

传统工艺价值的现代转化研究*

黄永林 黄柳苍

摘要:在振兴中国传统工艺的时代背景下,如何赋予传统工艺新的时代价值,引导它们实现由传统工艺项目向传统工艺品牌提升,进而向现代工艺产业品牌转化,实现高质量可持续传承发展,这是亟待研究和解决的问题。“见人,见物,见生活”,让非物质文化遗产“活起来”“火起来”是当今中国非遗保护理念的重大创新。传统工艺价值的现代转化路径主要有:在加强保护的基础上,深度挖掘传统工艺的实用价值,通过遗产化、生活化和产业化等创造性转化,激活其现代价值,让其回归到民众现代生活的需求中去,成为“活”在当下的一种存在;根据现代大众审美特点,对传统工艺的审美价值进行现代性审美化和创意化改造,更好满足人民美好生活需要;大力利用现代科技,从产品的设计制作到传播展示,再到推广营销,对传统工艺技艺进行全方位再造,让小众的非遗技艺,走进大众的文化视野,让其“火起来”。

关键词:传统工艺;多维价值;保护利用;现代转化

中图分类号:G122;G124

文献标识码:A

文章编号:2095-5669(2025)04-0060-08

作为人类非物质文化遗产,传统工艺主要由技术和艺术两部分组成,其将知识转化为技艺,进而将技艺转化为产品。通过富有创造性和个性化的手工制作,传统工艺展现出独特的文化韵味、艺术审美以及精湛的创制技艺。传统工艺所具有的深厚的历史、文化内涵,独特的技艺,以及艺术和科学价值,是现代工业化生产无法取代的。中国传统工艺历史悠久、内容丰富、门类齐全、品牌众多,蕴含着中华民族的文化价值、思想智慧和实践经验,既是中国作为文明古国最鲜明的国际“名片”之一,更是我国文化传承发展的宝贵财富。2017年,为加强传统工艺的保护传承发展,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出实施非物质文化遗产

(以下简称“非遗”)传承发展工程和传统工艺振兴计划。同年,国务院办公厅转发文化部等部门《中国传统工艺振兴计划》,提出培育中国工匠和知名品牌,使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要^①。2022年,文化和旅游部等部门印发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》,着力推动传统工艺实现创造性转化、创新性发展,强调促进传统工艺薪火相传,为传统工艺传承发展注入新动能,提升传统工艺品牌知名度和影响力^②。为推动工艺美术行业主动适应新一轮科技革命和产业变革,实现传承创新发展,2024年工业和信息化部、人力资源社会保障部、文化和旅游部联合印发《关于推动工艺美术行业传承创新的指导意见》^③。在振兴中国传统工

收稿日期:2025-03-17

*基金项目:国家社会科学基金文化遗产保护传承研究专项“文化遗产治理体系和治理能力现代化研究”(24VWB007)、国家社会科学基金艺术学西部项目“壮族传统工艺转换文化IP研究”(22EG211)。

作者简介:黄永林,男,华中师范大学国家文化产业研究中心教授、博士生导师(湖北武汉 430079),文化和旅游部“文化和旅游研究基地”首席专家,主要从事非物质文化遗产、文化产业研究。黄柳苍,男,华中师范大学人工智能学部博士研究生(湖北武汉 430079)。

艺的时代背景下,如何赋予传统工艺新的时代价值,引导其实现由传统工艺项目向传统工艺品牌提升,进而向现代工艺产业品牌的现代转化,实现高质量可持续传承发展,更好地满足人民群众消费升级的需要,这是目前亟待研究和解决的重要问题。

一、传统工艺实用价值的现代转化

中国传统工艺作为非遗的重要组成部分,其兴衰反映出中国传统文化在不同历史时代中的命运。一方面,随着现代社会的快速发展,在现代生活方式加速变革、现代审美观念不断更新、现代科学技术日新月异的巨大冲击下,传统工艺面临后继乏人的危机;另一方面,在国家大力保护和利用非遗的时代背景下,传统工艺也迎来了难得的发展机遇。作为具有极强实用价值的文化资源,传统工艺实用价值的现代转化,对推动文化和经济的发展具有重要的意义。

(一)传统工艺保护的遗产化

传统工艺保护的遗产化是指各级政府通过行政手段,将传统工艺指定为具有历史、文化、艺术、科学价值的非遗项目予以重点保护的系统性实践。《保护非物质文化遗产公约》对非遗保护的内涵进行界定:保护是指确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)及振兴^④。为加强我国非遗保护传承和利用发展,我国颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,明确规定,国家鼓励和支持发挥非遗资源的特殊优势,在有效保护的基础上,合理利用非遗代表性项目,开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和服务^⑤。近些年来,我国以国家级非遗代表性项目名录为基础,对具备一定传承基础、生产规模和发展前景的传统工艺项目,建立国家传统工艺振兴目录,重点支持这些项目的保护传承和开发利用。截至2023年底,在我国共认定的1557项国家级非遗代表性项目中,传统技艺和传统美术项目有426项,约占27%;3057名国家级非遗代表性传承人中,属于传统技艺和传统美术领域的有890名,约占29%^⑥。

2024年,工业和信息化部、人力资源社会保障部、文化和旅游部联合印发的《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》强调:加强对优秀传统工艺、技艺的挖掘传承,推动对新材料、新技术、新工艺的研发和合理应用,激发创新创造活力,提升行业核心竞争力^⑦。中华老字号企业大多拥有传统技艺,是非遗品牌的重要载体。2022年7月,工业和信息化部等部门联合发布的《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025年)》提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌建设^⑧。商务部等5部门共认定全国中华老字号1455个,涵盖32个行业,此外还有地方老字号3000多家^⑨。

我国非遗保护政策对推动传统工艺的保护传承形成了十分积极的影响,为传统工艺赋能现代工艺产业发展带来了新机遇。传统工艺作为非遗的重要组成部分,其深厚的历史文化传统、精湛的技术技艺、极强的应用价值,为现代工艺品牌建设奠定了良好的基础。我们必须在有效保护的前提下,实施传统工艺技艺分类保护措施。对传承困难的传统工艺技艺,加强记录和抢救,鼓励实践和应用拓展;对市场潜力较大的传统工艺技艺,支持其发展,加强品牌建设,发挥生产性保护的示范作用。保护好传统工艺技艺资料,借助现代科技促进其共享;强化对传统工艺技术及其现代价值的研究,促进理论与技术的转化。在有效保护这些宝贵的传统工艺资源、遵循其传承发展规律和文化产业市场规律的前提下,合理利用传统工艺资源,开发现代工艺产品、发展现代工艺产业、打造现代工艺品牌,对赓续中华文脉和维护民族精神特质、发展现代工艺产业具有重要的作用。

(二)传统工艺功能的生活化

对非遗最好的保护方式就是让它在民众生活中获得新的活力,“见人,见物,见生活”让非遗“活起来”“火起来”,这是当今中国非遗保护理念的重大创新。传统工艺的形成,归根结底是民众为了满足自身对更美好生活的需求,而做出的日常生活审美化选择。因此,传统工艺的当代传承与发展就是要让其回归到民众生活

的需求中去,将传统工艺功能融入现代消费者的日常生活中。

传统工艺项目因紧密贴合民众的生产生活,有着不容忽视的开发利用潜力,但对其的开发利用只有紧跟时代发展需求,与现代生活、现代审美、现代时尚、现代市场、现代消费相结合,才能将蕴藏其中的古老而深沉的文化力量激发出来,通过提高设计与制作水平,提升文化价值和产品品质,培育中国工匠和知名品牌,使其实用功能在现代生活中被有效开发利用,成为“活”在当下的一种存在,传统工艺才能真正“活起来”。大力发掘和积极利用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念,加速传统工艺的创新转化,推动产品的迭代升级,开发创新产品;推动传统工艺跨界整合,增强在多领域的融合应用,提升创意转化效率;扩展传统工艺的使用领域,创新消费环境,丰富产品种类,提高展示和体验效果。比如,在旅游点、特色商业区以及便民生活区打造传统工艺体验中心。

只有当传统工艺项目被赋予越来越多元的文化内涵和时代意义,将生活气息与艺术美感和谐相融,使之成为更接地气、更有灵气、更具烟火气的“看得见、用得着”的生活消费品,才能不断丰富人们的日常生活,满足大众日益增长的精神需求与消费升级需要。只有让传统工艺项目走进百姓心里,走进社会的生活记忆中,赢得稳定的市场,形成强大的品牌核心竞争力,才是对传统工艺最大价值、最高层次的传承。

(三)传统工艺品牌的产业化

传统工艺不能仅仅走依靠国家拨款被动“保护”的老路,而应该走积极“利用”资源创造经济价值的创新之路。由于传统工艺家族式、手工作坊式生产方式的局限,很难形成较大的生产规模和社会影响力,因此,必须与时俱进,在有效保护的基础上,通过创造性转化和创新性发展,把它们所具有的独特文化价值、实用价值和审美价值与现代消费、现代市场、现代产业和现代科技相结合,赢得消费者的广泛认可,产生良好的社会效益,走传统工艺产业品牌发展之路。需要特别强调的是,传统工艺项目不等于传统工艺品牌,传统工艺品牌更不等于现代工艺产业品牌。只有把传统工艺项目及其品牌所具有的独

特历史文化价值和实用审美价值,与民众的日常生活联系起来,并物化于具体的工艺产品中,得到消费者的广泛认可,形成一定的产业规模,产生良好的社会声誉和影响力,才能使传统工艺具有现代工艺产业品牌的意义^⑩。

从传统工艺项目到现代工艺产业品牌需要经历两个过程。其一,从一般传统工艺项目提升为传统工艺品牌。大多数传统工艺项目是不能称为传统工艺品牌的;只有被社会广泛认可,并形成了一定的影响力,才能称得上品牌。传统工艺品牌属于非遗生产性保护对象,其所具备的深厚的历史文化传统、精湛的技术技艺、鲜明的产业属性和应用价值、良好的市场化经营理念 and 品牌信誉,都为传统工艺品牌向现代工艺产业品牌转化奠定了重要的基础。其二,从传统工艺品牌向现代工艺产业品牌的转化。在积极保护传统工艺品牌的同时,深入挖掘其现代产业品牌开发利用价值,将传统工艺品牌与时尚品牌结合,并将其引入大众消费市场,使传统工艺品牌在人民日常生活和文化市场中焕发新活力,进而形成现代工艺产业品牌。传统工艺品牌活化利用的实质是对品牌资源的创造性转化和创新性发展,其路径包括传统工艺资源与现代生活结合,传统工艺技艺与当代创意设计结合,以及传统工艺生产销售传播与现代科学技术结合三方面,在满足人民群众消费升级需求中,创造并实现自己的品牌价值^⑪。

近些年,随着非遗保护工作的不断推进,非遗资源开发利用成效日益凸显。一些传统工艺传承人积极响应国家鼓励大众创业、万众创新的政策,投身到文化产业实践中,开始有意识地利用手工技艺,打造工艺品牌。一些文化企业也逐渐认识到传统工艺品牌的经济价值和产业潜力,大力发展能够促进民众就业和地方经济发展的传统工艺产业,创建传统工艺创新发展集聚区,促进手工艺助力乡村振兴,打造具有地方和民族特色的传统工艺产品和品牌,一批以传统工艺为核心的现代工艺产业品牌纷纷崛起。

加强传统工艺与现代经济的融合,把传统工艺的保护传承和生产化、商品化联系在一起,创造出具有独特文化内涵、市场竞争力的产品,既能为传统工艺的保护和发展注入生机与活

力,又能使传统工艺资源更好地服务经济发展^⑧。加快中国传统工艺品牌的市场化、产业化步伐,从而形成现代工艺产业品牌,促进当地经济的发展,这不仅是传统工艺保护传承的必需,更是振兴中国传统工艺的必然,也是发展地方经济的需要^⑨。然而,在传统工艺资源被现代产业开发利用的过程中,应防止因忽视传统工艺所蕴含的价值理念、工匠精神,及其所具有的社会效用与文化功能,急功近利地追求经济效益,滥用传统工艺资源造成对传统工艺品牌的伤害,进而招致消费者对此类现代工艺产品的抵触。

二、传统工艺审美价值的现代转化

中国传统工艺有着深厚的传统文化内涵,是生产和生活中不断演进的活态文脉,其中蕴含的哲学思想、人文精神、艺术思维、审美追求以及技术创新等,运用于发展现代工艺产业之中,这体现了当下传统工艺的文化价值的新实践与新生成,反映了当代中国经济、文化新的转化与提升。现代工艺产业通过汲取传统工艺中的文化资源和艺术灵感,将其创意性地融入产品的设计和生产中,向消费者传递特定文化背景下的价值观和审美观。

(一)传统工艺形式的审美化

传统工艺作为一种富有创造力的活动,其目的在于传递生产者的情感、思想和创意,通过美的感受,作用于人的精神世界,影响人的情感和思维方式,实现教育、平衡心理以及娱乐等功能。

传统工艺元素是现代工艺审美创意的不竭源泉。个性化、定制化消费已成为新兴消费趋势,传统工艺所具备的“文化稀缺性”消费符号,俨然成为消费者自我文化身份建构“个性化”的首选。在现代工艺产业创新实践中,将多梯度、多维度地利用传统工艺元素,与现代生活相结合,创造出具有独特文化符号的产品,这不仅是展现传统工艺永久魅力和时代风采,提升现代工艺的文化创意,展示中国工艺的风格与特色,实现社会与经济双重效益提升的方式,更是新时代中国工艺产业走向高质量发展的必由之路。无论是工艺产品还是艺术领域的日常用品,传统工艺元素都成为吸引眼球的关键,激起

了消费的热潮。究其根源在于,传统工艺元素唤醒了人们对传统文化的渴望和兴趣^⑩。现代工艺的发展要本着艺术品实用化、实用品艺术化、艺术品个性化的宗旨,鼓励从传统工艺中提取关键文化元素运用于现代工艺创意设计中,通过对传统文化要素、文化内涵以及符号体系的创意设计,使其更契合当下大众审美、情趣与爱好,满足个体化需求,激发出新的社会服务效用,为有效构建传统工艺的文化认同、实现传统工艺的可持续发展、推动现代工艺文化产业的高质量发展作出贡献。

传统工艺是现代工艺审美创造的重要基础。那些经历了千百年传承发展的传统工艺,具有天然选材、手工细作以及文化记忆等稀缺性特质。探索中国传统工艺融入现代工艺产业的新路径,必须关注老百姓日常生活、注重民众现代审美趣味,让那些充满温情、深具内涵、贴近生活、充满中国风的创新产品,给人以艺术美感和精神滋养。融合传统工艺的精湛技艺与现代工艺的创意设计的工艺品,将以全新的姿态引领大众消费,这既彰显了传统工艺独特的审美情趣和智慧,又体现出现代工艺的设计灵魂,实现内涵与形式的高度统一。以女性的梳妆用品为例,传统的梳妆用品不仅形态多样、精美实用,而且大多是个性化产品;而现代工业生产的梳妆用品则往往具有标准化、同质化的特征。如何利用传统工艺为这些产品增添个性和温度?湖北恩施的钱之初探索出一条创意之路,他采用传统工艺精心打造的漆木器,其中尤以利用天然生漆,模仿柿子的形状制作的“柿子盒”首饰,因手感温暖,象征“事事(柿柿)顺心”,洋溢乡村风情,最受女性的青睐^⑪。

(二)传统工艺技艺的创意化

传统工艺的核心是它深深扎根于生活的独特技术与艺术,每类传统工艺都有其核心技艺,即“绝招”“绝活”,这是把艺术美与生活美统一起来的技艺。传统工艺技艺与时代发展结合、与现代市场接轨,增强传统工艺技艺的表现力和生产效率,创建具有中国特色的现代工艺产业品牌,这是我国工艺产业发展的必然选择。

就传统工艺传承人来说,一方面要在精进技艺的同时,注重产品的审美性与实用性,将传

统工艺技艺与现代大众审美相结合,保护和传承核心技艺,促进其创新发展;另一方面可以与现代工艺设计师合作,将传统工艺技艺与现代工艺创意设计融合,运用现代审美理念进行创造性转化,提升艺术呈现水平和技术表达能力,推动传统工艺发展,促进传统工艺的保护和传承。以苗绣为例,其吸引力主要在于布匹的纹路和图案,然而随着现代社会审美的变迁,传统苗绣难以满足年轻一代的审美需求。因此,苗绣在保留原有民族刺绣风格的基础上,结合现代审美,创新设计新纹路和新样式,提升大众对传统工艺的关注度。“非遗+文创”则是从优秀传统文化中挖掘时代价值,打造出的具有独特文化魅力的文创产品。这些产品不仅受到年轻人的喜爱和追捧,更让非遗“活”起来、“火”起来成为可能。

就现代工艺产业来说,既要充分利用传统工艺技艺的核心技术,又要发挥现代艺术创意的优势,打造出更多具有传统工艺特征和现代工艺品格的工艺产品。当下越来越多的传统工艺传承人与现代工艺美术界人士合作,用创意为传统工艺赋能,赋予传统技艺新的生命力,使古老的传统工艺与现代生活紧密结合。在消费文化与潮流文化的加持之下,传统工艺被赋予更鲜活的中国叙事与中国表达,在时代潮流中绽放光彩,让大众在生活中感受传统工艺品牌的美好。在全球时装设计界,刺绣与扎染技术的应用备受瞩目。设计师将染色、编织、刺绣等传统工艺与现代美学融合,创造出兼具实用与美观的服装,深受消费者喜爱。打造新时代传统工艺精品和现代工艺产业品牌,要充分发挥传统工艺品牌在现代工艺产业品牌创新中的重要作用,加强传统工艺项目及其品牌中的精神、知识、技艺、符号、元素等方面的创意转化,努力使传统工艺品牌成为“留得下、传得开”的现代文化产业品牌。

(三)传统工艺产业的在地化

传统工艺产业的在地化特征主要体现在其与当地自然环境、资源禀赋以及文化传统的紧密结合上。例如,景德镇陶瓷的制作依赖当地丰富的高岭土资源,云南傣族织锦则依赖当地特有的植物染料。这种对自然资源的依赖不仅

体现了传统工艺与自然环境的紧密联系,也使得这些工艺品具有独特的地域风味和质感。此外,传统工艺承载着丰富的历史文化信息,是当地民众智慧和创造力的结晶,往往与当地文化传统紧密融合。一些传统手工艺制品在造型、图案和色彩上往往融入了当地的民间故事、神话传说和宗教信仰等元素,使得这些工艺品不仅具有实用价值,还具有深厚的文化内涵和象征意义。

这种在地化特征和优势为现代工艺产业的发展提供了丰富的资源和灵感,要积极促进传统工艺与新型材料、数字技术的深度结合,运用新技术、新方法提升传统工艺制作效率和工艺品质,同时保持其独特性和文化韵味。在传统工艺与现代工艺结合时,传统工艺注重对环保材料和可持续材料的使用,吸引了越来越多的环保消费者。例如,国家级非遗四川青神竹编技艺,通过与国内外众多知名品牌的合作,将本地的竹资源、竹编技艺用于食品包装、陶瓷附件、艺术装置等,引发公众对此项工艺技艺的自然生态与文化生态的持续关注。这一项目成功地地方创造就业与旅游机会、提升教育水平与艺术乡建,为乡村振兴作出了贡献^⑥。传统工艺与地域文化、地方风物相结合,通过创新品牌设计、推介特色作品等方式,提升传统工艺产品的知名度和美誉度,拓展市场份额和影响力。近年来,在贵州省黔东南苗族侗族自治州的榕江县平江镇高鸟村苗寨,居民们对苗族的蜡染和刺绣等古老手工艺进行了革新,将苗族的传统元素与现代设计相结合,创作出独特的服饰、生活用品和旅游纪念品。这些基于本土资源的创新不仅促进了当地经济的增长,还有效地传承了非物质文化遗产,实现社会效益和经济效益双提升^⑦。在现代文化产业背景下,对在地化资源和传统造物法则的重视,为中国式现代化中人与自然的和谐共处提供了新的解释,更为现代工艺产业的在地化发展提供了丰富的物质资源和全新的审美体验^⑧。

三、传统工艺技艺价值的现代转化

尽管传统工艺在艺术价值和生产技艺等方

面有着自身的优势,但仍面临着诸多挑战,如工艺流程复杂,制作难度大;地方与民族特色太强,现代市场需求相对不足;传统手工制作方式难以实现规模化生产,成本较高、市场竞争力不强等。笔者认为将传统工艺与现代科技结合,推动传统工艺品牌向现代工艺产业品牌转型,是解决上述问题的关键策略。科学技术作为系统化的知识服务与知识生产,其作用体现在技术发明、产品创新等方面;科学技术在信息和技能方面提供的服务和帮助,其核心目的在于提升解决问题的能力和工作效率。传统工艺必须借助现代科技,对其进行全方位、全产业链的重塑,通过赋予其更多新的内容和价值,解决其保护传承、工艺制作、产品营销、品牌打造等方面的问题,从而提高保护传承和发展生产的效率与质量,这将使传统工艺品牌更好地适应现代社会的需求,并在向现代工艺产业品牌转型的过程中焕发新的活力^⑨。

(一)传统工艺设计与生产的数字化

随着计算机技术的发展和数字化应用范围的扩大,现代工艺的发展越来越依赖技术,同时工艺的发展也推动了技术进步。特别是在数字艺术领域,艺术和技术之间的界限日益模糊,艺术家利用技术手段创造新的艺术作品,技术的发展也为艺术创新提供了更多可能性。数字化提高了现代工艺的生产效率和经济效益,增强了企业的竞争力。

其一,充分发挥传统工艺设计优势,提升现代工艺设计水平。我国传统工艺是一个巨大的文化、艺术和技术宝库,可以为现代工艺设计提供源源不断的创作灵感和设计素材。越来越多的年轻设计师主动走进传统工艺比较丰富的地区,拜师学艺,获得更多设计灵感来丰富艺术设计。许多传统工艺企业主动与艺术院校、科研机构建立创新合作机制,成立创意设计工作室,为企业提供创意设计服务,提升企业的原创设计与自主设计能力。其二,积极利用现代数字技术优势,提高传统工艺设计能力。将现代创意设计和VR/AR等虚拟技术结合运用到传统工艺设计中,通过不断匹配模拟、反复调试修改,找出最佳方案,可以切实提高传统工艺设计水平。鼓励企业建立产业创新实验室、研究发

展中心,加强关键和新兴领域的核心技术研发,促进科研成果向实际生产力的转化。通过数字技术对传统工艺进行重构设计,打造符合现代审美与实用需求的传统工艺时尚产品。通过科技创新,让小众的传统工艺走进大众的文化视野。其三,大力利用数智技术,提升传统工艺生产效能。利用数字化技术、智能化设备、先进材料技术等,推动传统工艺的数字化创新与转型,提高传统工艺的生产效率和质量,打造传统工艺产品和产业品牌。充分利用现代数字化技术,创新传统工艺产业的标志性技艺成果和艺术作品,比如将现代数字技术与传统印染和刺绣技术结合应用于现代服饰上,在设计上用数字技术代替人工经验,在染彩配置上用现代配色科技代替人工经验,在生产上用现代工业生产代替手工生产。又如在传统工艺产品生产过程中,利用数字化技术和智能化设备替代人工完成一些烦琐的工作,可实现传统工艺产品的大规模生产,达到降低生产成本,提高产业效能的目的。再如利用现代材料科技开发传统工艺制作材料,使传统工艺使用的材料更加丰富多样、低碳环保、美观耐久,让传统工艺产品更加适应现代社会的需求。

(二)传统工艺传播与展示的信息化

充分利用互联网信息技术,创新传统工艺的宣传、展示和销售渠道,积极运用网络销售、直播带货等新方式,开展个性化定制业务,促进消费。过去限于传播手段,很多传统工艺由于地域性限制只能被一小部分人熟知和利用。但是互联网的发展为传统工艺的传播提供了广阔的平台,使得传统工艺能够为更多人了解和利用。2024年8月,中国互联网络信息中心发布的《第54次中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2024年6月,我国网民规模近11亿人,互联网普及率达78.0%;在近11亿网民中,长视频用户占65.2%,短视频用户占95.5%,微短剧用户占52.4%^⑩。自2019年起,文化赋能短视频创作,刺绣、剪纸等传统工艺,通过短视频平台成为网络热词和热点^⑪。通过网络视听平台宣传传统工艺文化及产品,通过直播带货盘活传统工艺经济,有效地促进了传统工艺的保护传承与利用发展。

数字技术的发展带来了信息传播和展示方式的转变,使得传统工艺文化及产品更快捷、全面地展示在大众面前。大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术的运用,推动了数字博物馆与云博物馆的建设与发展,这也为传统工艺的数字化发展提供了借鉴。一方面,利用现代技术提高传统工艺保护水平。推进传统工艺数字资源的采集,运用影像方式记录传统工艺技艺,建设传统工艺数字资源库,使它们得以完整、生动、永久地保存;通过对传统工艺产品进行3D扫描和建模,利用VR/AR技术提高传统工艺的展示效果,使之能更加清晰、直观生动地呈现其外观形态和内部结构。另一方面,利用现代技术提高传统工艺品牌传播能力。利用互联网更好地把传统工艺传播出去,让传统工艺项目及其传承人走进品牌直播间,讲述传统工艺品牌背后的故事,让受众欣赏精湛的传统工艺技艺、领略传统工艺深厚的文化内涵与活力。通过数字化展示体验方式,吸引更多的人关注传统工艺,推动全社会传承和保护传统工艺。

(三)传统工艺推广与营销的智能化

2025年2月17日,抖音发布了《2025抖音春节非遗数据报告》,报告显示2025年1月7日至2月12日期间,抖音非遗相关内容的总投稿量近5000万,播放量达1679亿,分享量同比增长78%。电商非遗商品订单量同比增长33.7%,消费者数量同比增长33.9%,在架商品数增长115%。抖音电商与抖音公益合作,启动了“非遗贺新春·年味非遗手工艺大赏”活动,上线了非遗手工艺消费专区,活动吸引了超8000家企业参与,覆盖了年画、银器、瓷器等多种品类。苏绣和非遗大漆技艺等传统手工艺品销量显著增长,苏绣产品销量同比增长超392%,非遗大漆技艺产品销量同比增长超60%^②。抖音电商从不同维度、用不同玩法,对非遗传承人进行流量扶持,让越来越多的用户了解非遗魅力,为非遗产品打开了销售市场,提振了传承人保护传承的信心,坚定了保护传承的决心。

利用网络多媒体平台宣传传统工艺品牌,为传统工艺项目的传承和品牌推广提供了更广阔的渠道和空间。“非遗+电商”模式使传统工艺技艺及其产品与消费者之间更加密切。线上

线下联动营销、跨界营销的方式加大传统工艺产品推广力度,特别是短视频和直播不仅为传统工艺接上了时代的“地气”,更为传统工艺文化注入了流量的热度,拓展了传统工艺产品的营销新渠道,促使传统工艺实现规模经济和商业价值,继而扩大其影响力。在消费升级的大背景下,电商平台不仅拓宽了传统工艺的营销渠道,还激发了多元化、个性化的市场需求,更推动了传统工艺在题材、材料、技术、工艺等方面的大胆创新,这有效推动了传统工艺项目实现现代产品创新转型,助力了知名品牌和老字号品牌实现产品升级和品牌提升^③。比如传统工艺老品牌的年轻化创新,就是借助“粉丝经济”进行创意跨界营销,定制具备年轻群体吸引力的跨界产品,建立和年轻受众群体的情感联系,让更多年轻人走近传统工艺品牌,在消费传统工艺产品中体会传统工艺文化的魅力,实现保护利用传统工艺文化与发展文化经济的双赢。

结 语

在新的历史时期,我们必须坚持守正创新,大力推动传统工艺价值的现代转化。通过大力推动传统工艺与当代生活的紧密结合,使之更加符合现代社会的发展需求;通过充分激活传统工艺中的各种创新要素,让传统工艺品牌价值常创常新;通过积极推动传统工艺与现代科技结合,用科技赋能传统工艺保护和利用,从而使传统工艺焕发出更加长久和旺盛的生命力,实现高质量和可持续传承发展,更好地满足人民群众日益增长的消费升级需求。重视传统工艺的教育和普及工作,让更多的人了解和认识传统工艺的价值和意义。通过开展各种形式的培训和体验活动,激发公众对传统工艺的兴趣和热爱,进一步扩大传统工艺的社会影响力。要加强与国际社会的交流合作,借鉴和吸收其他国家在传统工艺保护和利用方面的成功经验,推动我国传统工艺走向世界,提升其在国际上的知名度和影响力。通过全面、深入、系统的工作,构建一个传统工艺与现代生活和谐共融的美好未来,让传统工艺成为连接过去与未来、传承与创新的桥梁。当今,振兴中华传统工艺,

推动传统工艺价值的现代转化,不仅是为了保护和传承中华优秀传统文化遗产,而且是为了让中华传统工艺文化瑰宝在新时代绽放出更加璀璨的光芒,为建设社会主义文化强国贡献新的力量。

注释

①《国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》(国办发〔2017〕25号),中国政府网,2017年3月24日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/24/content_5180388.htm。②《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》(文旅非遗发〔2022〕72号),中国政府网,2023年6月23日,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/28/content_5698287.htm。③⑦《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》(工信部联消费〔2024〕139号),中国政府网,2024年7月17日,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6965230.htm。④《保护非物质文化遗产公约》,参见中国国家文物局等主编:《国际文化遗产保护文件选编》,文物出版社2007年版,第228—238页。⑤《中华人民共和国非物质文化遗产法》,中国人大网,2011年5月10日,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/fwzwhychbf/2011-05/10/content_1666069.htm。⑥《文化和旅游部:推动中国传统工艺高质量传承发展》,央视网,2023年3月17日,http://news.cctv.com/2023/03/17/ARTIj5u2WzGTq9z16y2JL7WL230317.shtml。⑧《关于印发数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025年)的通知》(工信部联消

费〔2022〕79号),中国政府网,2022年6月30日,https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5713986.htm。⑨《老字号的75载中国记忆》,中国品牌网,2024年10月14日,http://www.cbrand.com.cn/content-11-29349-1.html。⑩[日]刘宗悦著、徐艺乙译:《工艺文化》,广西师范大学出版社2006年版,第6页。⑪黄永林:《非物质文化遗产产业利用意义和发展模式研究》,《中国文艺评论》2022年第8期。⑫林振中:《将传统手工艺与时尚品牌结合,实现美学经济的创益》,中国工艺美术学会,2023年8月17日,https://www.cnacs.net.cn/20/202308/5195.html。⑬⑰王萌:《擦亮中国“非遗”品牌》,《人民日报(海外版)》2018年8月24日。⑭王彬、王添艺:《着力“日用”化为“不觉”》,《中国文化报》2023年6月15日。⑮⑱陈岸瑛:《传统工艺,让生活更有温度》,《光明日报》2023年4月30日。⑯方云:《传统工艺非遗成为时尚灵感来源,要珠联璧合,不要“买椟还珠”》,《文汇报》2024年1月29日。⑰黄永林:《数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用》,《文化遗产》2015年第1期。⑳《第54次〈中国互联网络发展状况统计报告〉发布》,北青网,2024年8月29日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808686031999294188&wfr=spider&for=pc。㉑郑娜:《非遗+,就是这么潮》,《人民日报(海外版)》2023年6月12日。㉒《抖音发布2025春节非遗数据报告:逛吃打卡非遗团购同比增长139%》,新闻晨报,2025年2月20日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1824554814199292934&wfr=spider&for=pc。㉓于帆:《“电商+产业带”实现非遗传承的产业场景创新》,《中国文化报》2023年8月24日。

Research on the Modern Transformation of the Value of Traditional Crafts

Huang Yonglin and Huang Liucang

Abstract: In the context of revitalizing Chinese traditional crafts, the key challenge lies in how to endow traditional crafts with new contemporary value, transitioning them from traditional craft projects to traditional craft brands, and ultimately transforming them into modern craft industry brands. This process is crucial for achieving high-quality, sustainable inheritance and development. The concept of “people, objects, and life” allows intangible cultural heritage to become “alive” and “popular”. This represents a major innovation in today’s China in the concept of intangible cultural heritage protection. The main pathways for the modern transformation of traditional craft values include: exploring the practical value of traditional crafts on the foundation of strengthened protection. Through activating their modern value through creative transformations such as heritage, integration into daily life industrialization, traditional crafts are reintegrated into contemporary public life so that they remain “alive” in the present; according to modern aesthetic preferences, conducting modern aesthetic and creative transformations to the aesthetic value of traditional crafts to meet the needs for a better life; leveraging modern technology—from product design and manufacturing to dissemination and promotion—to comprehensively reinvent traditional craft techniques, bringing niche intangible heritage skills into the public cultural view and become “popular”.

Key words: traditional crafts; multidimensional value; conservation and utilization; modern transformation

[责任编辑/周舟]