

湟源排灯制作工艺的传承与创新路径探索

李生媛^{1作} 杨静^{2作} 葛迷^{3作} 张恽欣^{4作}

西安培华学院，陕西省西安市，710000；

摘要：湟源排灯制作工艺作为一种传统的民间艺术，具有独特的文化价值和地方特色。然而，随着现代化进程的推进，传统手工艺面临着技术流失和市场萎缩的困境。通过对湟源排灯制作的工艺流程、材料选择及手法进行分析，提出结合现代设计理念与工艺技术的创新路径，推动传统工艺的现代化转化。创新方案包括改进排灯的造型设计，融合现代材料与智能化生产手段，并通过市场营销与品牌塑造提升其市场竞争力。传承与创新并行，不仅能够保护和延续这一传统技艺，还能赋予其新的文化生命力，为当地经济发展提供新的增长点。

关键词：湟源排灯；传统工艺；创新设计；文化传承；市场转型

DOI：10.69979/3029-2727.24.07.027

引言

湟源排灯作为一种古老的民间工艺，承载着丰富的地方文化和历史底蕴，因其独特的制作技艺和艺术表现，深受人们喜爱。然而，随着社会的变迁和科技的进步，传统排灯工艺逐渐被现代化生产方式取代，导致技艺的传承面临严峻挑战。如何在保持传统特色的基础上进行创新，既满足当代市场需求，又能有效保护和延续这一文化遗产，成为亟待解决的课题。通过探索湟源排灯的现代转型路径，不仅能够推动传统工艺与现代设计的融合，也为文化产业的可持续发展开辟了新的方向。

1 湟源排灯制作工艺的传统特色与文化内涵

1.1 排灯的历史背景与文化象征

湟源排灯源于青海省湟源县，是当地民间传统的重要文化符号之一。其起源可以追溯到古代的宗教祭祀和节庆活动中，最初主要用于灯会和庙会等庆典场合。排灯的设计通常采用了丰富的民俗图案和象征意义，如“龙凤呈祥”、“吉祥如意”等，承载着人们对幸福、安康的美好祈愿。在历史的传承中，排灯不仅是节日的装饰品，更是人们表达情感、祈愿的载体，具有深厚的文化内涵。

1.2 排灯制作工艺的传统技法

湟源排灯的制作工艺以手工雕刻、编织和粘贴为主，工艺细腻且富有层次感。传统制作过程首先通过精心挑选的材料，包括木材、竹子、彩纸等，以其天然纹理和色彩为基础，再通过手工雕刻出精美的花纹和图案。接

着，将这些部件经过巧妙的组装，利用独特的编织手法将灯具的外形固定。每一盏排灯的制作都需要多道工序，依赖于匠人丰富的经验和细致的工艺，具有较高的技艺要求。

1.3 色彩与形态的艺术表现

排灯的外观造型与色彩设计具有鲜明的地域特色。色彩上，湟源排灯以红、黄、绿、蓝等鲜艳色调为主，这些色彩不仅增添了节日的喜庆氛围，也寓意着富贵、平安和吉祥。形态上，排灯的设计往往具有强烈的象征性，常见的造型有龙、凤、花卉等，都是当地文化和民俗的象征。每一盏排灯在视觉上的冲击力和艺术表现力都能传递出浓厚的地方文化气息。

1.4 排灯的社会与文化功能

湟源排灯不仅仅是手工艺品，它更具备社会与文化功能。在民间信仰和节庆活动中，排灯起到了沟通神灵、驱邪避灾的作用。每逢节日，家家户户和集市街头都会亮起排灯，象征着祈求来年的平安与繁荣。在过去，排灯是民众精神寄托的一部分，也是集体活动和社区文化的核心载体之一。如今，尽管现代化进程使得传统排灯的使用场景有所改变，但它依然深深植根于当地人的日常生活与文化传统之中。

湟源排灯的制作工艺和文化内涵深刻体现了当地的历史传承与民间信仰，不仅是艺术品，更是一种文化记忆的载体。

2 现代化进程中的湟源排灯工艺传承现状分析

2.1 传统手工艺面临的挑战

随着现代化进程的推进,传统的湟源排灯制作工艺遭遇了许多挑战。首先,手工制作的劳动力成本逐年上涨,许多年轻人对于这一传统技艺的学习兴趣逐渐减弱。排灯的制作工艺需要长时间的培训和实践,且工艺复杂,需要技艺娴熟的匠人。然而,随着现代社会对效率和技术的需求增加,传统的手工艺显得越来越无法适应快速生产和消费的市场环境。因此,许多传统的工艺流程和技术逐渐被简化或取代,导致了湟源排灯的制作技艺逐渐流失。

2.2 市场需求的变化

湟源排灯的市场需求也在现代化进程中发生了变化。过去,排灯主要用于节庆、宗教仪式和地方性活动,具有浓厚的民俗文化属性。然而,现代消费者的审美和需求发生了转变,传统排灯的设计风格显得有些过时,无法满足当前市场对时尚和个性化产品的需求。尽管排灯作为地方特色的民间艺术品仍受到一些收藏者和文化爱好者的青睐,但整体市场规模有限,且大多数产品依然停留在传统的制作方式和风格上,缺乏创新和突破。

2.3 文化传承中的断层问题

湟源排灯工艺的传承也面临着代际断层的问题。许多年轻一代对这一传统技艺缺乏兴趣,甚至不了解其历史和文化背景。随着现代科技的发展,许多传统的手工艺被机械化生产所取代,传统工艺的传承渠道逐渐封闭。虽然一些地方政府和文化机构已开始关注这一问题,试图通过建立文化保护项目和传习所来挽救这一工艺,但由于技术、资金和管理等方面的限制,传统排灯工艺的保护和传承仍然面临着巨大的困难。

2.4 文化遗产保护政策的影响

近年来,国家和地方政府在文化遗产保护方面逐渐加强了对传统手工艺的关注。湟源排灯作为地方特色文化的一部分,受到一些文化传承政策的支持。比如,政府部门通过补贴、奖励和培训等措施鼓励匠人传承技艺,同时也通过举办文化节庆活动和艺术展览等形式,提升了传统排灯的社会认知度。尽管如此,文化遗产保护政策尚未能从根本上解决湟源排灯工艺在市场化、现代化进程中的生存困境,仍需在政策执行和资源配置上做出更多努力。

2.5 湟源排灯工艺传承的创新空间

在现代化的影响下,湟源排灯工艺的传承不仅仅需要保护和复兴传统,还需在创新上做出突破。结合现代设计理念、材料创新和技术应用,能够让传统排灯焕发出新的生命力。例如,利用环保材料、智能照明技术和多功能设计等现代元素,不仅能够提升排灯的实用性,还能吸引更多年轻消费者的关注。通过创新和适应市场需求,湟源排灯有望在现代社会中找到新的定位,延续其作为文化遗产的重要地位。

现代化进程对湟源排灯工艺的影响既是挑战,也是机遇。通过有效的创新和传承措施,湟源排灯工艺有望在现代社会中焕发新的光彩。

3 湟源排灯工艺创新路径: 融合传统与现代设计理念

3.1 传统与现代材料的有机结合

在湟源排灯工艺的创新过程中,材料的选择至关重要。传统上,排灯的制作多采用竹木、彩纸等天然材料,这些材料具有自然的美感和历史价值。然而,随着现代科技的发展,新的环保材料和人工合成材料应运而生。例如,采用环保塑料、轻质合金、LED 灯珠等现代材料,不仅能提升排灯的耐用性和安全性,还能使排灯的造型更加多样化,满足现代审美和功能需求。将这些现代材料与传统竹木纸艺相结合,既能保持湟源排灯的独特风格,又能适应市场对高质量、耐用性强产品的需求。

3.2 现代设计元素的融合与创新

传统的湟源排灯在设计上通常较为单一,主要以对称的图案和传统的民俗元素为主。为了吸引现代消费者,创新设计是必不可少的步骤。可以在传统图案的基础上,融入现代的简约风格、几何图形、抽象艺术等设计元素,形成既具传统文化韵味又符合现代审美的排灯产品。例如,利用现代设计语言对传统的龙凤、花鸟等图案进行重新演绎和创新,使其既具历史传承,又不失时尚感。这种设计创新不仅能拓宽排灯的市场应用,还能提高其艺术价值。

3.3 智能化技术的应用

随着科技的不断进步,智能化技术在各个领域的应用日益广泛。将智能照明系统、传感器技术和物联网技术与湟源排灯工艺相结合,能够为排灯赋予新的功能。

例如,利用 LED 灯珠的智能调光功能,可以根据环境光线自动调节亮度;使用传感器使排灯具备互动功能,通过感应到观众的接近或动作,实现光效的变化。通过这些智能化技术,排灯不仅能满足传统的文化功能,还能提升用户的体验感,使其在现代家庭和公共场所中获得更广泛的应用。

3.4 市场化定位与品牌创新

要实现湟源排灯工艺的持续创新,市场化定位和品牌塑造至关重要。通过市场调查与分析,了解消费者的需求变化,确定排灯的细分市场,如家庭装饰、节庆活动、礼品市场等,量身定制不同风格的排灯产品。同时,品牌创新是提升市场竞争力的关键。通过将湟源排灯打造成地方特色文化品牌,不仅能吸引更多消费者的关注,还能通过线上线下渠道拓展市场,提升其文化影响力。通过与现代营销手段的结合,湟源排灯将能够走出传统的手工艺品市场,成为具有较高商业价值和文化价值的艺术产品。

湟源排灯的创新路径需要通过融合传统与现代设计理念,在材料选择、设计元素、智能化应用和市场定位等方面进行多维度的创新。这种创新不仅能保留传统技艺的精髓,也能赋予湟源排灯在现代社会中的新生机。

4 湟源排灯市场化转型策略与品牌塑造

4.1 市场定位与细分

湟源排灯的市场化转型首先需要明确其市场定位。传统排灯主要集中在节庆和宗教活动的装饰领域,但随着现代消费者对个性化、定制化的需求增加,单一的市场定位已经不再适用。通过市场细分,可以将排灯的应用拓展至家庭装饰、商业场所、节庆礼品以及文化旅游等多个领域。例如,可以推出具有现代风格的家居灯饰系列,满足都市消费者对家居环境美化的需求;同时,结合当地文化特色推出具有纪念意义的文化礼品,吸引旅游市场。这种多元化的市场定位将帮助湟源排灯扩大市场覆盖面,提高品牌认知度。

4.2 创新产品与差异化竞争

在现代市场中,产品的创新和差异化是成功转型的关键。传统的湟源排灯工艺虽具有独特的地方文化,但其设计和功能逐渐显得不够多样化。为了在竞争激烈的市场中脱颖而出,湟源排灯需要在创新上做出突破。结合现代设计理念和消费者需求,可以推出多个系列产品,

如根据节庆、季节变化等设计不同款式的排灯,或者推出智能排灯系列,满足不同消费者群体的个性化需求。此外,还可以加强与现代艺术家的合作,融入更多时尚元素,以提升排灯的独特性和艺术价值。这种创新产品的推出,能够在市场中树立独特的竞争优势,吸引更多广泛的消费者群体。

4.3 品牌建设与文化传播

湟源排灯的品牌建设是其市场化转型的核心之一。品牌不仅是市场营销的工具,更是文化传承的载体。通过塑造独特的品牌形象,可以增强消费者对排灯产品的认同感和忠诚度。首先,品牌传播需要围绕湟源排灯的传统文化价值展开,强调其悠久的历史、独特的手工艺和地方文化特色。通过线上线下结合的方式,利用社交媒体、短视频平台等现代传播工具,将湟源排灯的文化背景和工艺精髓传递给广大消费者。同时,通过与文化活动、艺术展览等合作,提升品牌的文化影响力和市场知名度。品牌故事的讲述不仅能够增强产品的文化内涵,还能帮助排灯突破地域局限,形成独具特色的市场认同。

4.4 渠道拓展与营销创新

在市场化转型过程中,湟源排灯的渠道拓展和营销创新至关重要。随着电商平台和社交媒体的普及,传统的销售渠道已经不能满足现代消费者的需求。因此,排灯的销售渠道应包括线上电商平台和线下体验店的结合。通过电商平台进行全国范围的推广和销售,利用短视频直播和社交平台的传播效应,让消费者了解排灯的制作过程、文化背景及其独特魅力,增强购买欲望。线下则可以通过设置品牌旗舰店、参与各类文化展览、举办传统工艺展示等形式,让消费者直接体验排灯的文化氛围和艺术价值。此外,跨界合作也是营销创新的重要方式,湟源排灯可以与现代家居、时尚品牌进行联名合作,推出限量版或定制款产品,进一步提升品牌的市场认可度和产品附加值。

通过市场定位、产品创新、品牌建设和渠道拓展等多方面的策略,湟源排灯能够实现市场化转型,并在现代消费市场中占据一席之地。这不仅能够为排灯的传统工艺注入新的活力,也有助于提升其在文化产业中的影响力与经济价值。

5 结语

湟源排灯作为独具地方特色的传统手工艺品,承载

着丰富的文化内涵和历史价值。在现代化进程中,尽管面临着劳动力成本上升、市场需求变化及传承困境等挑战,但通过融合传统工艺与现代设计理念,可以为湟源排灯注入新的生命力。通过创新材料与设计、引入智能化技术,并结合市场需求进行产品差异化定位,排灯不仅能保留其文化遗产的精髓,还能拓展新的应用领域。与此同时,通过品牌建设和营销创新,湟源排灯能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现其文化与商业价值的双重提升。未来,湟源排灯有望在现代社会中找到更加广泛的市场,成为连接传统与现代的文化纽带,持续传承与发展。

参考文献

[1] 张晓玉. 青海湟源排灯探究[J]. 黑龙江史志, 2015

(07): 323+325.

[2] 王蕊. 青海湟源排灯艺术[J]. 吕梁教育学院学报, 2016, 33(01): 116-119.

[3] 刁庆龙. 青海湟源排灯文化产业开发研究[J]. 艺术教育, 2014(04): 44-45.

[4] 刁庆龙. 青海湟源排灯的工艺与创新[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2014, 30(04): 59-60. DOI: 10.13398/j.cnki.issn1673-260x. 2014. 04. 024.

[5] 任玉贵. 湟源排灯史话[J]. 中国土族, 2017(01): 33-36.

国家级创新训练项目, 项目名称: “拾遗” 非遗文化精准扶贫——基于乡村振兴背景下湟源排灯的传承与推广.

项目编号: PHDC2023052.