

传统手工艺传承与创新中女性的力量

编者按

近日,中华服饰文化研究会副会长、北京服装学院教授王羿在中华女子学院做了题为“传统手工艺传承与创新中女性的力量”的讲座。她阐述了新时代如何在探索传统手工艺发展路径的过程中发挥中国原创力,传承中华优秀传统文化。王羿教授倡导人们不断地创新,积聚力量投身于有意义的事业,使微小的火种最终展现出燎原之势。聆听讲座的师生与王羿教授进行了热烈的对话与交流。



的黎族美孚方言区的传统工艺、海南龙被艺术大展等,引申讲解了女性在服饰传承和文化传播中的影响力,以帮助同学们更好地理解女性在传统手工艺中的贡献。举例来说,宋末元初著名的棉纺织家黄道婆学习和掌握海南黎锦技术,对中国的棉纺织业产生了革新性的影响。在苗族,男人挣钱负责家庭开销,而女子通过刺绣能够实现经济独立,这帮助我们开拓了田野调查的新视野:不仅能从美学、艺术学角度进行观察,还能从社会学层面进行考量。苗族妇女发挥独特的经商意识,在苗族地区向游客宣传苗绣文化,从很早开始,她们便在全国各地向有共同爱好的人们售卖传统服饰织绣作品,为“美丽的装扮”赋予了新的定义。这些作品不仅美观,也成了推动地方产业经济发展的一张亮丽名片。

海南黎族服饰的双面绣是一种非常特殊的装饰工艺,它的独特结构体现了中国传统的惜物哲学。身着这样的衣物,象征着传统民俗中对亲情的深深依赖。黎族的双面绣融合了美学与实用性,展示了民族智慧与传统文化的深远内涵。王羿教授认为,这些服饰如同无言的历史书卷,不仅承载着民族的精神与情感,记录着传统文化的内涵,同时也肩负着历史传承和审美表达的重要使命。从对传统手工艺的考察中可以看出,女性在工艺品的生产、宣传及手工艺的传承过程中发挥着不可替代的重要作用。

锦绣计划提升女性的社会地位

在2009年10月,联合国教科文组织正式将“黎族传统纺织染织技艺”列入首批急需保护的非物质文化遗产名录,其深远的价值与影响力不言而喻。王羿教授参与了海南省政府支持的海南黎锦非遗抢救项目,她与企业各相关机构一同为黎锦的宣传和传承做出了积极贡献。随着项目的推进,海南黎锦的传承和保护已经得到了国内外相关机构和社会各界的广泛关注与高度重视。如今,海南省的义务教育与高等教育阶段都已开设了关于黎锦与美育的课程。黎锦不仅成了国礼,更是让传统文化走向了国际。在守护非遗的过程中,当地妇女加入了生产黎锦的行列,她们认为自己不仅学会了本民族的传统手工艺,还能给家里带来经济收入,实现居家再就业的美好愿望,不用再外出打工,忍受与父母孩子分离之苦,可谓一举多得。王羿教授指出,传统手工艺的发展成就足以发出让世界震撼的中国声音,而探索传承之路又很艰难,我们还需付出更多的尝试与努力。中国有很多民族的传统的精湛的技艺亟待记录、研究与传承。

王羿教授列举了云南省楚雄彝族自治州

还要秉持“走出去、请进来”的研习传统,从风俗民情、山川地貌等方面进行综合考量。我们要从社会学角度了解社会生活、经济、信仰与服装的关系;从物质文化角度调查服装在身体维护、生存维持等方面的构成形式;从保护与传承角度创新设计,分析可持续发展方法。要融合传统文化内涵的“道”和精致生活与精湛工艺的“术”,真正做到寻根铸魂,解读中华民族的时尚密码。

文化,是原创设计的源泉,其融合力与生命力使人的设计更具有深厚、独特的内涵。王羿教授认为,中国品牌一定要有中国人的原创力,人们对于传统手工艺的发掘和中华文化的传承,正是让优秀传统文化给予中国品牌生命力的源泉。强大的文化底蕴,是支持中国原创设计的本质力量,人们对于中华优秀传统文化的探索与传承,必将促进中国原创设计在新时代的蓬勃发展。

传统手工艺传承中女性的卓越贡献

王羿教授分享了她在田野采风过程中看到

的全国人大代表罗珺女士带动当地绣娘一同发展致富的经历。罗珺从母亲高超的老虎衣刺绣技艺中收获灵感,开设培训班,传授传统服饰制作与装饰技艺,还将女性身体保护的现代医疗知识、防护手段与姐妹们交流分享。在这一过程中,不仅让当地妇女获得技能和经济收益,也让她们在身心健康的状态中建立起真正的文化自信。

新时代数字媒体女性的传播力

在王羿教授带领学生们进行田野调查的过程中,她们遇到了众多志同道合的非遗传承人。这些人没有追求物质收益,却全心全意地致力于保护中华民族的文化珍宝。比如,四川大凉山彝族服饰的传承人阿牛阿呷,她不仅专注于传统服饰文化的传承与推广,更是推动了当地政府在国家级景区建立彝族服饰博物馆,并以此推动了产业园的发展。通过传播文化的力量,阿牛阿呷让彝族传统服饰走出了大山,走出了国门,走向了世界。

与此同时,王羿教授的弟子吴倚伊女士,运用女性独特的视角,将从王希孟的《千里江山图》中获得的灵感与现代刺绣艺术进行融合,设计出的丝巾充满了中华传统文化的韵味。她的设计深深地打动了世界级的评委,最终获得了极具权威性的德国红点奖,充分展示了中国文化的强大力量以及现代传播的关键作用。她将这种灵感进一步运用到服饰和相关文创产品的设计中,也取得了巨大的成功。一位彝族姑娘在抖音平台分享了设计师阿牛阿呷为其打造的创新民族婚服,当天视频点击量超过20.3万,再次让手艺人看到了民族服饰利用新媒体技术,在现代社会实现复苏的生机。在市场竞争的驱动下,我们要从现代消费角度全方位融入传统文化,将传统文化融入当下的生活时尚,赋予产品新的设计,还要考虑到价值观的新变化,要对新生代群体的消费习惯和消费模式进行梳理和再认知。

互联网时代,我们要在资源整合的过程中萃取精华,在传承中进行转化,在发展中谋求创新。立足继承传统手工艺、传承优秀传统文化、谋求可持续发展的出发点。王羿教授指出,我们既要走进“田野”,发掘文化价值,还要活在当下,做好原创设计,更要通过文化互动,传承民族瑰宝,为民族复兴贡献力量,弘扬文化自信。具体可以落在探索当代生活中消费者全方位的需求,将传统文化融入当下,提升创新设计水平,探寻现代创新中的新语境、现代服装中价值观的转变等方面。

(作者单位:中华女子学院文化传播与艺术学院)

《回望初心:中国共产党对妇女解放的理论自觉》

作者:马芳平

1921—1927年,在中国共产党的政策性文件中,在早期党员的文章、演讲和著作中,集中反映了党对中国妇女解放基本问题的思考,有效推进了马克思主义妇女解放理论的中国化时代化。本文作者认为,党在理论探索中自觉以马克思主义理论为指导开展国情调研,分析妇女问题,领导妇女运动,批判错误思潮,提炼总结经验,表明党在成立之初就把妇女解放作为其初心和使命的内在组成部分。这一时期的理论自觉表明,妇女解放是党的理论建设的重要内容,党对妇女运动的政治领导力不是抽象的,而是具体地体现在其善于通过理论建设推动妇女运动的发展。有理论自觉的马克思主义政党的领导是中国妇女解放的最大优势,马克思主义妇女解放理论及其中国化成果是指导无产阶级妇女运动的科学指南。

来源:《山东女子学院学报》

《数字时代算法性别歧视及其多元化治理》

作者:阎静 朱晓颖

大数据、人工智能在数字时代的广泛应用需要建立在算法技术基础之上。算法开发所具有的趋向简化特征忽视了女性存在的多元向度,其预设的人性偏见、技术偏见与算法权力扩张使其难以避免性别歧视。本文作者认为,算法性别歧视的实质是现实世界长期存在的性别歧视观念在虚拟世界中的延伸。算法性别歧视会损害社会公平正义,固化和扩大性别歧视,扩大性别鸿沟等。确立性别平等的算法伦理、增加算法的性别敏感指数、增加数据和算法的性别包容度、行业自律与相关法律四者联动并进行系统治理是消除算法性别歧视的关键。

来源:《江汉大学学报(社会科学版)》

《新时代女性题材剧集叙事建构探究》

作者:李炜 陈焯

当前的女性题材剧集创作表现出显著特点,并引起众多关注。本文以新时代女性题材剧集为研究对象,指出其叙事建构主要体现在女性观念及形象的多元化、叙事空间的转向与女性的多重身份认同等方面。同时,过度迎合受众需求对创作产生了逆向影响,性别叙事依旧存在话语缺陷,欲望叙事的镜像堆叠仍呈现男性中心主导与消费主义倾向。女性题材剧集的创新可以与新时代、新审美特点及新职业相融合,回应社会议题,拓宽叙事空间。

来源:《中国电视》

《构建女性话语权的生动实践——近代妇女报刊》

作者:高哲璇

自1898年近代第一份妇女报刊《女学报》创刊至五四运动前的20年间,我国共诞生了百余种妇女报刊,它们或由女性创办,或与女性生活休戚相关。本文以1898—1918年间出现的妇女报刊为对象,重点关注其在女性觉醒与独立方面的作用与地位。这些报纸的创刊体现了知识分子对女性的关注,见证了近代中国最早一批女性的觉醒,既促进了近代以来女性解放事业的发展,又在改善社会风气、推动国家独立与民族解放方面发挥了不可忽视的作用。中国近代妇女报刊的出现翻开我国妇女报刊事业的崭新一页,成为近代女性建立话语权的最新尝试与生动实践,在近代以来的妇女运动发展史和中国新闻史上具有“开风气之先”的意义。

来源:《河北工业大学学报(社会科学版)》

(实习生 李泓贝 整理)

观点秀场

《老女孩》:中年女性的一次大胆剖白

《老女孩》是2023年“阿那亚戏剧节”中的一个剧本朗读节目。故事讲述两个素不相识的女人在意大利一家湖滨度假村中相遇,她们在不断地交谈中开始重新认识自己,并在对彼此的观照中完成了一次彻底的自我剖白。作品聚焦一位家庭主妇的内心世界,她在中年期间遭遇了一场“精神危机”,主人公莉尔玛最终走向灭亡,警醒着我们关注容易被公众忽视的中年女性的情感需求和精神世界。

张琳

《老女孩》是2023年“阿那亚戏剧节”中的一个剧本朗读节目,由焦刚导演,张可翻译及改编,袁泉和赵倩联合演绎。剧本改编自瑞典学院院士、诗人、剧作家克里斯蒂娜·隆的经典独幕剧《伊德拉女孩》,故事讲述两个素不相识的女人在意大利一家湖滨度假村中相遇,她们在不断地交谈中开始重新认识自己,并在对彼此的观照中完成了一次彻底的自我剖白。作品聚焦一位家庭主妇的内心世界,她在中年期间遭遇了一场“精神危机”:曾经她是一个完美的“伊德拉女孩”,接受过爱沙尼亚伊德拉式体操训练,是健康、完美、青春活力的象征,现在她是一位笼罩在丈夫强权之下的家庭主妇,还是一位刚刚出生的女儿的母亲,在对自我身份的不断确认、对婚姻制度的解构和对女儿情感的诉求中,她逐渐迷失了自我。主人公莉尔玛最终走向灭亡,警醒着我们关注容易被公众忽视的中年女性的情感需求和精神世界。

“老”女孩:中年女性的精神危机

故事表面上讲述一个婚姻幸福的家庭妇女莉尔玛和一位满嘴荒唐言的老年女性芭布洛在湖边的一场对话,她们两人一个积极乐观,一个消极厌世,一个自我满意,一个自我唾弃,然而性格迥异的两人却在舞台上呈现出如同双胞胎一般的面孔,剧本朗读者袁泉和赵倩两人在发型、身高、服装上几乎是一模一样,这也折射出隐匿在这场对话背后的“真相”——一个在浴缸中自杀的中年妇女临终前对自己人生的回溯与审视。乍看是两个陌生女人对人生不同的理解和争论,细看却是一个显像的“自我”和隐藏在潜意识中的“本我”的一次对话,莉尔玛将人生中两个

不同阶段的自己实体化为性格迥异的女人,借由她们的对话与争辩,一次次挖掘自己的内心,那些被爱情幻想、家庭琐事和婚姻制度堆砌的后半生,那些逐渐让她面目模糊的多重身份,逐渐吞噬原本自由、健康而美丽的“伊德拉女孩”,这是她对自己的一次审判。

在剧中,主人公莉尔玛在与自己一次次对话中,发出了这样的疑问:“我是尺码没长够的女孩还是一个刚出世孩子的妈妈?是完美的韵律操女孩还是一位家庭主妇?”台词中反复出现的“尺码没长够的女孩”是一个对她相当精准的概括,也相当精准地指出了中年女性面对的问题:随着年龄的增长,她们难以面对衰老的身体、行将枯竭的面容和毫无新意的家庭主妇生活,这与她们年轻时的梦想相距甚远,与她们希冀的浪漫童话相距甚远。

作为此次“阿那亚戏剧节”的一个特殊剧目,《老女孩》的出现无疑是中年女性创作者的一次“突围”,不仅故事是围绕着中年女性的心理空间展开,去探寻中年女性的精神世界,同时,其剧本原作者克里斯蒂娜·隆也是一位瑞典的女性诗人、剧作家,她在创作此剧本时已经年过半百,剧本翻译者张可老师以及两位主演——袁泉和赵倩均为中年女性。此次演出由袁泉积极推动,她在幕后交流时透露,初读剧本时“虽晦涩难懂,但却觉得人物和自己很近”。恐怕,也正是因为克里斯蒂娜·隆在剧本中精准地描摹出了很多中年女性的情感困惑和精神危机,才能使身为中年女性的主创们有如此之深的共鸣,并坚持将这部剧推上“阿那亚戏剧节”的舞台上。

母与女:剪不断理还乱的血脉连接

几乎在所有文化体系中,女性天生就是“母亲”,因而无论是否接受过系统训练或者学习,女



袁泉(左)、赵倩在《老女孩》演出现场。

性一定能成为一个合格的“母亲”,而历史和文化又赋予“母亲”太多的涵义,伟大、无私、坚强、无所不能等,以至于多数女性在生育完成之后无法快速适应社会及家庭成员对其的角色要求,这给予她们很大的心理压力,而这种压力又会被其转嫁在刚出生的孩子身上,尤其是女儿。女性在某种程度上来看,都不可避免从其母亲身上继承性格烙印,又在生育之后将这种烙印传承给自己的女儿,因而每个女性都既是母亲,也是女儿。

中年女性身上的这种母与女的“双生性”显得尤为明显,当她们怀抱自己女儿时,既看到自己身上的倒影,因而产生怜爱、同情和期待,试图以自己的力量为其撑起自由翱翔的天地;同时她们还会看到与自己截然不同的面孔,在女儿的成长过程中,随着焦虑、嫉妒和恐惧等情绪的产生,这种差异会越来越来。在剧中,克里斯蒂娜·隆将自己生活的一切毫无保留地“暴露”出来:她中年与丈夫决裂后独居的生活以及对她女儿复杂的情感,一方面她极度渴望回到女儿身边,对女儿怀有无限歉意;另一方面,她又因女儿的出现导致她只能受困于厨房和家庭主妇的社会身份,对女儿怀有巨大的恨意。剧中,对母女情感连接和矛盾根源的核心——父亲,也给予了符号化的

呈现:赫尔曼(Herrman),是这位莉尔玛的丈夫,同时也是她女儿的父亲,作为“缺席的在场”以其普遍性又典型性的名字“Herr”(她的)、“man”(男人),其标志着他存在的权威性和正统性,即便在这个剧中他没有一句台词也并没有出场,却以无孔不入的方式存在于女主角的生活和世界之中。母与女的情感连接因“赫尔曼”而成立,也因“赫尔曼”而分崩离析。

近几年,有不少国内外影视作品都开始从女性视角来讲述家庭中的母女关系,女性影人杨荔钠2019年的作品《春潮》、2022年的《妈妈!》,都在尝试探索家庭中母亲和女儿的情感连接,贾玲的《你好,李焕英》以一种浪漫的想法弥补母女间的情感亏欠。同时,好莱坞推出的《瞬息全宇宙》(2022年)、《青春变形记》(2022年)从华人角度出发,探索儒家伦理道德之下的母女关系。围绕女性发生的各种故事和探讨还有很多,《老女孩》大胆的剖白只是一种思路,正如演员赵倩在幕后交流时所说的,“对于女性故事的挖掘和讲述,我们做得还远远不够,对于女性心理的捕捉,我们还在探索的路上,究竟能探索出多少种路径,我们也不清楚”。

(作者单位:北京电影学院)