

四川美术学院学术出版基金资助

手工艺术

— 当代手工 —

何艳◎著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

四川美术学院学术出版基金资助
重庆市教委科学技术研究项目 (KJQN201901001)

何艳
◎ 著

手工艺艺术

——当代手工

 中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

《手工艺术——当代手工》一书是2016年出版的《手工艺术——工艺性绘画》的姊妹篇，后者主要从平面绘画的方向对当代手工艺术进行重建，而本书则是从立体装置的角度去界定当代手工艺术，并用现代实践方法改造民间手工艺术，用当代美学理念推动传统工艺向当代性方向发展，参与当代文化的讨论和竞争。

全书图文并茂，内容翔实丰富，针对性强，具有较高的学习和研究价值，不仅适合高等院校手工艺术专业师生学习，也可供设计专业人员、研究者参考使用。书中图片精美巧妙，是作者本人和其学生的作品，均为第一手资料。

图书在版编目 (CIP) 数据

手工艺术：当代手工 / 何艳著 . -- 北京：中国纺织出版社有限公司，2022.1
ISBN 978-7-5180-9021-1

I . ①手… II . ①何… III . ①手工艺术—制作 IV .
① J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 210557 号

责任编辑：李春奕 责任校对：王蕙莹
责任设计：何 建 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2022年1月第1版第1次印刷
开本：787×1092 1/12 印张：12
字数：153千字 定价：268.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目录

CONTENTS

第一章 传统手工与当代手工 / 001

第一节 传统手工的概述 / 004

第二节 当代手工的概述 / 014

第三节 在传承中建构当代手工 / 018

第四节 重返传统 / 023

第五节 『神话』手工 / 029

第二章 手工运作的社会与生活背景 / 035

第一节 手工运作的叙事性 / 037

第二节 手工运作的社会性 / 041

第三节 手工运作的生活性 / 044

第三章 手工实践与手工部件 / 057

第一节 手工实践的概述 / 058

第二节 手工部件的概述 / 070

第四章 手工部件的综合与跨界 / 077

第一节 综合与跨界的现实背景 / 078

第二节 综合与跨界的手工部件 / 080

第三节 综合与跨界建构个性化手工 / 082

第四节 综合与跨界改造传统手工 / 084

第五章 当代手工实践：案例分析 / 093

第一节 工艺的综合与跨界 / 095

第二节 媒介的综合与跨界 / 108

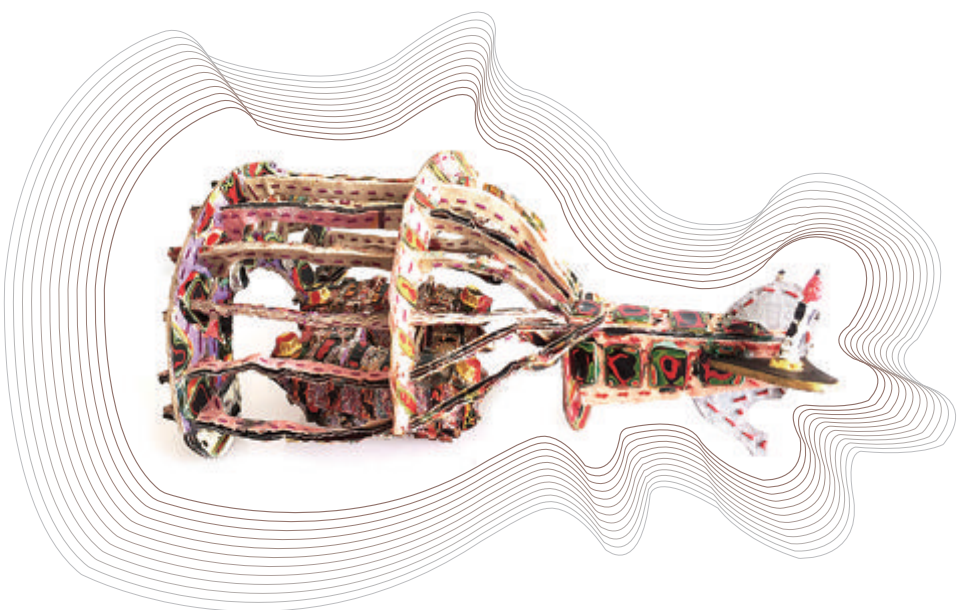
第三节 观念的综合与跨界 / 122

参考文献 / 136

传统手工与当代手工

第一章

P A R T 1

西班牙作家塞万提斯的作品《堂吉诃德》的主要内容为：主人公堂吉诃德幻想自己是一个中世纪的骑士，让邻居桑丘·潘沙做自己的仆人，领着他游走天下、行侠仗义，但他心里却想着他的情人——一个不认识他，甚至还和旁边的人一起嘲笑他的农妇，而理想主义的堂吉诃德却将这个农妇当作他荒唐冒险的感情寄托，一厢情愿地为她牺牲，认为她是自己荣誉的来源，做出了种种与时代背离、令人匪夷所思的行为，结果四处碰壁，仆人桑丘·潘沙极力纠正和劝阻，也无济于事。最终堂吉诃德从梦中醒来，回到家乡后死去。

如今，人们把《堂吉诃德》中的桑丘·潘沙作为传统和因循守旧的代名词，代表呆板、保守和顽固的传统派，而堂吉诃德则是理想主义和幻想主义的化身，代表多元、冒险和个性的创新派。通过文学作品《堂吉诃德》，我们看到理想主义的幻想性与传统的保守性的冲突和矛盾，我们可以以此来比喻传统手工稳定不变与当代手工发明创造的矛盾和冲突。

我们怎么定义传统手工与当代手工？我们对待传统手工与当代手工的态度怎样？我们如何在创作实践中将传统手工与当代手工融合？

《漆与布的微型装置——工业系列》 何艳
花布、棉线、木块、锡箔纸、漆等
30cm × 30cm × 30cm/件 2017年

第一节 传统手工的概述

“传统”这个词，常常被教条主义者糟蹋得不成样子，他们将传统看成一些既定的模式和固化的样式，将继承传统变成重演历史、盗用传统资源、消费祖先、生产赝品的闹剧，抹杀祖先的现实性和原创性，彻头彻尾地沦为一个文化的“啃老族”。

事实上，传统文化有其自身的特色与优势，与当代艺术的多元、冒险、个性化相比较，我们不能认为传统永远处于被排斥、聚集和安定的状态，而是应该将传统看成是模糊的、非确定的样式，它存在着大量未知的秘密和微妙的状态。

真正的传统没有一个绝对固定的标准。为了阻止传统在我们这一代终结，我们可以通过中断、倒置、消解、重新发明创造的方法来阻止传统的终结，使传统保存活力，并重新产生新的生命力。

因此，我们不能单单从历史考古的实证角度来认定传统，更不能根据西方的殖民眼光来认定传统，应该在传统思想和传统文献的基础上，根据一些连续性迹象来探究一种连续和变化的传统，猜想我们不知道的传统、没有记录的传统、被遗忘的传统、已经消失的传统，甚至不像传统的传统。我们应该从审美、虚拟、空间的连续性来追溯传统，去感受、想象、发现传统，因为很多历史的探索和考证都是在虚拟和想象中进行的。因此，笔者认为一定意义上的推断、想象和创造传统是一种民族自信的表现。

传统的工匠们认为存在着某种客观的传统，但本书所说的传统不是实体的样态，而是无限的分殊的可能性样态，它不是固定不变的传统，而是具有发生性和延续性的传统。

传承传统不是重复某种行为，也不是让相同的事物回归原位。传承传统可以包含技术研发和技术冒险，传承与创新不矛盾，应该让创新成为传统的一部分。

《莫兰迪的漆物》 张媛媛
大漆、麻布、瓦灰 尺寸可变
2019年

一、天人合一的传统

本书所说的传统不是意识的和固化的传统，而是有着具体技艺的传统。传统包含各种各样的现成技术，也包含各种技术的发明创新，但技术的发明创新不能脱离传统，而是传统的发展变化，是熟悉向不熟悉的必然延伸。

那么，一些传统手工作品的效果为什么如此复杂和神奇，且难以破译呢？丰富的层次和神秘的效果是怎么产生的？运用的是什么神秘的工艺？探究传统手工的神秘性极其重要，它昭示的是工艺实践的真理。可以这么说，一些传统手工作品之所以具有丰富的层次和神秘感，一部分源于古代工匠之手，存在设计目的和意图，另一部分源于多年岁月腐蚀的结果，体现了自然力量的长期作用，那是无人创作目的和意图的。也可以说，“人做一半，天做一半”。人做的是有意图和有意识的那一半，老天和自然做的是无意图和无意识的另一半，且很多手工作品延续几千年直到现在，自然界的这种作用有时是产生伟大工艺品的重要原因之一。总的来讲，很多传统手工作品集有意识的创作工艺与无意识的自然力量于一体，这就是所谓天人合一的传统手工。

通过传统手工可以知道，偶然、重复和延续的自然力量在工艺实践中是极其重要的，这些力量可以使本来出自日常意图的设计脱离或超越日常性，进入审美的层面。应该说，这种工艺并不局限于事先的规范和设计，而是包含着偶然和机遇，这就是所谓实验性质的工艺。

二、双向的传统

在手工艺术领域里，存在两种不同的发展道路：一条是具有风险、通往未知的路，另一条是可靠安全的传统之路。大部分人选择传统之路，而小部分人则选择一边延续传统，一边尝试创新，将古老的传统带入未知的世界，由此创造一种新的传统。

新传统不仅是以过去为基础，也不仅是注重文献的记载和过去的记录，还应该在大众生活模式的基础上，体现人们对各种传统的奥秘和具体技术的深层探索，在本书中，我们特称新传统为双向的传统，

《燎》 邓宝妍
无纺布、漆、铜箔 尺寸可变
2019年

它既指向过去和历史，又开启现在和未来。

传统是前人创造的，很多优秀的传统文化常常让人叹服不已，应该给予尊重与保护，不容任何人抄袭，后人必须为传统创造增补物，做贡献。

现在我们奉若经典的传统技法，实际上是特定历史时期工匠们的个人发明，对当时的时代和环境而言，是极具实验性和时代性的，包含了独特的工艺灵感和工艺试验。因此，当代手工艺人应注重传统，尊重和还原传统的本来面目，摆脱僵化和机械的模式，重视个体实践经验与创新，如漆器工艺的创新是对漆器传统工艺的延续，陶瓷工艺的创新也是对陶瓷传统工艺的延续。

从原始社会到今天，手工艺术已经发生了很大的改变，有些甚至变得面目全非，特别是异彩纷呈的现当代手工，呈现出传统工匠们不敢想象的面貌，手工领域已经成为新工艺的实验场，未来的手工到底会是什么形式，我们很难确定。

我们可以通过技术途径，尤其是当代手工技术去重新发掘、利用古老的传统，在手工实践中去了解传统的意义。我们不苛求绝对统一、精准和正确的传统技术，对传统手工技术可以进行调整、改变，形成新的手工技术。

传统手工技术是一个捉摸不定的大宝藏，具有无限的可能性。笔者猜测在这方固化的传统的冻土深处，必定潜藏着宝贵的手工艺资源的资源。

《手工密码——斜面》何艳

花布、木块、大漆 尺寸可变

2018年

《手工密码——木工工具6》 何艳

木头、大漆、金粉

40cm×30cm 2018年

《漆与布的微型装置——公鸡》何艳

花布、木块、棉线、锡箔纸、漆

30cm × 30cm × 30cm 2018年