

非遗视域下青瓷工艺传承与创新研究

周明明

贵山窑陶瓷艺术研究室, 浙江 杭州 310030

摘 要 : 青瓷是中国古代著名瓷器之一, 其所拥有的丰厚历史文化内涵, 至今依然受到人们的重视与喜爱, 对非遗文化的传承具有重大意义。本文主要探讨了非遗视域下青瓷工艺传承与创新的价值, 分析其面临的困境, 如青瓷传承人缺乏、市场竞争压力大、文化宣传不足等问题, 并给出相应的策略。旨在助力青瓷工艺的可持续发展, 为非遗传承作出贡献。

关 键 词 : 非遗; 青瓷工艺; 传承; 创新

Research on the Inheritance and Innovation of Celadon Craft from the Perspective of Intangible Cultural Heritage

Zhou Mingming

Guishan Kiln Ceramics Institution, Zhejiang, Hangzhou 310030

Abstract : Celadon is one of the famous ancient Chinese porcelain, and its rich historical and cultural connotations are still valued and loved by people today, which has significant significance for the inheritance of intangible cultural heritage. This article mainly explores the value of inheriting and innovating celadon craftsmanship from the perspective of intangible cultural heritage, analyzes the challenges it faces, such as the lack of celadon inheritors, high market competition pressure, and insufficient cultural promotion, and provides corresponding strategies. Intended to promote the sustainable development of celadon craftsmanship and contribute to the inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords : intangible cultural heritage; blue and white porcelain; inheritance; innovate

一、非遗视域下青瓷工艺传承与创新现状

青瓷, 是我国古代丝绸之路中与各国文化交流的重要见证, 有着“瓷器之花”“瓷海明珠”的美称^[1]。2009年, 龙泉青瓷传统烧制技艺列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录^[2]。在2020年5月, 青瓷工艺入选“浙江文化印记”。青瓷工艺经过多年传承, 能让现代的人们通过瓷器感受历史的韵味, 从中领略祖先们的美学智慧^[3]。青瓷的炼制工艺是在南宋逐渐兴盛, 形成了青釉配制、多次施釉、厚釉烧成、开片控制等独特技艺。青瓷窑系是一个非常广泛的系列, 诸如唐代越窑、宋代龙泉窑等, 都包含在其中, 流传至今, 最为出名的当属龙泉青瓷。

浙江锦江小学以“访千年非遗, 弘扬青瓷文化”为主题, 带领新一代祖国年轻花朵来到沙埠青瓷窑, 进行了零距离的青瓷接触, 并亲手尝试制作作品。显然, 如今的青瓷工艺可以走入寻常百姓家, 强化青少年们的动手实践能力和古代青瓷工艺文化传承。杭州亚运会电竞特许商品“王者荣耀版龙泉青瓷杯”上线, 并在天猫杭州亚运会官方旗舰店售卖。可见, 青瓷可以为其他产业进行赋能, 并将各类现代文化附着于青瓷器上。以“剑瓷品质·宋韵龙泉”为主题的第六届世界青瓷大会在浙江丽水龙泉举行, 党政干部、专家学者、业界匠人等相聚一堂, 做好文化、历史价值的阐释, 接下来还将探索“文物+旅游”的模式, 让历史文化融入现代文明与旅游经济发展。青瓷强大的非遗文化属性

和其“出淤泥而不染”的气质, 可以让我国游客感受到中华传统文化的魅力, 带动地方经济提升。虽然青瓷工艺的传承与创新都已取得一定成就, 但仍面临着一些问题。一是青瓷传承人数量不足, 青瓷作为非遗文化, 传承者数量本就稀少。二是陶瓷领域竞争压力大, 陶瓷繁多, 有青瓷、黑瓷、青白瓷、白瓷等。三是青瓷文化宣传不足, 至今为止青瓷文化并未进入全国人民的视野。四是青瓷传承与创新存在矛盾, 传承意味着继承传统, 而创新一定程度上要突破传统。

二、非遗视域下青瓷工艺传承与创新面临的困境

(一) 青瓷传承人数量不足

青瓷传承不是一份简单的工作, 不仅需要传承人花费大量精力了解青瓷的历史和工艺^[4], 还需要他们一步一步完善古代青瓷制作手法, 并在现代青瓷制作上进行创新, 难度要求太高。首先, 传承青瓷工艺回报率低。现代人们找工作时都较为注重回报率, 而传统青瓷的制作相较于现代职业相比, 文化价值虽高, 但实际金钱上的收益较低, 多数普通人并不会选择该行业。其次, 传统文化认知不同。随着现代信息科技的发展, 多数人们对传统文化关注较少, 更倾向于接受新兴文化, 青瓷工艺的传承难以引起人们兴趣。此外, 教育体系缺乏支持。就目前而言, 青瓷工艺并未在高校中形成全面的教育体系, 这导致新一代大学生对青瓷工艺

作者简介: 周明明(1989.10-), 男, 汉族, 浙江青田人, 硕士研究生, 高级工艺美术师, 研究方向: 陶瓷艺术。

缺乏了解。即使对青瓷工艺传承有兴趣、有天赋的学生，也会因为接触过少而造成人才流失。

（二）陶瓷领域竞争压力大

我国从古至今的陶瓷种类不计其数，各式各样的陶瓷类别琳琅满目，使得陶瓷市场竞争异常激烈^[5]。一是消费者更注重实用性。如今的时代提倡勤俭节约，人们对于文化内涵丰富的古代青瓷多报以欣赏的目光去品鉴，很少有人会花较高的价格购买，多数人们更在乎陶瓷的实用性，观赏性次之。二是现代陶瓷生产技术水平高。古代青瓷，由于制作工艺和文化价值的传承，更注重手工技艺，难以大规模生产应用。而现代瓷器生产已经可以做到自动化，从而压低生产成本，降低售卖价格，扩大竞争力。三是新材料的应用。现代陶瓷技术并没有传统文化和非遗价值的束缚，因此可以大力采用耐热性、硬度、光滑程度更佳，成本更低的新型材料。传统青瓷难以与其在新材料的应用上进行竞争。

（三）青瓷文化宣传不足

传统青瓷，具有文化传承属性，但采用不合理的文化宣传手段或遇到其他困难，将难以达到最佳效果。第一，宣传资金的不足。现代产业由于习惯了现代市场竞争，经常会花费大量资金用于产品宣传。而青瓷文化传承者，对我国经济市场做不到充分了解，也没有那么多资金用于宣传。第二，宣传方式过于传统。传统青瓷文化在当代更多的还是以展览的方式进行宣传，对现代信息平台 and 传播工具的利用水平较低。第三，缺乏互动体验。现代青瓷或其他相关产品的设计和宣传时，往往会极为注重与观众与消费者的互动，用线上线下各种活动去激发人们对自身产品的兴趣。而传统青瓷目前还未利用新媒体和数字化技术去将青瓷文化“活化”。

（四）青瓷传承与创新存在矛盾

青瓷工艺的传承与创新从根本上存在一定冲突和矛盾。传承，意味将传统青瓷的制作工艺、历史价值、文化价值等一一理清，然后原封不动地记录，代代传承。创新，则是将传统青瓷工艺结合现代陶瓷工艺技术或是市场现状、人们观念的转变而进行必要性的更改。如果在青瓷工艺过于注重创新，将会影响到传统青瓷的文化传承，甚至可能取代多数人对传统青瓷的认知。而要是过于注重传承，创新力度不足，又无法作出实质性变化，使得青瓷工艺渐渐没落。^[6]

三、非遗视域下青瓷工艺传承与创新策略

（一）与高校合作促进工艺传承

青瓷工艺的传承，绝不是让非遗青瓷传承者这一小部分人去传承。青瓷传承者应当建立团结合作的意识，与各高校进行合作，共同促进青瓷工艺的传承。首先，开设青瓷工艺非遗专业。青瓷传承者应当前往各高校，与高校非遗文化、传统文化相关教师和学者，就青瓷工艺非遗专业开设的事情进行探讨。例如，专业开设目标是为了促进青瓷工艺传承；青瓷课程应当从青瓷历史、青瓷文化价值、古代青瓷工艺、现代陶瓷制作等方面进行设立；为保障专业开设效果，应当前往各高中进行大力宣传，以毕

业即就业、高价值、高发展前景等丰厚条件，吸引优秀大学生选报青瓷工艺非遗专业。其次，借助高校科研资源促进传承和创新。我国高校通常具备一定的学术研究能力，青瓷传承者可找寻陶瓷新材料方面、传统技艺复古、现代产品设计软件方面的学术研究者，邀请他们利用新型环保材料或是更符合现代年轻人审美的产品设计，让青瓷受到更多人的关注。还可以尝试用现代技术替换传统工艺中费时费力的程序，以促进青瓷产品质量、文化传播度提升，耗时减少的效果。此外，开设青瓷实习工作室。青瓷传承者可以和高校共同在校园内外开设青瓷实习工作室，设置相关实习项目，让对青瓷传承有兴趣的学生直接参与到青瓷的制作过程中，不断扩大青瓷传承人队伍。^[7]

（二）特色化青瓷产品类别

传统青瓷要想在传承和发展中不断创新进步，必须对青瓷产品进行特色化制作。第一，融合地方文化特色。中国传统文化具有一定的相似性、相容性，青瓷工艺作为古代传统文化传承的一种，可以与其他地方文化进行适当融合来提高市场竞争力。传承者可将青瓷的生产地区的自然景观、历史故事、地方符号等元素融入产品设计中，使产品具有独特的地域文化标识。例如，龙泉青瓷可以将龙泉山、披云山、白云岩等景点外貌刻画在青瓷表面，将龙泉青瓷的地域优势淋漓尽致体现出来。还可以将十二生肖、四大名著人物等中国独有的文化符号融入其中，增强青瓷文化价值，吸引更多消费者关注。第二，开发成本低廉、实用性强的生活类青瓷产品。在市场竞争中，成本优势和产品实用性极为重要，所以青瓷传承者可考虑简化青瓷制作工艺，以半自动的生产方式量化“生活类”青瓷，可制作青瓷碗、青瓷茶壶、青瓷沐浴盆等生活用品，深入群众当中，极大提高青瓷在陶瓷市场上的竞争力。第三，出售限量版和定制产品。现代消费者热衷于物品独有特性，更愿意为了自身爱好进行产品购买。因此传承人可以生产与著名设计师合作的限量版青瓷系列，以提高产品的艺术价值和收藏价值。并给消费者提供个性化定制服务，允许消费者参与设计过程，选择颜色、图案或刻字等，满足人们的个性化需求，不断提升青瓷的知名度。第四，融合中国文化故事。传承人可将自身所制作的每一件青瓷产品都附带一个关于其设计灵感、制作过程或文化意义的故事，增强产品的文化深度和情感价值。^[8]

（三）加强青瓷工艺信息可视化建设

如今的世界是信息化世界，互联网的飞速发展已经影响各行各业，青瓷工艺传承也必须跟上时代步伐，运用信息科技去加强青瓷工艺传承和创新。一是要募集青瓷信息可视化建设资金。青瓷工艺传承者可以寻求当地政府帮助，为非遗文化的推广和传播给予更多资金支持，或是向广大爱心人士募集非遗文化发展基金。二是建立青瓷文化在线传播教育平台。传承者可利用各方面筹集的资金，邀请互联网专业开发团队，开发青瓷工艺文化传播教育平台，将青瓷制作工艺步骤免费在平台上分享，让对非遗青瓷有兴趣的人们可以通过线上学习，加强青瓷文化的有效传播。还可以和微博、抖音等其他网络平台形成联动，定期举办青瓷文化宣传会，以图文、直播、活动抽奖的形式创新宣传方式，让青瓷文化得到更广泛推广。三是创建青瓷互动式数字档案。在拥有

足够资金的基础上,青瓷传承者可使用高清视频和3D建模技术记录青瓷的制作过程,从原材料选择到成品,每一步都详细展示。还可以邀请VR专业开发团队开发青瓷互动应用,让用户能够在虚拟环境中亲自体验青瓷制作,增强体验的沉浸感和教育效果。或是在展览现场设置互动工作坊,访客可以在专家指导下尝试制作简单的青瓷作品,增强体验感。四是利用数据可视化技术构建青瓷文化认知。传承者应将青瓷工艺的地理分布、历史变迁、市场数据等进行信息统计,并制作可视化数据表,公布在相关平台上,帮助人们更好地理解青瓷的文化和经济价值,以提升消费者购买意愿。^[9]

(四) 平衡青瓷传承与创新关键点

青瓷的传承与创新之间的矛盾主要源于如何在保持传统工艺的纯粹性和历史连续性的同时,引入新的设计理念、材料和技术以适应现代市场的需求。一方面,创新与传统的融合。传承者在设计新产品时,需要精准融合青瓷相关传统元素和现代人审美,创造既反映传统工艺精粹又符合现代用途的产品。并且要利用3D打印技术代替手工难以制作的复杂步骤,在此过程中要保持手工制作的核心部分,以此来展示传统技艺的独特性。与其他领域的艺术家和设计师合作,开发新的产品线,这些产品可以是装饰品、实用品或艺术品,以此来扩展青瓷的应用领域和市场。定期举办青瓷制作创新研讨会,邀请不同背景的艺术师、设计师和工

艺师参赛,共同探索新的创作方法和材料使用。另一方面,调整青瓷市场策略。传承者需要针对不同的消费者群体开发不同系列的产品,既有纯粹传统的,也有融合现代设计的,以满足不同市场的需求。此外,还需开发以青瓷为主题的文化产品,如图书、纪录片、文化体验活动等,增加青瓷文化的影响力和市场覆盖面。另外,应当定期收集消费者和市场的反馈,了解哪些创新受到欢迎,哪些可能对青瓷传统工艺构成威胁。根据反馈调整传承与创新的策略,确保两者能够和谐发展,互相促进。^[10]

四、结语

综上所述,在非物质文化遗产的视域下,青瓷工艺的传承与创新不仅是技术和艺术的挑战,更是文化责任和战略的体现。为更好地传承并创新青瓷工艺和文化,传承者应当与高校合作,建设青瓷工艺专业,开设相关课程和就业渠道,促进工艺传承;将其他传统文化元素融入青瓷产品创新当中,制作出具有时代和个人特色的青瓷器;在当地政府和爱心人士帮助下,募集资金进行青瓷文化传播平台、VR视觉应用、可视化数据表的建设;在保障青瓷工艺传承的基础上进行现代化青瓷创新。以上策略,可使青瓷这一古老的艺术形式在现代社会中焕发新的生命力,延续其千年的文化传承。

参考文献

- [1] 廖道康. 非遗背景下龙泉青瓷文化和烧制技艺之历史传承与发展[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(08): 130-131.
- [2] 施群. 数字化时代下青瓷文创产业的高质量发展探究——以人类“非遗”龙泉青瓷为例[J]. 佛山陶瓷, 2023, 33(02): 5-9+15.
- [3] 李德胜. 高校手工艺教学中的师徒制研究——以丽水学院中国青瓷学院龙泉青瓷专业教学为例[J]. 艺术教育, 2017(5): 2.
- [4] 张成勇, 张长友. “四术”互融、“四轮”并驱、“四桥”共筑: 龙泉青瓷非遗传承人培养的创新与实践[J]. 职业教育, 2023, 22(27): 37-40.
- [5] 张寅, 李锋. 龙泉青瓷非物质文化遗产的信息可视化设计[J]. 设计, 2023, 36(16): 16-19.
- [6] 周少华, 金逸林, 徐殷, 等. 论龙泉青瓷的传承与创新[J]. 中国陶瓷工业, 2009, 16(6): 5. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2874.2009.06.011.
- [7] 雷慧珍. “非遗”视角下的龙泉窑青瓷文化之传承及其保护策略探析[J]. 陶瓷研究, 2024(2).
- [8] 宋金林. 耀州窑陶瓷传统制瓷技艺传承与创新研究[D]. 陕西科技大学, 2018.
- [9] 邓举青. 浅析宜兴青瓷工艺的现状与传承对策[J]. 文化创新比较研究, 2017(1): 3.
- [10] 邓举青. 浅析宜兴青瓷工艺的现状与传承对策[J]. 文化创新比较研究, 2017(1): 3.