文化创意

Culture Creativity

延续灿烂辉煌 精品服务人民

回眸新中国成立70年来的光辉历程,我国传统工艺美术无论形式还是内容,都在有效传承的 基础上实现了全面发展,并在服务社会主义经济与文化建设方面发挥了独特作用

□ 邱春林

中国传统工艺美术历史悠久、品 类繁多、技艺精湛、特色鲜明,它体现 了广大人民群众的智慧和创造力,是 非物质文化遗产的重要组成部分。 回眸新中国成立70年来的光辉历 程,我国传统工艺美术无论形式还是 内容,都在有效传承的基础上实现了 全面发展,并在服务社会主义经济与 文化建设方面发挥了独特作用。

特别是面对传统工艺日渐式微 的现状,工艺美术振兴走在了传统 文化复兴的前列,堪称居功至伟。 仅就工艺美术的行业发展史而言, 70年来,新中国工艺美术完全扭转 了晚清以后百余年的衰落局面,不 仅保持了中国工艺美术的文化特 质,而且在工业化的全球性浪潮中, 保持了健康、可持续发展的活力,甚 至毫不夸张地说,在整个工艺美术 的历史长河中特别耀眼。

生产模式转变 内在品质提升

新中国工艺美术是在百工失 业、百业俱废的局面下逐步发展起 来的。自1949年新中国成立至 1956年底,工艺美术经历了合作化 运动。在这一时期,私营小手工业 者经过社会主义改造后,进入计划

经济体制下的全民或集体所有制企 业中,原本流离失所的老艺人得到 政府的关怀和扶持,重新操起手艺, 带起了徒弟。随着"小、散、乱"生产 方式和运营方式的逐步改变,上世 纪60年代初,工艺美术开始转向大 集体、规模化、现代化的生产模式。 为了顺应新中国工业化的进程,全 国各省区市先后成立了工艺美术研 究所,规模较大的企业内部也设立 了研究机构,工艺美术的技术革新 和造型设计得到鼓励,手艺人与科 技人员合力开展技术攻关,使传统 手艺与现代工艺耦合到一起。

当时,现代检验检测技术的普 遍应用,也极大提升了产品的内在 品质。在保证关键工序为手工生产 的同时,现代电动机械工具在雕刻、 织造、陶瓷等品类的生产中得到应 用,大大减轻了从业者的劳动强度, 提高了工作效率。同时,各种新材 料及表边处理技术也在纺织、印染、 髹漆、家具、金属工艺等领域应用自 如,产品花色品种日新月异。可以 说,伴随新中国工业化进程,工艺美 术生产力得到空前解放,为社会主 义建设换取了数量可观的外汇,有 力支援了国家重工业和轻工业的基 础建设。改革开放后,随着国家在 政策、资金、贸易出口、外汇管理等

方面的一系列鼓励措施出台,外向 型的工艺美术行业得到进一步推 动,不断扩大再生产,工艺美术经济 和文化均呈现出繁荣景象。而当国 家统购统销政策有所松动后,工艺 美术的乡镇企业随之崛起,不仅解 决了城乡就业问题,还使工艺美术 的专业化生产遍布城乡社会。

锐意改革 人才辈出

新中国工艺美术的巨大进步还 表现在对社会主义新人的塑造方 面。随着手艺人成为工人阶级队伍 中的一员,其精神面貌焕然一新。他 们不仅不再保守技术秘密,乐于接受 没有人身依附的师徒关系,并且积极 在厂内厂外相互观摩、交流技艺,进 行联合攻关。公有制加上集体化的 生产方式创造了技术民主化的氛围, 既有利于技术竞争和艺术创新,也有 利于老艺人减少保守思想,降低年轻 一代学艺成材的风险和成本。正因 如此,新中国工艺美术行业人才辈 出,不仅老艺人发挥了传帮带的积极 作用,年轻一代也抓住了巨大的成长 机遇,他们不仅接受了传统技艺的熏 陶,还广泛学习现代美术知识,有的 还接受了学院美术教育。

从1979年开始,国家工艺美术 行政主管部门和相关社会团体开始

表彰优秀手艺人,授予他们"中国工 艺美术家"的荣誉称号,后来改名为 "中国工艺美术大师"。截至2018 年,"中国工艺美术大师"共进行了 七届评审,表彰人数为541人,他们 中绝大多数是新中国培养起来的创 新型工艺美术人才。

1997年国务院颁布了《传统工 艺美术保护条例》,对那些具有百年 以上传承和发展史的手工艺进行保 护,各省区市也针对《条例》陆续出台 了更为具体的保护措施,部分省份还 明确为传统工艺美术划拨年度专项 保护资金。在经历了三五年生产停 滞期之后,市场经济自然催生出的民 营和个体工艺美术企业如雨后春笋 般涌现,它们逐步成为适应市场经济 环境的工艺美术生力军。据统计,从 1990年~2000年,全国工艺美术企 业法人单位成立了2.5万个,是改制 前总数的5倍之多。手艺人们捡起 工具重新回到纯手工生产方式,他们 重视个人声望和荣誉,重视产品的独 特性、地方性和艺术性。同时,始于 上世纪90年代的工艺美术品收藏 风,也使得工艺美术外销型经济逐步 转为以内销为主。

以创意推动 为产业赋能

进入21世纪,受国内经济形势 大好的鼓舞,工艺美术生产快速进 入鼎盛时期。在1979年,我国工艺 美术全职人员仅49万人,1983年繁 荣期也只有62万人。体制改革10 年之后,工艺美术行业增长迅猛, 2004年全行业从业人员增至160万 人,到2006年则突破258万人。从 2002年~2012年,中国工艺美术的 生产和销售迎来一个罕见的"黄金 十年",年产值超越万亿元大关。国 内消费市场的巨大潜力也被开发出 来,工艺美术企业开始形成聚集区, 如我国出现世界上最大的单体陶瓷 市场和最大的玉雕产区、古典家具 产区、木雕产区、刺绣产区、水晶产 区等等,年生产总值在亿元以上的 工艺美术产业聚集区遍布全国各 地,东阳木雕、仙游榜头镇家具、新 华村银饰、镇湖刺绣等年产值在10 亿元甚至百亿元以上的工艺美术名 镇、名区、名村也涌现出来。

知》,并制定国家、省、市、县4级保护 体系,由此拉开了由政府主导、民间 参与的中国非物质文化遗产保护工 作的序幕。2011年2月25日,第十一 届全国人民代表大会常务委员会第 十九次会议通过了《中华人民共和 国非物质文化遗产法》。一些著名 的传统工艺美术项目进入到国家级 非遗代表性名录体系中,被国家认 定的代表性传承人中,传统美术有 368人,传统技艺有518人。随着非 物质文化遗产保护工作的逐步深 入,人们也认识到传统工艺美术是 一个巨大的文化资产,传统文化得 到了全社会的尊重和欣赏。 新世纪以来,我国改革进入崭

2005年12月22日,国务院发

布《关于加强文化遗产保护的通

新阶段,国家在重视做好文化事业 的同时,也鼓励大力发展文化产 业。党的十七大报告提出,要推进 文化创新,增强文化发展活力。大 力发展文化产业,实施重大文化产 业项目带动战略,加快文化产业基 地和区域性特色文化产业群建设。 《"十一五"文化发展规划纲要》首次 明确了工艺美术作为促进国民经济 发展的"文化创意产业"的属性。工 艺美术的生产在创意推动下,不断 向社会推出时尚工艺品和博物馆文 创产品,激励了不同社会阶层对工 艺美术日用品和收藏品的消费需 求。这一阶段,工艺美术生产充分 利用了全球化的市场机制,面向世 界各国生产适销对路的产品,这些 产品本身不仅具有中华手工文化的 特质,还有很强的时尚性。这也使 得各大城市中的文化街区,很多都 成了展览展示该地名优工艺美术品 的窗口。除此之外,工业遗产的保 护和利用也因为工艺美术的引入而 实现了物质遗产的活态化。专业化 市场同样遍布各地,大大小小的工 艺美术专业博览会或新品推介会几 乎每日都有。工艺美术产业的聚集 促进了市场化运作水平的提高,人 才流动自由,资源配置趋于合理,市 场经营越来越规范化。不少制造业 的国际品牌机构也主动与我国工艺 美术家合作,开发出引领世界潮流 的新工艺产品。

北丽70年· 查斗新时代

延伸阅读

七十年红色连环画 几代人温暖爱国情

"红色故事绘——连环画里的新中国70年"展览让连环画爱好者们流连忘返

□ 李锦云

"我想,我们的连环画是一位美 丽天然的使者。她翩翩然地招着手, 引着孩子们、青年们与所有的人们跟 在她身后,迈进一座座殿堂的大门。" 正如著名剧作家曹禺所说,近日,连 环画引着大朋友小朋友们来到了北 京天桥艺术中心,在这里,由北京市 西城区委宣传部、西城区文化和旅游 局主办的"红色故事绘——连环画里 的新中国70年"展览活动正在举办, 并将持续至10月15日。原版书、电 子书齐亮相,50余幅原画稿,线上线 下互动……精彩的展览和互动活动 让连环画爱好者们流连忘返。

一本本精美的小人书记录了新 中国70年的社会变迁,生动再现了 共和国发展过程中的点点滴滴,构成

了一部内容丰富且辉煌灿烂的壮美 历史画卷。

全国美展综合材料绘画展在学波举办

展示了当今中国综合材料绘画的新趋向和新成果。图为观众在欣赏参展作品《九牛图》。

9月16日,第十三届全国美术作品展综合材料绘画展在浙江宁波美术馆举行,共展出293件(幅)作品,

连环画是我国独有的传统艺术, 其源头可以追溯到汉朝的画像石、北 魏的敦煌壁画等,在宋朝印刷术普及 后最终成形。新中国成立后,连环画 艺术迎来空前繁荣。这一时期,连环 画作品充实着人们的文化生活,不仅 是青少年的重要课外读物,也是许多 成年人文化娱乐的重要内容。一大 批优秀的连环画家和经典作品应运 而生,连环画成了展现中国社会风 貌、传播中国故事、展现中国精神的

"我们这一代人都是看连环画长 大的。小时候攒的零花钱都用来买 连环画了。有时候买不起就租来看, 看完还回去,再租一本。"北京市西城 区委宣传部常务副部长靳真说,"举

办这个展览不仅仅是怀旧,更多的是 从大家熟悉的小人书这一独特视角, 来重温那些激情燃烧的岁月,感受红 色故事,弘扬时代精神,进一步弘扬 连环画这一传统文化。"

新华社记者 王小川 摄

据介绍,本次展览分为建国大 业、民族团结、英雄赞歌、山河故事、 文化繁荣、幸福生活、祖国花朵7大 板块,展出了200多册当年出版的连 环画原书,与展墙上200多册连环画 的内容——对应又绝不重复,部分连 环画还配有二维码,观众可以现场扫 描阅览电子书。

展览展出了50多幅当年的创作 手稿,据本次展览的策展人、中华连 环画网创始人李华欣介绍,其中《白 求恩》《朝阳沟》《风雨同舟》《二十春》 《姜垚垚》《创业史》等几部作品,都是 参加过1964年庆祝新中国成立十五 周年全国美展并获奖的绘画手稿,当 年参展的标签还贴在这些作品的背 面。《创业史》还是1963年原文化部、 中国美协全国首届连环画美术创作 评奖绘画二等奖的获奖作品。"这些 手稿尘封55年后再一次展出,是对 当年激情澎湃岁月最好的回顾和记 忆,也是对新中国70年翻天覆地变 化的最美赞歌。"李华欣说。

此次展览还展出了当年有"南雷 北燕"之称的知名连环画家雷德祖的 作品手稿《迎接第三届全运会》,以及 国家一级美术师王培堃的《三气"刮 拢太爷"》《能高山的传说》、杜滋龄的 《红色娘子军》、杨沛璋的《望江亭》、 李天心的《敌后武工队》等珍贵手稿。

展品中的两幅天津人民美术出 版社64开连环画稿纸的原稿对比稿 引起了观众的注意。"老画家们特别

下功夫,一次不满意再画一次,这两 幅画主要区别在于八路军的面部表 情和马的表情,体现出对敌人的愤 怒。其实这两幅都是作废稿,都不是 最终的成稿",李华欣说,"当时的连 环画家基本一天就要画一幅画,完成 一本连环画需要3个月到半年。"

"连环画的创作不是一件容易

的事,很辛苦,需要花费大量的精 力。"已经88岁高龄的人民美术出版 社原主编赵隆义表示。赵隆义从事 连环画创作已有70年,作品有《小城 春秋》《贺龙的故事》《杨开慧》等。 "当年为了创作《贺龙的故事》,我们 在贺龙的家乡采风一个多月,了解 当地的地貌特征和风俗习惯,搜集好 素材,然后才开始进行创作。"赵隆义 回忆说,连环画《小城春秋》根据真 实的故事改编,创作这部作品时,他 们在厦门住了近1年,深入了解故事 的发展,最终才创作完成既有地方 色彩又有合理改编的经典连环画 《小城春秋》,这部作品有500多幅, 画了近3年。

重点推荐

让非遗拥有更好未来

2019年是粤剧、南音、黎族传统纺染 织绣技艺、《格萨(斯)尔》等25个非遗项 目列入联合国教科文组织人类非物质文 化遗产代表作名录、急需保护的非物质 文化遗产名录10周年。截至目前,我国 有40项入选联合国教科文组织非遗名 录名册项目,总数位居世界第一。经过 10余年,这些项目在申遗成功前后的保 护传承情况如何?积累了哪些保护经 验? 发展还面临哪些困难?

文化时评

时代在歌声中前进

最近,一批新出炉的主旋律歌曲又与 听众见面:《我们都是追梦人》《复兴的力 量》《时代号子》《和祖国在一起》《青春跃 起来》……内容各有侧重,词曲风采不同, 但无一例外,都唱出了这个时代的关注。

歌诗合为事而作。主旋律歌曲之所 以称为"主旋律",因为它总能发出时代的 强音,击中人心的"最大公约数"。"千山万 水,奔向天地跑道;你追我赶,风起云涌春 潮",这是《我们都是追梦人》描摹的小康 路上的奋进场景;"汗也不白流,累也不白 受,实干才能出成就,谁也别吹牛",这是 《时代号子》对实干兴邦最质朴的歌咏; "如果不曾长路跋涉,怎知道道路曲折? 如果不是跨越江海,哪知道前途壮阔?"这 是《乘风破浪再出发》对奋斗历程的回首, 对"两个一百年"壮阔征程的展望。让每 一首歌激发中华民族伟大复兴的行动力 量,就能把我们赤诚的心、火热的爱汇入 时代的大合唱。

一代人有一代人的胸臆,一代人有一 代人的旋律。今天,即便虚拟现实等技术 带来综合感官体验,我们依然需要歌曲这 种最古老的媒介,依然需要以最直接的方 式,向山河致敬、为奋斗高歌、为人民喝 彩。上世纪40年代,是一曲《南泥湾》,让 "艰苦奋斗、自力更生"的精神品格传遍大 江南北;上世纪60年代,是一曲《边疆处处 赛江南》,赞美了兵团屯垦戍边的累累硕 果;上世纪80年代初,是一曲《在希望的田 野上》,唱响西村纺花、东港撒网、北疆播 种、南国打场, 歌颂了农村生产力的极大 解放。今天,新一代音乐人笔耕不辍,继 续写下《脱贫宣言》《金不换银不换》等歌 曲,宣示着全面小康"一个都不能少"的决 心,书写着对绿水青山的守望。

山川河流稻香,乡关家国故园,主旋 律歌曲的底色是爱国。3年前,有人在香 港大学演讲,问及大家的启蒙歌曲,听众 席上,先飘来几个微弱的音符:"一条大河 波浪宽……"没想到,全场很快齐唱起《我 的祖国》。脱口而出的,不仅是共同的文 化记忆,更是对这个国家发自心底的身份 认同。正所谓"言有尽而意无穷"。很多 时候,语言有表达的边界,歌声更能交心 也能暖心。呼唤更多打动人心的作品涌 现出来,让它们口口相传、代代相传,成为 人心的润滑剂,成为情感的黏合剂。

歌以咏志,我们绝不能小觑一首歌中 蕴藏的时代力量。去年,深圳博物馆收藏 了歌曲《春天的故事》创作手稿。这首歌 词是1992年12月,作词人蒋开儒一气呵成 写就的。蒋开儒受《东方风来满眼春》一文 影响,下海闯深圳,很快将所见所闻倾泻笔 端;《春天的故事》一经传唱,又鼓舞激励了 无数改革开放的弄潮儿;今天,中国特色社 会主义先行示范区建设再次选择了深圳, 改革开放继续书写着伟大且激动人心的乐 章。春天的故事,唱出了一曲新词。

时代,在歌声中前进。迎接新中国成 立70周年的喜庆时刻,面对诸多历史性成 就与历史性变革,我们完全应该也能够唱 出今日中国的底气与志气,唱出继往开来 的中国精神与中国气派。就像《乘风破浪 再出发》所唱的那样:沧海横流,这是中 国;海纳百川,这是中国。

> 文化艺术编辑部 主任:王 志 执行主编:明慧 宋若铭 新闻热线:(010)56805161 监督电话:(010)56805167 电邮:whzk619@163.com