

# 工艺美术 理论与批评

(戊戌卷)



邱春林  
主编





世纪出版

上架建议：工艺美术

ISBN 978-7-5325-9270-8



9 787532 159270 >

定价：160.00元

易文网：[www.ewen.co](http://www.ewen.co)

# 工艺美术 理论与批评

(戊戌卷)

邱春林  
主编



## 图书在版编目(CIP)数据

工艺美术理论与批评. 戊戌卷 / 邱春林主编. —上海: 上海古籍出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5325-9270-8

I. ①工… II. ①邱… III. ①工艺美术—美术理论—中国—文集②工艺美术—美术评论—中国—文集 IV. ①J52-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 128930 号

## 工艺美术理论与批评(戊戌卷)

邱春林 主编

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: [www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2) E-mail: [guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3) 易文网网址: [www.cwen.co](http://www.cwen.co)

常熟文化印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 40 插页 5 字数 613,000

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5325-9270-8

J·619 定价: 160.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

《工艺美术理论与批评·戊戌卷》编委会

主 编

邱春林

副主编

易 晴

编 委

吴 南 王 焕 练春海

陈 聪 林 岩

# 序 言

手工艺是世代百工的谋生之道,它有历史,自然有文化积淀。《考工记》尊“天时”、重“地气”,这是农耕文明中的通行观念,不分行业等级,人人奉持;把“材美”与“工巧”分开说,既突出了美的自然属性,也对人力工巧创造艺术美、社会美的价值有所肯定。今天大家普遍把手工艺视为一项靠思想和情感驱动的创造性劳动,而非仅仅是被动守成,这是开放社会才逐步形成的共识。

自从有博物馆建制以来,世界各大综合性博物馆中的藏品都不乏手工艺的精品力作,这些无名手艺人的创造物在殿堂中散发出经久不衰的魅力。中国历代手艺人也向世人贡献出了具有中华审美特质的艺术珍品,它们跨越民族、地域和意识形态的界限,成为人类文化多样性的重要表征。手工艺惠及全民,虽有高低精粗之分,但始终紧扣社会各阶层的日用需求,并衍生出装饰、陈设、礼仪、收藏等多方功能。手工艺是技术,是经济,又是艺术;手工艺是习俗,是生产方式,又是生活方式;手工艺是商品生产,又是艺术创作;手工艺是文化创意产业,又是文化事业。媒体人乐于关注和传播的手工艺其实是很复杂的事物,在单面镜子中映照不出手工艺的多面、立体面貌。

自“洋务运动”以来,中国的手工艺就开始与机器工业相争,百余年后,手工艺尽管不至于落个全败,却也无奈地从主要社会生产力的位置上退了下来,仅在特种工艺美术领域保留点余地。当下,手工艺不仅还要继续面对大工业化的竞争,更要迎接人工智能的挑战,加之国际经济形势的严峻,存续危机渐重,手艺人都有不同程度的迷茫。在此情景下,中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年1月25日发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出要“把中华优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活”。2017年3月24日,国务院办公厅更是适时发布《中国传统工艺振兴计划》,明确手工

艺在“十三五”期间的发展目标,系统提出了“振兴”之策和各类保障措施,并从设计、制造和品牌运营等方面更具体地阐明了让手工艺回归生活的路径:“发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念,丰富传统工艺的题材和产品品种,提升设计与制作水平,提高产品品质,培育中国工匠和知名品牌,使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要。”此《振兴计划》的出台无疑给手工艺人以极大的精神鼓舞。

在此前后,“传承人群研修培训计划”已惠及上万人;高校和研究机构在手工艺产区合作建设了十余个传统工艺工作站;多方智力介入了非遗文创产品设计;手工艺在非遗精准扶贫计划中发挥了突出作用……这一系列由政府主导,社会力量参与的项目和举措都是近年来出现的新生事物,引发全媒体一波接一波的高频关注,本世纪首次“手工艺热”随之形成。

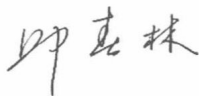
在此政策利好形势下,学术界要悉心领会政府的政策导向;观察手艺人的生产生活现状;评估政策落实产生的实效;重视手艺人社会变迁中做出的适应性改变;研究如何平衡经济与文化、发展与保护之间的矛盾;研究非物质文化遗产与人文旅游的关系;预判手工艺在未来社会中可能具有哪些文化服务功能,在生产方面如何与机器工业和人工智能工业形成差异化,并由此对手工艺的未来发展做出科学定位……当然,还有更具体的操作层面上的问题需要学界密切关注,比如手艺人该如何提高设计能力,该如何应对资本市场风险,年轻手艺人该如何自主创业,如何通过手工艺商品生产来脱贫,或者增强传统街区和村落活力,等等。不论是宏观的还是微观的问题,统统都具有很强的时代性。手工艺在文化转型期需要学者贡献更多的智慧。

中国艺术研究院工艺美术研究所暨中国非物质文化遗产保护中心传统技艺研究室在京组织召开了“传统手工艺的当代转换:2018年中国工艺美术理论与批评论坛”,目的就是紧跟国家大政方针,研究新问题,总结新经验,开展学术大争鸣,建构学科新理论。从发布论坛筹备信息一两个月内,我们收到了近300位专家学者和手工艺从业人员的参会申请和200余篇完整的学术论

文,可见全国学界对此议题响应之热烈程度。在2018年12月28日论坛成功召开之后,我们从提交的论文中又再次做了精选,最终汇集成这本《工艺美术理论与批评(戊戌卷)》,交付上海古籍出版社正式出版发行。

《工艺美术理论与批评》是工艺美术研究所辑录的学科论文集,每年一卷,议题相对集中。这本年刊是广大手工艺史论和批评专家学者们以及手艺人共享的学术交流平台,期望在这个平台上能结出理论硕果。爱手艺,爱思想!

是为序。



中国艺术研究院工艺美术研究所所长、研究员、博士生导师

# 目 录

二十、二十一世纪之交工艺美术的文化转型 .....	邱春林	1
<b>● 手工艺生产的文化变迁</b>		
<b>“分化共生”</b>		
——宋代多元社会需求对漆工艺发展的影响 .....	冯晓娜	17
略论传统手工产品在当下的“媚俗”化现象 .....	叶 原	26
神屋启示：城镇化进程中传统手工艺的社会功能探析 .....	杨宏鹏	34
传统手工艺资源的文化资本转换研究		
——以山东鄄城土布工艺的当代发展为例 .....	张爱红	44
少数民族传统手工艺的当代转换与融合		
——以贵州苗族传统手工艺为例 .....	杨晓辉	54
从历史功能论角度谈传统手工艺的复兴		
——以潍坊风筝为例 .....	安丽哲	64
宜兴紫砂与波特格尔陶		
——传统手工艺的区域之变与当代转化 .....	吴若明	77
藏族传统金工技艺纪实		
——以嘎玛乡“布纹镶嵌”为例 .....	张卫峰	85
从锤鏊工艺地位演变谈手工艺发展方向 .....	张福文	94
景德镇墨彩瓷绘的传承与创新性发展 .....	王 焕	102
景德镇陶瓷行会兴衰及当代意义 .....	牟晓林	110
<b>“工艺表情”</b>		
——对传统手工艺现代转换的一点思考 .....	易 晴	120
家族、师徒、学院		
——石湾陶艺传承的变迁及思考 .....	纪文瑾	127

## “器”以载道

- 探析四川荣经砂器文化生态之变迁…………… 何海南 144

## 生产、分配、聚集

- 基于改革开放四十年来福州漆工村落及薪酬调查  
…………… 张培枫 涂明谦 153

## 技术哲学视域下传统手工艺再生的创造性转换

- 以“竹工艺”为讨论中心…………… 刘侗勋 160

## 传承与流变

- 谈湖北老河口木版年画的现代转型…………… 郑晓慧 173

- 贵州蜡染手工艺的生态传承与当代转换研究…………… 龙 英 182

- 建水紫陶发展之路的创新与传承…………… 苏亭羽 190

## “互联网+”视野下的中国传统手工艺在当代转换的方式探析

- 以台湾地区霹雳布袋戏发展历史为例…………… 张 明 202

## ● 手工艺的社会功能

### 传统手工艺的当代社会功能

- 以紫砂艺术为中心…………… 鲍志强 215

### 工业时代中的“非工业性”文化价值

- 关于传统手工艺品社会功能的思考…………… 吴 昊 224

- 异质性时间感的复现：手工艺与速度降级…………… 廖茹菡 232

- 论民俗复兴视野下传统手工艺的当代转型与转向…………… 张 犇 邵迪莎 239

- 论交互式虚拟展示对于扩展传统手工艺影响力的功用…………… 王 征 248

- 当代英国手工艺教育的启示…………… 朱怡芳 258

- 柳编手工艺的当代价值转换…………… 赵 静 魏 鑫 270

- 湖北传统手工艺民办博物馆宣教模式及发展路径研究…………… 喻 琴 280

### 数字游戏中的技艺传承：乡村儿童手工艺学习体验再设计研究

- …………… 张朵朵 289

- 传统手工艺当前的困境与发展对策…………… 范国忠 303

如何引导少数民族手艺人以手工艺教学谋发展?

- “去远乡学手艺”公益项目实践案例 ..... 陈乐丛 309
- 传统工艺振兴与传统工艺知识体系的“再发现” ..... 刘 禹 317
- 传统工艺美术在文化创意产业中的变革 ..... 钱盈盈 326
- 浅谈传统工艺如何助力乡村振兴 ..... 胡 敏 334
- 鲁南土陶在文化精准扶贫中的当代价值探究 ..... 李文奎 张宪席 345
- 壮、侗民族织锦类特需品社会功能转换研究 ..... 梁 韵 袁 兴 353
- 基于非物质文化遗产资源的品牌化发展对策
- 以手工艺为例 ..... 杨慧子 王丹谊 360
- 传统手工艺活化设计品牌的新媒体艺术传播构建研究 ..... 常晶晶 368
- 用手工艺带动村落复兴
- 以山东滨州湾头村为例 ..... 王红莲 378
- 农村女性手工艺产业扶贫对策研究 ..... 邓楚君 朱利峰 387
- 工艺美术重回大学校园对振兴传统手工艺的作用及影响 ..... 赵文婷 396
- 用科学精神纪录传统
- 传统手工艺纪录片制作的必要性 ..... 宇 恒 403
- 传统水晶雕刻技艺的当代社会功能 ..... 张 喜 410
- 体验形态手工艺的文化服务价值解析 ..... 赵一凡 417
- 手工艺人的社会角色
- 大工匠时代手工艺人的思想建设 ..... 周绍斌 427
- 论手工艺人在传统手工艺现代转型语境下的角色定位 ..... 孟永国 436
- 髹以载道
- 传统漆工的当代社会角色变迁 ..... 林 岩 444
- 循素俭入逸简
- 章垚茶器极简美学的突破 ..... 徐东树 455
- 融古入今
- 文乾刚的剔红山水研究 ..... 宋本蓉 462
- 日常生活情境下手工艺人的身份转换 ..... 肖志慧 471

● 手工艺品的创新设计

用设计学思维实现手工艺的转换与创新·····	赵绍印	481
源流与现状		
——关于中国漆画的当代思考·····	金 晖	489
传统陶瓷雕塑装饰语言开发利用的意义·····	曹春生	499
透过古器观中国工艺美术的当代创新·····	练春海	509
侘寂文化背景下的传统工艺创新设计·····	叶加贝 陈日红	515
设计之于手工艺的发展路径·····	陈 聪	523
梁平木版年画创新设计研究·····	袁曼玲	532
夏布绣绣地肌理语言及运用·····	张小红	540
传统工艺观与传统工艺在陶瓷创新中的现代价值·····	潘晓菁	547
从非遗手工纸的现状看古籍修复用纸的选用·····	汪 帆	554
纯手工紫砂壶的当代审美评价尺度缺失·····	张文松	565
创意文化背景下陶瓷艺术发展的新模式		
——以景德镇陶溪川文化创意街区为例·····	石玲玲	575
博山传统琉璃文化在当代语境下的可持续发展研究		
——以淄博爱美琉璃为例·····	屈 金	581
材为艺尊		
——以琢玉工艺为例·····	姜坤鹏	590
奢侈品		
——中国当代手工艺发展的出路之一·····	王子彦	597
印笼的设计意图与审美旨趣·····	郑 勇	605

● 附录

“传统手工艺的当代转换：2018 中国工艺美术理论与批评论坛”

观点摘录·····		615
-----------	--	-----

# 二十、二十一世纪之交 工艺美术的文化转型

邱春林

(中国艺术研究院工艺美术研究所)

文化转型是指在大的历史尺度上所观察到的文化转变,任何一个行业的文化转型起因都是基于社会政治、经济、生产力的变革。整个二十世纪工艺美术有过三次文化转型,或者说有过三次战略机遇期:一是十九世纪末、二十世纪初,以造办处为代表的官办工艺美术解体,宫廷工艺美术走向民间,与民间工艺美术融合,确立了工艺美术以外向型经济为主的百年模式,也迎来了民国初年短暂繁荣的外销局面。二是1951年以后工艺美术行业接受社会主义改造,从旧社会过来的手工业主被改造成工人阶级,受雇佣的手艺人转变为产业工人,工艺美术生产在得到恢复之后便快速地追赶工业化的步伐。在这一阶段,中国工艺美术不仅赢得世界性的崇高声誉,也为社会主义建设换取了巨额外汇。三是1990年之后,工艺美术全行业迎来了深度的经济体制改革,即由计划经济向市场经济体制转轨,产业工人回归个体手工业者身份,重起炉灶,自主创业。经过大约十年的过渡期之后,国家引导手艺人在新形势下开辟文化创意产业的新路径。与此同时,受非物质文化遗产保护工作的推动,工艺美术逐渐成为弘扬我国优秀传统文化的重要实践领域,甚至“已经走在复兴传统文化方面的前列”<sup>①</sup>。

回顾百年来工艺美术所经历过的三次大的文化转型,第一次发生在农业社会(或者说前工业社会),这次转型结束了几千年的官营手工业制度,民营手工业成为主体,但生产方式仍旧是以手工生产为主,基本面貌仍旧是传统的

<sup>①</sup> 邱春林《走在复兴传统文化的前列》,《人民日报》,2016年9月18日。

“小、散、乱”。第二次发生在工业化社会,这次转型是革命性的,因为改变了数千年来的传统生产关系,生产方式也结束了纯手工生产,嵌入了大量的机器工艺并采用了科学实验和检测方法。第三次发生在工业社会向信息社会过渡期,是基于中国改革开放的需求,看似在生产方式上向传统手工艺回归,但它实际上属于科技进步时代,而且处于创造型、开放型社会,工艺美术在生产力上要胜于从前,在文化上也自觉地服务于国内民众。

关于什么是文化,学界至少有上百个不同的定义。自1955年出现“文化生态学”以来,学界倾向于把文化看成是自然系统与人文系统相对冲、相平衡的生态系统。人文系统内部又表现为制度、习俗、技术、伦理、艺术、宗教等各个因素的交互作用,由此形成较流行的文化三分法:物质文化或技术文化、社群文化或伦理文化、精神文化或表达文化<sup>①</sup>。要分析二十、二十一世纪之交工艺美术文化转型的特征,必须细致观察生产关系背后的制度变迁,生产方式背后的技术变迁,社会群体的文化新诉求以及产品背后的审美表达。

## 一、制度文化：民营经济与手工艺的发展规律

“破私立公”、“大公无私”,对于手工业的社会主义公有制改造开始于1950年,整个合作化运动从最初的生产互助组,到生产合作社,再到国营企业,前后大约有7年时间。当手艺人进入公有制体制中之后即成为社会主义“新人”,曾经属于他们个人、家族或行会的生产资料和相关技术权利也就同时移交给集体和国家。公有制体制下工艺美术生产由国家统一下达生产指标,外贸也由专门行政机构统管,工人的生老病死全由企业负责。这种计划经济体制下的集体和国有所有制形式符合新中国工业化、城市化、现代化的时代需求。工艺美术也是毫不例外地接受了工业化的洗礼,一直朝着规模化方向在发展。到八十年代中期,国家逐步放开贸易管制,乡镇工艺美术企业获得直接贸易权,摆脱了对国有工艺美术企业的依附,同时也形成了与国有企业的同行竞争关系。到二十世纪八十年代后期,国有和民营工艺美术企业之间大打

<sup>①</sup> 李亦园《田野图像——我的人类学生涯》,台北立绪文化事业有限公司,1999年,第78页。

价格战,导致出口产品质量严重下降,外贸声誉受损,机构改革势在必行。

二十、二十一世纪之交工艺美术的文化转型直接原因是二十世纪九十年代初的经济体制改革。1989年之后因为改制出现过工艺美术集体企业和国营企业的倒闭潮,丢了“铁饭碗”的产业工人都必须学会在市场经济环境中生存。一切似乎回到传统,回归民间手工业制度下手艺人世代代的出发点——家庭。经过改制的股份制工艺美术企业保存了一些生产力,但毕竟属于少数,且规模也普遍地缩小了。有一定管理能力的手艺人选择从小作坊做起,招募几个老工友,加上自己的家人,重启前店后坊、自主生产、自主营销、自负盈亏的传统生产组织形式和销售方式。这当中,有工艺美术大师头衔的手艺人有效地发挥了个人名望在同行和市场中的影响力。在经历了三五年生产停滞期之后,市场经济自然催生出的民营工艺美术企业如雨后春笋般涌现,它们逐步成为适应市场经济环境的工艺美术生力军。至2000年,全国工艺美术企业法人单位成立了2.5万个,是改制前(1989年)总数的五倍多。1979年改革开放之初我国工艺美术从业人员仅仅495600人,鼎盛时期的1983年为620000人。体制改革十年之后,工艺美术行业开始强劲发力,2004年全行业从业人员增至1600000人,到2006年则突破2580000人<sup>①</sup>。

作为一种活着的文化传统,工艺美术在体制改革之后并不是与历史逆向而行,而是顺应了时变,在生产方式上呈现出极其丰富的文化多样性:从纯手工生产到半手工半机械化生产;从独立劳作的手艺人到分工协作,再到公司+农户式分散加工型;从家庭副业式经营到专业手工作坊和较大型股份制企业;从沿街叫卖到前店后厂式,再到体验店、互联网+等销售方式,不一而足。今天中国手工艺的文化不完全是传统样貌,而是呈现出了历史上最为丰富、最为立体的文化形式,这一切都是手艺人适应这个开放和创新型社会的结果。

二十世纪九十年代之后新兴的民营工艺美术企业延续了批量小、灵活性大、地域性强、稳打稳扎、风险可控等传统手工行业的特点。费孝通曾说:“对于个体经济可不能小看它,因为从理论上讲,中国社会中最基本的组织最活跃的细胞就是家庭。在我们东方文化里,‘家’‘家族’是可以发挥很大作用的。

<sup>①</sup> 中国工艺美术协会《中国工美报告——全国工艺美术行业普查报告书》,工艺美术出版社,2009年,第9页。

其实手工艺品的生产就是家庭经济的一部分。”<sup>①</sup>似乎正是因为国家放开政策之后,手艺人持技谋生,他们本能地尊重了这几千年来行业发展的内在规律,这才能够在十数年间让全行业重新恢复了生机。

工艺美术行业个体和民营经济难免有“小、散、乱”现象,用工业化和现代企业制度去改造它们,“做大”、“做强”、规模化生产的工业化思维在行政主管部门仍旧有市场。受政府礼品采购需求的推动,加上商业资本介入,工艺美术行业一度出现泡沫化,尤其是2002年至2012年出现爆发式地增长,规模企业和大型工艺美术聚集区在全国各地不断涌现,红木家具、宝玉石雕刻、刺绣、木雕、陶瓷、漆器等工艺美术品类都出现产品井喷、销售火爆的场景。但是,这种违背市场经济规律的做法是不可持续的,当政府采购礼品之风被刹住之后,工艺美术行业立即出现大震荡,受冲击最大的就是规模企业。可见,要抛弃“做大”、“做强”的工业化思维和不切实际、盲目干预的行政思维,让手艺人自主,让市场规律去调节生产。

二十、二十一世纪之交的工艺美术文化转型的大背景是中国已经完成工业体系建设,并正在跨越由世界制造业大国向人工智能大国转变的门槛。手工艺不再是满足日用需求的主要生产力,它已经转向满足人们个性化、差异化、艺术化、区域性消费需求的生产上。这就注定了工艺美术不能走大规模化、大批量化生产的老路,而要走小而特、小而精、小而美、小而强的路子。这既是符合手工艺生产的历史规律,也符合当前和未来的形势。

## 二、技术文化：重新审视手工生产的价值

从技术层面看,整个二十世纪保持手工生产的最大压力来自新中国要求工业化的国家意志,具体表现就是以自动化机械技术去改造或部分取代手工生产,因此在工业化阶段,手工生产的价值在一定程度上是被有意忽略的。

自动化机械技术与纯手工加工技术文化性质不同,早在十九世纪末欧洲工业化浪潮狂飙突进的时代,知识分子就已经辨析过。在1880年前后老牌工

<sup>①</sup> 费孝通《费孝通论文化与文化自觉》,群言出版社,2007年,第267页。

业大国英国发生了工艺美术运动( Arts and Crafts),后来影响波及整个欧洲大陆、美国甚至日本,一直持续到第一次世界大战的爆发。倡导者一致呼吁用手工生产来削弱机器工业的躁进和喧闹,比如威廉·莫里斯( William Morris)说:“机械化生产的必然结果,是人类劳动所涉及的各个方面都具有了功利主义的丑陋,工人们都成了机器的看管者,他们无法在劳动中享受创造的美和欢乐;作为产品使用者的人们,他们也无法把自身的意愿融入创作中去,因为产品的种类和质量都掌握于以盈利为目的的资本家手中。而手工艺术,则会让我们看起来更像万物之灵,它可以使我们变得更加睿智,而不至于沦为迟钝的劳动者与轻浮的寻欢作乐者,或是绝望的、厌世的、自视聪慧的社会名流,以及玩弄手段的投机者。”<sup>①</sup>工艺美术运动的领袖几乎人人都是理想家,并且有的还是空想社会主义的信仰者。他们美化中世纪手工艺行会制度,幻想人间伊甸园,渴望人类社会躲避机械怪兽,避免异化劳动,手工劳动在人类历史上第一次被涂抹上了“乡愁”色彩。

但是,中国的情况有一个喜剧性的对比。新中国是在“一穷二白”基础上成立的,面对工业化表现出压倒一切的热情,几乎是主动拥抱极工业文明。1958年之后工艺美术企业就是用工业化模式来改造纯手工生产。除小型的街道办、村办工艺美术企业之外,多数集体和国营企业都先后采取了用现代科技来提升生产效率的措施,形成了最普遍的半手工、半机械化生产方式,甚至有的陶瓷生产是以机械为主,手工为辅。这种做法改变了工艺美术行业的技术文化性质,从流水线上下来的产品实际上不属于手工艺品,而是工业产品。机械替简单工具之后,人听命于机械加工的流程,工序也因此更细化了。机器制品无需体现地域文化和匠人气质,只需突出通用性和国际化样貌。用自动机械去取代手工艺,这是国家意志所为,中国为建立自己的工业体系,似乎绕不开这一过程。

到二十世纪八十年代末、九十年代初形势有了变化,大型集体和国营工艺美术企业经过改制之后,原有的适合工业化生产的结构被打散了,其工业化改造之路也就戛然而止了。随着信息技术的快速发展,手工艺的技术成为被高

<sup>①</sup> 转引自高强兵等著《工艺美术运动》,上海辞书出版社,2011年,第113页。