

·传统手工艺·

生活美学下传统手工艺的当代回归

□ 林雪丽

摘要:在现代社会中,传统手工艺仍然面临着发展困境,保护与发展传统手工艺需要挖掘其当代价值,满足时代需求。伴随着国内对美育发展的重视,让富有生活美学的传统手工艺作为大众美育的载体,不仅可以推动美育的普及,还能使传统手工艺走进千家万户,摆脱发展困境,实现当代回归。

关键词:生活美学;传统手工艺;现代化;美育

1 传统手工艺的发展需要

传统手工艺是人类在发展过程中根据生活需求探索出的手工生产活动,它们以物质资料生产连接生活与文化,产生经济价值,促成经济活动,成为社会生活的重要组成部分。自第一次工业革命起,机器化生产代表的先进生产力就逐渐替代了人工生产,人类的双手从劳作中得到解放,传统手工艺稳定发展的局面被打破。在工业化时代下,商品生产有着批量化、规模化的特征,人们开始追求高效生产且物美价廉的产品,手工生产的精致和单一化与主流市场的需求背道而驰,虽然仍有小部分市场的追捧,但其发展衰退的脚步并未因此停止。在现代化的迅猛攻势中,人们因机器生产中技术或产品的丑陋而产生反思,以约翰·罗斯金和威廉·莫里斯为代表展开的19世纪英国“艺术与手工艺”运动,抵制机器化生产的粗制滥造,强调手工艺生产,推崇手工生产下具有审美且实用的产品。该运动在技术与艺术关系的探索中对设计界的影响颇深,并引导后来的设计师们对传统手工艺的关注。

传统手工艺的保护和发展长期以来备受关注,在这个过程中曾有人发出疑问,认为物竞天择,适者生存,有些传统手工艺走向灭亡是时代的筛选,对其进行保护与发展会不会多此一举?对于这类问题,传统手工艺蕴含的传统文化便是答案。一个地区或者一个民族的人们有着与自然环境相符的生活方式和生产方式,根据具体的生活需求,人们在智慧的探索中发展出了手工艺,因此传统手工艺承载了人们的共同记忆,是人类在某个时期的生活缩影,不同地区和不同民族孕育了各式各样的传统手工艺,体现了人类文化的多样性和无穷无尽的创造力。保护传统手工艺能够促进人类文化多样性,激发人类的创造力,发展传统手工艺是在传承地方文化,延续人们的共同记忆。此外,为了满足精神需求,人类在手工造物活动中寄予了美好的寓意和期盼,并以多样的表现形式传达,人与人、人与自然的关系在这样的传递中逐渐紧密,手工艺生产有着机器生产无法替代的温度。因此,保护和发展传统手工艺是必要的,它不仅富含人类的生活智慧,还蕴含人与自

然的相处之道,其生产具有的慢节奏对于将高效率奉为金科玉律的现代社会来说是精神上的世外桃源,为人类在冰冷的工业化世界中留有喘息之地,时刻提醒人类与自然和谐相处的朴素的生态伦理观。

2 传统手工艺的发展困境

国内的传统手工艺在20世纪50年代后期逐渐得到恢复,但仍然徘徊在大众的日常生活边缘。以中国传统手工地毯为例,为了顺应社会主义改造和国民经济发展的需要,手工地毯的从业者由个体经营走向了集体,生产所有制的转变,使手工地毯走向了规模化、批量化生产,手工艺人摇身一变成为了产业从业者。同时,手工地毯也逐渐脱离了国内消费市场,主要面向国外市场。现阶段,传统手工地毯面临着市场日渐萎缩、传承后继乏人以及工业产品可替代等问题,逐渐陷入了发展困境。

传统手工艺具有经济特性,持续发展依赖稳定的供求关系,因此发展传统手工艺需要时刻关注市场变化。然而受到机械化流水线生产和市场经济的影响,当下大部分传统手工艺都难以维持发展的鼎盛时期,产品的销售市场日渐萎缩,或者被替代至消失。行业经济不景气迫使大量工作人员转行求生,从业人员逐渐减少,传承后继乏人的问题越发严重。学徒学艺周期长、工艺回报效率低、工业替代品丰富等原因让年轻人对传统手工艺望而止步,行业传承老龄化十分严重。此外,众多消费者在购物时受到工业化下商品种类丰富的影响,会自然而然地对商品进行价格比对,消费时讲究物美价廉,手工艺产品虽然品质精美,但高昂的价格也阻拦了部分消费受众,难以打开大众市场。若想真正地走进大众生活,需要跨界融合,使手工艺出现在各类生活日用品之中,不再局限于原有的领域,让人们可以轻易地接触。因此,传统手工艺需要找到专属的当代价值,让当代人产生需求,进行跨界融合并非是形式上的“画皮”,依靠传统的保护伞得过且过,而是要从内在激活,让人们看见且认可传统手工艺的价值所在,然后切身地从自己的生活实际出发,主动地接受传统手工艺。

3 传统手工艺的当代价值

传统手工艺若要走出发展困境,打开时代发展的新局面,需要明确当代价值,发展时代需求。传统手工艺作为手工的造物生产活动,不同于机器批量化、规模化的生产流水线,虽然单个手工艺产品的工艺流程相同,但是工匠的手感并非完全同步,所以手工艺产品形似却又独一无二,能够达到实用与形式的和谐统一,具有丰富的生活美学。生活美学,是人们追求美好生活,在好的生活基础上,发展美的生活,从物质提升逐渐走向精神提升。中国的生活美学讲究和谐,即人与自然、人与物、物与景的和谐。传统手工艺恰当地传达了这样的和谐,让人们在日常生活中也可以随处探寻美的踪迹。

随着现代社会的高速发展,人们不停地审视着工业化带给自然环境、社会结构以及人的心理层面等方面的种种负面影响,虽然机器生产代替了诸多繁重的劳力工作,让人类的双手得到解放,但是心灵的浮躁依然盘旋不息。传统手工艺蕴含的生活美学能够让人们在现代快节奏的生活中慢下来,浮躁的情绪可以得到片刻安抚,例如竹编用具、刺绣装饰、编织陈设等,充满手工痕迹的产品,从选材到成品,都可以让使用者感受到大自然的亲切和手工艺人的心意。不管是竹丝还是蚕丝,都是自然的馈赠,人们加以利用,用不同的技法能够将自然之物创造出新的形态,然后再置于生活场景之中,其中的自然之美、造化之美、劳作之美都集中于生活之美并传递给了使用者。此外,传统手工艺产品的优质也是生活美学的体现。人们对生活之美的追求,实则是对有质感的美的生活的追求,传统手工艺具有丰厚的东方美学和民族智慧,对自然之物的善用和精用,使手工生产的产品不仅富含着高度的审美价值,还具备了生活实用价值。取之有度,用之有节,传统手工艺对自然之物的加工符合人与自然和谐相处的生态伦理观,即使产品更新换代,也能避免类似工业化产品对自然环境造成的大规模污染。传统手工艺中的生活之美是内核与外形统一的和谐之美,是生于自然、融于自然的造物之美,是人类生活的经验之美。生活美学作为传统手工艺的当代价值,涵括了自然、文化与情感三个方面,将人类与生活 and 自然连接起来,体现在人类的衣、食、住、行等多方面的日常需求之中。传统手工艺陷入发展困境因其与现代人们的生活脱节,难以走进人们的日常生活,致使销售市场萎缩。因此,挖掘传统传统手工艺的生活美学,要以此为切入点,积极融入人们的日常生活,以推动当代传统手工艺的保护与发展。

4 传统手工艺的当代回归

近年来,国家积极推动美育发展,人们越来越注重美育对人全面发展的引导作用,这为传统手工艺的当

代回归提供了相应的契机。蔡元培先生在《美育实施的方法》中谈到实施审美教育需要注重对美的环境的营造,潜移默化地影响孩童,培养其从生活中探寻美感的能力。可见传统手工艺介入审美教育,发展手工艺美育,不仅促进了美育生活化,还能让传统手工艺走进大众的日常生活,帮助人们营造美好的生活环境。传统手工艺与美育结合,让美育打破了高雅艺术的局限,将美育的范围扩展到了民艺,走向大众化,推动了美育的进一步普及。传统手工艺中具有的地方文化、民族文化,带有天然的亲近性,百姓们也喜闻乐见,以此为美育的落脚处,不仅能够种类丰富的传统手工艺创造百花齐放的局面,还能使美育走进千家万户,践行真正的生活美学。传统手工艺的当代回归,依托于手工艺内在的生活美学,借助美育的实践途径,更加贴近现代人们的日常生活。通过教育的窗口,扩大宣传的效果,让人们进一步认识传统手工艺,增加人们对传统手工艺的认同感,自发地为其内在的文化内涵和外在的审美价值买单,从而有效地扩展传统手工艺的国内消费市场,脱离其在市场边缘徘徊的尴尬处境。同时,打开市场才能吸引更多的年轻人投身相关的行业。当代年轻人积极参与传统手工艺的事业,不仅可以加固技艺的传承与发展,还能以新生代的视角看待传统的回归,为手工艺的发展开拓新的思路。

在现代社会中,传统手工艺的内涵主要表现在两个层面:一方面,它是具有文化艺术、历史以及工艺研究价值的人类智慧的集合;另一方面,它代表着后现代人们追求自由和独特的时代精神。传统手工艺并非简单的手工造物活动,其中还包含着国人对生活态度、生命意识以及人生追求。当人们日渐厌倦了工业化带来的标准化时,手工艺中追求个性的独特为现代人提供了新的精神指标,同时,机器生产的高能耗和不节制造成的人与自然的紧张关系,在低耗适度生产的手工艺中能够得到有效缓解,人与自然和谐相处的传统生态伦理观也能够得以延续。传统手工艺中的生活美学是一种中国传统的生活智慧和审美,因此,生活美学下传统手工艺的当代回归是对传统文化的传承,亦是对中华审美传统的传承。

参考文献

- [1]吴南.本源生活:对中国传统手工艺现代转化的再认识[J].中国非物质文化遗产,2021(6):89.
- [2]王燕.传统手工艺的现代传承[M].南京:译林出版社出版,2016.
- [3]杨光宇.中国手工地毯小史[M].北京:中国长安出版社,2014.
- [4]蔡元培.美育实施的方法[J].新课程教学(电子版),2022(3):190.

(作者单位:四川美术学院)