 形成强大的民族合力和社会稳定性。毛南族的节庆文化丰富了中国乃至世界的文化多样性。它是人类文化宝 库中的重要组成部分,体现了不同民族对生活的独特理解和表达方式。毛南族文化以其深厚的宗教信仰、丰 富多彩的艺术形式、独特的社会习俗和尊师重教的传统,展现了其独特的文化价值和艺术魅力。毛南族的信 仰以原始宗教为主,道教、佛教对其也有一定影响。他们相信万物有灵,敬畏自然,这种信仰观念在他们的 日常生活和节日庆典中得到了充分体现。

2 花竹帽文化的发展现状和面临的问题

2.1 发展现状

毛南族花竹帽作为毛南族的"族宝",不仅承载着丰富的文化内涵,还逐渐走出国门,成为时尚饰品的一部分。近年来,在广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县,花竹帽的编织技艺得到了有效的保护和传承。

技艺传承与人才培养:在政府的支持下,花竹帽编织技艺被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。谭素娟作为国家级非遗传承人,不仅自身技艺精湛,还积极培养下一代传承人。她通过开设编织技艺传承示范基地,已带动累计 1000 余人学会花竹帽编织技艺。同时,她的女儿覃敏也加入了传承队伍,为花竹帽注入了新的时尚元素,开发出手袋、台灯、摆件等编织新品以及钥匙扣、耳环、灯饰等文创产品,使花竹帽更加适应市场需求。

市场扩展与国际化:经过多年的努力,毛南族花竹帽已经走出国门,在日本、韩国、新加坡、马来西亚等国家引起关注。这些国家的消费者被花竹帽的独特魅力和精湛工艺所吸引,进一步推动了花竹帽的市场扩展。

文化融合与创新:在保留传统编织技艺的基础上,毛南族花竹帽在设计和材料上不断创新。例如,覃敏利用所学专业知识,为花竹帽增加花纹、汉字等元素,使其更加时尚美观。同时,花竹帽的功能也变得更加多样化,从最初的遮风挡雨工具,到现在的装饰品和文创产品,满足了不同消费者的需求。

2.2 面临的问题

尽管毛南族花竹帽文化在近年来取得了一定的发展,但仍面临着诸多挑战。

传承人断层:由于花竹帽编织技艺复杂且费时多,市场价又偏低,很多年轻人不愿意继承这一传统技艺。这导致传承人越来越少,技艺传承面临失传的危险。目前,仅有少数几位老艺人仍在坚持编织,而后继乏人的问题日益凸显。

外来文化冲击:随着改革开放的深入和人员流动的增加,外来文化和商品经济对毛南族传统文化产生了较大冲击。年轻人更容易接受新思想和新文化,对自己的传统艺术失去兴趣,导致毛南族花竹帽等传统文化的传承面临困境。现代生活方式的改变也使得一些传统民俗活动逐渐消失,进而影响了花竹帽等传统手工艺品的传承和发展。

资金短缺:环江作为国家级贫困县,自身财力难以保证民族文化保护和传承工作。并且花竹帽制作周期长、成本高,但其市场价格却相对较低,导致手工艺人难以获得足够的经济回报,进而影响了其传承的积极性。资金短缺使得文化保护和传承的硬件设施、人才培养、宣传推广等方面都受到制约。

市场需求变化:随着消费者需求的不断变化,传统手工艺品面临着市场需求下降的风险。如何根据市场需求调整产品设计和营销策略,成为毛南族花竹帽文化发展需要解决的重要问题。

创新不足:在传承过程中,如果缺乏创新和现代元素的融入,花竹帽等传统手工艺品可能难以适应现代市场的需求。因此,需要在保留传统技艺的基础上进行创新设计,以满足现代消费者的审美和需求。

综上所述,花竹帽传承面临的问题涉及技艺传承、市场需求、资金短缺、外来文化冲击以及创新不足等 多个方面。

3 毛南族花竹帽传统技艺在家居文创产品中的应用

3.1 毛南族花竹帽家居文创产品的设计理念与研发

使用花竹帽非遗编织技艺来设计家居文创产品是一个将传统手工艺与现代生活美学相结合的创新、创意过程,也是一种新的尝试。将花竹帽非遗编织技艺应用于家居文创产品的创新设计需要在保留传统文化精髓的基础上,融入现代元素和时尚理念。

产品设计理念: 1.文化传承与创新: 在家居文创产品设计中,应深入挖掘花竹帽编织技艺的文化内涵及其美学价值和历史文化价值,将其独特的艺术风格和民族特色文化融入家居文创产品的设计之中。通过产品设计,传递毛南族的文化内涵和民族情感,让消费者在使用产品时能感受到传统文化的内涵和魅力,吸引更多人来了解优秀传统文化。2.实用性与美观性: 产品设计注重实用性,确保家居文创产品不仅具有装饰作用,还能在日常生活中发挥实际作用,真正做到将花竹帽文化融进生活。同时也要追求美观性,通过精致的编织技艺和独特的图案设计,提升产品的艺术价值。

研发过程: 1.在研发初期,将进行市场调研,了解消费者对家居文创产品的需求和偏好;分析花竹帽文化的内涵和市场潜力,为产品提供研发方向。2.根据市场调研结果和设计理念进行创意构思,绘制初步的草图,请专业研究方向的设计师提供宝贵建议,确保产品具有现代感的同时又保留传统特色文化。

3.2 毛南族花竹帽元素在现代家居文创中的设计实践

图案与纹样的提取:从花竹帽中提取经典的图案和纹样,如毛南族特有的花纹、图腾进行简化和提取,以适应现代化家居文创产品的简洁风格。再利用现代设计软件对图案进行数字化处理,实现图案的灵活应用和多样化,以满足不同产品的设计要求。

产品设计种类及思路: 1.设计一款以花竹帽编织技艺为灵感的灯具,其灯罩部分可以采用花竹帽的编织技艺,使用竹子作为原材料,对身体无害符合绿色环保理念,又契合了新中式的审美风格。结合现代照明技术,灯光从灯罩编织缝隙透出,营造出点点繁星、温馨又美好的氛围。2.将花竹帽的编织图案提取,把其固有的色彩丰富做成装饰画,用于家居墙面装饰。这种设计不仅能让人直观感受到传统编织技艺的精湛、丰富,又赋予了现代家居文创产品更多的艺术气息。3.可以设计一系列以花竹帽编织技艺为元素的家居文创饰品,例如桌上的小摆件、茶几、靠垫等,这些产品可以作为生活中的点缀,使得花竹帽文化更加贴近生活,被大众熟知。4.将花竹帽的编织技艺应用于家居的装饰部分,如木椅背的雕刻纹样,可以雕刻为花竹帽编织纹样,这样可以增添家居的艺术感和民族风情。

材质和工艺:我们会选择绿色环保、可持续的材料,减少对环境的影响,符合现代消费者对绿色生活的追求。在保留花竹帽传统材料的基础上,探索使用新型环保材料,如竹纤维、竹炭纤维等,以提高产品的耐用性和环保性。结合现代科技手段,如 3D 打印、激光雕刻等,将花竹帽的元素以更精细、更复杂的形式呈现出来。采用现代生产工艺,优化花竹帽的编织流程,提高生产效率和产品质量。

产品推广与宣传:可以通过讲述毛南族花竹帽文化的历史渊源和当地民俗故事,增强家居文创产品的文化附加价值,吸引消费者目光和购买欲。利用线上网络自媒体平台宣传,发布关于产品的图片、视频和文章;

吸引大众关注和讨论,提升产品的知名度和文化影响力。在毛南族聚居地的旅游景区进行售卖,让游客在游览过程中了解毛南族文化并购买这些产品。

这样可以为毛南族花竹帽的传承注入新的活力,吸引更多年轻人关注和参与,促进传统文化的传承和发展的同时,推动毛南族文化的传承和旅游经济的发展。

毛南族花竹帽非遗编织技艺与家居文创产品的融合是一次富有创意和潜力的尝试,通过巧妙的设计和推 广,有望在传承传统文化的同时,创造出具有市场价值和文化意义的新潮流,让更多人了解和喜爱这一独特 的民族文化。

4 结语

尽管毛南族花竹帽具有丰富的文化内涵和独特的艺术价值,但其传承与创新仍面临诸多挑战。一方面,传统技艺的传承需要更多年轻人的参与和投入;另一方面,如何在保持毛南族传统韵味的同时融入现代元素,满足市场需求也是一大难题。随着国家对非物质文化遗产保护力度的加大和社会对传统文化的重视,毛南族花竹帽的传承与创新也迎来了新的机遇。毛南族花竹帽作为国家级非物质文化遗产,其编织技艺具有极高的文化价值和艺术价值,通过非遗文创产品设计手段的探索和应用,推动这一传统技艺与现代生活的融合,不仅能够促进这一传统手工艺的传承与实现可持续发展,还能够丰富现代人们的生活方式,提升文化自信。未来,我们应继续深化对毛南族花竹帽编织技艺的研究,结合现代科技和设计理念,不断创新其表现形式和应用领域,让这一古老技艺在新时代焕发出新的生机与活力。

基金项目

2024 年自治区级大学生创新创业训练计划项目——"毛南族花竹帽非遗文创产品设计与应用研究"(项目编号: S202410604093)

桂西南高端家居设计产业学院扶持项目(项目编号: YSCYXY2024059)

参考文献

- [1] 赵丽. 国潮文化背景下的传统手工艺创新——毛南族花竹帽的案例分析[J]. 文化产业, 2020(13).
- [2] 陈晓红. 广西毛南族花竹帽的传承与发展[J]. *民族艺术研究*, 2018(03).
- [3] 谭蕾. 基于广西毛南族花竹帽的文创产品设计研究[D]. 知网, 2024(03).
- [4] 任新月. 基于技术美学的毛南族花竹帽文创设计应用研究[D]. 知网, 2020(06).
- [5] 刘豫, 黄靖. 壮锦出国门、纹样拼创意! 壮乡民族瑰宝国潮范出圈[J]. *南国早报客户端*, 2021(04).
- [6] 吕洁,徐昕,吴桂清.毛南族花竹帽文化的保护与传承[J]. 广西民族大学学报(自然科学版),2012(12).
- [7] 李帅通. 毛南族花竹帽编织技艺的多维解读[J]. *重庆文理学院学报(社会科学版)*, 2022(11).
- [8] 竹编(毛南族花竹帽编织技艺)[J]. 中国非物质文化遗产网, 2020(10).
- [9] 邓世维,李雅日. 毛南族花竹帽传统手工艺的传承与创新设计[D]. 知网, 2011(03).
- [10] 艾晶, 韦思怡. 花竹帽: 共同通向幸福的"顶卡花"[J]. *中国民族报*, 2024(06).