

河北工艺美术的近代化研究

邢昊 崔肖曼

河北工艺美术职业学院，河北省保定市，071000；

摘要：河北工艺美术作为中国传统工艺的重要组成部分，近代化转型过程不仅反映了社会变革对艺术领域的影响，也为当代非遗保护与创新发展提供了历史经验。为了深入理解这一转型的内在逻辑与现实意义，本文研究发现，近代河北工艺美术的转型主要表现为生产方式的半机械化、题材风格的多元化以及市场需求的扩大化，这些变化既受到工业化与政策引导的推动，也受到传统技艺与资源条件的制约。值得注意的是，这一时期的转型并非简单的“传统断裂”，而是传统与近代元素的复杂融合，例如手工技艺与机械工具的互补、本土题材与外来风格的并存。研究还表明，河北工艺美术的近代化经验对目前非遗活态传承具有启示意义，尤其是在技术革新与文化适应方面。这一过程也暴露了区域发展不均衡、传统技艺流失等问题，提示当代工艺美术发展需平衡创新与保护的关系。

关键词：河北工艺美术；近代化转型；技术革新；非遗保护；市场变迁

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.055

1 河北工艺美术近代化的表现与特征

1.1 题材与风格的近代化演变

近代河北工艺美术在题材与风格上的变化，反映了社会转型期的文化碰撞与融合。19世纪末至20世纪初，随着通商口岸开放和西方文化传入，河北地区的传统工艺开始吸收外来元素。以武强年画为例，早期题材多为门神、戏曲故事等传统内容，构图对称且色彩浓烈。而到了民国时期，年画中出现了西式建筑、火车等新事物，人物造型也受西方透视技法影响，面部更加立体。这种变化并非简单模仿，而是工匠们根据市场需求进行的适应性调整，既保留了传统年画的装饰性，又增添了时代气息。

一方面，社会思潮对创作内容的塑造作用尤为突出。五四运动后，“美术革命”思想波及工艺美术领域，河北地区的工艺教育机构开始引入西方素描课程。正定工艺传习所要求学生既学习传统图案，又临摹石膏几何体，这种训练方式改变了工匠的审美观念^[1]。唐山陶瓷厂在20世纪30年代生产的出口瓷器中，既有传统青花纹样，也有受新艺术运动影响的曲线装饰。这种混合风格恰好体现了本土工艺对外来文化的选择性吸收。

另一方面是，题材的多元化在材料创新上的表现。传统河北剪纸多用单色红纸，构图简练。近代以来，唐山艺人尝试用多层彩纸叠加，并借鉴西方拼贴手法，使作品更具立体感。蔚县剪纸以“阴刻为主、阳刻为辅”的独特刀工和点染技法著称，艺人通过多种品色的调配

和晕染，使作品色彩艳丽、层次丰富，在保留民间艺术质朴感的同时，实现了强烈的视觉表现力。类似现象也出现在刺绣领域，乱针绣技法的引入使河北地区的绣品能够表现油画般的细腻层次。

1.2 市场与消费群体的变迁

近代河北工艺美术的市场结构变化主要体现在国内外贸易的扩展和消费群体的转变上。19世纪末至20世纪初，随着天津、唐山等通商口岸的开放，河北工艺美术品开始大量出口至欧美及东南亚地区。以唐山陶瓷为例，据史料记载，1904年唐山启新洋灰公司生产的细瓷产品已远销日本和南洋群岛，年出口量达到数十万件^[2]。

消费群体的变迁直接影响了工艺美术的题材选择与表现形式。随着女性消费能力的提升，刺绣、织锦等传统女性工艺品的市场需求增长。据《河北通志》记载，1915年高阳织布区的提花织物产量较十年前增长了三倍，其中带有西洋花卉纹样的产品尤其受到城市女性欢迎。这种变化反映出工艺美术创作正在从纯粹的技艺展示转向对消费者生活方式的呼应。

2 河北工艺美术近代化的动因与制约因素

2.1 社会变革与政策引导的作用

新中国成立后，河北工艺美术行业经历了深刻变革。20世纪50年代，政府推行手工业合作化运动，将分散的个体手工业者组织起来，成立生产合作社。这一政策直接影响了河北地区的工艺美术生产模式。唐山陶瓷行

业在 1956 年成立了多家陶瓷生产合作社,将原本分散的窑场集中管理。这种组织形式不仅提高了生产效率,还便于技术交流和人才培养。

改革开放后,市场经济的发展带来了新的变化。20 世纪 80 年代,河北工艺美术企业开始实行承包责任制。石家庄、保定等地的工艺美术厂率先进行试点,将生产任务承包给车间或个人。这种转变增强了生产灵活性,但也带来了新的挑战。一些传统工艺因经济效益不高而面临萎缩,如曲阳石雕曾一度陷入困境。

进入 21 世纪,非遗保护政策对河北工艺美术产生了深远影响。2006 年以来,多项河北传统工艺被列入国家级非物质文化遗产名录。政府通过设立传承人补助、建设非遗工坊等措施支持工艺美术传承。衡水内画获得专项资金支持后,不仅恢复了传统技艺,还开发出符合现代审美的创新产品。

近年来,乡村振兴战略为河北工艺美术带来新的发展机遇。许多农村地区依托传统工艺发展特色产业。蔚县剪纸通过电商平台销往全国,带动当地就业。政府组织的工艺美术博览会、技能大赛等活动,也为行业发展提供了平台。不过,工艺美术的现代化转型仍面临诸多挑战。

2.2 传统与近代的冲突与融合

河北工艺美术的近代化进程中,传统与近代的冲突与融合是一个自然现象。这种冲突并非对立,而是行业发展的必经阶段。以陶瓷工艺为例,传统手工拉坯与机械成型曾被视为水火不容,但实际应用中两者逐渐找到平衡点。以唐山陶瓷为例,其机械化进程起步较早。1914 年,唐山启新磁厂引进了德国的轮碾机、球磨机、辘坯机等陶瓷机械进行生产。到了 20 世纪 50 年代,唐山陶瓷业进入了机械制坯技术推广期。1956 年,唐山三合义瓷厂建成唐山市第一条烤花隧道窑,提升了生产效率。更为标志性的,是 1966 年,国营唐山轻工业机械厂试制成功的大缸成型机在唐山市第八瓷厂安装试产,并通过了部级定型产品鉴定,此举“结束了沿用数百年的手工制缸工艺”^[3]。

工艺美术的近代化不仅是技术更新,更是创作思维的转变。传统工艺强调师徒传承和固定范式,而近代化要求创作者具备开放思维。李可染在绘画领域提出“笔墨当随时代”,这一观点同样适用于工艺美术。河北地区的玉雕艺人开始借鉴花鸟画构图方法,使传统题材呈现新意境。这种融合不是简单拼凑,而是对传统美学的

深层理解与创新表达。数字技术的介入进一步加速了这一进程,计算机辅助设计让复杂纹样更易实现,但核心创意仍来自人工。

河北工艺美术的近代化经验对当代非遗保护具有启示意义。活态传承不是简单复制老手艺,而是让传统技艺在现代语境中焕发活力。数字技术为这一目标提供了新工具,混合现实技术可以还原传统制作场景,帮助学习者直观理解工艺原理。人工智能辅助设计系统能快速生成纹样方案,但最终选择权仍在工匠手中。这种“科技+人文”的模式,既避免技术异化,又提高创作效率。

2.3 资源与地域条件的限制

河北工艺美术的近代化进程受到地理环境与资源禀赋的制约。作为华北平原的重要组成部分,河北地区虽然拥有丰富的黏土、石材等基础原材料,但高品质工艺美术原料的供应却相对有限。以陶瓷产业为例,唐山地区虽蕴藏优质陶土,但相比景德镇的高岭土资源仍显不足,这直接影响了河北陶瓷在近代市场竞争中的表现。

区域发展不均衡现象在工艺美术领域表现得尤为突出。近代河北形成了以保定、唐山为中心的传统工艺聚集区,而张家口、承德等北部地区则因资源匮乏逐渐边缘化。以玉雕工艺为例,曲阳石雕依托当地大理石资源持续发展,而缺乏优质玉料的冀北地区则难以形成规模化的玉雕产业。

资源与地域条件的限制还体现在技术创新与产业升级的差异性上。唐山陶瓷在近代能够引进德国窑炉技术,很大程度上得益于当地煤矿资源提供的能源保障;而缺乏能源优势的邢台地区,传统陶器生产则长期停留在手工制坯、柴窑烧造的阶段^[4]。

3 河北工艺美术近代化的影响与当代启示

3.1 对现代河北工艺美术的遗产价值

河北工艺美术的近代化转型对现代工艺美术体系产生了深远影响。从技术层面来看,19 世纪末至 20 世纪初,河北地区的传统手工艺开始引入机械化生产工具,例如陶瓷行业采用轮制拉坯技术替代纯手工成型,生产效率提升。这种技术革新并非完全取代传统技艺,而是形成手工与机械并存的混合模式。

作为文化遗产,近代河北工艺美术的历史意义主要体现在三个方面。它记录了传统手工业向现代制造业过渡的完整轨迹,例如保定铁球制作从纯手工锻打到半机械化生产的演变过程,为研究中国工业发展史提供重要

实物证据。这一时期的作品反映了社会转型期的审美变迁,民国时期唐山出产的“洋灰花盆”既采用水泥新材料,又装饰传统吉祥图案,体现新旧文化的碰撞融合。

当代河北工艺美术的发展仍深受近代化遗产影响。在技术传承方面,现代工匠既使用3D建模等数字技术,又坚持手工修坯等传统工序,这种二元模式直接源于近代的技术改良经验。在教育领域,河北艺术职业学院等院校将近代工艺大师的创作方法纳入课程体系,形成“传统技法+现代设计”的教学特色。值得注意的是,近代化过程中出现的某些问题至今仍有警示意义,例如过度商业化导致的质量下滑现象,提醒当代从业者必须在创新与传承之间保持平衡。

3.2 近代化经验对非遗保护的启示

河北工艺美术的近代化历程为当代非遗保护提供了重要启示。从历史经验来看,许多传统工艺的衰落往往源于品牌意识薄弱和市场需求的脱节。20世纪中期部分河北传统手工艺因未能适应工业化生产模式而逐渐边缘化,甚至面临失传风险。这种现象并非孤例,全国范围内类似案例屡见不鲜。

近代工艺美术发展还提示我们,技术革新与传统技艺并非对立关系。英国工艺美术运动的历史经验表明,机械化生产与手工制作可以形成互补。河北地区的传统陶瓷工艺完全可以借鉴这种思路,在保留手工拉坯等核心技艺的同时,引入3D打印技术辅助模具制作。石家庄某陶瓷工作室的实践显示,这种“手工+科技”的混合模式能提高生产效率,同时保证作品的艺术品质。

非遗保护的可持续发展离不开公众参与和文化认同感的培养。近代河北年画曾因城市化进程而式微,但近年来通过社区工作坊和校园推广重新焕发活力。这种经验表明,非遗项目需要建立与当代生活的情感连接。具体措施可以包括在中小学校本课程中增设传统工艺体验课,或在城市公共空间举办非遗主题展览。保定某刺绣工坊通过抖音平台展示制作过程,成功吸引年轻受众关注。

3.3 河北工艺美术的未来发展路径

在产学研融合方面,河北可以借鉴其他地区的成功经验,例如江苏苏绣通过建立产学研合作平台,实现了传统技艺与现代设计的结合。河北拥有丰富的工艺美术资源,如唐山陶瓷、衡水内画等,这些传统工艺可以与高校、科研机构合作,开发符合现代审美的创新产品。

数字化技术的应用尤为关键,例如3D建模可以帮助设计师更高效地完成复杂图案的设计,而虚拟现实技术则能用于工艺教学和展示,降低学习门槛^[5]。

国际传播是河北工艺美术走向世界的关键。近年来,中国传统工艺在国际上的影响力逐渐提升,例如京绣、景泰蓝等通过国际展览和文化交流活动获得了广泛关注。河北工艺美术可以借助“一带一路”倡议等政策支持,积极参与国际展会,与海外设计师、艺术机构合作,推动文化输出。数字化平台也为国际传播提供了便利,例如通过跨境电商销售工艺美术品,或者利用YouTube、Instagram等社交媒体展示制作过程和文化背景。

综合来看,河北工艺美术的未来发展需要在传承与创新之间找到平衡。数字化技术提供了新的工具和平台,但工艺美术的核心价值仍在于其独特的文化内涵和手工技艺。通过产学研融合推动技术创新,通过品牌建设提升市场竞争力,通过国际传播扩大影响力,河北工艺美术有望在新时代焕发新的活力。这一过程需要政府、企业、传承人和消费者的共同努力,才能实现传统工艺的可持续发展和现代转型。

参考文献

- [1]郭延龙.传统工艺美术的当代传承与发展[J].天工,2022(28):1-1. DOI:10.3969/j.issn.2095-7556.2022.28.002.
  - [2]宋健,温宁.探索与变革:新中国十七年苏绣生产转型与发展研究[J].艺术设计研究,2024(6):26-32.
  - [3]温静,杨若欣.生产技术的革新对中国古代漆器艺术的影响[J].艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学报,2020(3):3.
  - [4]陶海鹰.试论20世纪50年代中国工艺美术设计的实践及转型[J].北京印刷学院学报,2020,28(5):5. DOI:CNKI:SUN:BYXB.0.2020-05-009.
  - [5]姜美旭.旧纸新彩:曲青棠“新剪纸”的美学意蕴[J].东方收藏,2024(3):146-148.
- 基金项目:2025年度河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目“近代河北工艺美术百年转型研究(1840-1949)”,课题编号:HB25-YB009。

作者简介:1.邢昊(1983.02—),男,汉族,河北保定,博士,副教授,研究方向是艺术史。

2.崔肖曼(1993.03—),女,汉族,河北保定,本科,研究方向是艺术学。