非遗传承视角下水彩画在工艺品中的应用策略

白致源
河南省鹤壁市文化馆（美术馆），河南 鹤壁 458030
DOI: 10.61369/RTED.2026150004

摘　　要： 非物质文化遗产是我国优秀传统文化的一部分，承载着地域文化、民俗风情与传统技艺精髓，是文化传承与艺术表达的重要媒介。当前，我国非遗保护工作已从静态保存转向活态传承，传统工艺品的创新转化成为非遗活化的核心课题。但现阶段多数非遗工艺品仍固守传统创作模式，表现手法陈旧、视觉风格固化，难以适配当代大众的审美偏好与多元化消费场景，出现文化传播受限、市场受众狭窄、传承活力不足等问题。水彩画具备色彩通透、层次丰富、风格灵动、适配性强的艺术优势，能够弥补传统工艺品视觉表现的短板，为传统工艺注入现代化艺术气息。

关 键 词： 非遗传承；水彩画；工艺品；艺术融合；活态传承

Application Strategy of Watercolor Painting in Crafts from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Inheritance

Bai Zhiyuan
Hebei Cultural Center (Art Museum), Hebi, Henan 458030

Abstract: Intangible cultural heritage (ICH) is an integral part of China's excellent traditional culture. It carries the essence of regional culture, folk customs and traditional crafts, and serves as a crucial medium for cultural inheritance and artistic expression. At present, the protection of intangible cultural heritage in China has shifted from static preservation to living inheritance, and the innovative transformation of traditional crafts has become a core topic for the revitalization of ICH. However, most current intangible cultural heritage crafts still adhere to traditional creation modes with outdated expression techniques and rigid visual styles, which fail to adapt to contemporary public aesthetic preferences and diversified consumption scenarios, resulting in limited cultural communication, narrow market audiences and insufficient inheritance vitality. Featuring transparent colors, rich layers, flexible styles and strong adaptability, watercolor painting can make up for the deficiencies in visual expression of traditional crafts and inject modern artistic charm into traditional craftsmanship.

Keywords: intangible cultural heritage inheritance; watercolor painting; crafts; artistic integration; living inheritance

一、非遗传承视角下水彩画赋能工艺品的应用原则

（一）坚守非遗文化核心内核

水彩画和工艺品的融合创新，并不是对视觉上的装饰和形式的堆砌，而是对非遗本质文化属性的传承和发扬，在保持非遗文化本体性的前提下进行艺术上的升华，不能出现脱离非遗本体的盲目创新或者同质化的改造。每一个非遗工艺品都带有属于它的地域文化、民俗寓意、技艺逻辑和历史记忆，大多数非遗工艺各有各的文化符号和精神内涵。融合创作时必须把非遗原生文化当作根基，遵照传统工艺的文化溯源、民俗寓意和技艺传承逻辑来维持工艺品本身的非遗辨识度和文化独特性[1]。无论怎样运用水彩画的色彩、构图、笔触进行艺术改造，都不能篡改、扭曲非遗工艺的核心文化内涵和传统符号的寓意，不能出现过度商业化、同质化创新造成非遗文化失真的情况，保证创新后的工艺品仍然可以准确地传达出非遗文化的精髓，实现文化基因的原汁原味传承。

（二）打破传统工艺表现局限

传统非遗工艺品经过长时间的发展，形成了固定的创作范式、色彩体系和构图模式，大多数使用传统的矿物颜料、固定纹样和单一的表现手法，视觉呈现厚重刻板、形式固化单一，不能适应当代艺术审美发展的需要。同时传统工艺受到材质、技艺流程、创作思维的限制，在色彩过渡、层次渲染、细节留白等视觉表达上存在明显的不足，很多细腻、灵动的文化意境不能用传统工艺的形式来表现[2-3]。依靠水彩画灵活多样的艺术特点，冲破传统工艺创作的束缚和表达的障碍，在不违背非遗文化内核的基础上，冲破传统纹样、色彩、构图的固有模式，充实工艺品的视觉表现范围。用水彩画通透的色彩层次、自由的笔触变化、灵动的虚实意境来弥补传统工艺艺术上的不足，使非遗工艺品摆脱老旧刻板的视觉标签，给传统工艺注入现代艺术的表现力和视觉感染力。

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

（三）兼顾水彩与工艺材质特性

水彩画用水作媒介，具有通透轻薄、流动性大、色彩层次丰富、干湿变化多样的艺术特点，对承载载体的平整度、吸附性、上色稳定性有专门的要求。传统工艺品材质多样，各种材质的肌理质感、吸附能力、耐高温性、防水性差别很大，对应的传统技艺流程、成型特点也大相径庭。在融合使用时要尊重二者材质属性和艺术规律，不能套用纸面水彩的创作方式[4]。既要保持水彩画独有的艺术质感和美学优势，又不能因为工艺材质而失去水彩画的艺术特点，还要适应不同的工艺材质的物理特性以及制作工艺，避免由于材质冲突造成色彩脱落、画面失真、工艺破损等现象的发生，实现水彩艺术质感与工艺材质美感的双重要求。

（四）贴合市场与大众审美需求

传统非遗工艺品存在审美滞后、实用性差、风格陈旧等问题，大多局限于收藏、摆件等小众市场，不能满足当代大众的生活需求和消费欲望，造成非遗工艺受众断层、传承乏力。新时代大众审美呈现简约化、多元化、年轻化、精致化的趋势，消费者对工艺品的需求已经不单单是文化纪念价值，更看重视觉美感、日常实用性、个性化特质和情感价值。这就要求水彩画和工艺品的融合创新要立足于大众的审美趋向和市场需求，抛弃晦涩陈旧、脱离生活实际的旧有表现方式。在保持非遗文化内核的基础上，优化视觉风格、简化冗余纹样、提高作品精致度，兼顾工艺品的观赏性和实用性，适应年轻消费群体的审美喜好和消费场景，使非遗工艺品走出小众圈层，真正融入大众生活[5]。

二、非遗传承视角下水彩画在工艺品中的应用策略

（一）深挖非遗内核，实现文化精准传承

非遗与水彩画的融合创新，它的根基就是文化精准的延续，只有挖掘出各种非遗工艺的文化内核、历史渊源、民俗寓意和地域特色，才能让水彩赋予非遗文化生命，实现非遗文化的活态、精准传承。实际应用时要创建非遗文化系统化梳理机制，就陶艺、布艺、漆艺、竹编等各类传统工艺品展开专项文化溯源工作，全面整理各类工艺的起源发展、民俗场景、传统纹样、文化寓意、地域特色和精神内涵，提炼出有代表性的、具有辨识度的非遗文化符号，包含具象的花鸟、山水、民俗人物纹样，也包含抽象的吉祥寓意、民俗精神、地域风貌等核心文化元素[6-7]。在此基础上，依靠水彩画的艺术优势对非遗文化符号进行现代化转译，抛弃传统工艺里繁杂冗余、不符合当代审美要求的表现形式，保留核心文化内涵，用水彩通透柔和的色彩、灵动自然的笔触来重塑非遗文化意象。对于民俗类的非遗工艺，根据传统节庆、民俗活动的文化场景用水彩渲染出与之相适应的视觉画面；对于地域特色工艺，从地域山水、人文风貌等角度提炼出元素，用水彩艺术手法来表现。杜绝文化解构、随意篡改，所有的水彩艺术创作都以非遗原生文化为依托，准确地找到工艺文化的特征及其传承脉络，使创新后的工艺品既具有现代艺术的美，又带有非遗文化基因，让消费者在欣赏工艺品的时候读懂非遗文化的内涵，达到非遗文化的精准传播和长效传承的目的[8]。

（二）丰富水彩表现，升级工艺品审美体系

传统工艺品色彩厚重、单调、层次浅薄、意境贫乏，水彩画具有干湿结合、色彩晕染、虚实相生、层次丰富等特点，可以从色彩、笔触、构图、意境四个方面对工艺品进行全方位的视觉提升。色彩表现上打破传统工艺高饱和、重厚重、色调单一的配色局限，用水彩通透柔和的色彩特性，用渐变晕染、多层叠色、清水留白等技法，营造出清新雅致、层次丰富的色彩效果，同时采用当代流行莫兰迪色系、低饱和色系的适配创作，减弱传统工艺的厚重感，提高作品的精致感和高级感。按照不同的工艺美术品风格定位，用干湿笔法自由地表现写意与精细的笔触，写意的笔触更适合于国风、自然类的工艺美术品，细致的笔触更适合于制作精细的摆件或者文创类工艺品。打破传统工艺品对称规整、密集堆砌的固定构图模式，学习水彩画留白、虚实对比、主次分明的构图思想，去除画面多余的元素，突出主要的文化纹样，使整个画面具有疏密相间、意境深远的效果。根据不同的工艺应用场景，定制出不同的审美风格，面向年轻人设计简约轻奢、清新文艺的风格，面向传统文化爱好者设计典雅国风、复古雅致的风格，从各个方面丰富工艺品的审美维度，重新构建非遗工艺品的现代审美体系，彻底解决传统工艺审美老化的问题，提高非遗工艺品的艺术竞争力和视觉吸引力。

（三）适配多元工艺，拓展应用场景

针对布艺、刺绣、印染等柔性工艺，用水彩画通透轻盈、色彩过渡自然的特点，提前设计好水彩纹样底稿，用数字化扫描、精准转印、手工复刻等方式把水彩晕染效果应用到布艺挂件、刺绣配饰、文创丝巾等工艺品上，弥补传统印染色彩生硬、纹样刻板的不足，打造灵动自然的国风布艺工艺品。对于陶瓷、漆器等硬质工艺，根据材质光滑细腻的特点来改进水彩颜料的适配配方，研发出耐高温、防水耐磨的专用水彩颜料，采用手绘、分层渲染的方法，在陶瓷茶具、漆艺摆件、工艺花瓶等载体上呈现出水彩艺术的效果，结合陶瓷釉色、漆器肌理形成双重艺术质感。对于一些富有明显肌理质感的工艺，采用水彩薄涂、轻染技法来保留材质原生肌理的同时，增加色彩层次和艺术氛围感，塑造出自然质朴的轻奢工艺产品[9]。在场景拓展方面，突破传统工艺品单一的收藏、装饰场景，把日常生活、文旅消费、礼品定制、文创周边等各方面的场景都考虑进去，开发出水彩非遗文创饰品、家居装饰工艺品、文旅纪念摆件、节日定制礼品等一系列产品，使融合创新后的非遗工艺品进入家居生活、文旅市场、商务礼品、日常穿搭等众多场景，极大地扩大了非遗工艺的市场覆盖面和受众群体。

（四）构建多元体系，助力非遗活态传承

水彩画和非遗工艺品的深度融合不能只停留在单个作品的创新上，而应该创建起一个包含创作、传承、推广、产业化等各方面的多元发展体系，从根本上促进非遗活态传承和长效发展。首先创建校企协同创作传承体系，联合美术院校、工艺非遗工坊、艺术创作机构，搭建非遗水彩创新创作平台，组织非遗传承人、水彩画师、设计人才进行联合创作，一方面使非遗传承人掌握现代化的水彩创新技法，更新传统创作思维，另一方面使艺术人才

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

了解非遗文化内核，保证创新创作的专业性和文化性，同时开展非遗创新培训、青年传承培养计划，培育出具有非遗素养和现代艺术能力的复合型传承人才，解决非遗传承人才断层的问题。其次，创建多元化的传播推广体系，依靠短视频、直播、新媒体平台来展示水彩非遗工艺品的创作过程、文化内涵和艺术特色，塑造出非遗水彩创新 IP，通过线上展览、文创赛事、艺术交流活动等途径，加强作品的知名度和影响力，冲破非遗流传的圈层束缚[10]。最后完善产业化发展体系，根据市场需求打造标准化、系列化的水彩非遗工艺产品矩阵，规范创作工艺、材质适配、色彩应用相关标准，提高产品品质的统一性，对接文旅市场、文创品牌、电商平台，打通设计、生产、销售、传播全链条，推动非遗工艺品从小众手工创作走向规模化、市场化发展。依靠人才、创作、传播、产业等各方面的体系创建，达成非遗工艺的可持续革新，促使传统非遗在现代艺术的助力和市场的发展中保持长效的活态传承。

三、结论

与传统非遗工艺品的深度融合，是激活传统工艺生命力、推动非遗创新转化的有效路径，能够有效解决传统工艺品审美固化、形式单一、市场狭窄、传承乏力等发展难题。通过水彩艺术与传统工艺的跨界融合，既保留了非遗工艺的文化本质与技艺特色，又为传统工艺注入了现代艺术活力与市场生命力，推动非遗工艺品适配当代审美与市场需求。未来，持续深化二者的融合创新，完善产业化与传承体系，能够持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

参考文献

[1] 楚振龙 .AIGC 赋能教育背景下山东传统手工艺数字化传承与创新的路径研究 [J]. 天工 ,2025,(33):121-124.

[2] 张珽 . 非遗体验馆手工艺品体验营销策略对顾客购买意愿的影响研究 [J]. 乐山师范学院学报 ,2025,40(11):28-39.

[3] 陶一凡 , 贾惠雯 , 葛思芹 , 等 . 霍邱柳编工艺品在非遗保护与乡村全面振兴中的价值与发展路径 [J]. 上海服饰 ,2025,(11):123-125.

[4] 林铖 . 非遗文化融入高校水彩画教学的价值及路径 [J]. 美与时代 (中),2025,(11):102-104.

[5] 郁梅 , 赵红霞 , 徐玲 . 非遗手工艺融入农村小学美术教育的现实价值及实现路径 [J]. 连云港师范高等专科学校学报 ,2025,42(3):94-98.

[6] 李婉淇 , 李竹奕 , 苏佳烨 , 等 . 数字化环境下 4I 理论在传统手工艺品品牌营销策略中的应用 [J]. 品牌与标准化 ,2025,(5):91-94.

[7] 解辉 , 于永明 . 时代变迁中黑龙江流域少数民族非遗技艺传承人的文化自觉与实践 [J]. 黑河学院学报 ,2025,16(7):16-19.

[8] 袁伟旗 . 非遗活态传承的媒介间性实践研究——跨媒介叙事驱动的水彩画课程构建 [J]. 艺术研究 ,2025,(3):129-131.

[9] 刘世豪 , 刘乙臻 . 山西黎候虎非遗元素的跨领域创新设计开发研究 [J]. 中国民族博览 ,2025,(11):223-225.

[10] 栗淑娟 , 张善庆 . 非遗 " 兔儿爷 " 的文化渊源、传承现状、产品设计问题与创新路径 [J]. 长江师范学院学报 ,2025,41(5):12-17.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.