

艺术评论

01 2022
总第218期

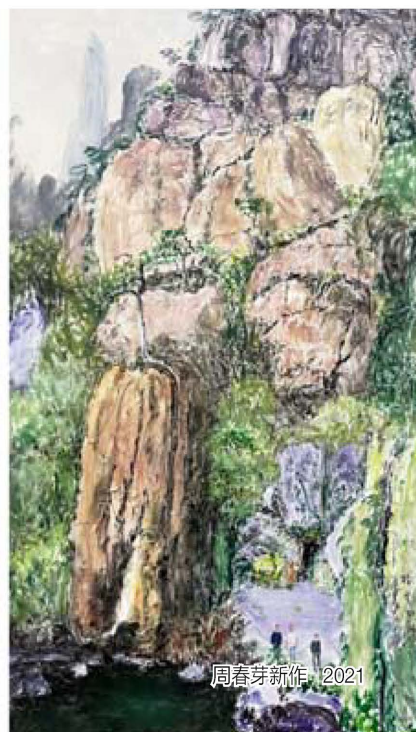
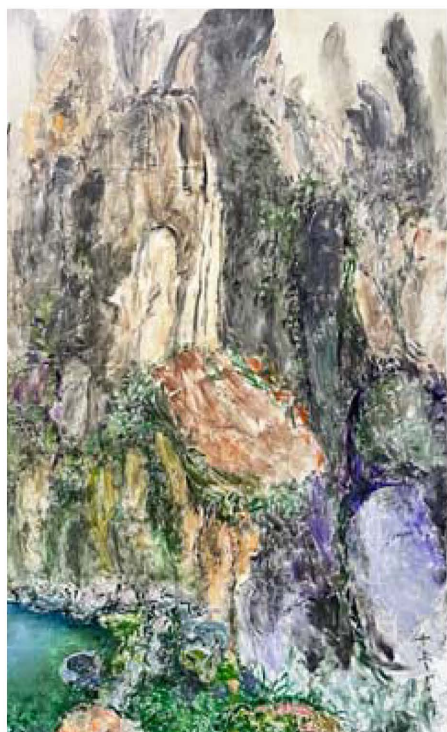
中华人民共和国文化和旅游部主管
中国艺术研究院主办
国家级艺术类核心期刊

ARTS CRITICISM

ARTS CRITICISM
艺术评论

01
2022

中华人民共和国文化和旅游部主管

周春芽新作 2021

编 委 会

主任委员：韩子勇

副主任委员：田 青 喻剑南 王福州

委 员（按照姓氏笔画排序）：

丁亚平 王一川 王列生 王廷信 王 馥
牛克诚 方 宁 尹吉男 仲呈祥 孙伟科
李树峰 李修建 吴文科 邱春林 宋宝珍
杭春晓 欧建平 周 星 周 宪 胡智锋
祝东力 莫 言 贾磊磊 夏燕靖 高建平
彭吉象 彭 锋 喻 静 傅 谨

艺术支持

（排名不分先后）

国家京剧院

中国评剧院

中国国家话剧院

上海京剧院

中国歌剧舞剧院

上海越剧院

中国儿童艺术剧院

上海沪剧院

中央芭蕾舞团

天津大剧院

中国美术馆

学术支持

（排名不分先后）

中央戏剧学院

北京师范大学艺术与传媒学院

上海戏剧学院

吉林艺术学院

上海音乐学院

云南艺术学院

北京大学艺术学院

东南大学艺术学院

艺术评论

ARTS CRITICISM

月刊·总第 218 期·2022/01

主管：中华人民共和国文化和旅游部

主办：中国艺术研究院

中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊(A)

中国人民大学“复印报刊资料”重要转载来源期刊

副主编 雍文昂

编辑部

本期执行编辑 王 丁

编 辑 蔡郁婉 于溟跃 孙茂利

阳 烁 李骐芳 王 丁

编辑助理 赵金领

英文编辑 张会平

美术设计 高永来

发行部

发行部主任 朱佩君

刊名题字 田 青

微信公众号

国内统一连续出版物号：CN11-4907/J

国际标准连续出版物号：ISSN 1672—6243

国内发行：北京报刊发行局 邮发代号80-140

国外总发行：中国国际图书贸易总公司

国外发行代号：M 1809 出版日期：每月 20 号

地址：北京市朝阳区来广营西路81号《艺术评论》编辑部

邮编：100012

电话：(010) 64963890 (010) 64891166-2508

传真：(010) 64963890

电子信箱：YSPL2508@vip.163.com

印刷：北京新华印刷有限公司（北京市经济技术开发区凉水河一街8号院）

电话：(010) 87226800

目 录

月 刊
2022 · 01
总第218期

专 稿

- 07 关于首先构建新时代中国艺术学理论“三大体系”的几点思考 彭吉象

特别策划 · 工艺之道——从传统到现代的发展路径

- 22 工艺之道与文化自觉：美学、社会学与经济学的探究 王曙光
——论柳宗悦工艺美术思想
- 38 荷兰传统手工艺的当代发展路径及对中国的启示 唐璐璐
- 47 当代艺术语境下中国传统手工艺的转型路径探析 林 岩

艺界时评

◎ 舞台印象

- 58 经典民族歌剧《党的女儿》的创作启示 游晔之

◎ 视觉记忆

- 69 “以我寻我”的文化身份确证 吴永强
——论周春芽的绘画艺术
- 87 时间域的折叠与感觉的逻辑 祝明惠 郭必恒
——评“黄河魂·赤子心：王克举百米油画长卷展”

◎ 影像阅读

- 100 “言说女性”与“女性言说”：《脱口秀大会》与女性话语变革 薛 静

史学与评论

- 112 地域文化氛围与清代观剧诗创作视角的三重转变 李 碧 彭 志
——以扬州、北京、上海为中心
- 124 意大利文艺复兴时期的艺术赞助之争 赵德阳
——以方济各会为例

传承

- 139 乡村振兴战略下景德镇古窑址文化遗产的保护与利用 陈 宁 郑 彬
——以景德镇进坑村为例

书评

- 151 对当下中国美学研究的一种探索、反思和创构 金丹元
——读金雅两部“人生论美学”论著有感

封面 周春芽布面油画《丹台春晓》《生紫烟》《指云相赠》

封二 《舞蹈学》发刊词

封三 金雅《中华美学：民族精神与人生情怀》《中国现代人生论美学引论》书影

封底 陈洁艺术作品《高岭》局部

FEATURED ARTICLE

- 07 Some Thoughts on Constructing “Three Systems” of Chinese Art Theory in the New Era Peng Jixiang

SPECIAL PLANNING · THE WAY OF CRAFT—THE DEVELOPMENT PATH
FROM TRADITION TO MODERNITY

- 22 The Way of Craft and Cultural Consciousness: An Exploration of Aesthetics, Sociology and Economics
——Ideas of Arts and Crafts of Liu Zongyue Wang Shuguang
- 38 The Contemporary Development Path of Dutch Traditional Handicrafts and Its Enlightenment to China Tang Lulu
- 47 The Transformation Path of Chinese Traditional Handicraft in the Context of Contemporary Art Lin Yan

ART CIRCLE'S CURRENT REVIEWS

◎ STAGE IMPRESSION

- 58 The Creation Enlightenment of the Classic National Opera *The Daughter of the Party* You Weizhi

◎ VISUAL MEMORY

- 69 The Conclusive Evidence of the Cultural Identity of “Looking for Me with Me”
——The Painting Art of Zhou Chunya Wu Yongqiang
- 87 The Folding of Time Domain and Logic of Sensation Zhu Minghui and Guo Biheng
——“The Yellow River Soul · The Utter Innocence: Long Scroll Oil Painting Exhibition of Wang Keju”

◎ IMAGE READING

- 100 “Talking about Female” and “Female Speech” : *The Talk Show* and the Transformation of Female Discourse Xue Jing

HISTORIOGRAPHY AND COMMENTS

- 112 The Regional Cultural Atmosphere and the Triple Transformation of the Creation Viewpoint of
Drama-going Poetry in Qing Dynasty Li Bi and Peng Zhi
——With Yangzhou, Beijing and Shanghai as the Center
- 124 The Debate over Art Sponsorship in the Italian Renaissance Zhao Deyang
——Taking the Franciscans as an Example

INHERITANCE

- 139 The Protection and Utilization of Cultural Heritage of Ancient Kilns in Jingdezhen under
Village Revitalization Strategy Chen Ning and Zheng Bin
——Taking the Jinkeng Village in Jingdezhen as an Example

BOOK REVIEW

- 151 Reflection and Creation of Contemporary Chinese Aesthetic Research Jin Danyuan
——“The Aesthetics of Life” by Jin Ya

荷兰传统手工艺的当代发展路径及对中国的启示

唐璐璐

【内容提要】 荷兰的传统手工艺有着辉煌历史并代表着真诚、安全等优秀手工艺品质。在国家认同、文化传承、经济发展等方面，手工艺发展对当代荷兰影响深远。荷兰的手工业经营单位、从业人员众多，主要通过社区生产的方式对传统手工艺进行活态传承，手工艺行业组织在行业互助、职业教育等方面发挥了重要作用。通过在现代设计、国际交流中汲取营养，荷兰手工艺一直保持创新的品质。政府为传统手工艺的生产和经营提供了制度保障，以营造优质发展环境。荷兰传统手工艺的当代发展路径可为我国传统手工艺的传承与创新提供新思路，以发挥手工艺在传承传统文化，优化农村生产结构以及推动社会经济发展方面的重要作用。

【关键词】 非物质文化遗产；传统手工艺；社区生产；艺术创意；生产性保护

DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2022.01.004

荷兰虽然直到 2012 年才签署联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》（2003 年，以下简称“2003 年《公约》”），但在此之前，该国民间对非物质文化遗产（以下简称“非遗”）的研究和保护一直在进行，例如荷兰皇家研究院 Meertens 研究所一直致力于记录和 research 荷兰语言、文化的多样性^[1]。传统手工艺作为非遗的重要类别，在荷兰一直有重要地位。

在 16、17 世纪联省共和国时期，荷兰因在海上的霸权地位而有“海上马车夫”的称号。阿姆斯特丹一度成为国际贸易的中心，各国商品都经荷兰

商人转手销售。马克思在《资本论》中援引了古·居利希关于17世纪荷兰的表述，“几乎独占了东印度的贸易及欧洲西南部和东北部之间的商业往来。它的渔业、海运业和工场手工业，都胜过任何别的国家。这个共和国的资本也许比整个欧洲其余地区的资本总和还要多”^[2]。以贸易立国的荷兰，本土手工业也获得发展机遇，呢绒等产品畅销各国。与此同时，荷兰的手工业行会发展迅速，使得手工业品质不断提升，手工艺人的地位得到保障。因此，荷兰的手工艺一直享有可靠、安全等积极品质。在当代，荷兰的手工业经营单位仍然是私营企业的重要组成部分，在就业、出口贸易等方面发挥着重要作用。因此，不论是从文化认同还是经济角色来说，手工艺在荷兰都扮演着重要角色。

荷兰手工艺在当代发展的理念就是坚持“活态传承”，这既包括充分发挥社区成员的作用，鼓励他们继续生产；也包括将传统手工艺与现代设计联姻，使其焕发新的生命力。而政府的角色就是辅助和支持，为其提供良好的发展环境。荷兰手工艺的发展思路对于我国传统手工艺的生产性保护具有借鉴意义。

一、手工艺社区主导的可持续发展模式

荷兰较晚签署2003年《公约》，是因为其国内对于该公约持审慎态度，部分专家表达了反对签署的意见，认为非遗的保护工作会干扰非遗事项的正常发展。他们更强调文化作为活的现象，认为“改变”才是必不可少的特征。部分专家致力于推进非遗研究的范式转换，将非遗研究的重点从传统的“延续性”（continuity）转移到“改变”（changes）^[3]。对于传统手工艺而言，因为与民众的生活密切相关，在经济、就业、身份认同等方面都有重要影响，更需要进行活态传承。因此，荷兰在手工艺领域的政策目标是：为手工艺创造一个可持续发展的未来，手工艺人要有自己的社区（communities），可以在社区内继续生产，同时能将相关知识和技艺传递给他人。这既能解决手工艺人的生计问题，也可以为普遍意义的艺术创意提供源泉。

进行社区生产首先就需要充分发挥2003年《公约》所强调的“社区、群体，有时是个人”^[4]的主动性，使他们能最大限度参与和管理非遗相关的活动。从荷兰非物质文化遗产中心（Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage）

所展示的非遗项目中可以见到，非遗社区是传统手工艺传承的主力。在154项非遗清单中，传统手工艺共有38项，包括维尔登（Wierden）^[5]的羊皮纸制作技艺、豪达（Gouda）^[6]的陶瓷彩绘技艺、钻石抛光技艺等^[7]。列入清单项目的实践者需要自行制定保护计划并执行，每两年接受一次检查。而列入清单的前提是项目的利益相关者和实践者将其注册成为遗产网络（network）中的一员，由社区成员自行介绍项目情况以让更多的人了解该项目。以2017年被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的“风车和水车磨坊主技艺”为例，磨坊主和行业协会在该技艺的传承中发挥了主要作用。许多磨坊主将自身发展与旅游开发相结合，售卖磨坊相关产品，建立磨坊博物馆，积极发挥社会宣教作用，塑造重要的磨坊工艺及文化展示平台。而与磨坊主技艺相关的4个规模较大的行业协会合作完成了这一技艺申报《人类非物质文化遗产代表作名录》的工作。这4家协会长期相互协作，制定了朝向未来的保护磨坊工艺行动计划，包括招募新的志愿磨坊工和导师，尤其是年轻人；努力保持现有的高水平培训；为学校提供磨坊文化教育；进行磨坊工艺的公共推广；宣传非遗和物质文化遗产的关系等。荷兰文化遗产局和非物质文化遗产中心将会支

持协会，把以上行动计划落到实处^[8]。

手工艺的社区生产并不意味着闭门造车。由于手工艺生产经营单位一般规模较小，为此，荷兰的手工艺经营单位大多会选择加入行业协会，以寻求互相支持。荷兰几乎所有的手工业都有其行业组织。通常情况下，某一行业组织仅覆盖一种职业类型或很小的手工范围。在手工业领域比较有影响的有手工业贸易委员会（Trades Council of Crafts）。该委员会按照商业组织法照顾会员利益，下设38个子行业协会。新近成立的荷兰手工艺委员会（Crafts Council Netherlands）也由民间发起，致力于构建荷兰当代手工艺平台，注重传统工艺的创新利用。该委员会建立、维护并在线推出了一个“工艺地图”（Craftsmap）^[9]，涵盖了荷兰高质量手工艺的方方面面，比如材质、教育、产地、博物馆、工会、杂志等。此外，该组织还经常围绕手工艺的技能传授、能力建设、网络维护、灵感激发等议题，组织各种形式的项目或活动。比较有影响力的项目，例如“城市手工”（Urban Crafts）项目，鼓励新生代艺术家与前辈工匠互动合作。行业组织的积极作用，类似于中世纪的行会体制，可以使手艺人抱团取暖，极大地提高他们的职业自豪感与工作满足感^[10]。

手工艺行业组织的存在，除了使手

工艺人互相支持，还有一个重要功能就是组织教育培训。在荷兰，大多数手工艺行业都会组织教育培训项目，由相关的基金会负责，以“学徒体系”（Apprenticeship System）进行。此外，通过两种全日制教育，大约16岁左右的青年可以学习技能并获得相应资格证书，进而成为手工艺行业的技术工人。第一种教育方式是初级职业教育（Secondary Vocational Training），一般三年；第二种是高级职业教育（Higher Vocational Training），一般四年。

二、合作与创新：传统手工艺与当代设计的合流

曾经的贸易立国，使荷兰手工艺者习惯了获取多方信息、知识和技术；而且由于国土面积小，原材料匮乏，他们必须不断推陈出新，为传统工艺注入新的生命。这表现在：一方面，传统手工艺与设计紧密结合，手工艺产品个性突出；另一方面，手工艺人也会积极吸纳他国的传统工艺并使之更现代化、荷兰化。荷兰的设计师就渴望学习更多的海外文化和工艺，希望与他人合作，这是扎根于他们思想中的一种创新观念^[11]。

传统手工艺与设计的合流得益于消费文化的发展。在符号消费的背景下，因为

手工生产可以最大程度地体现个性，体现与机器批量生产的差异性，因此，设计界将目光投向了传统手工艺。具有强烈个性、单件制作的手工艺品开始出现，并得到了市场认可^[12]。许多产品、时装设计师开始与民俗博物馆、手工艺人合作，对传统工艺进行现代诠释，或是对传统工艺进行创新^[13]。例如，荷兰家具设计师纳克·卡本（Nacho Carbonell）就将来自蚕卵、鸟窝的灵感运用到家具设计，用纤维、树脂工艺制作与传统样式截然不同的椅子、床等系列家具^[14]。

在这种追求手工品质和个性化设计的思潮中，20世纪80年代，英国与荷兰两地兴起了“设计师—造物人”（Designer-maker）运动。“设计师—造物人”与传统的设计师（Designer）不同，是独立进行设计与制作的新型设计师、工艺家。他们一般在自己的工作室设计并制作具有实用性的产品。由于生产规模较小，他们具有手工艺人的若干特征，但他们的产品也区别于手工艺的传统风貌，在形式语言、艺术风格等方面有所突破^[15]。随着手工设计不断发展，“设计师—造物人”也逐渐演变为“手造人”（Hand-maker），更强调手工的重要性^[16]。“设计师—造物人”或“手造人”往往精通一种甚至多种手工艺，例如陶瓷工艺、金属工艺、木器制作等，讲

求物件中生活趣味、艺术理念的表达。

“设计师—造物人运动”使荷兰手工艺在个性化的设计中走向国际化的前沿，国内也涌现出一批具有代表性的设计团体和设计师。例如，“楚格设计”（Droog Design）就是在这潮流中产生的代表性工作室，还有善于将传统技艺和现代材料融合使用的新锐设计师马塞尔·旺德斯（Marcel Wanders）等^[17]。因此，传统手工艺在当代荷兰的发展，正如夏洛特·佩兰（Charlotte Perriand）所预言的，并非回归到旧日的技术，而是充分利用技术所带来的潜能，回归到小规模的工作，许多生产活动由个人、手工艺人承担，通过个体的创造力实现多样化^[18]。充分发挥手工艺人的创造性，可以使手工艺发展保持源源不断的动力。荷兰就有研究者区分了技术工作（Skilled work）、手工工人（Handworkers）、实用主义工匠（Utilitarian Craftspeople）、传统工匠（Traditional Craftspeople）、创意工匠（Creative Craftspeople）和尖端工匠（Cutting Edge Craftspeople）等类别，提出创意手工对于创意经济的影响比普通意义上的艺术更具有重要性^[19]。

荷兰手工艺的发展除了汲取设计的能量，也注重学习、借鉴他国的传统工艺并进行融合，这也与荷兰在文化遗产保护工作中一直重视国际合作有关系。由于曾经

的殖民历史，荷兰在其他国家或地区也留下了物质和非物质遗产，而其他国家或地区的历史也可能在荷兰找到痕迹。荷兰将这种由共同历史产生的遗产称为共享文化遗产（Shared Cultural Heritage）^[20]，包括博物馆收藏、文化景观、档案、故事、风俗等物质和非物质遗产，还确定了澳大利亚、巴西、印度、南非、美国等十国为共享文化遗产国家，以在国际文化交流中增进在文化遗产领域的合作。例如，2017年，荷兰驻纽约总领事馆就赞助了“聚焦工艺节”，通过一百多个手工艺工作坊、国际知名手艺人演讲、专业大师班等形式，吸引了众多普通家庭和手工艺人参与活动，以促进手工艺的交流，激荡新的创作灵感^[21]。

三、制度保障：提供优质发展环境

在荷兰，手工艺主要通过社区生产来传承，而手工生产一般都规模不大。和世界上大多数国家一样，荷兰手工艺经营单位都是中小微企业，甚至是一人公司。因此，政府在保护手工艺方面发挥的主要作用就是为这些手工艺企业和从业人员提供优质的生产与经营环境。荷兰没有专门针对手工艺行业的财政激励政策，但针对中小企业以及小微企业的财政政策，也在很大程度上为手工艺发展带来了积极影响。

陈浩艺术作品 《高岭》局部 瓷、高岭土 150x80x10cm 2021年

ISSN 1672-6243

9 771672 624221

定价: 32.00元