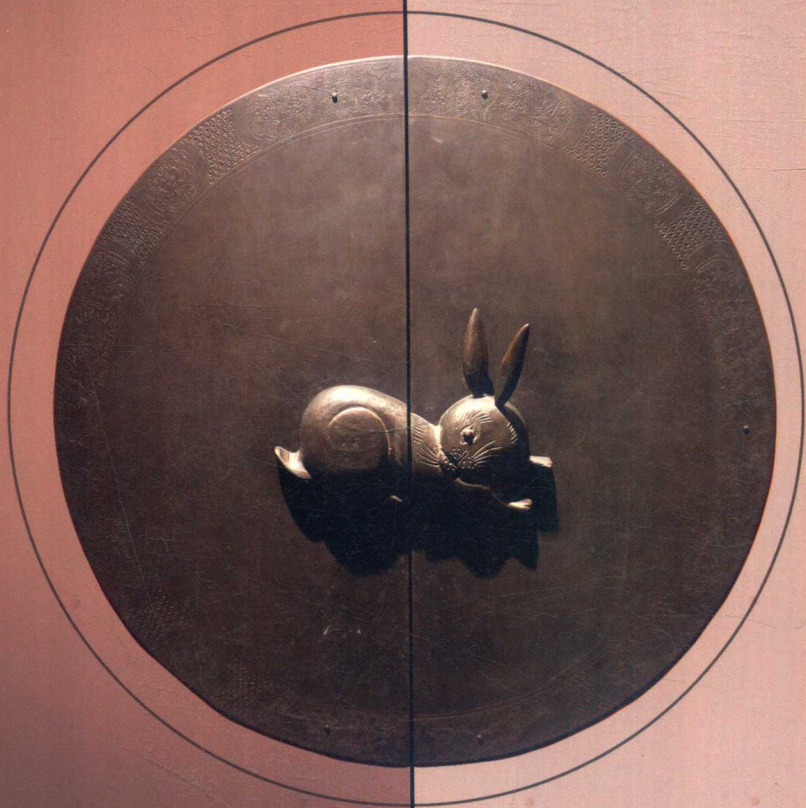

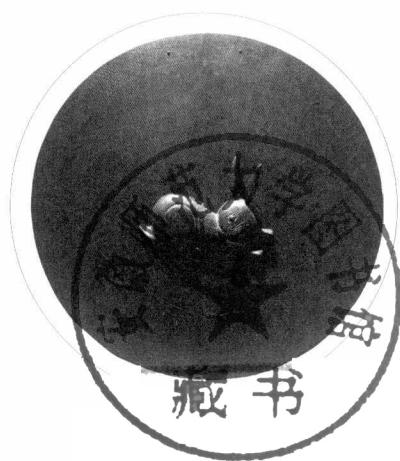
的现代传承

王燕 著

传统手工艺

的现代传承
传统手工艺术

图书在版编目（CIP）数据

传统手工艺的现代传承 / 王燕著 — 南京：译林出版社，2016.2

ISBN 978-7-5447-5054-7

I. ①传… II. ①王… III. ①手工艺—研究—中国
IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第025725号

书 名 传统手工艺的现代传承

作 者 王 燕

责任编辑 张 遇

美术编辑 邱雪峰

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
译林出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009

电子邮箱 yilin@yilin.com

出版社网址 <http://www.yilin.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 12.1

版 次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

书 号 978-7-5447-5054-7

定 价 68.00元

译林版图书若有印装错误可向出版社调换

（电话：025-83658316）

目 录

前言

第一章

作为非物质文化遗产的传统手工艺的保护核心

- 12 / 传统手工艺的范围、定义
- 13 / 作为非物质文化遗产的传统手工艺的特点
- 15 / 传统社会与传统手工艺的时
代界定

第三章

作为非遗的传统手工艺的价值和意义

- 36 / 手工生产所秉持的生态伦理道德体系
- 38 / 手工生产更能够发挥生产者的创造力和个性
- 40 / 手工生产更能够贴合使用者的需求
- 41 / 更为合理的社会伦理和价值体系
- 41 / 手工艺具有鲜明的地域民族文化特色

第二章

传统手工艺在传统社会中的服
务对象与适用场合

- 20 / 劳动阶层
- 23 / 富贵阶层
- 29 / 信仰场所与民俗场合
- 31 / 海外贸易
- 32 / 自娱自乐的实现手段

第四章

传统手工艺的衰微及其原因

- 46 / 与日常生活脱节
- 48 / 市场萎缩或消失
- 49 / 后继乏人
- 51 / 文化内涵的弱化消解
- 57 / 传统手工艺功能调整与改变的成
本相对高昂
- 59 / 重构中的手工艺，生产道德伦理
的混乱和沦丧导致手工艺品质下
降和文化内涵消解

第五章

当代手工艺的服务群体、适用场合及发展趋势

- 64 / 当代传统手工艺的服务群体和适用场合
- 75 / 由于消费群体和使用场合的变化,现存传统手工艺在当下呈现以下几种存续状态和趋势

第七章

当代传统手工艺存续发展的模式及案例

- 112 / 传统手工艺在当代的主要生产组织方式
- 117 / 传统手工艺的市场与产品定位模式
- 124 / 传统手工艺的经营模式类型

第九章

网络时代的手工艺发展契机和挑战

- 154 / 网络技术为传统手工艺所带来的发展契机
- 158 / 为传统手工艺参与“人人自造”的新工业革命提供可能

后记

176 /

附录

178 /

第六章

传统手工艺保护传承的相关条件

- 82 / 传统手工艺保护传承的从业人员条件
- 93 / 传统手工艺人才的传承培养模式
- 105 / 传统手工艺保护传承的物质条件

第八章

当今传统手工艺存续空间及其发展趋势

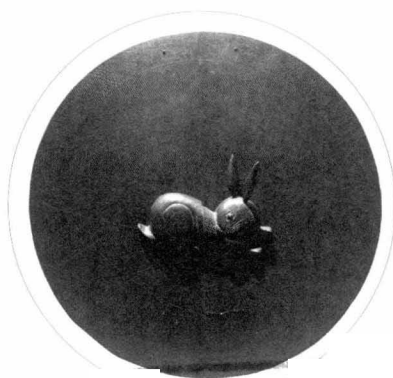
- 134 / 当今传统手工艺的相关空间特点及趋势
- 141 / 传统手工艺集聚区的兴建
- 144 / 乡村手工艺空间的没落与存续
- 148 / 市集文化的复兴
- 150 / 新农村建设与民间乡村建设运动中的传统手工艺保护

第十章

传统手工艺保护中的一些焦点问题

- 166 / 手工艺的手工程度的鉴定
- 169 / 知识产权归属的鉴定
- 172 / 传承与创新
- 174 / 生产性保护不等于产业化经营

的现代传承
传统手工艺

译林出版社

博书堂文化

图书在版编目（CIP）数据

传统手工艺的现代传承 / 王燕著 — 南京：译林出版社，2016.2

ISBN 978-7-5447-5054-7

I. ①传… II. ①王… III. ①手工艺—研究—中国
IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第025725号

书 名 传统手工艺的现代传承

作 者 王 燕

责任编辑 张 遇

美术编辑 邱雪峰

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
译林出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009

电子邮箱 yilin@yilin.com

出版社网址 <http://www.yilin.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 12.1

版 次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

书 号 978-7-5447-5054-7

定 价 68.00元

译林版图书若有印装错误可向出版社调换

（电话：025-83658316）

谨对多年来给予我帮助与支持的艺人、同仁、师友
表示最诚挚的谢意与敬意！

目 录

前言

第一章

作为非物质文化遗产的传统手工艺的保护核心

- 12 / 传统手工艺的范围、定义
- 13 / 作为非物质文化遗产的传统手工艺的特点
- 15 / 传统社会与传统手工艺的时
代界定

第三章

作为非遗的传统手工艺的价值和意义

- 36 / 手工生产所秉持的生态伦理道德体系
- 38 / 手工生产更能够发挥生产者的创造力和个性
- 40 / 手工生产更能够贴合使用者的需求
- 41 / 更为合理的社会伦理和价值体系
- 41 / 手工艺具有鲜明的地域民族文化特色

第二章

传统手工艺在传统社会中的服
务对象与适用场合

- 20 / 劳动阶层
- 23 / 富贵阶层
- 29 / 信仰场所与民俗场合
- 31 / 海外贸易
- 32 / 自娱自乐的实现手段

第四章

传统手工艺的衰微及其原因

- 46 / 与日常生活脱节
- 48 / 市场萎缩或消失
- 49 / 后继乏人
- 51 / 文化内涵的弱化消解
- 57 / 传统手工艺功能调整与改变的成
本相对高昂
- 59 / 重构中的手工艺，生产道德伦理
的混乱和沦丧导致手工艺品质下
降和文化内涵消解

第五章

当代手工艺的服务群体、适用场合及发展趋势

- 64 / 当代传统手工艺的服务群体和适用场合
- 75 / 由于消费群体和使用场合的变化，现存传统手工艺在当下呈现以下几种存续状态和趋势

第七章

当代传统手工艺存续发展的模式及案例

- 112 / 传统手工艺在当代的主要生产组织方式
- 117 / 传统手工艺的市场与产品定位模式
- 124 / 传统手工艺的经营模式类型

第九章

网络时代的手工艺发展契机和挑战

- 154 / 网络技术为传统手工艺所带来的发展契机
- 158 / 为传统手工艺参与“人人自造”的新工业革命提供可能

后记

176 /

附录

178 /

第六章

传统手工艺保护传承的相关条件

- 82 / 传统手工艺保护传承的从业人员条件
- 93 / 传统手工艺人才的传承培养模式
- 105 / 传统手工艺保护传承的物质条件

第八章

当今传统手工艺存续空间及其发展趋势

- 134 / 当今传统手工艺的相关空间特点及趋势
- 141 / 传统手工艺集聚区的兴建
- 144 / 乡村手工艺空间的没落与存续
- 148 / 市集文化的复兴
- 150 / 新农村建设与民间乡村建设运动中的传统手工艺保护

第十章

传统手工艺保护中的一些焦点问题

- 166 / 手工艺的手工程度的鉴定
- 169 / 知识产权归属的鉴定
- 172 / 传承与创新
- 174 / 生产性保护不等于产业化经营

前言

回顾历史我们会发现，就在半个世纪前甚至三十年前，手工艺曾经和我们中国人的生活关系那么紧密。而在一个半世纪前，手工艺也曾和欧美等国的日常生活紧密相关。而再往更久远的历史回溯，我们就会发现一个非常有趣的现象或者说趋势，那就是作为人类获取生存之道的“手”，却一直在寻找着替代品和延伸品，以使自己从繁重的劳作中解脱出来，而这种寻找的动机竟然是人类文明不断发展的动力之一。

所以当机器大生产伴随着工业革命的浪潮汹涌而来，当机械化自动化代表先进生产力已经成为社会共识时，手工艺似乎就只能代表落后生产力，似乎理所应当只能接受没落的命运。但是回顾历史并注视当代，我们也会发现：在热切欢迎工业化歌颂工业化的主流之外，却总有一些质疑的目光在审视着工业文明，在冷静地思考着工业化对自然环境、社会结构尤其是人的心灵所带来的种种负面影响。越来越多的现代人不得不承认：我们的双手也许从辛劳中解放了，但心灵的桎梏和焦虑却并未减少，并且似乎只增不减。于是越来越多的人把温情却又不免哀婉的目光投向手工艺。那些时刻，手工艺就代表了一种缓慢而优雅的生活方式，一种低耗适度的生产形式。而当人们厌倦了尾随工业化到来的标准化时，手工艺则被赋予了追求个性崇尚独创的现代精神。

所以在现代化高歌猛进的时候，却一直有一些声音在为没落中的手工艺唱诵赞歌。更有一些人行动起来，为手工艺的复兴而奔波努力。这种努力肇始于19世纪的英国，由罗斯金、威廉·莫里斯、阿什比等人发起的手工艺运动，随着工业革命扩展到各个国家。在亚洲则首

兴于最早开始现代化的日本，其旗手为提倡新民艺的柳宗悦。而由于日本与中国的近邻关系，柳宗悦的观点著述与行动至今还在启迪着中国的手工艺保护者们。

回溯近现代历史，我们就会发现另一个有趣的现象：手工艺的保护一直在跟随着工业化，工业化蔓延到哪里，哪里就会有人开始思虑如何保护手工艺。保护手工艺与工业化形成了一种有趣的对抗。但对社会经济和文化而言，也可以说是一种有益的对冲。

由此，我们就可以理解何以在今天的中国会有越来越多的人关注传统手工艺，投身于传统手工艺的保护。但与19世纪中期英国兴起的手工艺运动有所不同的是，当下中国手工艺的保护被纳入一个更大更广的范畴——非物质文化遗产保护。归属于非物质文化遗产的传统手工艺，无论是对其价值的阐释，还是为实现其价值而采取的保护举措，核心都是文化。在非物质文化遗产保护的视角下，手工艺与其它非物质文化遗产一样，是一种以人为载体的活态传承的文化形式。传统手工艺的文化特质体现为手工生产、个性化生产、采用天然材料、具有地域民族风格等方面，更为深层的特性则是手工艺集中反映了一个地方一个民族曾经的生产生活方式，承载了丰满的文化记忆。文化是手工艺保护的出发点，也是终点，但由此也成为一个难点。

之所以是难点，就在于手工艺是所有非物质文化遗产中，最具有经济特性的行业。手工艺的兴亡荣衰，根本原因从来都是其内在的经济规律。相对稳定的供求关系，一定的客户与市场，一直是手工艺存在的前提，也是手工艺发展的外在动力。因此，在各类非物质文化遗产的保护中，手工艺最需要关注市场，是最具有商业色彩的非物质文化遗产。尤其在市场经济日益发达的当下，几乎没有一种手工艺可以超脱于市场而独善其身。所以传统手工艺如何与现实生活结合，如何获得市场就成为传统手工艺保护必须面对和解决的问题。而在经历了工业化与市场经济的洗礼后，时代已经将追求高速高效奉为圭臬，在效率速度方面有着先天劣势的手工艺与大机器生产一起参与市场竞争，其生存之艰难自不待言，解决生存问题成为众多手工艺的首要问

题。在严峻而巨大的生存压力面前，有没有必要坚守文化，能不能坚守文化，就成为一个困惑着相关人员的难题，也由此而成为手工艺保护中争论的焦点。

所有的手工艺，包括那些目前生存状态良好的手工艺，在其生产与保护实践中，文化价值与经济效益，孰重孰轻？继承传承与开发利用，孰前孰后？都是首先需要厘清的关系，但目前学界尚未有系统而令人信服的论述与分析。

而在手工艺普遍萎缩衰微的现实处境下，如何进行有效的保护，如何使手工艺获得市场，如何“活下去”则显得更为迫切，并且更有现实意义和价值。

笔者2004年开始从事非物质文化遗产的保护管理工作。从那时起，我对苏州市近百个手工艺项目的传承动态进行了长期的观察，同时因为工作关系，得以考察了国内其它地区100多个手工艺项目。那些凝聚着人类智慧结晶的手工艺，那些穷尽一生钻研一艺的艺人，如同细细打磨的木器，散发着悠远温和的芳香和光芒，让每一个接触过的人都会由衷地赞叹和钦佩，无法坐视其衰微和衰老，而想尽全力去保护她们，延续她们。这逼迫着作为保护工作者的笔者不断地去思考怎么才能保护好这些珍贵的遗产。本书是笔者多年来对传统手工艺保护的诸多思考的一次总结。

尽管作为一个非物质文化遗产保护工作者，笔者对所有的传统手工艺有着敝帚自珍般的热爱，希望它们都能够继续传承存续。但在研究中却总是告诫自己不能够囿于一个保护工作者的美好愿望，而是要以相对客观和现实的态度，来看待和分析传统手工艺在现代社会的命运。也正因为这种客观与现实，不得不承认一些传统手工艺已经成为昨日黄花，并且正在成为明日黄花。但也正因为现实求真的态度，通过对多个手工艺项目兴衰的案例分析，得出了一个并不悲哀的结论：很多传统手工艺是可以“活”在现代的，并且可以活得很好。而一个令人振奋的趋势是很多传统手工艺开始为疲惫的现代人所珍视，正在水泥森林和芯片世界里复苏，很多只无形的“手”在推动这种复苏，

而其中一只手就是网络技术。

与之前的技术革命不同，以网络信息技术为主导的这次技术（工业）革命，恰恰为传统手工艺打开更为宽阔的生存空间：自媒体、网络营销、自造平台、现代设计等新经济和文化形式正在不断参与到手工艺的传承与传播中来。通过各种网络媒体，众多手工艺为世人尤其是青年所了解，网络销售已经成为众多手工艺的重要市场。网络也正在影响着传统手工艺的传承方式和传承者的构成。手工艺爱好者们发起的“手作”、“自造”运动虽然还是小众文化，却在青年中不断扩大。一些厌倦了工业生产和都市喧嚣的青年白领开始转而从事手工艺，并从中获得现世安稳。手艺人的组成正在多样化，受众也随之在多样化。虚拟的网络空间不断扩展的同时，手工艺的线下存续空间也不断地扩展，很多手工艺生产与展示空间正在成为一个个文化空间，吸引了很多文艺青（中）年流连其中。凡此种种，都正在为手工艺在现代存续创造着更多的可能。

而传统手工艺能够存续最重要的内在基因，就是它所承载的文化。在关注了市场那么久之后，传统手工艺的保护者们从业者却发现，文化才是吸引现代人关注手工艺喜爱手工艺的“磁极”。坚守文化才是传统手工艺的立身之本。真正有效的保护，是要将手工艺的文化特性充分地挖掘，并与市场紧密地结合，为手工艺的发展获得内在活力与外在动力。

在这本篇幅并不很长的书里，笔者把自己十多年考察研究的一些心得写出来，希冀更多的传统手工艺不再迷失于时代的浮躁，而能够一直葆有自己的文化磁性，在机器生产成为主导的时代中不仅活着，而且优雅安详地活着。

第一章

作为非物质文化遗产的传
统手工艺的保护核心

第一章

为什么要保护传统手工艺，怎样才能保护好传统手工艺，早已不是一个新鲜的话题。早在第一次工业革命完成后的19世纪中期的英国，约翰·罗斯金、威廉·莫里斯等人就发起了手工艺运动，而后扩展至整个欧洲大陆、美国，进而扩展到日本。手工艺运动发端之初，在世界范围内的相关人士就从理论和实践两个方面对如何复兴传统手工艺进行了多方的探索与实践，取得了众多的成果。而在21世纪来临之时，传统手工艺由联合国教科文组织纳入了非物质文化遗产保护的范畴。对传统手工艺保护讨论的层面不再集中于技术、艺术等审美或科学角度，或者聚焦于如何获得市场、促进生产等经济角度，而开始更多的关注其所依存并承载的文化传统。

在阐述如何保护传统手工艺之前，首先必须对相关的概念进行界定。本书的重点是讨论如何从实践层面上更有效地保护传承传统手工艺，而不是学理上的探究，因此在界定有关概念时，笔者只愿意用最简单明了的语言和表述方式。

第一章

作为非物质文化遗产的传 统手工艺的保护核心

一、传统手工艺的范围、定义

传统手工艺，一语概之，就是指人用手对原材料进行加工造型的活动。用人手进行劳动是其最基本的特征。人手对原材料进行加工的过程中，必须要对原材料进行一定的造型处理，在处理的过程中，人加入自己的审美意识，从而具有了一定的艺术创作特性。自有人类以来，就有了手工艺，最早的手工艺就是人类为自己制造工具和器具。打磨的石器、兽皮衣服、贝壳项链等等，就是人类最早的手工艺品。随着人类生产能力的提高，手工艺的种类越来越多。到了奴隶社会，手工艺成为专门的行业。西周时期“百工”，奠定了中国手工艺的基本类型。世界其他国家的手工艺也在奴隶社会形成其基本类型。在之后漫长的时期里，手工艺一直在不断丰富发展，与人类的生产、生活紧密地结合在一起。直到工业文明到来，手工艺在制造业的主流地位逐渐被机器生产取代。

手工艺首先是一种生产活动，是一个造物的过程。其最核心也是最基本的特征就是手工进行生产。一切由人手工进行的劳动，都可以称为手工劳动，而在劳动的过程中加入一定的造型装饰活动，就是手工艺。手工劳动和手工艺的差别就在“艺”上，前者强调技术，是一种单纯的劳动，后者则更有艺术创作的特点。前者强调实用功能，