

美国印第安传统手工艺的生存困境、传承策略与启示

岳园

(山西大学音乐学院, 山西 太原 030006)

【摘要】美国传统艺术承继于欧洲深厚的艺术传统,印第安传统手工艺是其独特的艺术遗产。针对印第安传统手工艺受仿制品困扰等传承困境,美国制定了以知识产权为主的战略保护措施。美国集结全社会力量,从联邦政府、监管机构到社会成员对传统手工艺形成的立体性保护,对我国传统艺术当代传承的战略制定具有较强的启迪价值。

【关键词】美国印第安;传统手工艺;传承;知识产权

2023年6月2日在北京召开的文化遗产发展座谈会上,习近平强调指出:“民族的就是世界的,只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明”^[1],发掘并传承中华传统艺术,筑牢中华优秀传统文化的道路根基是我们当前的重要使命。他山之石,可以攻玉,了解美国印第安传统手工艺的传承现状、战略部署及其传承策略,可为我国传统艺术的当代传承提供有益的启迪。

一、美国印第安传统手工艺的多元价值与生存情势

分布于南、北美洲各国的印第安是一个神秘悲壮的族群,尽管在欧洲殖民者侵略后受到无尽的摧残,但凭借顽强的生命力,仍然保留着诸多传统文化形态,创造出美洲最灿烂的古代文明。自古以来,印第安人通过纺织、制陶、雕刻等技术,创制出诸多配有精美图案的手工艺品,形成了绚丽多彩的美国传统印第安文化。“在20世纪以前,所谓的美国文化艺术基本上是英国、德国、荷兰、法国等欧洲国家风格的文化艺术”^[2]。而美国本土的印第安人的文化艺术则不被重视,直至20世纪50年代以来,美国人开始致力于探索本土的艺术发展,其“不寻常的珍贵文化遗产,是真正的美国本土的、具有独特民族风格的传统艺术”^[2]。

美国印第安传统手工艺蕴藏着独特的审美价值。美国印第安传统手工艺制作精美,造型独特,除传统彩绘木雕工艺品之外,还有很多刺绣、布艺、泥塑、首饰,皆带有传统印第安土著文化的特色,具有独特的审美价值。首先,印第安人崇尚自然,对大自然、野生动植物有着特殊的热爱,所以在它们的艺术作品中常常可以看到自然元素的加入,具有独特的审美性。印第安人还善于将神话主题通过手工艺的方式展现给世人,在其艺术作品中展现的神灵和动物的形象比比皆是,为其增添了独特的艺术魅力。印第安人把对生

活的热情和追求借助手工艺品的方式流传给世人,传递着他们对这个世界的认识与理解,从艺术品的配色中我们不难发现,他们乐于运用黄色、红色、青蓝色、白色等鲜艳明快的色彩来表现他们的情感,具有极强的审美价值。

美国印第安传统手工艺蕴藏着丰富的收藏价值,刺绣是其中具有代表性的一种。印第安刺绣具有丰富的技法,珠绣、发绣、棉线刺绣、绒绣等风格各异。印第安人的珠绣是闻名欧洲的手工艺品,特别在1880年至1900年间最为盛行,以阿拉斯加州东南部的珠绣为代表,有很多博物馆对其进行收藏,在节日庆典期间,当地居民身穿绣满彩色玻璃珠图案的服饰,显得格外光彩夺目。印第安雕刻作品也常被人收藏,有着神秘色彩的图腾柱是其中的主要代表。

美国印第安传统手工艺还具有不可小觑的社会价值。美国是一个多民族国家,自哥伦布发现美洲新大陆起,踏上这片土地的欧洲移民就渴望建立一个独立而文明的世界。印第安人虽为北美大陆最早的主人,却在《印第安人迁移法案》^[3]的促使下,不得不出自己的土地,用以配合美国的城市化进程,有幸的是,仍有很多印第安人在编织品、刺绣、雕刻等传统艺术制品中将印第安人的历史浓缩于其中,以此勾勒出一幅幅精美的图景,从而为美国印第安人的历史研究提供了可资借鉴的艺术基础。

具有独特的审美价值、丰富的收藏价值和社会价值的美国印第安传统艺术在当今时代却正不可避免地遭遇着传承困境,其中,最为突出的是手工艺品仿制问题。美国印第安传统手工艺品一般由专门设计图案的手工艺艺术家设计出底稿作品完成一度创作,再由经验丰富的手工艺人经过二度创作。技术精湛的传统手工艺人除了进行二度创作之外,也尝试创新样式,将传统与创新结合起来。如此精妙的传统艺术,因其主要制作群体印第安人一般为部落聚居,与外界高科技发达的

社会存在距离，又因其制作速度无法与高科技制作相抗衡，所以给不法分子以可乘之机，于是出现了不少仿制品。在华盛顿生活的印第安人依斯拉尔·邵特里奇^[4]就是仿制品的受害者，邵特里奇擅长图腾柱、面具等传统手工艺品的制作，其中，图腾柱雕刻是他最为拿手的技艺。传统图腾柱雕刻做工精美，柱上文化价值深厚，将历史和传说通过手工雕刻附着在图腾柱上，并通过展览或出售等方式进行推广。然而他发现，远在西北太平洋地区的一家旅游礼品店中出现了自己作品的仿制品，这极大可能因为一些人对他的作品进行拍照而将大量的作品照片流传出去，从而给不法分子有了制作仿制品的可乘之机，这种行为直接导致原作的价格变低，艺术品价值被相应贬低。这种现象对美国印第安传统手工艺品的基本流通造成破坏，同时，这种（同质化）恶性仿真还引发一个严重的问题，即传统的印第安手工艺品失真。不能保真便意味着顾客在购买传统手工艺品时对商品的价值有所怀疑，购买欲求因之减弱，产品流通因之滞缓，如此恶性循环，给美国印第安传统手工艺传承人造成严重的生存威胁，越来越多的像绍特里奇这样的传统手工艺人不得不因此另谋生路。手工艺品出现仿制问题是美国传统手工艺市场普遍存在的现象，本质问题在于没有设置明确的产地界限门槛，流通环节管理不到位，对传统手工艺品的管制不严谨。由于出产地标识不严谨，仿制品问题严重，传统手工艺人群体的减少，手工艺制品缺乏创意，市场契合度不高是目前美国印第安传统手工艺传承出现的主要困境。

工序繁杂，加工时间长致使供不应求为印第安手工艺传承的另一困境。手工艺编织这门手艺，从原材料选取、草图设计、主体编织、内外双层编织等一系列工作，极为精细，也极具设计感，然其生产周期却很长，极大地制约了这门手艺的发展。原料选取的好坏直接影响编织工艺成品的出彩程度，艺术家们十分注重对手工编织篮原材料的选择；待选择好之后再将其分割成均等的木条进行晾晒，在木条完全干燥的情况下去除树皮，继而进行上色，至此准备工作才算完成。花篮编织时，图案会按照艺术家们提前设计好的草图进行编织，其间会加入不同尺寸的木条交叉编织，待主体成型之后再用小尺寸的木条附加在主体上，进行内外编织，整个过程需要编织者具备非常熟练的手法，对每根木条施加相同的力道，以保证篮子的整体对称和美观。根据图案设计的复杂程度，有时需要花费几个月才能制作完成。这项手工艺需要的不仅是高超精湛的技术，而且还需要相当的耐心。繁冗复杂的手工编织程序，延长了其制作周期；缓慢的生产周期，又给手工艺品的流通造成不小的麻烦，直接影响了印第安手工艺品的产量，自然便也影响了其销售量，

限制了其经济效益以及手工艺自身的发展。

严峻的种族问题是阻遏传统艺术传承的另一困境。美国历史早期，野蛮是对印第安人的刻板印象，加之源于巨大的文化差异和持续数百年的纷争，不开化、野蛮、落后成为美国白人强加给印第安人的负面标签。在通向所谓文明的道路上，印第安原住民失去传统的习俗和技艺只是时间问题，甚至连在人类记忆中曾经的存在都可能因为传承技艺方式的简单又原始（口耳相传、图像记录等）而不复存在，就像从没有在这个世界上存在过一样。同时，美国联邦政府向印第安人的青少年群体强制灌输文明观念，利用土地再分配的方式切断印第安个人与部落之间的联系，让其摆脱印第安传统文化的影响等，均不利于印第安传统文化与传统艺术的传承与发展。

二、美国印第安传统手工艺的传承战略

遭遇仿制等生存困境的印第安手工艺亟须得到美国社会各界的战略重视与策略保护，传承印第安民族的传统手工艺，使其恢复往日的辉煌，因之成为当前美国在印第安传统手工艺当代传承方面的重要任务。美国联邦政府的支持、监管部门的保障都给印第安传统手工艺的发展带来了新的契机。

联邦政府的支持。作为一个多民族的国家，美国联邦政府对印第安人的政策经历了一个曲折的过程，从最初压制发展到多元共处，再到20世纪60年代的自治政策，联邦政府才开始承认印第安部落的主权和自治权，按照部落意愿自主管理内部事务，彼时，主流文化虽然仍以白人文化为主，但民族自治的确给印第安民族的政治、经济、民族文化发展方面带来了不小的益处。在美国，印第安部落几乎创造了国内不朽的传统文化，生活中的各种消耗品如香烟，从文化产业到制造业都深深地烙上了印第安人的标记，在国际市场，同类印第安艺术品假冒仿制现象十分严重，在多元文化主义和土著文化日益成为热潮的影响下，美国联邦政府开始关注对印第安传统艺术的保护，积极处理国内外因假冒问题日益猖獗的违法现象，并利用反不正当竞争制度和商标制度来保护印第安土著艺术品的保真性。因此针对美国印第安传统手工艺出现的仿制品泛滥的问题，美国联邦政府采取了知识产权战略以保障美国传统艺术的当代传承。

知识产权战略，“作为国家重要战略之一，通常指一个地区或组织关于知识产权的长期性、整体性及全局性的政策和行为”^[5]。20世纪70年代，欧洲一些发达国家凭借着经济活力逐渐崛起，对美国产业发展形成了巨大的竞争压力，美国第一次将知识产权战略提升到国家战略的层面。知识产权战略的方针是以保护为先，维护生态，创新发展。美国知识产权战略积极发挥保护功能，对全美范围的印第安传统手工艺进

行重点保护,借此维护和弘扬古老印第安传统文化,健全文化生态系统。美国实施的知识产权战略,利用现有的商标制度、反不正当竞争制度和版权制度来保护本土的传统艺术品,通过鼓励原始社群中的原住民合理利用法律维护自身的传统知识,“动态地保护土著艺术和文化,充分保护和实现土著艺术品的经济价值”^[6]。美国在传承传统手工艺方面,利用知识产权战略确实对本土的土著印第安传统手工艺品的流通和传承进行了有效保护,但我们应该注意到,美国所实施的知识产权战略保护针对的仅是传统手工艺的衍生产品,即传统手工艺品,而对于印第安传统手工艺这门技艺本身来说并没有真正实现保护,而这也成为美国目前在印第安传统手工艺传承战略方面亟须解决的问题。

监管部门法令保障。早在1935年,美国联邦政府已认识到仿制品对印第安手工艺的破坏,并颁布了《印第安艺术和手工艺品法》其中明确规定侵权者将面临高额赔偿,其目的就是保护传统的手工艺品,抵制假冒产品。“印第安人艺术与手工艺品法保护范围包括1935年之后生产的所有印第安风格的传统和当代艺术和手工艺品,该法案保护了印第安手工艺品和艺术品的销售,维护了印第安人的利益”^[7]。自法令颁布以来,各印第安部落和协会纷纷向联邦法院提起相关诉讼,对印第安传统手工艺进行法律维权。法案的颁布保障了印第安传统艺术和文化的健康传承,提高了印第安手工艺传承人的生活状况,对传统手工艺的传承来说是有贡献的。但由于种族问题的客观存在,美国联邦政府始终与印第安的族裔部落存在不可逾越的障碍,致使法令可适用的范围有限。如今,越来越多的美国学者加入了解印第安文化和传统行列当中,重视印第安人的历史,重新认识印第安人的文化和传统,成为支持和推进印第安传统艺术与传统文

三、美国印第安传统手工艺当代传承的启示

美国印第安传统手工艺的整体战略规划是系统的,有其有益于传统艺术传承和发展的一面,对我国传统艺术的当代传承及其战略的制定带来有益的启发。

加强知识产权建设,建立长效保护机制。美国非常重视在知识产权领域的保护,自从将知识产权战略确定为国家战略以来,美国积极加大对知识产权技术领域的保护,“主动参与制定知识产权国际规则”^[8],联邦政府的监管,特色法令的保障,与美国民众的积极配合,统筹协调,构建起美国独特的知识产权体系。“在1979年中美建交等一系列事件的推动之下,我国的知识产权发展经历了‘从无到有’‘从有到大’‘从大到强’三个阶段,逐渐建立了知识产权基本制度框架”^[8]并于“2008年发布了《国家知识产权战略纲要》,知识产权保护从‘自发’走向‘自觉’,从‘被动’

走向‘主动’”^[8]。但我们要注意目前我国知识产权发展存在“大而不强”^[8]的问题,我国知识产权体系整体发展相对缓慢等问题都是阻碍我国传统艺术传承与发展的重要因素。目前,我国针对传统手工艺品和手工技艺的保护仍在积极建设和完善当中,重点从当地特色文化建设、民众广泛参与、建立保护区管理部门等诸多方面进行有效规约。总之,我国要持续建设知识产权长效保护机制,努力推进我国知识产权体系化规范建设,来应对波谲云诡的国际局势。

全方位构建传承管理体系。美国印第安传统手工艺从联邦政府制定的知识产权战略出发,积极维护古老印第安民族的传统文化,结合印第安传统手工艺特色法令颁布,保障印第安传统艺术和文化得以健康传承。如此,美国印第安传统手工艺有制可循,有法可依,有计可施,形成自上而下体系化的传承管理模式,其体系的建构和有效实施均值得我们借鉴。结合我国实际,提高传统艺术当代传承的战略站位,完善目前我国存在的知识产权法律体系不健全,落实不到位等问题,加快提升知识产权高质量发展,促进传统艺术的创造性转化与创新性发展,提高中华传统艺术的生产力和传播力,助力文化强国的早日实现,仍然是目前文化建设的应有之义。

参考文献:

- [1] 新华社.习近平在文化传承发展座谈会上强调 担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明[J].中国新闻发布(实务版),2023(6):3-6.
- [2] 朱培初.美国印第安人的刺绣工艺[J].装饰,2004(4):74-75.
- [3] 王万理.二战后美国印第安人城市化进程研究(1945-1980)[D].东北师范大学,2019(9):1-76.
- [4] 威利·史密斯,祝鹏程.非物质文化遗产的保护与知识产权——华盛顿美国本土艺术的个案[J].民族艺术,2013(1):70-74.
- [5] 董梅,赵丽莉.基于比较视角的美国知识产权发展战略实践之启示[J].科学管理研究,2020,38(6):159-163.
- [6] 吴超.论我国传统手工艺的知识产权保护[D].湖南大学,2013年(3):1-56.
- [7] 陈青.20世纪以来美国政府印第安民族政策演变研究[D].宁夏大学,2015(2):1-132.
- [8] 王现兵.科技创新背景下我国知识产权战略思想研究[J].福建江夏学院学报,2023,13(4):45-56.

作者简介:

岳园(1994.11.4—),女,民族:汉,山西榆次人,山西大学音乐学院硕士生。研究方向:艺术理论。