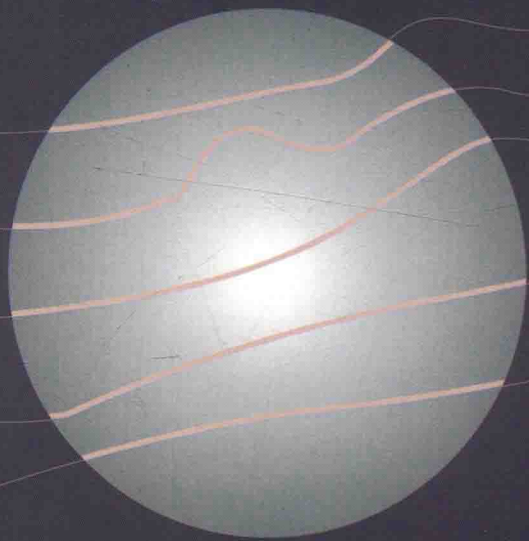

◎ 宋 眉
著 / 吴 刚 俞晓群

传统文化艺术资源的 当代转化

Contemporary Transformation of Traditional Cultural
and Artistic Resources

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

传统文化艺术资源的 当代转化

Contemporary Transformation of Traditional Cultural
and Artistic Resources

◎
著 / 吴俞宋
晓
刚群眉

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统文化艺术资源的当代转化 / 宋眉, 俞晓群, 吴刚著
—杭州: 浙江大学出版社, 2019. 11

ISBN 978-7-308-19593-5

I. ①传… II. ①宋… ②俞… ③吴… III. ①中华文化—研究 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 215708 号

传统文化艺术资源的当代转化

宋眉 俞晓群 吴刚 著

-
- 责任编辑 马一萍
责任校对 虞雪芬
封面设计 张佳瑜
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 杭州高腾印务有限公司
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 9.75
字 数 213 千
版 次 2019 年 11 月第 1 版 2019 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-19593-5
定 价 38.00 元
-

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcb.tmall.com>

宋 眉 1978年生，文学硕士、艺术学理论博士，浙江科技学院艺术设计学院教授。东南大学艺术学理论流动站出站博士后，复旦大学、美国加州大学伯克利分校访问学者。主要研究方向为艺术理论和传统文化资源转化。曾主持浙江省规划课题、省软科学课题、省高校重大人文社科攻关项目，以及省社科联、文化厅、教育厅等科研项目，参与国家及省重大课题多项，并获得中国博士后科学基金面上资助与江苏省博士后科研资助。在CSSCI核心期刊发表论文8篇，在北大核心期刊发表论文5篇，在其他刊物发表论文10余篇，出版专著1部。

浙江省哲学社会科学新兴（交叉）学科重大扶持课题（19XXJC05ZD）成果

浙江科技学院学术著作出版专项资助

浙江省软科学研究计划项目（2018C35058）成果

国家语委重大科研项目资助（ZDA135-8）成果

浙江省重点研发计划项目（2018C03050）成果

序

传统文化资源的当代转化是一个非常重要而又十分有价值的研究课题,当然也是一项需要长期研探、不断实践的浩大工程。各个不同领域和门类的研究者都可结合自己的专业,对此提出研究思路,进行理论探索,这实际上也是理论工作者有文化担当的自觉体现。为此,宋眉等人从传统文化艺术资源的视角来讨论当代转化,我觉得既有意义又值得鼓励。

本书首先对传统文化艺术当代转化的现状做了扼要梳理,指出了当代传统文化艺术资源转化的丰富形态,讨论了中国传统文化艺术的精神品格与传承发展的历程,以及传统文化艺术资源转化的途径。作者认为转化途径可归纳为两个方面:一是“从遗产到资本”,二是“从符号到话语”。然后,他们又阐述了数字技术在传统文化艺术资源当代转化过程中的作用与意义,分别论述了“传承与创新”、影像的“存在”之道与意境的建构、数字化场景所出现的问题与智媒时代新的机遇与挑战。接着,又重点分析了传统文化艺术资源转化与经济发展及社会文化建设的关系,与时俱进地联系到“一带一路”倡议背景下的产业发展与文化传播,并将这种转化与新型城镇化发展、城镇文化生产相联

系,凝聚了他们对传统文化艺术话语的当代社会治理功能及研究方法的思考,阐释了新媒体语境下地方历史文化传播与社会治理的可能性。此外,附录的几篇文章涉及“中国工匠精神”、民间文化艺术、少数民族服饰及电影话语表达等,从中体现出作者涉猎广泛、视野开阔,切合当下、思维敏锐。

在阐述过程中,作者既关注传统的“和谐”之美如何在当下得以传承,中西方艺术如何在当下融合、共生,也讨论了数字技术与高科技支撑下的影像怎样在当代艺术创作和日常生活中发挥无可替代的积极作用,更探讨了时空的转换,主客体间的关系及意象、意境在当下的再生与创新。此外,宋眉还列举了各种影视、绘画、音乐作品等在传统文化艺术资源的转化中体现的古代人的人文关怀,反过来又说明新的艺术种类、新的跨界艺术作品在这种转化中使得传统艺术获得了新的生命力,激活了主体对存在的新的体验。

书中探讨了在篆刻、绘画、雕塑、书法艺术中,“形”“象”“意”融合一体,传达出个人命运、情感诉求与家国存亡、天下之大道之必然联系;同时,在全球化语境下,中国文艺创作也在多民族文化艺术、中外文化艺术交融的过程中不断吸收新的养料,并转化出新的艺术精神。在讨论“符号的力量与人的尺度”时,书中又从审美理念、符号意象、主体生命、主体的自我认知等多重维度论证了当代艺术,特别是视觉文化所带来的新的气象、新的表征方式,也对艺术符号在传播中大量借助奇观效应来吸引眼球,

造成对中国传统文化碎片化、片面化的理解做出了理性分析,对消费主义盛行的当下,资本绑架艺术生产、强调感官愉悦、刻意消解崇高美等也都提出了批评。

作者在肯定数字技术改变了人的传统认知方法、数字化审美拓宽了人的想象空间,对人的文化艺术审美乃至整个生活的方方面面形成了巨大冲击的同时,又批判了随之而来的一些负面效应。接着又提出了数字技术应如何助推传统文化艺术的当下传承与创新,他们举了在2008年北京奥运会开幕式上,导演将数字技术与中国传统意象进行完美融合,以及《最忆是杭州》演出中,演员将传统戏曲转化成歌舞,重新组合成一个全新的艺术文本等成功案例,来强调数字技术对传统文化艺术的当代转化所起到的强大作用。这实际上也是技术与艺术碰撞交织、新的创作方法与观念变革中所必然会涉及的问题,当然也是当下艺术理论家应特别加以关注的重点和难点。在论及“影像的‘存在’之道与意境的建构”时,作者从电影中展现的中国意境起笔,从现象学“意向性分析”的视角来探讨中国的意境理论颇具新意。书中涉及司空图的《二十四诗品》、严羽的《沧浪诗话》、王国维的《人间词话》,就如何生产、怎样传播等话题,作者也都有自己独到的体会和见解。尤其是数字建模、数字场景化等技术运用方面的阐发,令人印象深刻,颇有启示意义,值得点赞。

当然,此书中也还存在一些可再仔细斟酌的地方,主要是两个方面:一是内容涉及面太广,难以一一圆满回答或做出更深入

的解析；二是有些话题的确可再做更细致的研探，好在正文后又附上了一些案例分析、读解的散论文章，或可对此做进一步的补充。

总的来说，此书的出版，作者花了功夫，也做了很多潜心思考的有益探索。它的出版，体现了作者作为当代学者的文化自觉与强烈的社会责任感。相信在此基础上，作者还会继续努力，在各个具体的层面做出更有深度和更具说服力的研究成果。传统文化艺术资源的当代转化是一个可长期研究的课题，它的学术价值和重要性不言而喻，也希望自此专著起，能有更多的学者来共同关心这一重大命题，为中国艺术理论的创新，为中国文化的自觉担当做出一代人的贡献。匆匆数言，是为序。

金丹元

2019年6月底于上海

俞晓群 1970年生，教授、硕士生导师，浙江科技学院艺术设计学院副院长，杭州服装设计师协会副会长。长期从事艺术理论研究和设计实践，重点研究传统服饰文化的当代传承与创新应用。主持国家社科基金艺术学项目1项，浙江省哲学社会科学重大、重点项目各1项，发表学术论文10余篇。

吴刚 1980年生，管理学硕士，浙江科技学院副研究员，校科技成果转移转化中心主任。先后就读于武汉大学人文学院、吉林大学公共管理学院，主要研究方向为科技管理、科技及科普政策、企业技术创新、区域产业创新与发展等。先后主持省软科学重点项目、哲学社会科学规划项目、自然科学基金项目、中国科协项目等省部级及以上项目10余项，获得省部级科研成果一等奖1项、三等奖1项，发表各类论文10余篇，出版专著2部，担任多家公司科技顾问和学术顾问等。

目 录

CONTENTS

引 言 / 001

第一章 传统文化艺术资源的当代转化概论 / 009

第一节 传统文化艺术资源的当代转化形态 / 009

一、作为“资源”的传统文化艺术 / 009

二、当代传统文化艺术资源转化的丰富形态 / 015

第二节 传统文化艺术资源的当代转化机制 / 026

一、中国传统文化艺术的精神品格与传承发展 / 026

二、符号的力量与人的尺度 / 040

第三节 传统文化艺术资源的当代转化途径 / 050

一、从遗产到资本 / 050

二、从符号到话语 / 064

第二章 数字技术与传统文化艺术资源的当代转化 / 076

第一节 数字技术语境下传统文化艺术的传承与创新 / 076

一、数字技术语境下的审美生存与文化艺术生产 / 076

二、数字技术语境下传统文化艺术的传承与创

新之路 / 084

- 第二节 传统文化艺术的影像化问题探析 / 092
  - 一、影像的“存在”之道与意境的建构 / 092
  - 二、从文本到影像的转换 / 102
- 第三节 新技术媒介语境下传统文化艺术资源的发展趋向及挑战 / 115
  - 一、“数字场景化”技术发展的趋向与问题 / 115
  - 二、智媒时代:新的机遇和挑战 / 123
- 第三章 传统文化艺术资源转化与经济发展及社会文化建设 / 128**
  - 第一节 传统文化艺术的产业化生态 / 128
    - 一、传统文化艺术活态化生存与地方产业发展的协同 / 128
    - 二、符号意象的生产 / 133
    - 三、文脉的传承与演进 / 146
    - 四、“一带一路”倡议背景下的产业发展与文化传播 / 151
  - 第二节 城镇文化生产中的传统文化艺术资源转化 / 162
    - 一、我国新型城镇化发展中的文化生产与传统文化艺术资源的价值 / 162
    - 二、我国新型城镇文化生产中的传统文化艺术资源转化路径 / 170

第三节	社会治理视域中的传统文化艺术话语 / 176
一、	传统文化艺术话语的当代社会治理功能及研究方法 / 176
二、	传统文化艺术话语“审美治理”的机制与路径 / 183
三、	新媒体语境下的地方历史文化传播与社会治理 / 192
参考文献	/ 200
附 录	/ 216
从传统造物精神到当代中国“工匠精神”	/ 216
论手工艺的精神文明价值与活化途径	/ 226
论明清时期民间乡野女红的审美特质及其当代价值	/ 251
都市中的少数民族服饰时尚文化与产业化现状分析	/ 281
从历史文化到现世关怀:《嘎达梅林》中的生态话语分析	/ 290
后 记	/ 303

引言

传统文化艺术承载了中华民族的精神理念、道德伦理、宗教信仰、审美情趣与文化风俗，它们历经千百年的积淀和传承，蕴含着深厚的历史文化内涵，滋养着亿万中国百姓的生活，体现着人们的物质与精神文化需求，也凝集着一代代创造者的智慧，是中华民族的文化根底和精神家园。传统文化艺术折射着中国人对宇宙万物的体察、对时空的体悟和对自然的眷恋；它蕴含着人们对美满生活的憧憬、对日常生活的经验累积与情感维系；它是中华文化永续发展的见证，也是当下中国文化走向世界的桥梁。传统文化艺术日益在当代社会经济文化建设中发挥极其重要的作用，对传统文化艺术的传承与保护已成为复兴中华文化、凝聚核心价值观、建构国家软实力、增强文化影响力的重要战略之一。在当下，中华文化的独特魅力与具有当代价值的传统文化精神日益彰显；在全球化、现代化语境下，我们迎来了一个有利于传统文化艺术传承、活化与创新、发展的新时代。

物转星移，曾经辉煌的传统文化艺术随着农耕时代的远去而逐渐褪色，但是其蕴含和追求的和谐之美却从未消逝，其在价

值观念、生产实践、生存智慧与审美文化中折射出的天人合一、中庸达观、善和等精神观念为中国设计提供了精神支柱与资源宝库,那融于生活之中的质朴、生动的趣味始终散发着魅力。越来越多的当代中国造物者自觉守持中国制造的文化立场,弘扬“工匠精神”,为实现“2025 中国制造”的时代使命而努力践行;越来越多的设计者注重传统与现代、传承与创新、本土与国际、艺术与技术的辩证统一,探索着传统造物观念与当代设计美学、设计理念的融合之路,促使传统文化的种子在新的生活土壤中开花结果。在数字媒介语境下,传统文化艺术的内容和形式成为促进数字文化产业经济发展的重要资源,传统文化数字内容精品的传播满足了大众需求,也推动了文化输出。传统文化艺术是中华儿女对于祖国的“集体记忆”,是民族文化的凝聚力与民族自信的号召力,也是促进文化共同体建构、实现民族交融的文化纽带。

然而,纵观当下我国传统文化艺术资源转化的现状,还存在很多问题。例如在社会发展的过程中,在当代社会生产与生活方式、审美文化等发生巨大变化的背景下,如何能够使传统文化艺术合理地嵌入社会肌体之中、实现社会功能并有利于保护与传承?在商品经济、消费主义及数字技术背景下,如何让传统文化艺术的优秀基因、文化品格发挥积极效能?在后工业文明与全球化时代,如何让传统文化艺术助力国家文化竞争力的提升、维护国家文化安全、建构中国文化话语体系并推进世界人类文明的良性发展?显然,这些问题不仅是产业经济学问题,也不仅是符号学、美学、设计学层面的问题,更是社会学、人类学、生态

学层面的问题,涉及传统文化艺术与当下社会现实、生活世界各个层面之间的复杂关联,唯有在人-文化-社会架构的母体中,才能客观考察传统文化艺术如何生存与生产,如何“符号化”“资源化”“资本化”。从研究方法来看,需要多元学科理论及方法互补融合,只有将理论研究与实践研究相结合,才能深入探究其资源转化的机制和规律。

国内外学界在探讨上述问题时,已经产生了不少成果,提出了不少颇具新意的观点。国外如美国、日本等国家的学者围绕着“文化资源”这一概念展开文化或遗产研究,国内较有代表性的如费孝通先生提出的“人文世界”“人文资源”思想,张岱年先生提出的文化综合创新论,他们皆将传统文化艺术视为能够为文化发展与创新提供不竭动力的文化财富。而方李莉先生的“遗产资源论”则更进一步,将文化遗产的当代转化阐释为由日用品艺术化、商品符号化、文化资本、象征资本、审美现代化等构建的动态性交往过程,注重考察这一过程中国际与国内、传统与现代、人与物、实体与理念、政治与经济等交织呈现出的时代文化图景,为人们认识传统、当下和未来的关系提供了十分有益的角度,同时也为我们重新审视文化遗产保护提供了新的理论依据。基于上述研究带来的启示,本书力图在“遗产”到“资源”的认识论框架基础上,将传统文化艺术资源转化视为综合性的社会文化实践,基于各个要素与环节来深入探索传统文化艺术资源转化,开发自身传承与发展的机制与路径,探索传统文化艺术资源融于当代社会生活的“活化”途径,同时注重实例研究与实践探索,力图从现象分析和理论阐发中得出具有实际价值的结论和具

有创新意义的观点。

本书在阐释传统文化艺术资源的当代转化形态、转化机制、转化途径的基础上,结合案例分析与实践探索,对数字技术、产业经济发展、社会文化建设语境下的传统文化艺术资源转化规律进行了具体研究。书中对上述生态环境及资源转化过程做了整体观照;围绕着传统文化艺术符号意象的社会意义生产,探讨了资源转化的基本模式与总体路径;结合传统文化典籍的影像实践、数字场景化技术的研发、女红的产业化、城镇建设中的资源转化等问题,展开了更为深入的专题研究。研究结果证明,资源转化是传统文化艺术活态化生存与发展的重要途径;传统文化艺术资源的当代转化,不仅要守持和弘扬文化基因与优秀品格,也要与时俱进、不断创新,遵循当代文化生产规律,充分发挥其社会功能。

从整体思路和内容框架来看,第一章侧重理论研究,第二章和第三章则注重案例分析和实践研究。在第一章中,首先阐释了“传统”是一种广义上的“资源”,它的生存前提与价值在于各种社会功能的实现,在于向社会经济文化生产力的“转化”。书中梳理了传统文化艺术资源当代转化的概貌与形态,回溯了 20 世纪 80 年代以来我国传统文化艺术资源的转化过程,关注到社会经济生活的变化、大众文化的勃兴,以及商业化、全球化等语境如何改变了传统文化艺术的生存生态,赋予了其发展产业经济、提升国家软实力、传播核心价值观、建构主体文化身份、促进文化交流等价值功能,指出传统文化艺术资源的当代转化是促进中国社会发展的现实问题,也是关系到个体生存的现实问题。