传统技艺类非遗产品创新开发的路径探析——以大理白族土陶和剪纸项目为例

冯彦敏，田膅
云南农业大学人文社会科学学院，云南 昆明 650000
DOI:10.61369/EIR.2026100054

摘　　要： 非物质文化遗产项目是乡愁文化的重要载体和表现形式，基于传承和保护基础上的非遗项目创新开发和利用，是乡愁文化产品的主要实现形式。本文基于对大理非物质文化遗产项目的传承和发展情况调研，发现传统技艺类非遗项目与市场需求脱节、年轻人学习传承动力不足、缺少品牌意识、传统手工技艺面临机械化生产的冲击、产品质量需要提高等问题，并以土陶制作技艺和剪纸技艺为例，从非遗项目知名度提升、与旅游深度融合发展、生产基地打造、创新产品内容和形式、衍生品开发、知识产权保护等角度提出非遗产品创新开发的建议。

关 键 词： 非遗产品；创新开发；白族土陶；剪纸

Analysis on the Innovative Development Path of Traditional Craft Intangible Cultural Heritage Products——Taking Dali Bai Ethnic Pottery and Paper-cutting Projects as Examples

Feng Yanmin, Tian L ǔ
College of Humanities and Social Sciences, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650000

Abstract: Intangible cultural heritage (ICH) serves as a crucial carrier and manifestation of nostalgia culture. The innovative development and utilization of ICH projects on the basis of inheritance and protection constitute the main form of realizing nostalgia cultural products. Based on field research on the inheritance and development status of intangible cultural heritage projects in Dali, this paper identifies prominent problems of traditional craft ICH items, including disconnection from market demand, insufficient motivation among young inheritors, lack of brand awareness, impact of mechanized production on traditional handmade crafts, and room for improvement in product quality. Taking Bai ethnic pottery craftsmanship and paper-cutting art as typical cases, this paper puts forward targeted suggestions for the innovative development of ICH products from multiple perspectives, including enhancing the popularity of ICH projects, promoting in-depth integration with tourism, building professional production bases, innovating product content and forms, developing derivative products, and strengthening intellectual property protection.

Keywords: intangible cultural heritage products; innovative development; Bai ethnic pottery; paper-cutting

“十五五”时期是非遗保护传承从“抢救性保护”向“系统性保护、创新性发展、融合性利用”全面转型的关键时期，探讨非遗产品的开发对于非物质文化遗产的活态化保护及创新性发展具有重要意义。大理州非物质性民族文化资源富集、品类全面，涵盖了非物质文化遗产的所有类型，且具有资源等级高、传承范围广、群众基础牢固的特点[1]。

自2011年设立国家级大理文化生态保护试验区以来，大理州全力加强非遗项目的挖掘抢救梳理和保护，非遗保护成果显著，非遗项目和传承人总数位居云南省前列，形成浓厚的非遗保护社会氛围，培育了白族扎染、鹤庆银器、剑川木雕、下关沱茶、刺绣等非遗特色产业，并于2023年1月通过了试验区建设成果验收，正式列为国家级文化生态保护区。大理州非遗项目数量众多、种类齐全、保存良好，在文化生态保护区建设背景下推动非遗项目系统性保护，为非遗产品的开发垫定了充分的资源基础。

在大理州所有非遗项目类别中，传统技艺类项目是数量最丰富的一类，共有近100余项，占全州非物质文化遗产项目总数的26%左

作者简介：
冯彦敏（1986.10—），女，云南大理，云南农业大学人文社会科学学院，讲师，香港中文大学，汉语语言学及语言习得，硕士研究生，研究方向：非遗文化传承与保护。
田膅（1988.05—），女，云南蒙自，云南农业大学人文社会科学学院，讲师，西南交通大学，中国语言文学，博士研究生，研究方向：文献语言学，学术成果：已发表论文十余篇。

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

右[2]。在调研中笔者发现，该类非遗项目在实际的传承保护和开发中面临以下主要困难：一是传统手工技艺的生产和传承动力与市场需求密切相关，目前部分项目因市场需求降低，销路不佳，导致项目传承和发展困难；二是传统技艺本身过于复杂，学习周期长，学习过程枯燥，收入低，年轻人学习传承动力不足；三是在生产销售的过程中缺少品牌意识，多数成品没有标识；四是机械化生产逐步取代传统手工技艺的倾向，使真正的传统手工技艺面临冲击；五是传统技艺产品质量需要提高，需要传承人展示制作出更多的高水平代表性作品。

本文以大理白族土陶制作技艺和剪纸技艺为例，探讨其非遗产品的创新性开发可行路径。

一、打造百年龙窑品牌，推动土陶产业复兴

大理市凤仪镇东山村委会敬天村有600多年的制陶历史，沿用唐代烧窑方法，使用传统工艺纯手工慢轮盘条，古法龙窑柴烧制陶，制成的器具具民族特色和地方风格，于2020年列为州级非物质文化遗产代表性项目。

（一）开发价值

1. 民族融合的智慧结晶

大理白族土陶制作技艺是白族民间技艺之中别具民族特色和民族传统风俗的一项民间技艺，融合了汉族土陶技艺的精华，又具备自身的特点。中原陶瓷工艺自明代传入凤仪后，当地白族开始学习制陶技艺，据当地村民说当时中原移民并没有把调制青花色釉的方法教给他们祖辈，慢慢地导致部分工艺失传。于是当地白族居民自行想办法找制釉材料，包括草木灰、风化石等，形成了草木灰釉、酱釉、无釉落灰烧为主的白族土陶釉色特点。因此，白族土陶制作技艺，既融合了汉族土陶技艺的精华，又具有本民族传统特色，具有古朴自然的特点，是民族融合的智慧结晶。

2. 传统生活记忆的承载

敬天村约有200户村民，曾经家家制陶，凤仪镇所使用的陶器基本来自于敬天生产，因此民间一直有“华营豆腐班庄酒，思古安（敬天村旧称）的罐罐家家有”的俗语。传统烧制的土陶作品多为生活用品，与白族人民的生活息息相关，如酒缸、水缸、米缸、发面盆、酸菜罐、烤茶罐等，制式较为固定，花样不多，有单、双梅花和圈圈花等几种，釉色基本为草木灰釉和酱釉，反映了当地传统生活习俗与朴实生活美学。现今凤仪镇街天赶集仍有许多小土陶罐、烤茶罐在售卖。土陶制作技艺走过了数百年时光，承载了关于当地传统生活的记忆。

（二）土陶非遗产品的开发建议

1. 提升白族土陶技艺的知名度

进一步挖掘土陶技艺的历史文化价值。围绕“百年制陶史，大理窑遗址”“百年龙窑，柴火淬炼”“慢轮盘条，时光沉淀”“记忆中的陶罐罐”等要素，契合当下古朴生活美学、匠心手作、乡愁文化等热点，进行白族土陶技艺和土陶制品的宣传。聘请专业的宣传视频拍摄团队，摄制土陶历史、匠人手艺传承、器具质朴之美、自然绿色生态、慢生活中的土陶器等高质量的主题宣传视频，借由新媒体平台发布，提升辐射面，提高宣传效果，让更多的人由知晓到了解到欣赏大理白族土陶产品。

器与茶的交融。云南是产茶大省，无论是广受海内外人士欢迎的普洱茶、下关沱茶，还是颇具民族特色的大理白族三道茶，在器具挑选上都可与古朴的柴烧土陶茶具相适配。而云南传统土陶茶罐，更是当地人喜欢饮用烤茶的不二之选。使用土陶茶具，更容易将人带入到围炉煮茶、传统火塘、马帮篝火、驿站茶香的氛围和记忆中去。因此，可以借助云南茶文化的热度和宣传之势，提升土陶茶具的知名度和市场需求。

凝练精品，积极参展，争取奖项。由政府部门或行业协会组织搭台，为当地匠人提供外出学习培训的机会和一定的奖励资金，用以鼓励他们钻研技术，外出学习产品设计知识理念，结合当地传统知识与文化元素，沉下心来打造艺术精品，能够在民族工艺品设计大赛、土陶文创产品设计大赛、旅游商品大赛等各种赛事中崭露头角，利用大师精品助推效应，提升产品品质形象和附加值，打破低廉平价的固有观念，制作高质量文创产品。

2. 白族土陶产品与大理旅游深度融合发展

将土陶元素嵌入旅游活动的各环节。大理旅游市场持续爆热，各非遗文化产品应主动探索路径，寻找合适角度深入融入到旅游活动中，既能拓展销售途径，又有助于打造“乡愁大理”文化形象。

吃：从实用性与适用性考虑，将带有大理特色的土陶碗、茶罐、茶杯作为景区餐馆就餐茶具，在土特产类旅游产品的包装上，如腐乳、腌菜、炖梅等，可将土陶作为其主要容器，在便携性、特色性、美观性上做一些改进，产品食用完后，陶罐还可以留作纪念。

住：从装饰性考虑，在景区的酒店民宿中增加乡愁文化元素，将土陶花插、茶具、瓦猫等产品作为房间的装饰物，同时结合装饰需求，开发合适的土陶摆件文创产品。

游：做好土陶制作体验旅游项目，提升游客参与体验的质量。从非遗知识介绍、课程设计、产品类型、色釉选择、制作器具挑选、成品包装等各方面进行设计，打造亲子游、情侣游精品体验项目。同时，因为土陶体验制作需要花费一定的时间，因此，对于体验的场地、游客的饮食等也要做好策划安排，如设置舒适的休息等待区、提供茶点服务、播放轻柔音乐、为有需要的游客提供就餐服务、提供专业视频摄制服务等，整体提升体验服务的品质。

购：根据旅游消费者的需求，结合土陶产品特点，打造一批“乡愁好礼”旅游文创产品。同时，可以与大理其他旅游产品进行组合营销，打造“乡愁大礼包”，如茶＋陶、布＋陶、食＋陶等，也可以互为映衬，如土陶茶具的包装中加入扎染布衬，花艺、美食的包装上加入土陶容器。

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

3. 建设凤仪敬天土陶产品生产制作基地

敬天村曾经家家制陶，土陶制品业曾是白族人民必需的生活用品，随着社会经济的发展，土陶产品渐渐退出人们视野，土陶制作业已衰落。年轻人外出打工，不愿学习土陶生产制作。

为更好地实现非遗保护开发、复兴土陶产业，在调研土陶产品市场需求和定位的基础上，时机成熟时，在凤仪敬天建设大理土陶生产制作基地，以白族土陶非遗传承人为带头人，以敬天窑火文化传播公司为依托，带动村民进行土陶产品生产、加工、制作，实现产业化、规模化经营。做好产品品质把控，坚持柴烧，保持传承好白族土陶的文化内核。

打造敬天白族土陶特色村，做好旅游基础设施配套建设，如道路交通、村寨规划等，提供相应的政策扶持条件。在泥土取用、森林防火等方面做好规划，制定相应的管理措施，从环境保护、防火安全等方面做好保障。

二、创新剪纸衍生产品，巧手剪出乡愁大理

白族剪纸，是用剪刀在纸上剪出镂空图案的一种民间艺术，用于装饰生活和制作民族工艺品图样。白族剪纸蕴含白族人民朴素的审美情趣和对美好生活的愿望，图案生动形象、喜庆吉祥，犹如一幅“风花雪月”的美丽画卷，给人以真善美的启迪。2013年10月，白族剪纸列入云南省非物质文化遗产保护名录。

（一）开发价值

1. 与非遗项目白族刺绣密不可分

白族剪纸在当地民俗中的应用主要是作为刺绣的绣样。在刺绣之前，当地妇女通常先用淡色纸张裁剪出相应的图案作为底样，然后把剪纸纹样贴在布上，再用针线按照剪纸纹样进行织绣。在织绣过程中直接将剪纸底样绣在里面，这样刺绣出来的作品图案十分精细、平整；而且针脚很紧密，丝毫看不出有剪纸底样在里面。这与其他很多地区刺绣前大部分是用笔绘出纹样然后再绣的绣法相区别，剪纸的图样也是刺绣纹样的依据。[3]

2. 吉祥如意的象征意蕴

白族剪纸图案浓缩了白族人民对幸福美好生活的象征与祝福，除了常见的石榴、金鱼、莲花、福禄寿等主题外，也有具有白族地区独特文化内涵的图样，如蝴蝶象征美好的爱情，玉白菜象征正义、孝顺、诚实、清洁与美好。剪纸刺绣曾是白族妇女生产生活中的一项重要技艺，亲自剪花样绣图案，绣制头饰、围腰和鞋面图案、结婚时用的枕头、床沿，小孩出生后的裹被，腰展等，把自己对美好生活的期待绣进了日常用品里。

（二）剪纸非遗产品的开发建议

1. 创新剪纸作品内容，用剪纸艺术形式讲好大理发展故事

剪纸作品题材来源于生活，能够表达创作者的思想感情。大理白族剪纸技艺主要用于制作绣样，作品题材与当下时代脱节，独立创新表达不足。可组织白族剪纸传承人与国内外剪纸大师交流学习，拓宽思路，提升技能，能够运用剪纸技艺进行高质量创造性表达。在吸纳传统白族剪纸图样的基础上，契合当下时代发展特征，创作系列主题作品，如苍洱风光山水系列、民族风俗人文系列、绿色大理发展系列、悠悠情思乡愁系列等，能够从艺术创作的角度展示剪纸作品的精美及人民生活的幸福。举行剪纸作品展，或主题美术作品展，营造良好的艺术创作氛围。

2. 提炼剪纸元素内核，拓宽剪纸艺术展现形式，开发衍生品

剪纸元素内核，即用剪刻、镂空形式表示视觉图像符号，体现了镂空、对称、穿透、空灵的意象美，具有别具一格的美学效果和优势。[4] 抓住这一核心元素，可以大大拓展剪纸作品的展现形式，打破只能在纸张上进行创作的局限，克服其不易保存展示形式单一的特点，能够让剪纸艺术更多地融入当下视觉艺术中，合力打造“乡愁大理”文化形象。

将剪纸艺术应用到大理乡愁文化产品的包装设计中，即可以是剪纸作品直接糅合在产品包装上，也可以提炼剪纸元素进行产品包装的转化性设计创作。

应用于书籍装帧设计，在大理文化类书籍的装帧设计过程中，将剪纸文化元素运用其中，提升书籍的文化品质和艺术美感，又能更好地传承宣扬剪纸艺术；还可以开发书签类剪纸作品，在作品中体现白族文化元素，成为特色旅游纪念品[5]。

3. 举办白族剪纸刺绣大赛

当地传统中，常以剪纸刺绣技艺评判白族姑娘是否心灵手巧，剪纸刺绣也和白族妇女传统生活息息相关。但随着当下生活习惯和审美习惯的改变，加上十字绣和机绣的盛行，年轻一代逐渐远离剪纸、刺绣，传统技艺面临失传的危机[6]。为了让剪纸刺绣重回大家的视野，吸引年轻人的注意，可在一些特殊节庆日，如乞巧节、妇女节等举行现场剪纸刺绣大赛，不得以十字绣机绣等形式参赛，不强求作品的完美性，注重体验性，在比赛中加入娱乐元素，让年轻人乐于参与，玩得开心，增强年轻人对民间传统技艺的自信。

4. 开设剪纸课堂，助推美学教育

推进非遗进校园活动，选择3至4所距离传习所较近且具备条件的学校开设剪纸课堂，由非遗传承人定期进校授课指导，开设课外剪纸兴趣班，以剪纸教学的形式助推美学教育的开展，打造当地学校的本土特色美育课程。

参考文献

[1] 大理白族自治州民族文化资源普查报告 [M]. 昆明：云南人民出版社，2018.

[2] 李文钢 . 民族文化产业发展中的经济文化二重性矛盾与调和 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版),2022,43(09).

[3] 赖军 . 云南省大理州凤仪镇土陶艺传承发展研究以对云南省大理州凤仪镇敬天村青年土陶艺人考察为例 [J]. 艺术教育，2016,(03).

[4] 杨娜 . 大理白族剪纸的人类学研究：以海东镇和禾甸镇为例 [D]. 大理大学，2020.

[5] 夏琳云 . 非物质化遗产剪纸艺术的创新与传承 [J]. 今古文创，2021,(40).

[6] 汤颖凡 . 非物质文化遗产剪纸艺术在现代设计中的再生 [J]. 造纸信息，2021,(12).

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License