生活革命视阈下的传统手工艺活态发展研究

朱荔丽, 谢园

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 对传统手工艺的活态发展提出路径参考, 以期使其能够在都市型生活方式的大面积确立和普及的背景下稳健传承。**方法** 参考民俗学学科的学术转向, 将“生活革命”这一视角转向传统手工艺传承和保护, 分析传统手工艺当下面临的发展困境, 探讨原本适应于农业社会和传统社会的手工艺如何面临社会转型这一大挑战, 并且在现代、工业社会中焕发生机。**结论** 在现代“生活革命”背景下, 传统手工艺的活态传承需打破传统束缚, 以创新意识为基础, 与时下热点相结合, 同时利用大众媒体和网络平台跨界破壁, 不再将传统束之高阁而是“落地”生活。

关键词: 生活革命; 传统手工艺; 活态发展; 创新

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)18-0015-04

Traditional Handicraft Living Development from the Perspective of Modern Life Revolution

ZHU Li-li, XIE Yuan

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: It aims to present a path reference for the living development of traditional handicraft, enable to healthy inheritance under the widespread establishment and popularization of urban lifestyle. It refers to the academic steering of folklore, turns the life revolution perspective into traditional handicraft inheritance and protection, analyzes the current development dilemma of traditional handicraft, investigates how to explore the challenge of adapt to agricultural and traditional society and thriving in modern industrial society. In the context of modern life revolution, the traditional handicraft's living inheritance needs to break the traditional bondage, on the basis of innovation consciousness, combined with current hot spots and uses mass media and online platforms, no longer will the tradition be shelved, but live.

KEY WORDS: life revolution; traditional handicraft; living development; creative

从 1979 年经济体制改革启动, 到当下习近平总书记强调的“没有改革开放就没有中国的今天, 也没有中国的明天。”改革开放已成为经过实践检验过的正确理论。据世界银行统计数据, 1979—2010 年, 我国国内生产总值占世界经济的比重由 1.2% 提高到了 9.3%, 2015 年, 占比进一步提高到了 11.9%^[1]; 持续增长的经济给中国社会结构带来了巨大的变化, 贫富差距由原有的“金字塔型”逐渐趋向“橄榄型”, 这样的变化使得原有农业社会构建出的部分传统文化面临着瓦解的危机。旅日民俗学者周星对于自 20 世纪 90 年代至今, 中国人民生活中发生的变

化进行了详细分析, 指出 30 余年的经济高速增长引发了我国全国范围的“生活革命”, 亦即都市型生活方式的大面积确立和普及。持续的“生活革命”改变着我国民众日常生活的基本形貌, 新的现代日常处于从不间断的形塑与重构中, 作为我国文化内核之一的传统手工艺不断面临着“生活革命”带来的挑战。传统手工艺内蕴的匠人精神毋庸置疑地成为传统文化保护中的重要内容, 但其原生土壤已日新月异, 因此将其置于现代“生活革命”的视阈中进行思考极具现实意义。本文将对“生活革命”的概念进行解读, 全面且深入地分析传统手工艺存续发展的基础所发生的

收稿日期: 2017-05-23

基金项目: 天津市艺术科学规划项目 (C16092)

作者简介: 朱荔丽 (1980—), 女, 黑龙江人, 博士, 天津理工大学副教授, 主要从事民俗艺术和非物质文化遗产保护方面的研究。

改变,更为清晰客观地梳理传统手工艺发展过程中所遭遇的阻碍,进而对其未来的发展提出相关路径参考。

1 关于生活革命

最早提出“生活革命”一词的是日本考现学家今次和郎,在他及有识之士的推动下,日本走上了追求建立舒适生活大国的发展路径。从西方国家来说,列斐伏尔在《日常生活批判》^[2]中提到了德波关于“日常生活被殖民地化”这一观点^[3],揭示了生活革命已经来临并且在人们没有意识到的情况下介入并渗透进生活。在德国学术界,也有一些学者是关注和解读那些日常生活中早被人习以为常和不引人注意的小事,向人们阐述这些微末之事的相互关联,揭示人们不自觉行为背后的文化逻辑和意义^[4]。国内也有不同学科的学者们展开了对雨日常生活的研究,周星的《“生活革命”与中国民俗学方向》明确将生活革命定义为“都市型生活方式”在中国城乡的确立及普及,并且认为学术研究应从昔日的“传统”转向“当下”,进而深化到生活革命与现代日常生活的微末研究。他指出,中国的“生活革命”是指20世纪90年代至今生活整体所发生的重大变化,其中包括生活机器的普及带来的厨房、厕所、交通革命等一系列变化。社会结构方面,中等收入人群快速提升的生活品质带来需求变化;农村人口移入城市后的新型生活与衣食住行的变化,留守农村的也出现了“在地城镇化”,即向城市方向努力^[5]。除上述几点外,“网络革命”已彻底改变了人们的生活方式,使人们跨进了新媒体时代。购物网站的出现改变了购买与销售方式;即时通讯的更新改变了联络方式;网银的普及改变了支付方式;交通工具的“共享”改变了出行方式。

2 生活革命中传统手工艺的发展现状

2.1 传承方式改变

在计划生育政策实施之前,家庭子女较多但经济条件却并不能满足所有子女有上学的机会,于是通常年纪略长的子女往往辍学,一边跟着师傅学习手艺一边补贴家用。亲生父亲将孩子交给师父后,由师父行使“代理父亲”的责任对孩子进行指导,这样的师徒关系是除却血缘关系之外的重要纽带之一^[6]。但现在这种中国式关系正在消亡,随着受教育程度的普及和国家计划生育政策的实施,原有生活模式不复存在,原有师徒传承关系则转变成了师生关系,这一纽带的断裂影响了传统手工艺的传承方式,“代理父亲”的契约感变成了合同式的形式化,该变革严重阻碍了手工艺的传承和发展。

2.2 传承意愿降低

教育的普及及科技日新月异的发展,年轻人普遍认为只有知识才能改变命运,而传统的手工艺则是落后的,并且传统手工艺的学习需要反复练习和操作,这一过程是枯燥且漫长,正因为传统手工艺这种“高付出、低回报”的性质导致许多人对其传承意愿降低。另外,传统手工艺从某方面来说具有单一性,它并不能适用于人们的日常生活,也不能应用在其他方面,在讲究高投入高产出的快速发展的现代化社会要传承这样技艺使很多人望而却步。

2.3 材料来源短缺

除上述原因外,还有一些外界因素影响着手工艺的发展,如原材料的缺失。中国“四大印石”之一的内蒙古巴林石已枯竭,以这种石头为原料的工艺品面临高成本的风险,并且一步步走向消亡。与此处境相同的还有傣纸,制造傣纸需要当地人种植构树,但所种构树数量并不能满足大量的造纸需求,因此导致原料大部分是从老挝进口或使用杂交构树,这就造成了成本过高或产品质量低等问题。随着原材料的缺失,这些工艺要么失去原有的特色、要么甚至消失不见。

2.4 经济效益不佳

当成本较高且工艺复杂的手工制品与廉价高效的机器制品在市场上发生冲突,质高价廉者必将占据市场,而传统手艺人要么提升技艺,要么被市场淘汰,手艺人将无法获得经济效益去维持自身技艺的传承和发展,也难以维系家庭的生存,只能放弃。从某种角度说,认同传统手工艺价值的同时,默认了其精神信仰、使用价值的丧失;认同了其传统审美的存在,但难以适应当今社会整体审美架构;认同了传统手工艺的商业价值,但否定其适应现代市场的欲望和能力^[7]。

2.5 生活方式更迭

在生活革命冲击下,传统民俗事项也不同程度地发生着变化。以岁时节日为例,放鞭炮、贴春联、挂年画、迎灶神等一系列传统习俗在现代社会都不同程度上被简化了。烟花爆竹在一定范围内被禁止;门神在公寓住房房门只有单边开的情况下已经消失;原有的迎灶神的习俗也在燃气灶的普及下被舍弃;具有祈福纳祥的年画也失去了空间。在渐渐消失的习俗背后是一个又一个传统手工艺的式微,其影响力正因这些民俗信仰、市场需求的变化而走向衰败。

3 传统手工艺活态发展路径

3.1 立足当下改良创新

传统手工艺的活态传承路径必须回归当代大众

生活当中去,如果只一味的保护传统的形态,那么它的生存发展空间将会受到局限^[8]。也只有植根于对传统的继承,才能够设计出真正具有“中国味道”的视觉符号^[9]。腾讯动漫将非遗传统文化破壁牵手二次元动漫《从前有座灵剑山》,利用传统手工艺来制作动漫周边产品,手工艺依靠动漫吸引年轻一代的消费群体,动漫也借助于手工艺提升自己的文化内涵。将云南腾冲古法抄纸与动漫手绘明信片结合,手工纸显得质朴和复古,没有了一般机器印制的刻板单一;山西绛州的木版年画,以动漫人物为题材创作绘本,新的创作题材为手艺人提供了新的发展思路。漆器的制作被赋予了更多新意,用不同的手法表现不同的人物角色,将其绘制在收纳盒或首饰盒上;更值得一提的是内画鼻烟壶,当鼻烟已经被卷烟取代,作为内画技艺所依存的鼻烟壶则需要新的兴奋点。

传统与日常生活的结合,新题材、新形式、新创意,让传统手工艺有了新的落脚点。很多研究者在工作时“过分强调文化的故意操作性”^[10],阻碍了其获得自身的发展。之前风靡网络的橡皮印章与木版画有着异曲同工之处,许多年轻人或者学生参与其中,有些成品被放到网上售卖,有些则相互交换,这为手工艺的传承和发展提供了思路 and 方向,传统手工艺在当下并非不是没有发展空间,而是需要打破原有的形式约束而赋予它更多的表现方式,传统手工艺的发展既要继承传统风格、传统技艺,又要与时俱进,立足当下贴合当代生活,契合当代意识。

3.2 精湛技艺现代传承

传统手工艺之所以有发展空间,是因为人们感受到快节奏和高效率给人们带来的单一和贫乏的心理体验,因此怀念手工制品的质朴和温情,但手工艺的质朴并不意味着粗糙,而是沉下心来来的细致。随着人们对物质要求的提高,足够精湛的手工艺才能满足现代人的审美。如榫卯大师王震华耗费5年用全榫卯结构复刻的天坛祈年殿震惊世界,7000多个零件和10万道工序,最小的零件宽度只有2mm,模型门窗全部可开可活动,这类展品给人们展示的并不仅是衣服好看或者工艺精湛,而是推崇手工技艺精湛化的背后是手工艺者的匠人精神,只为把事情做好而做好的欲望。而这种原动力,正是当今社会所匮乏的。

从培养传承人角度来看,利用高校资源对传统手工艺传承人进行培训,加强非遗理论学术研究,让更多高校大学生参与到传统手工艺的保护和研究上来。不仅在高校,一些教育机构也利用传统手工艺作为亮点吸引学生,许多中小学生家长也让小孩在课余生活参与进手工品的制作上。还有“非遗进社区”等活动,都让传统手工艺展示在更多人的视野中,从而得到弘扬和发展。

3.3 策略转型媒体运营

网络购物的兴起使手工制品可以借助网络平台拓宽销售渠道和宣传方式^[11]。以淘宝为例,淘宝多次借助自身平台开展了“中国质造”、“匠心制造”等主题活动,展示了更多传统工艺与现代设计融合的作品,得到了热烈的反响。不仅如此,还有特色中国专栏,以地区为门类展示了各地特产以及手工艺,从传承人了解手工艺背后的情感故事,每一个店铺就像每一个窗户,透过作品感受匠人的智慧。

另外,充分利用媒体资源对传统手工艺进行宣传。例如台北“故宫”文创产品^[12]以其搞怪的新颖方式抓住了年轻消费者猎奇的心理,最早以“朕知道了”胶带加上其搞笑的文案宣传迅速火遍了朋友圈,而后以胶带为局部元素成套形式售卖,一套胶带能够拼成一个完整的紫禁城。还有带有“秘奏”字样的文件夹,以及写着“圣旨”的便签条,看似日常的办公用品无不以标新立异的形式呈现在大众面前;除办公用品以外,还有食品、珠宝衍生品的设计。通过不同的节气,宣传不同的食品;珠宝则和专业人士合作,将皇帝才能佩戴的“吉服带”作为吊坠结构,取“禄”的同音以鹿作为主吊坠,将时尚与传统融合。台北“故宫”文创产品之所以能够一炮而红,不仅是在产品上的创新,更重要的是它的运营模式。比如通过与消费者互动,将绝版产品标以“不合理”高价展开娱乐性宣传。有趣的互动让大众情不自禁的分享在自己的生活圈中,从而引起更多人关注。经济效益是传统手工艺发展和传承的外在基础和内在需求,是社会转型期面临的必然挑战。传统手工艺应该吸取现代商业运营的成功案例,应用新型销售手段,改变销售策略,形成品牌形象,并以国家保护政策为辅助,利用舆论导向提高传统手工艺地位,以民众日常生活为创意源泉,融入现代民众生活,发挥市场经济作用。

4 结语

生活的良性运转不止依赖物质,确切地说很多需求是物质无法满足的,传统手工艺存在的价值更多是精神性的,其自身的时代感,其所特有的身体记忆,以及其所代表的想象力和创造性都是现代人渴望的。传统手工艺的活态传承,传承的不仅是技艺,而且是在发展中被人们淡忘的智慧,这才是中国文化所在,也是最需要在发展中重拾的思维方式。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 党的十八大以来经济社会发展成就系列之一[R]. 2017.
National Bureau of Statistics of China. Economic and

- Social Development Since the 18th CPC National Congress[R]. 2017.
- [2] 亨利·列斐伏尔. 日常生活批判: 日常生活社会学基础(第二卷)[M]. 叶齐茂, 倪晓辉, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2013.
HENRI L. Critique of Everyday Life: Foundations for a Sociology of the Everyday(Volume II)[M]. YE Qi-mao, NI Xiao-hui, Translate. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2013.
- [3] 刘怀玉. 为日常生活批判再辩护[J]. 江苏行政学院学报, 2005(5): 16—21.
LIU Huai-yu. Defending Again Daily Life Criticism[J]. The Journal of Jiangsu Administration Institute, 2005(5): 16—21.
- [4] 赫尔曼·鲍辛格. 日常生活的启蒙者[M]. 吴秀杰, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2014.
HERMANN B. Ein Aufklärer Des Alltags[M]. WU Xiu-jie, Translate. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2014.
- [5] 周星. “生活革命”与中国民俗学的方向[J]. 民俗研究, 2017(1): 5—19.
ZHOU Xing. "Life Revolution" and the Direction of Chinese Folklore[J]. Folklore Studies, 2017(1): 5—19.
- [6] 理查德·桑内特. 匠人[M]. 李继宏, 译. 上海: 上海译文出版社, 2015.
RICHARD S. The Craftsman[M]. LI Ji-hong, Translate. Shanghai: Shanghai Translation Press, 2015.
- [7] 张礼敏. 自洽演变: “非遗”理性商业化的必然性分析——以传统手工艺为例[J]. 民俗研究, 2014(2): 66—74.
ZHANG Li-min. Self-consistent Evolution: the Necessity Analysis of Non: Legacy Rationality is an Exam-
ple of Traditional Handicraft[J]. Folklore Studies, 2014(2): 66—74.
- [8] 胡春萌. 非遗传承见人见物见生活[N]. 天津日报, 2017-06-28(13).
HU Chun-meng. Intangible Cultural Heritage[N]. Tianjin Daily, 2017-06-28(13).
- [9] 朱荔丽. 基于现代设计视角探析传统岁时节日视觉符号[J]. 包装工程, 2013, 34(14): 109—112.
ZHU Li-li. Visual Symbols of Traditional Festivals from Modern Design Perspective[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(14): 109—112.
- [10] 刘正爱. 谁的文化, 谁的认同?——非物质文化遗产保护运动中的认知困境与理性回归[J]. 民俗研究, 2013(1): 10—18.
LIU Zheng-ai. Whose Culture, Whose Identity: the Cognitive Dilemma and Rational Regression in the Protection Movement of Intangible Cultural Heritage[J]. Folklore Studies, 2013(1): 10—18.
- [11] 朱荔丽, 李若男. 新型城镇化语境下京津冀民俗艺术文创产业发展研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 9—12.
ZHU Li-li, LI Ruo-nan. Culture and Creative Industries of Beijing-Tianjin-Hebei Region Folk Art under the Context of the New Urbanization[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 9—12.
- [12] 吕琳. 从“祈福观”视角看台湾文化创意产品的设计和开发[J]. 包装工程, 2013, 34(24): 9—13.
LYU Lin. Culture Creative Product Design and Development in Taiwan from the "Blessing View" Perspective[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(24): 9—13.