

“一带一路”背景下传统工艺的创新设计

朱尽晖

(西安美术学院, 西安 710065)

摘要: **目的** 研究中国传统工艺在“一带一路”背景下的创新设计。**方法** 分析中国传统工艺与创新设计的现状与问题, 探讨传统工艺与创新设计之间的关系, 大力挖掘和倡导传统工艺中的工匠精神, 发挥“一带一路”的文化功能, 承续中国精神, 充分实现“中国制造”到“中国智造”。**结论** 通过科学有效的创新措施, 实现创造性转化和创新性发展, 弘扬传统工艺的文化内涵及精髓, 打造具有“中国精神、世界身份”的艺术名片。

关键词: “一带一路”; 艺术设计; 工匠精神; 传统工艺

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0005-04

Innovative Design of Traditional Craft under the Context of "the Belt and Road"

ZHU Jin-hui

(Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710065, China)

ABSTRACT: It aims to study the innovative design of traditional Chinese craft under the context of "the Belt and Road". By means of analyzing the current status and problems of the traditional Chinese craft in innovative design, it explores the relationship between the traditional craft and innovative design, exploits and advocates the spirit of artisan in the traditional craft and gives full play to the cultural function of "the Belt and Road", while inheriting Chinese spirits, in order to fully realize the transformation from "made in China" to "created in China". It's concluded that the pursuit for creating an art card of "Chinese spirit, world recognition" can come true by adopting scientific and effective innovative measures, achieving creative transformation and innovative development and carrying forward the cultural connotation and essence of the traditional art.

KEY WORDS: "the Belt and Road"; art design; artisan spirit; traditional craft

现代艺术设计是文化与科技的结合, 自从公立包豪斯学校校长格罗皮乌斯提出“艺术与技术新统一”的理念开始, 现代设计应运而生, 并对世界现代设计的发展产生了深远的影响。随着信息技术的迅速发展和市场经济的推动, 艺术设计已成为现代艺术的重要领域之一。在“一带一路”背景下, 将现代艺术设计与中国传统工艺中的工匠精神相融合, 有助于推动艺术设计的长远发展。

1 中国设计“再出发”

1.1 中国设计的落后现状

在中国历史上, 曾经产生过许多让中国人至今引

以为豪的科技发明和艺术创造, 尤其是传统手工业领域, 从先秦的《墨子》《周礼·考工记》, 到宋代的《营造法式》和明代的《天工开物》等, 无不绽放着智慧的光芒, 体现着创新的精神。但是世界工业革命以后, 随着西方各国工业革命的迅速开展, 中国明代中叶以后实行的闭关锁国政策和近代以来长期的战乱, 使得中国的工业、制造业等与设计有关的行业都处于缓慢发展的状态, 并最终远远落后于西方。

自 20 世纪下半叶开始, 在改革开放大背景下, 中国的艺术设计行业才逐渐复苏, 进而蓬勃发展起来。在日益繁荣的大潮中, 艺术设计作为视觉艺术主体之一, 其在功能、意义和形式上皆深受西方艺术设计风格的影响, 还没有最终形成自己的风格。由此可

收稿日期: 2017-06-11

基金项目: 陕西省教育厅 2016 年人文社科重点科学研究基金项目 (16JZ048)

作者简介: 朱尽晖 (1968—), 男, 上海人, 博士, 西安美术学院教授、博士生导师, 主要研究方向为当代水墨写意、公共艺术创作。

见,相比于中国经济快速发展的现状,中国的艺术设计实际上依然相对落后,这也为中国艺术设计走向复兴并最终“走出去”增添了紧迫感。

1.2 从“中国制造”到“中国智造”

在制造业领域,目前中国虽然已经是制造业大国,但在很多核心技术领域,还处于引进和学习阶段,因此,努力实现关键技术的创新,积极开发新产品和新技术,实现从“中国制造”到“中国智造”的转变,依靠创新形成独特的智造技术和制造业升级路径,是我国制造业迫切需要解决的问题。“中国制造”和“中国智造”这两者的区别,在于后者更加注重产品科技含量的提高、关键技术的创新、重大难关的突破,并能够坚持不懈地研发新技术与新产品,使我国从制造大国向制造强国转变。“制造企业坚持弘扬工匠精神、不断打造制造精品,将会更大程度地提升我国制造业国际竞争力,进而持续推动制造强国的建设进程^[1]。”

在艺术设计领域,同样也存在这样的问题,必须实现从大批量“制造”向高质量“创造”的转变。在中国科技日新月异、教育水平普遍提高的今天,有理由相信,21世纪必将是中国设计“再出发”的新世纪,也是中国美学再次整合、重新绽放光辉的“大时代”。21世纪的设计从业者必须肩负起开拓新的美学理念、展现新的美学语汇的伟大使命,生产出“传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一,无愧于这个伟大民族和伟大时代的优秀作品”。

2 “一带一路”背景下的传统工艺与工匠精神

2.1 积极发挥“一带一路”的文化功能

无论是古老的“丝绸之路”,还是“一带一路”战略决策下的“新丝绸之路”,都与中华文化的传播及中国形象的树立密切相关。“丝绸之路”作为一条文明之路、艺术之路、创新之路,在历史上对于传播中华文化,促进中国科技发明和艺术设计等,都起到过至关重要的作用。当下中国所倡导的“一带一路”战略是历史选择的回归,面对“一带一路”的历史机遇,如何承载并开拓“一带一路”沿线国家的灿烂艺术文明?怎样切实有效推动中外艺术设计全方位交流,在文化认同基础上构建中国设计精神?在“一带一路”政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通的大背景下,推动艺术与科技、旅游、金融、制造业等领域实现跨越式发展的途径又在哪里?这是无法回避且必须解决的新任务。着眼于从“一带一路”,努力发挥其作为文化载体和设计之路的功能,积极推动中国设计“走出去”,以艺术设计这种大众喜闻乐见的形式,营造浓厚的“一带一路”文化氛围,促

进中国设计家在更广阔的天地进行创造。

目前,中国设计亟待在国际舞台发挥号召力、说服力和吸引力,以更加积极鲜明的姿态参与新一轮区域乃至国际发展竞争。发挥“一带一路”传统工艺文脉及工匠精神,不仅能向世界展示中华民族优秀灿烂艺术,而且还能促进不同文明、不同发展模式间设计的交流对话,在竞争比较中取长补短,于交流互鉴下共同发展,为东西方艺术设计发展营造良好的国际环境,使中国艺术设计传播大国影响,发扬大国风范。

2.2 挖掘传统工艺的精神内涵

改革开放以来,西方现代设计理念逐渐成为当代设计领域追求的时尚,在这样的概念趋向引领下,设计界对西方风格的推崇模仿一度蔚然成风,一定程度上吸纳其他地缘文化区域内设计风格和理念,同时也导致误区的形成,对国外设计的生搬硬套不仅显得僵化尴尬,导致观念的迷失,而本土的传统工艺却变成“落后”的障碍。实际上,设计师在传统文化的启迪下,也可以创作出不少优秀作品。理清传统文化与现代设计的关系,对美术设计的繁荣至关重要。

关注艺术设计成果的现实转化和创新发展,是“一带一路”下传统工艺创新设计的一大契机。在这个大主题下,深入把握中国设计的“精神追求”,用科学发展观弘扬传统文化,遵照习近平总书记的相关要求,立足中国,借鉴国外,挖掘历史,把握当代,关怀人类,面向未来,构建新时期视域下展现中国特色的新美术精神,在艺术设计方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派,以有利于解决现实问题,助推社会发展,培育时代新人。凝练传承并发扬中国传统文化中艺术设计的精髓与时代生命力,努力使中华民族最美的文化基因与当代社会语境相适应、相协调,加强文化遗产保护利用,构建先进文化传承体系,延续历史文脉,展示中华之美,为民族艺术可持续繁荣发展培养具有中国基因的源源不断的“生力军”。

横跨欧亚大陆的“丝绸之路”,自古以来就是东西文化商贸交汇的重要枢纽。自2013年习近平总书记提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议开始,“一带一路”战略便被建设成“对话之路、开放之路、经贸之路、科技之路、文化之路”,不仅涉及经济贸易,而且还关联多种人类活动,包括文化、艺术、宗教、科技、交通、经贸及国际关系,其精神内涵是坚持合作共赢,促进文明互惠,它是促进文明互惠,实现中华民族伟大复兴的必由之路。对设计领域的从业者来说,“一带一路”不仅是战略思想,而且还是承载文化输出、沟通艺术交流的“桥梁”与“纽带”,是促进艺术繁荣,推动文化发展、扩大中国国际影响的重要资源,对助力当今中国迈入大众创业、万众创新的新常态发展轨迹具有深远意义,尤其

是推动中国设计有效转换成文化“软实力”，推动建设亚太、亚欧乃至人类命运共同体的优化发展平台。当前，精准把握新形势，承担新任务，履行新职责，结合经济文化发展现状，通过科学有效的创新措施，进一步弘扬传统工艺的文化内涵及精髓，是当代设计推动学科发展和文化自信的历史使命与时代担当。

在“一带一路”背景下，积极提倡工匠精神，努力培养中国工艺的创新设计能力，是增强我国综合国力，实现民族复兴，提升国际竞争的关键因素。在新形势下，紧抓机遇，站在国家文化战略高度扩大国家意识传播，对中国艺术设计整体软实力进行全面评估、重新审视、总体规划和深度整合，服务“一带一路”战略决策，提升中国文化“软实力”，助力中国文化资源走出去，支撑华夏文脉承继，为中华民族伟大复兴添砖加瓦，为子孙后代留下可资利用的文化给养。

3 传统工艺的创新设计

3.1 摆脱西方桎梏，承续中国精神

“中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，中华民族伟大复兴需要以中华文化繁荣为条件。”在历史上，中华民族为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献，中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”。然而，尽管中国已跃居为世界第二大经济体后，经济发展进入新常态，贸易顺差带来巨大利润，但和经济飞速发展相对的却是文化艺术的滞后，艺术设计的影响力和吸引力远无法和经济增长媲美。从艺术史角度看，21 世纪的中国美学系统及新设计急需展开一次自觉和自省的“旅程”，摆脱 200 多年来西方设计的固限，从自身文脉生成出发，构建凝聚中国国家意识的“新设计”。这种新设计，必须传承弘扬中华优秀传统文化，从传统土壤茁壮成长出更大和更新的设计作品。

南朝范晔《后汉书·马援传》有言：“良工不示人以朴，且从所好^[2]。”意思是说，好的工匠不会以尚未完成、不够完美的东西示人，他拿出来的东西必然是最好的。这种精雕细琢、精益求精、追求完美的精神，就是中国传统工艺中随处可见的工匠精神。《韩非子·定法》篇认为：“夫匠者，手巧也^[3]。”可见，手艺精巧是工匠的基本特征之一，但肯定不仅仅是手巧，至少还应该包括坚持不懈、持之以恒的韧性，和努力进取、精益求精的创新精神。从源头上看，工匠精神的原动力是中国设计薪火相传的吸引力和感召力，其核心力量来自利益主体的真、善、美。事实证明，“工匠精神在当代社会仍然具有重大价值：它是优良制造的灵魂所在，有助于工作者自我价值的实现^[4]。”

在“一带一路”背景下，大力推广中国设计中的工匠精神，构筑沿线各国和地区推动文明发展共识，在解读中国实践、构建中国理论上赢得更多的国际艺术

设计话语权，逐步建立中国标准，是顺应时代要求与发展愿望，有利于依托资源优势实施文化战略，为文化艺术交流共融提供了广阔发展平台，让中国设计走向国门，走向世界，让世界的目光聚焦丝绸之路经济带新起点。

3.2 实现创造性转化和创新性发展

用跨文化眼光审视“一带一路”沿线国家和地区在经济与社会发展面临的难得机遇和严峻挑战，认识到在这些现实问题上熔铸文化艺术价值是当代设计师面临的关键问题。先行者已然意识到，通过文化交流增进“一带一路”沿线国家的相互依存与民心融合，并切实作出持续努力，有利于更好地架起沟通心灵的“桥梁”，汇聚共建“一带一路”的“正能量”。以艺术为纽带，寄文化作依托，必定会增进“一带一路”沿线各国及各地缘文化间的对话交流与协调合作。

以艺术设计增进文化认同，切实推动“一带一路”沿线国家和地区间的战略协作。深入把握中国美学“精神追求”，在思想体系、学科体系、学术体系、话语体系等方面，充分体现中国特色、中国风格、中国气派。凝练、传承并发扬中国传统文化中的艺术精髓与时代生命力，努力使中华民族最美的文化基因和当代社会语境相适应、相协调，在依托“一带一路”战略，在“丝路精神”主导下，结合习近平总书记关于“文化自信”的重要论述，强调与时代同行、与世界共赢理念，加深互动性和对话性。在交流共融基础上，凝聚“一带一路”沿线国家艺术共识，坚持创造性转化、创新性发展基本方针，大力传承与弘扬有益于当代的优秀文化。

首先，体现艺术创作的继承性与民族性，加强对优秀传统文化的挖掘和阐发，使传统文化基因与当代文化语境相适应，推动中华文明创造性转化、创新性发展，使“一带一路”沿线各国的多彩文明一起为人类提供精神指引。其次，体现艺术创作的原创性与时代性，从改革发展实践中掌握新材料，发现新问题，提出新观点，构建新理论，这是中国特色文化艺术理论的着力点和着重点。不忘本来、吸收外来、面向未来，提出反映中国立场、中国智慧和中国经济价值的理念、主张、方案。最后，体现艺术设计和研究的系统性与专业性，在学科建设上突出优势、拓展领域、补齐短板、完善结构，打造一个全方位、全领域、全要素的科学体系。即基础学科健全扎实，重点学科优势突出，新兴学科不断涌现，交叉学科融合发展，冷门学科代有传承。

3.3 打造具有“中国精神、世界身份”的艺术名片

自汉代开通的古丝绸之路，“积淀中华民族最深沉的精神追求，包含中华民族最根本的精神基因，代

表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。”悠久的传统文化与现代的外来文明相结合,才能共同构筑中国精神和中国文化。文化艺术的发展是和谐中国文化建设的的重要因素,是建设高品位文化大国的重要基础。文化的核心部分是精神文化,而精神文化的重要组成部分就是艺术,因此,从文化结构上讲,文化中的精神文化将是构建高品位文化形象的重要元素。面向新世纪,中国精神应当包含博大精深的内涵,体现中华文化的深厚底蕴。

中国精神的内涵既是中国文化和中国特色的构成要素,也是中国文化和中国特色的物化载体。这种精神可以转化为一种可见的社会效应和社会生存,同时充分体现于中国形象塑造的全部过程。精神往往具有丰厚的文化底蕴,中国精神体现了中国的文化价值与艺术向度,引导了现实和未来中国发展的时代向度,同时折射出了发展中存在的缺憾与不足。在“一带一路”倡议中,习近平主席强调了其中的文化理念,即被中国称之为“丝路精神”的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”。寻求新的发展视角,处理好历史价值、艺术价值与当今社会所赋予的文化产业价值之间的关系,助推中国设计“走出去”,中国形象“树起来”,真正打造具有“中国精神、世界身份”的艺术设计“名片”。

4 结语

“一个拥有工匠精神、推崇工匠精神的国家和民族,必然会少一些浮躁,多一些纯粹;少一些投机取巧,多一些脚踏实地;少一些急功近利,多一些专注持久;少一些粗制滥造,多一些优品精品^[5]。”“一带一路”背景下,在与世界交流共荣的同时,努力弘扬

中华传统的工匠精神、发挥“一带一路”覆盖面广、人文荟萃的优势,必将有利于开创传统工艺下的创新格局,进一步确立中国在世界文化和艺术设计中的话语权,体现中国在国际文化版图上的新高度,为艺术与经济社会融合发展领域开辟出崭新天地。要相信,站在国家文化战略的高度,扩大国家意识传播,定然会使古老的中国工匠精神在21世纪重新受到重视,发出璀璨光彩,在建立繁荣、稳定、和谐的国际新秩序同时,辐射亚欧大陆,共创时代辉煌。

参考文献:

- [1] 周良民. 建设制造强国应重视弘扬工匠精神[J]. 经济纵横, 2017(1).
ZHOU Liang-min. Attach Importance to Spirit of Artisan, Build Manufacturing Power[J]. Economic Review, 2017(1).
- [2] 范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 1965.
FAN Ye. Book of the Later Han[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1965.
- [3] 王先慎. 韩非子集解[M]. 北京: 中华书局, 1998.
WANG Xian-shen. Collected Annotations of Han Fei-zi[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1998.
- [4] 肖群忠, 刘永春. 工匠精神及其当代价值[J]. 湖南社会科学, 2015(6).
XIAO Qun-zhong, LIU Yong-chun. Artisan Spirit and Its Contemporary Value[J]. Hunan Social Sciences, 2015(6).
- [5] 刘江伟, 叶乐峰. 工匠精神: 为中国制造铸魂[N]. 2016-03-12(1).
LIU Jiang-wei, YE Le-feng. Artisan Spirit: Cast Soul for Made in China[N]. 2016-03-12(1).