

把传统精华和时代需求结合起来

——谈传统手工艺振兴

吕品田

习近平总书记强调：“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化”，“以古人之规矩，开自己之生面”，实现中华文化的创造性转化和创新性发展”。这为中华传统手工艺的生产性保护和当代振兴提出要求、指明方向。具体而言，传统手工艺要弘扬其

深刻认识传统手工艺的价值和特性

传统手工艺，是凝聚中华先民经验和智慧、贯穿中华匠人文脉的整饰技艺体系。它强调工艺造作的人文意义和社会功用，崇尚心性、物性、人工与造化的和谐默契；讲究因地制宜、因材施艺的工匠精神，追求巧思妙法、天人合一、地气、材美、工巧诸因素的“天工之美”，透彻地体现着中华民族的文化理念和精神气质。现代社会推崇的循于自然的技术理想，在中华传统手工艺上有系统的体现。

手工生产力以人为载体，呈现人的生命活动，具有活态流变特性。这使得手工艺具有表现个体的能力，同时因个体的社会性而具有表现人类共同经验的能力。在生产过程中，手工艺既体现过去的经验积累，又吸纳当下的劳动体会。只要动手劳动，它便会通过劳动者和手上工件亲密无间的关系，释放并吸纳包括知识经验和思想情感在内的丰富的人文信息，使作品具有独一无二性和高文化附加值。这种对手工艺的认识，是我们进行手工艺传承创新实践的基础。

眼下，无论是非遗保护领域还是文化创意领域，无论是手艺人还是设计师，都非常关注传承创新，积极探索实践。然而，由于对手工生产力的特性及其人文价值认识不足，同时受到速成、逐利等取向影响，人们容易自觉不自觉地用工业模式看待传统手工艺，以机

核心阅读

手工生产力以人为载体，崇尚人工与造化的和谐默契，我们不能以工业模式来看待传统手工艺，应秉持新发展理念，坚持手工生产方式并适应新的时代要求

手工生产方式是传统手工艺价值实现的根基。其因地制宜、因材施艺等特点，在适应人民日益增长的美好生活需要方面，有高度的针对性和灵活性，有待深度开发

传统手工艺的活力体现在劳动产出与社会需要的契合，手艺人要努力创作贴近时代、贴近生活、贴近现实的作品

器制造的生产效率和规模效益来“改造”传统手工艺。于是，电脑程控、激光加工、注塑成型一类的工业化技术被引入传统手工艺领域，从根本上改变了传统手工艺的技术本质，截断了生产者直接把握产品的亲密关系。批量复制的产品表面上看很精致，但已失去传统手工艺的魂魄。相比之下，玉雕行业采用牙科医疗工具牙机，就是一种较好的技术创新。牙机的高度机动性和便利性大大提高了琢玉的工作效率和细节处理能力，却没有背离工具“在手”的手工艺特性。

我们应秉持新发展理念，看待中华优秀传统文化的当代传承创新。从均衡、可持续和以人为本的要求出发，就可突破单纯以工业化驱动、以资本增值为逻辑的手工艺发展模式，坚持手工生产方式并适应

新的时代要求。

深度发掘手工生产方式的潜力和优势

手工生产方式是实现传统手工艺价值的根基。不同于集约化、标准化、批量化的机器生产，传统手工艺的劳动者高度自主，兼顾设计和制作，充分体现个性和创意。这种量身定制、量体裁衣式生产，在适应人民日益增长的美好生活需要方面，有高度的针对性和灵活性。其原材料易得，工具简单，因地制宜，一般的技巧也不难掌握，适合本地化开展，大则可助力特色乡村、特色小镇的文化经济建设，小则可成为就业创业者提供生计；生产过程少污染，原材料投入产出比高于一般工业，符合绿色低碳循环发展要求；其制作如同艺术创作，手随心运，充满创造的快乐，是适宜大众参与的特色休闲方式；作品高度个性化，具有独一无二的原真性和审美价值，能够寄托情怀、慰藉心灵；其因地制宜、因材施艺的多样化实践，兼容农工城乡，可发挥地方资源优势，增强区域协调发展的内生动力，也可促进文旅深度融合的地方人文景观……传统手工艺具有多方面的潜力和优势，有待深度开发并转化为生产力。

传统手工艺的当代传承创新，要以保持手工生产方式的诸多特点为前提。这包括保持其世代相传的关键技艺，保持其因地制宜、因材施艺的创作原则，保持其“设计—制作”的完整结构等。这些手工生产方式独有的特点在实践中容易被忽视。在促进传统手工艺当代转化方面，设计师其实大有可为。譬如，设计师可在宏观规划中，通过有针对性的预先设计，为传统手工艺进入现代产业链、参与社会合作创造机会。设计师也可以做一名既设计又制作的纯粹手艺人，这也是当前日渐凸显的发展趋势。

振兴传统手工艺是一个系统工程，需要政策、管理、宣传、教育、产业等形成合力。尤其要通过宣传教育，普及正确观念，提高审美水准。有的生产者迎合消费者的“显工”要求，在作品上堆砌大量元素，反而损害了作品的艺术性。这些年，国家大力推动非物质文化遗产保护和传统手工艺振兴，加大宣传力度，显著增强了人们的文化自信，同时也大大增

加了传统手工艺的市场需求。传统手工艺以至整个优秀传统文化教育，正以不同方式进入国民教育体系，意义深远。

在传统手工艺与时代需求的结合上下功夫

传统手工艺是在漫长的前工业时代发展起来的。在现代化进程中，传统手工艺的形制、装饰、表意和功用等，有的已不再适应当代社会需要。因此，有必要调整产出形态，以更好地适应时代变化，满足人民新的美好生活需要。

传统手工艺的活力体现在劳动产出与社会需要的契合，手艺人要努力创作贴近时代、贴近生活、贴近现实的作品。通过创新产品形态，协调供给与需求的关系，这方面有许多成功的案例。譬如，南通蓝印花布传统印花技艺传承人设计新纹样，还将布料用于制作时装、手包、折扇、手机袋等时尚用品；漆艺家运用传统髹饰技艺，将朽木枯叶、残砖断瓦、匏瓜兽骨等加工成新颖清雅的艺术品，堪称“化腐朽为神奇”；苏绣艺术家与专家合作，专门研制出截面为三角形的丝线，强化折光效果，满足新产品的材质要求。

与此同时，手工体验，这一方兴未艾的新业态逐渐兴起，为传统手工艺带来新的发展机遇。譬如山东济南有一家藤编体验小店，顾客可在此编制杯套小筐之类的小物件，店里经常人头攒动。手工制作不仅教授人们新技能，而且提供心物合一的体验，很受人们欢迎。这为传统手工艺创造性融入当代生活提供了新的方向。

如今，传统手工艺热度正在上升。传统手工艺传承创新，既要更好地适应时代要求，又不失其工艺本质，还要以因地制宜、因材施艺为遵循。这将赋予手工劳作及其制品以地域地产的个性化风貌，为传统手工艺在城乡乡村的复苏预留了空间，为文化和旅游深度融合提供机遇，也为乡村振兴战略提供实实在在的抓手。新的时代条件、新的发展理念，正在激发传统手工艺的内在活力，使其成为时代生活新的有机组成。传统手工艺未来可期。

(作者为中国艺术研究院原常务副院长) 制图:赵德汝

艺海观澜

参与式网络文化让更多创作主体参与进来，大大推动网络文艺生产传播，其最终目的是激活和开掘人类最宝贵的创造力

近年来，数字终端和网络技术的迅速迭代，引发媒介生态持续变革，文艺生产、传播与接受也发生引人瞩目的变化。

以往的文艺传播大多遵循大众传播的逻辑，将文艺作品推送受众身边、眼前、耳畔；而在数字时代，基于网络媒体的双向交互特征，受众有更大参与权，可以操作各具可读写性的应用程序，借助各类可以实现用户生成内容的平台，积极主动地参与网络文化的交互式传播与扩大再生产。“参与式文化”因而成为网络文化一股潮流。

参与式文化打破作者中心的传统结构，凸显文艺接受方的能动作用。如今，由职业创作者提供的文艺作品，不再单纯只是普通大众审美欣赏的对象，读者与观众随时可以将自己的审美感受转化为灵光频现的评论与弹幕，让作者的文学和用户的文字在网络页面中直接交互。在订阅、点赞、打赏以及各种流量变现机制的激励下，许多新媒体文艺的创作节奏、方式与内容，会在一定程度上吸纳来自读者与观众的集体意见。众多各有所长的用户有可能带动起知识、技能、观点、创意的交流与碰撞，从而反哺网络时代的文艺创作。例如，创作出《全职高手》《王者时刻》等作品的网络文学作家蝴蝶蓝曾坦言，自己从网站用户的讨论以及电子竞技玩家的攻略、短视频、直播中获得过不少素材和灵感。

参与式文化催生大量的二次创作与文艺再生产，凸显“数据库”对网络文艺创作的重要意义。由职业创作者提供的文艺作品，一旦进入网络传播环节，就起到可供利用的数据库的作用。网络用户以自己的兴趣爱好为驱动力，自发地将这些文艺作品的世界观设定、角色设定、叙事套路、人设要素当作“为我所用”的素材，从海量的数字化内容中调取符合自己需要的数据，经由一系列的二次加工与编辑制作，创造出丰富多彩的“用户生成内容”。以既有文本作为数据库展开再生产的同人文艺，会对源文本的意涵构成增补、延伸、扩充、更新。近年来，《西游记之大圣归来》《流浪地球》《哪吒之魔童降世》等电影所取得的成功，就得益于动漫圈、科幻圈等花样繁多的同人创作和口碑传播。

参与式文化所具有的网络社交属性，也越来越成为网络文艺生产传播的推动力。人们围绕文艺作品展开的资源共享，使网络用户之间产生较强的情感联结，用户可以在共同志趣的引导下，各施其能地进行协作。参与式文化对文艺创作生态产生影响的同时，也对相关的文艺评论、文艺研究提出新课题。比如，一些流行的网络文学作品不再只是作者个人创意的结晶，而是集体智慧的产物；它们往往产生于类型高度垂直细分的语境，创作者和接受者双方共同“分享”一些约定俗成的类型规则和审美预设。这就意味着，如何在作者独创与集体创作、原创性与类型性之间谋得平衡，如何既保护参与式创作的积极性，也保护知识产权和文艺生态的秩序规范，将成为有待解决的课题。

随着参与式文化的发展，数据与文艺的关系、互联网思维与文艺特性的关系也引发越来越多的关注。一方面大数据技术快速发展，一方面从“互联网+文创”演进到“人工智能+文创”，人工智能驱动的分析工具得到越来越广泛的运用。人机协同创作作为一种趋势，给数据库创作带来新的想象空间，无疑也会大大拓展参与式文化的可能性。但是，我们要辩证地看科技参与，要始终尊重文艺发展规律、秉持艺术原创精神，避免科技至上的单一维度。如果说参与式文化的初衷是为了让更多创作主体参与进来，那么其最终目的不是别的，而是激活和开掘人类最宝贵的创造力。

参与式网络文化

更多创作主体 更多创造活力

林品

“一片叶子富了一方百姓”

孟繁华

王国平报告文学《一片叶子的重量——脱贫攻坚的“黄杜行动”》写的黄杜村，位于浙江省湖州市安吉县，那里曾经是那个贫困村。一片叶子富了一方百姓，在摆脱贫困的道路上，村民们艰苦奋斗，使黄杜村成为安吉白茶的重要产地，家乡面貌焕然一新。

作者驻点黄杜村深入采访，记录下黄杜村民脱贫致富、继而先富帮后富的动人故事。作品塑造了一群勤劳致富的农民形象。其中，宋昌美是一位既有志向又扎实进取的农家女。1993年，她偶然得知杭州的中国农科院茶叶研究所招聘学员学习炒茶技术，便想试一试。拿着家里凑出的1000多元学费，1个月时间里，宋昌美和采茶工、炒茶工吃住在一起，起早贪黑学技术。学得了手艺，宋昌美在艰辛中看到了希望，坚定了种白茶的想法。作品中甘于奉献、深谋远虑的基层党员

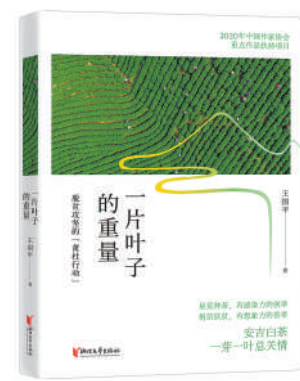
干部形象同样深入人心。时任村支书盛阿林在种植白茶初期，垫付电费，集资修学堂、修路；时任乡党委书记叶海珍认真学习种植知识，科学谋划白茶产业发展；现任村党总支书记盛阿伟为电力铁塔选址与茶园自然风光协调费尽周折。为了黄杜村的未来，每个人都在自己的工作岗位上奉献出光和热。

黄杜村的小康之路是众人共同铺就的。政策、科研的支持，带头人和百姓共同努力，打造了今天的黄杜村。更可贵的是，黄杜村致富的同时不忘帮扶贫弱。2018年4月，黄杜村20名党员代表主动提出向贫困地区捐赠1500万株“白叶一号”茶苗，为脱贫攻坚添把力。他们风风火火，捐苗护苗，续写着“一片叶子再富一方百姓”的故事；他们不是把茶苗一捐了事，而是从种植、管理到销售“负责到底”，还把三省五县的种茶户代表请

到自家来，实地开展业务培训。黄杜人站得高，不只是想着“我”，还想着“我们”。黄杜村民不仅实现了自己的富裕，而且以感恩的心态践行着“小康路上一个都不能少”的脱贫攻坚理念。

在具体写法上，作品中有典籍、有传说、有吴越文化的源远流长；有风景，有名胜，有真实的人、真实的事和黄杜人创造的新历史。在结构上，不乏宏观描绘，更多的是具体生动的人物和细节。整部作品犹如循环往复的交响乐：整体的发展、个人的处境，相似的、不同的，再现了黄杜村脱贫路上的攻坚克难。作者的讲述不疾不徐、张弛有致，充满耐心，这来自细致扎实的采访工作和写作的自信。浙江那富于魅力的山山水水和勤劳的人民，在作者笔下熠熠生辉、光彩照人。

作者在后记中写道：“脱贫攻坚是大

《一片叶子的重量——脱贫攻坚的“黄杜行动”》：王国平著；浙江文艺出版社出版。

业，那么多人投身其中，怀着热情，付出的是心血。黄杜人是一剪侧影。他们在摆脱贫困、脱贫攻坚、乡村振兴这几个环节中积累的经验是有用的。”王国平写“黄杜经验”，写出了黄杜村村民对“全民小康”的深刻认知和探索实践，并将“黄杜经验”写出了时代特点，让我们从中看到了新时代中国农村新气象。

