

民艺再生

Folk Art Regeneration

发现中国在地之美

of China

自然造物

MADE
IN
NATURAL

民艺再生

*Folk
Art
Regeneration*

自然造物 / 策划
金 坚 / 编著

发现中国在地之美
Beauty of China

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

民艺再生：发现中国在地之美 / 金坚编著. — 桂林：
广西师范大学出版社，2020.6

ISBN 978-7-5598-2532-2

I. ①民… II. ①金… III. ①民间工艺—介绍—中国
IV. ① J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 297000 号
地图审图号：GS(2020)58 号

责任编辑：冯晓旭

装帧设计：王猛涛

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码：541004)
(网址：http://www.bbtpress.com)

出版人：黄轩庄

全国新华书店经销

销售热线：021-65200318 021-31260822-898

恒美印务（广州）有限公司印刷

(广州市南沙区环市大道南路 334 号 邮政编码：511458)

开本：889mm×1 194mm 1/16

印张：23 插页：1 字数：420 千字

2020 年 6 月第 1 版 2020 年 6 月第 1 次印刷

定价：128.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部门联系调换。

自然造物 策划团队

策 划：张书雁

编 著：金 坚

文字统筹：周 微、陈章伟、雷思雨、沈可尔、石秋梅

图片摄影：仲 文

装帧设计：王猛涛

版式设计：孙 雷、王烂清

序

那些渐渐消失在风雨中的手艺，
那些仿佛注定归于消亡与模糊的部分，
慢慢变成了我们毕生寻找与保护的东西，
来时路，不忘归途。

“自然造物是干什么的？靠什么赚钱来支撑公司和团队的发展？”经常会有人问这样的问题，我们很难去回答。回首自然造物7年的践行，我们在路上跨越了50万公里，拜访了1000多位民间手艺人，拍摄了200多部纪录片、30多万张照片，完成民艺再造项目超过20个……

7年来，自然造物一直在路上。我们用行动在践行，用实践在思考，用技艺在活化传统，做的是国家需要、社会需要，也是我们想做、能做的事。自然造物是个温暖的大家庭，是朝气和正能量的聚集地。那里有艺术氛围，那里的人有理想和情怀，大家有共同的目标，带着责任感在行动。

只有踏上了践行之路，行走才能有内容，才能有不一样的收获。我们一路走来，寻访了各地的乡村传统文化、手艺人。许多乡村中大部分古老的建筑被拆除，宗族文化、传统记忆、民间工艺都呈碎片化。目前还在做手艺活儿的大多是老年人，他们的手艺是上一辈传下来的，早些年因为生活需要，每天都有忙不完的活计，虽然辛苦，但很充实。一门手艺可以养活一家人，而手艺人也会得到村里人的尊重。以前每个村里都会有几个手艺人，现在不一样了，年轻人不再喜欢做手艺活儿，没人愿意去学，所以真正的手艺人已寥寥无几。在和村里手艺人的交往中，我们也在观察和思考生存状态和环境改变带给他们的影响。除了精湛的技艺之外，我们更多的是感动于他们的匠人精神。他们认真而专注地做着自己喜欢的事，总是满脸微笑地面对生活，豁达的处世态度感染着每一个接触过他们的人。这种专注的背后是几千年传统积淀起来的生活修养和多年的生活阅历，没有急功近利的思想，无关时间成本，专注做事就是他们的信仰。

从竹木陶瓷到金银铜铁等手工制作技艺，我们考察了百工之中的大部分种类，并对一些技艺进行了比较深入的调研。

现代工艺及其快速生产方式，虽然满足了当下人们快节奏的生活需求，但丧失了温暖感和个性化，而生活的追求应该是多元化的。优秀传统和技艺是祖先赋予我们的财富，日常用器一直是人们生活之中最重要的组成部分，我们不应该对它们的价值视而不见。

江西万载县夏布的制作，从原材料的选择开始，几十道工序都保留着原汁原味的传统技艺，做出来的夏布既有品又有“味”，而且质量很好。即便如此，它的市场空间还是越来越小，从业者越来越

少，这就是当下的现状。我们遇见的手艺人或多或少地遇到了困难，变得迷茫，但只要开始工作，他们就能沉浸在自己的世界里，不受外界的打扰。伟大的工匠精神就是这样让你感动，它拒绝了诱惑，以单纯的坚持呈现出一幅幅动人的画面，使我们流连忘返，更促使我们不停地行走下去。

若要符合当下的生活需求，提高人们对生活中美的事物的认识，传统手工艺无疑是需要转化的。转化的途径中最重要的是人，而态度往往会决定路能走多远。器物只有符合现代人的生活需求才能有传承下去的可能，当然问题远没有这么简单，传承有路径，接受需要勇气，而年轻的从艺者更需要获得认可。他们去研究地方的、乡土的、民间的事物，在学习中反复磨炼，使技术精湛，借助对传统的坚持和演绎，融合当下，延续传统在生活中存在的价值，使手工艺重焕生机。

新一代的匠人们，有眼光，有想法，是民艺传承的新生力量，他们在传承传统技艺的基础上，把传统职业融入现代社会发展的潮流之中。比如，景德镇是年轻陶瓷匠人的聚集地，世界各地从事陶瓷制作的人聚在这里，从本心出发，把现代艺术及设计元素运用到器物的制作中，在工艺、材料、技艺、审美上都有突破，制作出符合当下生活美学需求的物件。而像“铁娃公社”“王的手创”“阿森皮影”等更是年轻人创业的典范。他们有着当代互联网思维，建立了一种新的传承模式，把传统和商业成功地结合在了一起。创业聚合了团队的力量，带动更多的年轻人参与到复兴传统手工艺的事业中来，推动了老手工艺的复兴、乡村经济的振兴，让许多农民获得了真正的收益，使传统手工艺重获尊重。

7年来，自然造物遇见了许多美好的人和物，单纯的调研、传播是远远不够的，我们需要的是实实在在地做些事来传承传统文化和技艺。复兴传统手工艺靠的是传承和创新，现代人得用现代的思维去思考、去实践。鉴于传统传承的特殊性，我们需要找到新的切入点。事实上，大部分的传统内容在人们的记忆里都已消失，特别是很多年轻人，他们不知道传统节日都有哪些仪式，不知道好的器物从何而来，不知道自然给予我们的才是最好的东西。我们需要让他们知道这些，让他们从心底认同传统的伟大及美好，只有传统真正地融入我们的日常生活，才会落地生根、发芽生长，才会成为我们血脉中的一部分，永不磨灭。

从2013年起，自然造物在寻找到的好物中选择有代表性的进行了创作，来验证转化传统事物的可能。“景宁猕猴桃”和“善果”是初步的尝试。山里自然生长的果实能带给人们原生态的味道，也能让人感受不一样的乡村文化。这两次成功的尝试为自然造物之后的旅途打开了一扇门，明确了方向。我们后来的实践都是建立在对传统文化、民艺、在地风物的调研基础上的，优选可以再创作的内容来尝试，同时也考虑建立更多的商业模式。以铁艺系列产品的研发为例，为了寻找现存的铁匠铺，我们寻访了慈溪、松阳、杭州、景德镇等地。依附于传统农耕文化和古老的生活方式的铁艺已在消亡的边缘，我们希望能通过设计师的产品开发，让这门技艺重新走向市场。创作过程艰难而漫长，和匠人沟通尤其重要。我们需要了解材料、技艺，并学习、感悟、确定转化的方向，赋予器物好的故事，在创新中解决观念的冲突，提升产品的功能和实用性，想尽办法保留地域特色和人文特征。真正的好物不会有矫揉造作之感，只有源于生活、融入生活，才能让人们体会到这些手作器物的美并接受它们。好物被人接受，手艺人才能找回荣耀并更好地生活下去，更多年轻人和设计师才会愿意了解和学习这门手艺。自然造物的团队运用多年积累的经验，尝试多种可能，亲身参与制作，经

过近两年的努力，创作了一批符合现代人日常生活需求的铁器，市场反响很好。通过努力获得的成就使我们确信民艺的复兴并不遥远。

尝试多，问题就多。在2014年“初生礼”之“全素潮式月饼”“粗茶淡饭”和2015年“中秋礼”的创作中，我们遇到了很多问题：和匠人们的合作、材料的改良、功能性、实用性、品控、供应链等，这些问题都需要解决。传统手艺的活化是个系统工程，没有良好的思路和方法很难有好的结果。2016年“造物·礼”、2017年“缝香为礼”是自然造物在更深层面活化传统的实践。传统器物的存在是生活状态的物化表现，和人们的生活息息相关。从艺术角度来看，传统物件的转化具有原发性，现实中物质生活更接近大众，属于实用艺术，体现的是亲切的人情味。现在许多人将传统器物拿来作为创作的母本，加入现代元素和设计。炭陶、青白瓷的传统制作工艺历史悠久，且传承得较好，虽然器物、造型、功能在某种程度上已经固化，但在商业上还有许多可开发的空间。商业化是民艺转化的必经之路。一个产品的转化，背后要有系统的支持，体系的建立才是活化的基础。每个人各负其责，有良好的合作、共同的信仰，才有美好的前程。自2017年起，自然造物发起了“大过中国节”中国传统年节复兴计划，联合更多社会力量为传统发声，通过再造节日伴手礼与策划节日庆典活动，让传统节日换一种方式回归。遂昌的“大过中国节”活动摆脱了以往过节无趣的现象，让中国人过好节日，不仅给人们带来了过节的愉悦，而且让人们对自己的文化建立起自信。2018年端午节、中秋节，自然造物延续了“大过中国节”活动和传统节礼的再造，让越来越多的人参与传播“大过中国节”的活动。手艺人静下心来做好自己的产品，设计师、艺术家静下心来创作更好的作品，联合企业建立完善的品控、供应链体系，几百家平台矩阵销售。这一切都是在完善传承传统体系的建设，挖掘、传播在地传统文化，给在地手艺人、农民带去真正的实惠，带动传统文化复兴、乡村振兴和民族融合发展。

自然造物在践行中，希望吸引更多的同行者参与传播和活化传统文化与手工艺。学生是不可或缺的中坚力量。“自然公社薪火践行计划——我爱我的家乡”项目让学生在践行过程中去感悟自然环境给予我们的能量，去发现人类的生存技艺，并敬重真正的劳动者，让美好家乡的记忆一直伴随着大家成长。传播传统文化和正能量思想，用所学专业服务于现代人的日常生活，是当下学校教育内容的补充。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”传统文化和手工艺是我们当下生活的母体，工匠精神体现出万物自然生长的“道”的境界。坚守原则、传承传统精髓、建立文化自信，这会影响社会和我们各自的人生。在行进中不断地反思和突破自我，会为自然造物未来的实践带来启发。

践行传统文化复兴、乡村振兴，我们的路还很长。●

金 坚

2018.12.08

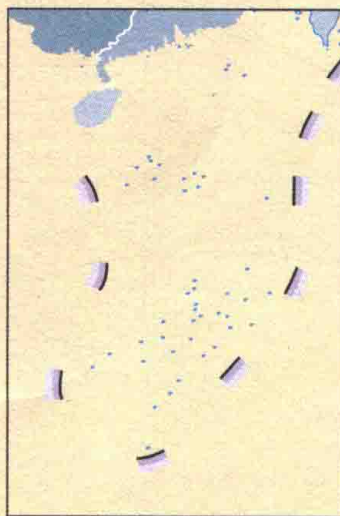
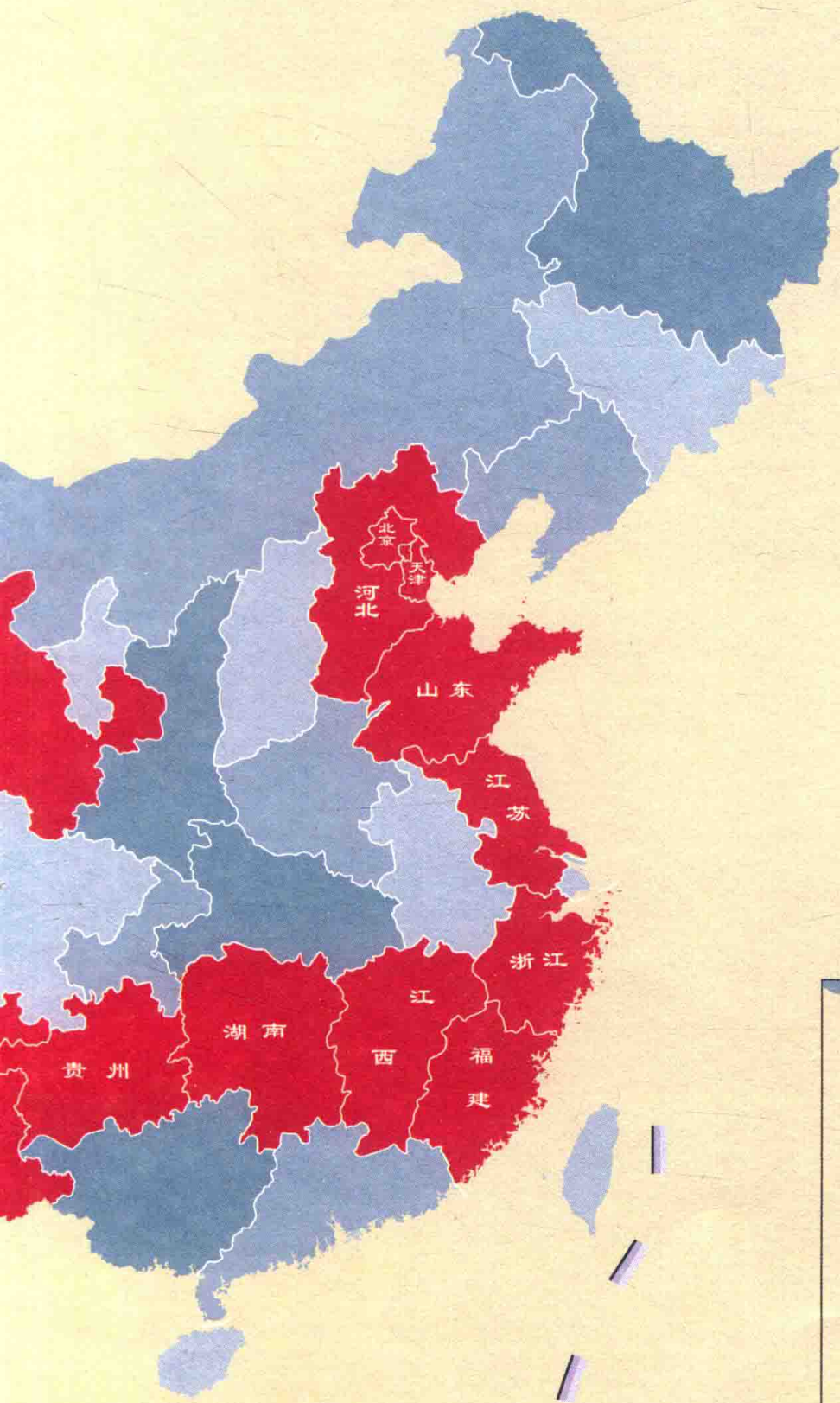
自然造物从二〇一三年出发，
致力于发现、记录传统文化和民间艺术，
至今已经走过了七个年头，跨越了五十万公里，
寻访了一千多个村落，
拜访了一千多位民间手艺人，
拍摄了两百多部纪录片，
拍摄照片超过三十万张，记录考察笔记两百万余字，
完成民艺再造项目超过二十个。

用行走的力量·再生中国民艺

犹记来时路

自然造物以自然、人文、手工艺为三大核心元素，记录有意思的人和物，通过一人、一事、一物互联互通，让中国各地的原生态农产品、传统文化和传统手工艺再现、再造、再生于现在的生活。通过在线分享与线下体验的结合与互动，将更多利益让给农民和手艺人，让传统文化和技艺得以传承和发扬。

发现中国在地之美

Discovery
自然造物
微信公众号

平凡又该被时间记住·手艺人

一路走来，我们寻访了千余位手艺人。他们静静地守护着逐渐凋零的手艺，没有急功近利，不在乎时间成本，专注就是他们的信仰。他们认真地做自己喜欢的事，简单生活，让人不禁感动于他们的匠心和处世态度。新一代的匠人们，有眼光、有想法、有魄力，是民艺传承的新生力量，他们把传统手艺融入现代社会发展的潮流之中。传承有路，这些平凡的从艺者更需要获得尊重和认可。

我们调研了许多地方的民艺风物，囊括了日常衣食住行各个方面。现代工艺及其快速生产方式，虽然满足了当下人们快节奏的生活需求，但丧失了温暖感和个性化，而品质生活的追求应该是多元化的。优秀传统和技艺是祖先赋予我们的财富，日常器物一直是我们生活、仪式之中重要的组成部分，我们不应该对它们的价值视而不见。

造物的魅力·传统手工艺

2013.12.27 ● 浙江万里学院自然公社在行动

2013.12.21 ● 浙江商业职业技术学院自然公社成立

2013.11.17 ● 寻访黔东南古老的侗布

2013.11.05 ● 寻访碗窑古村

2013.11.03 ● 走进夹缬：宜山访夹缬传承人薛勋郎

2013.10.18 ● 启程：发现大山里的健康美食【景宁猕猴桃】

2014.12.03 ● 自然公社庆阳分社成立

2014.12.03 ● 自然公社拍摄组再一次前往松阳县沿坑岭头村寻「善果」

2014.12.31 ● 泰顺自然公社成立

2015.01.21 ● 河南自然公社成立

「初生·初心」展览郑州站启动

2015.02.01 ● 「一人一物」系列手工艺采访记录正式启动

2015.09.10 ● 开启「二〇一五良渚江南音乐节」自然造物展】

2015.09.25 ● 参加上海设计之都活动周展

2015.09.26 ● 自然造物「看道·中国」行走计划正式启动

2017.07.12 ● 开启自然造物风云笔会，来一场笔尖「斗宴」

2017.06.11 ● 「看道·守之」中国民艺人文纪实影像展

2017.03.01 ● 开启中国传统年节复兴计划

2016.10.26 ● 寻艺松阳

2016.06.12 ● 自然造物「温暖的铁」展览开幕

2016.04.07 ● 「清明可以这么过」活动开启

2016.02.02 ● 「凌晨的杭州，有点暖」活动

七年来，自然造物遇见了许多美好的人和事，单纯的调研、传播是远远不够的，需要的是实实在在地做些事来传承传统文化。我们聚合能量，推动了老手工艺的复兴、乡村经济的振兴，让传统手工艺重获尊重，让农民和匠人获得了真正的收益。

自然造物·成长历程

2013

2015

2016

2017

2014.05.15 ●
与国际狮子会明确
薪火践行计划合作事宜

2014.03.30 ●
宁波博物馆自然造物分享会

2014.03.24 ●
自然公社拍摄组进驻安徽黟县
开始了一系列手艺人的走访与记录

2014.03.15 ●
自然公社启动大学生薪火践行计划
与学生开始了一系列的创作与走访

2014.02.27 ●
访独山古村

2014.02.26 ●
自然公社创作组与遂网协会进入大山
寻找「会飞的土鸡」

2014.02.24 ●
腾蛟畲族小镇寻访老艺人

2014.02.21 ●
自然公社拍摄组进驻苍南
开始记录濒危古藤柚的生长故事

2014.01.23 ●
访浙江新昌县里家溪村
寻找「桃花源」

2014.01.11 ●
自然公社第一次分享会
共享自然造物

2014

2014.05.26 ●

浙江商业职业技术学院毕业展
暨自然公社薪火践行计划作品发布

2014.06.11 ●
赴合肥参加「黟县百工」展
共同探讨民艺的未来

2014.06.16 ●
自然公社专访《汉声》杂志的黄永松先生

2014.06.23 ●
拍摄组前往安徽泾县
记录传统宣纸的制作流程并整理纸样

2014.10.03 ●
访桐乡蓝印花布厂

2014.11.01 ●
参与「二〇一四中国（杭州）设计发展高峰论坛」

2014.11.09 ●
自然公社「成长会」成立

2014.11.25 ●
自然公社厦门分社成立

2014.12.01 ●
自然公社传播组前往甘肃庆阳参加
「庆阳文化产业非遗保护传承交流会议」

2014

2018.07.19 ●
东弄畲寨开赛

2018.07.04 ●
团队大西北出行：看见不一样的风景

2018.06.19 ●
手工艺活态展示馆「看道·守艺」影像展开幕

2018.06.08 ●
松阳民艺调研中心成立

2018.06.01 ●
参加二〇一八第二届杭州（国际）未来生活节

2018.04.23—05.16 ●
「看道·民艺再生」活动
阿森皮影戏·王的手创苗绣·端午味道

2018.02.15 ●
东弄畲寨年会·点亮乡村·祈福新年

2017.12.04 ●
对畲乡文化的再次探寻，进行畲寨规划

2017.11.16 ●
开启「看道·守艺」系列纪录片片

2017.08.31 ●
从贵州出发挖掘「十八帮」文化，打造糖帮

2017.08.07 ●
寻访畲乡景宁

2018

2014.06.21 ●
正式开始「传统水印章」
创作研发

2014.05.23 ●

前往坎山

与浙江省非遗项目「萧山花边」

传承人戴老师对接

开始「靛蓝方巾」的创作

2013.10.18 ●

开启「善果」二十天的创作故事

2014

2013

2016.01.07 ●
「造物·礼」自然造物年终巨献

2016.01.15 ●

用最中国的方式做一个「中国礼」

2016.08.19 ●

铁艺系列产品发布

2016.12.06 ●

库淑兰剪纸系列内容发布

2016

2018.05.15 ●
大过端午伴手礼二「小青龙」上线

2018.05.02 ●

大过端午伴手礼一「龙粽新品」上线

2017.05.22 ●

端午三天行活动预告发布

2017.05.03 ●

大过中国节伴手礼之「龙粽」发布

2017.04.27 ●

大过中国节伴手礼之
「缝香为礼」发布

2017

传统手工艺无疑是需要转化的，转化的途径中最重要的，是人，而态度往往会决定路能走多远。从二〇一三年起，自然造物在寻找到的好物中选择有代表性的进行再创作，来验证对传统事物转化的可能。每一个实践案例，都是我们对民艺复兴的拓路前行。

自然造物·再造礼创作历程

2014.12.02 ●

访遂昌大洞源村，寻找农家番薯干

2014.10.16 ●

作品「初心」召开林间发布会
微电影《守林人》发布

2014.10.11 ●

创作组进驻灵溪
完成作品「初心」的创作

2014.08.13 ●

「初生礼」之
「全素潮式月饼」正式上线发布

2014.08.02 ●

「初生礼」系列作品上线发布

2014.07.25 ●

前往蒲城寻找传统手工大月饼
研究改良方案

2014.07.25 ●

自然公社「手工竹刀」
上线发布

2014

2014.12.19 ●

景宁四格村寻米

2015.01.11 ●

「粗茶淡饭」正式发布

2015.06.15 ●

开启边走边边设计
「中秋礼」疯狂创作日志

2015.07.24 ●

「中秋礼」疯狂创作完结，开启预售

2015.08.03 ●

「十方巾」创作完成，重磅首发

2015.08.14 ●

「草木之间」笔记本发布

2015.09.06 ●

「中秋礼」发布

2015

2018.12.12 ●

大过中国年八大人礼陆续上线

2018.11.19 ●

开启「看道」系列「在路上的礼物」之旅

2018.10.03 ●

瓜洲音乐节·造物市集·大过丰收节

2018.09.05 ●

大过中秋系列产品上线
「看道·南疆」·台湾糕点·天南地北度中秋

2018.06.16 ●

大过端午西溪活动

2018.06.12 ●

大过端午伴手礼五「素直糕点」上线

2018.06.05 ●

大过端午伴手礼四「端午海报礼」上线

2018.05.31 ●

大过端午伴手礼三「涩品·老冬酒」上线

2018

贵州是众多少数民族
 聚集地传统文化传承
 有序但有的面临失传
 需要转化复兴自然造
 物几年以来深入贵州各
 地研究传统染织苗族
 造纸铁古法制糖民俗
 表演地方万物和专业
 人士扎根当地做了一
 些有益的工艺发展
 在地手工艺术带动了

油纸伞

苗族

十锦

苗族

目录

CONTENTS

【卷一】 从『心』出发·遇见美好·····1

○ 被遗忘的手艺·被遗忘的时光·····2

- 江南织女 3
- 慈溪弹棉郎 13
- 遂昌纳鞋人 19
- 龙泉制棕人 23
- 松阳制鼓人 27
- 赤水晒醋人 31
- 泸州『伞王』 37
- 杭州制剪人 43
- 笔墨纸砚手艺人 49

○ 新生力量的觉醒·····74

- 敬你一身青白·青白瓷 75
- 瓷上青花蓝·青花瓷 81
- 以竹入陶·炭陶器 87
- 光影作画·皮影 93
- 经得起刀削烟熏火烤水淹·炉 99
- 千锤方成器·铜器 105
- 慢工出细活·铁器 111
- 织梦万载·夏布 117
- 不可居无竹·竹编 125