

江苏近代手工业艺人 从业状况研究

夏燕靖 著

江苏省高校哲学社会科学研究基金项目
江苏高校优势学科建设工程二期资助项目（PAPD）
南京艺术学院学术著作出版基金资助项目

江苏近代手工业艺人从业状况研究

夏燕靖 等著

图书在版编目(CIP)数据

江苏近代手工业艺人从业状况研究 / 夏燕靖著.

-- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5344-7306-7

I. ①江… II. ①夏… III. ①手工业史—江苏省—近代
IV. ①F426.899

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第073147号

责任编辑 郭 渊 曲闵民

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

装帧设计 蒋 茜

书 名 江苏近代手工业艺人从业状况研究

著 者 夏燕靖

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(南京中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰印刷数字技术有限公司

印 刷 南京玉河印刷厂

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 54.25

版 次 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7306-7

定 价 188.00元

营销部电话 025-68155677 68155683 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

绪 论

001

上篇·综述报告

031

夏燕靖：江苏近现代手工业艺人从业状况的历史考察

033

历史背景

035

一、手工艺人的来源与构成

045

1. 手工艺人的身份特征

045

2. 工匠手工业与手工艺人的依存关系

051

3. 手工艺人生存状况历史考察的多种方式

053

4. 手工艺人群落与构成考察

057

二、传承与工巧：手工艺人的生存状况

066

1. 手工业传承脉络的历史分期

067

2. 匠作艺人从业状况

073

3. 手工艺人的生活水平

084

4. 手工艺人的生活方式

092

5. 与社会各个阶层之间的关系

099

三、依赖与生存：手工艺人与手艺相传

107

1. 师徒制度的产生与发展

108

2. 手工艺人失衡的权利与义务

125

3. 手工艺人对行会的依赖与约束	130
------------------	-----

四、生存的竞争	145
---------	-----

1. 巨大的生存压力	146
------------	-----

2. 行业之间以及艺人之间的竞争	155
------------------	-----

五、手工艺人与江苏近代社会	166
---------------	-----

1. 对手工艺文化的促进和传承作用	166
-------------------	-----

2. 近代江苏手工艺行业的发展脉络	173
-------------------	-----

3. 对经济发展的促进和阻滞	177
----------------	-----

4. 对百姓生活的支持与调剂作用	186
------------------	-----

5. 对江苏近代社会的影响	193
---------------	-----

余论：手工艺人群体的近代化问题	199
-----------------	-----

下篇·个案考察	209
---------	-----

陈筱娇：金陵刻经处雕版印刷技艺传承研究	211
---------------------	-----

唐雅敏：晚清吴地乡土艺人行会组织机制与作用研究	294
-------------------------	-----

杨晓枝：近代苏州丝织手工行业管理状况及相关制度研究	349
---------------------------	-----

贺丹：手工艺的坚守——南京秦淮灯彩世家手工艺传授方式考察与探究	422
---------------------------------	-----

陆培亚：如皋风筝的传承与保护研究——以“郭氏风筝”为例	541
-----------------------------	-----

徐慧极：胡家芝剪纸艺术研究	633
---------------	-----

纪如彬：苏北民俗的一朵奇葩——江苏高邮地区民俗文化生活纪实考察 (节选)	682
---	-----

高文凤：清代苏州民间刺绣的艺术特色及成因分析	692
------------------------	-----

杨舒萌：沈绣艺术传播与传承探讨(节选)	710
---------------------	-----

于凤阳：南京绒花：1950～1978年历史考察(节选)	723
-----------------------------	-----

卫娜：东台发绣的兴衰、发展与传承(节选)	732
----------------------	-----

徐颖：镂花的印迹——关于扬州剪纸艺人张氏家族传承谱系的研究 (节选)	741
---------------------------------------	-----

徐梦迪：捕捉手捏戏文的历史记忆(节选)	753
---------------------	-----

附 件	759
一、江苏省非物质文化遗产代表性传承人名单	761
二、苏州地区历代知名民间艺人名录（节选）	780
三、徐风：记紫砂大师顾景舟（节选）	787
四、徐仲杰：云锦艺术的继承与创新（节选）	801
五、江苏手工业历史沿革文献资料汇编	
——南京艺术学院设计学院 2012 级设计学本科专业写作课程	
“关于江苏近现代手工艺行业调查资料搜集整理课题”（节选）	807
后 记	858

绪论

“江苏近现代手工业艺人从业状况考察与探究”课题工作，是从2009年6月开始启动的。课题立项刚一批下来，我即着手组织研究团队和考察工作。这个团队主要是由我指导的南京艺术学院艺术学研究所硕士研究生、设计学院设计学专业硕士研究生和本科生构成。此后，又有东南大学艺术学院设计学专业硕士研究生加入。在这5年时间里，大家以有限的经费和时间，基本跑遍了江苏的大江南北，深入基层、走访艺人，探访民户、学习手艺，搜集了数千份民间手工艺文献资料，记录下40余人次的口述档案。与此同时，我们从各大图书馆（诸如国家图书馆、南京图书馆、上海图书馆、浙江图书馆、中国第二历史档案馆及相关大学图书馆和省级档案馆等）中搜集相关的文献，摘抄书刊和典籍，以构成考察历史的脉络依据，并作为对探访记录的佐证。在此基础上，我们又经过多回合的探讨，撰写出各自视角下的江苏近现代手工业艺人从业状况的历史图卷。这5年来，我们陆续撰写了课题报告，各位研究生和本科生同学也都围绕这一课题撰写了学位论文，这部著作便是将课题报告和学位论文进行集结。虽说是集结大家各自选题的成果，但可以说，这些成果都是在一项有机研究体系下完成的共同著述，即内在观点和外在观点都在基本认同的学理引导下，以有效的方法论阐述对近现代手工业艺人从业状况的历史认识，是一个完整的、逻辑连贯的著述。

近代以来，江苏手工业伴随着民族资本主义的产生而有较大的发展，特别是辛亥革命前后，江苏的民族资本主义蓬勃发展，加快了江苏手工业成长的速度。诸如，苏北盐垦公司的崛起，体现出了清末状元实业家张謇推崇的“公司”与“农户”合作经营体制的优势。张謇竭力宣扬“实业救国”并身体力行，通过盐垦公司，废灶兴垦，掀起苏北沿海滩涂开发的热潮，正是这些实业举措揭开了苏北滩涂农业开发的序幕。与此同时，张謇又在南通创办大生纱厂，继而又开办通海垦牧、大生公司等包括纺织、航运、码头、机械、面粉、榨油、制盐、金融等30多个企业。此外，张謇还兴办起我国第一所纺织高等学校，为民族纺织业的发展壮大作出了突出的贡献。1913~1915年间，张謇参与制定了一系列有

利于民族工商业发展的政策和法规,成为推动江苏近代民族资本主义工商业发展的重要措施,形成手工业与农业的协同发展,促进了苏北近代手工业和农业的共同进步。

自清末以来,江南地区市镇手工业无论在生产力还是在生产关系上都有突出发展与明显进步。诸如,苏州、松江等府范围内的市镇手工业的发展,有力地影响和推动了市镇及其周围乡村经济结构的发展与变化,使得近代江南社会呈现出一种混合形态的经济模式,即城市工商业与市镇手工业和农村副业合作发展,促进江南社会经济领域萌发出许多向现代化转变的因素,有的甚至直接过渡成为现代经济的一部分。近代以来,江南现代经济的发展在许多方面都是以这种混合经济模式为依托,进而发展成为现代意义上的市场经济。这期间,由于江南农业近代化在20世纪30年代获得大力推进,使得江南农村家庭手工业与集镇工业的发展取得了一定的成绩。截至抗日战争爆发前,江南手工业与整个社会经济的发展形成了近代工业化的一个“黄金时代”。

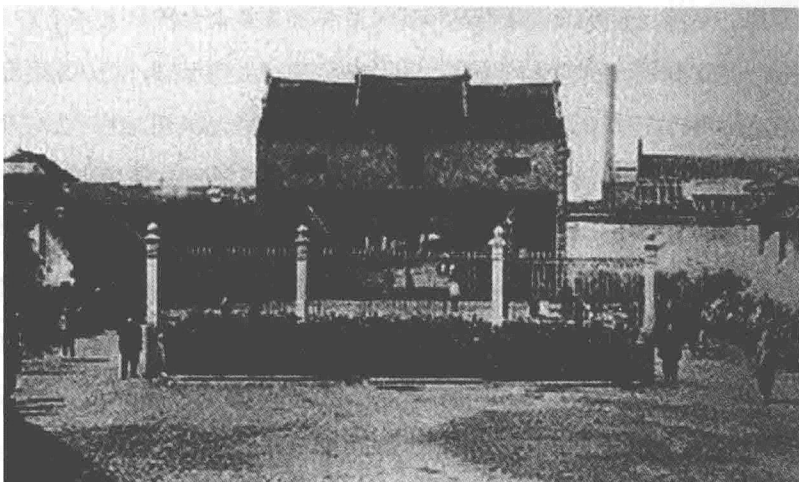
以江苏近代手工业发展为线索,考察江苏近代手工业的存在形式,大致可以归纳为三种形态,即乡村家庭手工业、工场手工业和工匠手工业。其中,乡村家庭手工业和工场手工业占主导地位,工匠手工业有着积极的辅助作用。从历史进程来看,三种形态的手工业互为补充,并在一定条件下互相转化,在一定程度上也反映出江苏近代手工业发展的复杂性。

乡村家庭手工业,是指农民从事的手工业生产活动。一般来说,这类生产活动的规模大小取决于农民手工业者采取的生产方式、资本能力、资源禀赋、生产技术和市场资源等多种因素。

工场手工业^[1],是资本雇用劳动者的生产形式,有分散和集中两种形式。在工场手工业形成之初,分散的手工工场是主要的生产形式,生产活动分散在各自家庭当中,由企业主要负责管理和组织,有一定的劳动分工,是一种隐形的集体生产活动。企业主或商人为保障货源,将统一采购来的原料交给雇佣的工人,由他们进行加工并支付报酬,然后销售成品。这一过程已构成明显的资本主义雇用关系,但又不彻底。因为,生产工具大都是受雇者自己解决的,劳动过程也是在各自的家里分散进行,每一种产品都依次经过不同的家庭工人的劳动生产出来。因此,其生产和经济具有明显的组织体系,类似于工业化生产。在近代江南出现的绸厂、布厂、机房、铁作、木器作等,均属于这类“工场手工业”。

[1] “工场手工业”一词,引自马克思《资本论》中所称“Manufacture”,瞿秋白译为“工厂手工业”。在1945年商务版《德华大词典》里表述为“是资本雇用劳动者的生产形式。现今译为是一种经济性质,涉及行业如绸厂、布厂、磨坊、机房、铁作和木作等”。

上海发昌机器厂，是我国近代第一家资本主义工业企业，起初为外商船坞打造修配船用零件，后兼造车床、航运小火轮、轧花车和缫丝车，并在广州、天津、汉阳开办多家分厂。

工匠手工业，在我国历史上最为悠久。从文献记载来看，工匠手工业自西周就已经开始出现，直到明朝前期止。这一工匠制度主要是以官营手工业为主导，代表着手工业生产技艺的最高水平。其管理方式由官府统一管理，按行业设立车正、陶正等工官管理工匠。工匠集中在官府设立的作坊内，使用官府供给的原料，在工官的监督下，制作加工官府指定的产品。他们的匠作职业与户籍世袭，世代为官府劳作。之后，由于商品经济和私营手工业的发展，官营手工业内部的生产关系不得不加以调整，出现了雇募工匠。从征役制到雇募制，是生产关系上的一大进步。雇募制度，早在唐代就已出现。官营作坊因人手不足，出资雇佣临时工匠，这类工匠名叫“和雇匠”。雇者和受雇者两厢情愿，受雇者付出劳动，领取报酬。中唐以后，应役匠人因纳资代役制度的实行而逐渐减少，“和雇匠”逐渐增多。宋代工匠大多系雇募而来，官府控制相对放松，按当时通行标准付给工匠报酬。明中期以后，官府工匠可交纳“班匠银”代替服役，官府再出钱雇募工匠进行生产。从明代官营手工业和民营手工业在生产上的消长情况来看，这种过渡关系适应了商品经济发展，匠人自给自足状态呈发展趋势。近代以来，工匠手工业仍有一定的发展，有的作坊渐渐发展成为民族工业。同治八年（1869），江南出现了我国第一家机器厂——上海发昌机器厂，是由广东香山县的方赞举和孙英德两人创办的。方赞举和孙英德原是打铁店的学徒，后来自办锻铁作坊，积累资金购买了车床，修造小火轮和机床。除创办机器场外，还创办缫丝厂。光绪年间，江南陆续涌现出新的手工业行业，如欧洲的抽纱和织造花边技术传入后，苏南农村出现了许多生产户。在维新思潮推动下，清朝廷以“废八股，讲经济，办新学”标榜，苏南开始出现教授手工业生产技术的职业学校或训练班，涉及领域有针织、织绣、抽纱、铁器、铜器、漆器、陶瓷、金银首饰、金木

石雕、牙雕、彩灯、竹藤葵草棕麻制品和家具等数十种。

伴随着近代手工业的发展,又形成了多种生产形态,即从农村家庭手工业到手工工场,再到工匠手工业,呈现出生产规模的不断扩大和艺人生产方式转变的态势。这些都说明,以技术与市场为主要特征的近代手工业正不断发展变化着。然而,无论是农村手工业存在形态的演进,还是手工业或半工业化进程的递进,在时间和地域上都是多元共存,曲折转换,杂糅交织,而不是呈线性展开。当然,在这一演进过程中逐步形成与三种形态相互适应的经济形式,即业主制下的自主经营、包买主制下的依附经营和合作制下的联合经营。因而,针对这一课题的探讨,首先要弄清楚不同手工业的生产形态及经济形式,这有助于更全面、深入地探讨江苏近代手工业及手工业艺人的存在状况及其意义,对于进一步细化研究本课题大有裨益。

二

本课题围绕“江苏近现代手工业艺人从业状况考察与探究”,从微观历史学角度入手进行研究,具有首重求真的历史价值。“微观史学”相对于“宏观史学”而言,一般来说,其多为针对某一领域、某个事件或某人等所做的历史研究,虽然得出的结论往往是局部的,甚至是细微的,但却是宏观研究不可或缺的一部分。关于微观史学研究,在我国史学研究领域中早已有之。清代史学家钱大昕曾说过“予尝论史家先通官制,次精舆地,次辨氏族,否则涉笔便误”^[1]。他的这一言论便是强调史家需要注重“微观”研究,甚至将这种“微观”研究列为史家必须掌握的三大学问。细究这三大学问,可谓与微观史学的研究视角相同。比如,钱大昕批评《南史》《北史》的作者李延寿“似未通南北朝官制,故诸传删省(指删略《宋书》《魏书》等八书为南北史),多未得其要领”^[2]。这说明,研究古史需要研究官制这样的微观史学并以此获得翔实的史料以作例证。事实上,仅此还不够。官制又涉及皇权制度,包括朝会、常朝等细节内容。清人秦蕙田撰《五礼通考》中就有许多这方面的线索,这些线索是从微观史学角度进行官制研究的重要史料。又比如,将“舆地学”视作治史的学问,同样也是微观史学研究的一种指向。所谓“舆地学”,又称“沿革地理学”,主要是研究历史疆域政区演化、地名变动及水道变迁等内容。这项研究是从东汉班固撰写《汉书》开始的,此后很多正史都设有《地理志》或者《郡国志》《州郡志》,记录各个朝代的疆域所至、政区沿革及其他地理现象。如唐李吉甫《元和郡县志》、宋乐

[1] 钱大昕:《潜研堂文集》(卷二十四),南京:江苏古籍出版社1997年版,第388页。

[2] 钱大昕:《廿二史考异》(卷四十),南京:江苏古籍出版社1997年版,第869页。

史《太平寰宇记》，以至后来的元明清各代的志书，从内容到规模都可视为是正史地理志的扩展和延伸，特别是宋元以来的地方志都尽量把建制沿革作为史学的重要记载，这些都是我国传统“舆地学”的重要内容。至于“氏族”问题，钱大昕在元史研究中有详尽的涉足，如他撰写的《元史氏族表》（三卷），便是他为重新编纂一部更加深入而完整的元史所做的前期准备。后来，史学家普遍认为，从社会结构的角度分析来说，我国古史中的氏族问题研究非常重要，它可以挖掘出氏族时代与编户齐民时代相对应的漫长时代的种种特征。正像法国历史学家布罗代尔的“长时段”历史观可以启发我们重新认识我国古史的重要问题一样，先秦时代的社会形态与后世有重大的差异，而这些差异形成的原因便是深层的社会结构形态所决定的，这其中就有“氏族”问题。由此可言，从众多的史料中总结出一般性规律，形成对历史的总体看法，这种考史的演绎法，可以说就是我国古史研究中对微观史学的一种探索。

然而，微观史学作为一种史学思潮与史学方法被学界承认并运用，则是在20世纪七八十年代的西方。微观史学兴起于意大利，之后在法国、德国、美国等国学界得到普遍回应，而后逐渐兴起成为一股新的史学思潮。考其渊源，大约是受吉尔茨文化人类学^[1]和福柯后现代主义思潮^[2]的影响。微观史学思潮的兴起表明，当代西方史学研究开始与

[1] 吉尔茨文化人类学，是指美国人类学家吉尔茨关于文化人类学研究的理论。吉尔茨的理论，被看成是阐释人类学或是符号人类学的奠基理论。其影响力超越了人类学而渗透到更加广泛的社会科学研究领域。在西方学界，对于吉尔茨文化人类学与微观史学研究的互动关系有许多论述。总体认为，微观史学乃是对更古老的社会科学史的一种延伸，是重新发现作为历史变化的主要因素。因此，微观史学的研究既可以属于一种文化史，也能够适用于对社会的分析；微观分析的对象虽然在时间和空间上都是有限的，但它并没有全然无视更广阔的语境和背景。微观史学把研究的视线投向了历史中特定的时间和空间内的个人和群体，人类学也为它指示了一个认识的角度和解释的手段。于是，微观史学在方法论上形成了多种方法模式。

[2] 福柯后现代主义思潮，是福柯后现代主义理论的重要组成部分。所谓“后现代主义”（postmodernism），是20世纪60～80年代以来盛行于西方世界的一种泛文化思潮，是对现代文化哲学和精神价值取向进行批判和解构的一种哲学思维方式与态度。这一反现代性思潮虽然孕育于20世纪30年代现代主义的母体，但主要是后现代社会（又称后工业社会）适应科学技术革命发展需要的产物。后现代主义思潮最初产生于20世纪四五十年代的建筑、诗歌等领域，表现出不同于传统的风格，具有强烈的个性化特征。到了60年代，表现为一种文学与文化现象。之后，便被赋予一种哲学的概念，其主要特点：

① 反主体性（counter subjectivity）。后现代主义哲学继尼采的“上帝死亡”的口号之后，提出“主体死亡”、“人已死亡”的口号，他们的意思是说主客二分式的主体和人的概念不现实，西方传统哲学特别是近代哲学的“人类中心论”已破灭。② 反普遍性及反同一性。后现代主义哲学认为，差异无所不在，即使在重复中也有差异出现，无差异的世界是苍白枯燥的世界。传统哲学以普遍性、同一性为人的最高本质，只能使人成为丧失个性、无血肉、无情感的抽象的人。③ 不确定性（uncertainty）。后现代主义哲学认为，没有独立自在的世界。这是说，世界本身有语言的结构，语言不是人表达意义的工具，它有其自身的体系。每一件已知的事物都是由语言来中介着的，所谓事实、真理只是语言上的。在他们看来，“不是我说语言，而是语言说我”。这样，人就从西方传统哲学所讲的以人为中心的地位而退居到为语言所掌握的地位。但语言又总是不确定的，并且随言说者的不稳定的情绪而动摇不定。因此，一切都是不确定的、模糊的、多元的和解构的。④ 内在性（internality）。如果说不确定性主要代表中心消失和本体论消失的结果，那么内在性则代表使人类心灵适应所有现实本身的倾向。这表明后现代主义哲学不再具有超越性，它不再对精神、价值或终极关怀、真理、美善之类超越价值感兴趣。相反，它是对主体的内缩，是对环境、现实、创造的内在适应。总之，后现代主义哲学是对现代主义质疑、反思和批判的一种新的认知范式。它的矛头指向传统哲学中的教条主义、形式主义、经验主义，是彻底反传统、反权威的。它由逻各斯中心主义转向非中心的多元主义，由深度模

新文化史研究相联系,注重微观史学中涉及文化和社会关联密切的内容,且这种史学思潮渐渐成为改变传统史学研究的新路径。由此可见,在20世纪诸种西方史学思潮中,微观史学确实是令人瞩目的一种,整合了历史学、人类学、社会学等诸学科并进行交叉研究,使史学研究广泛采用人类学、社会学等学科的研究方法和分析策略,为当代史学研究建立起学科综合的典范。

关于微观史学的研究意义,在西方史学界已有明确的表述,强调微观史学是针对长时期宽泛题材的研究而提出的改进方式,具有一般宏观史学所没有的独特的研究方法,深入、细致地对个案进行分析。进言之,微观史学虽说是一种修辞上的比喻法,以局部代表整体,以特殊代表一般;但微观史学能起到以微观史证支撑史学研究整体推进的作用,有其自身的价值。从理论上讲,微观史学研究在当代主要依赖文化人类学的研究方法而进行研究,尤其是吉尔茨提出的“深描”是其获得研究价值的主要方法。首先,微观史学试图建立起一种对微观化的历史进程进行考察,其研究对象设定为历史演进过程中的细微之处,探讨历史的细节,并将其视为是对大历史中某一历史必然规律的“解释性”研究。其次,微观史学以人类学的田野考察为依据,在方法上以一种微观的研究手段展现其研究过程,并将视角投放到更大、更广阔的历史范围中,使其解释得以延伸,成为一项普遍性的结论观点。复次,微观史学注重“深描”方法的运用,而不是简单地将观察到的现象套用到某种理论框架当中,是“从一整套象征性的符号出发,并试图将它们置于一个概念的结构之中。于是‘厚描述’用书面的形式记录下一系列否则就会转瞬即逝的象征性的事件或事实,不过它们可以被放在语境之中得到解释,也就是说,在大量的社会话语中。这种方法成功地通过对最微小的事件运用微观分析的方法而获得最重大的结论”^[1]。如今,有研究者在对微观史学作出评价时谈到“贴近生活,具体细致,这是微观史学研究的最大特点之一”^[2],这也是宏观历史视野所欠缺和无法做到的。但在微观与宏观之间,微观史学并不是要走向某个极端,而是史学研究的一种补充和纠正,也就是常说的“大处着眼,小处入手”,从另一个角度提供了一个深入观察人类历史的机会。

在这种前提下,除大量的宏观历史研究外,研究具体的历史样本,同样显得十分重要,这是丰富和求证历史的重要内容。本课题关注的“江苏近现代手工业艺人从业状况

式转向平面模式,由以人为中心转向反传统人本主义。它可以促进我们拓展视野、更新观念,转变以往僵化、封闭的思维方式,实现学科交融,不断向大众化和现实生活贴近(注释资料主要引自美国学者贝斯特、凯尔纳著《后现代理论》,张志斌译,北京:中央编译出版社2004年版)。

[1] 周兵:《微观史学与新文化史》,载《学术研究》2006年第6期,第90页。

[2] 杨雪翠:《略论微观史学对教育史研究的启示》,载《教育学报》2010年第5期,第115页。

考察与探究”，是涉及我国近代史中有关艺术史、设计史、经济史和社会生活史等多领域不可或缺的重要内容。从艺术史、设计史、经济史和社会生活史等角度来讲，这种微观史学的考察和研究，有着特别的意义。

从设计史角度来讲，开展对手工业艺人从业状况的探究，实际上是依据微观史学对设计史进行基本史实的深入挖掘，它是从个案或者说是从具体史实细节入手，揭示设计史发展进程中人的作用因素，特别是“匠作”对设计进步所作的贡献，可谓是鲜活的造物历史的写照。这一研究角度一反过去设计史研究中见物不见人的局限，将史学研究关注的重点落实在人的作用因素上，重新召唤回来过去被忽视的手工业艺人这一主体，让设计史的研究能够突出“匠作”的贡献。

说到经济史研究，无论是探讨经济史学的理论，还是谈论经济史的问题，都离不开对经济活动规律的探究。17世纪西方出现古典政治经济学，并在一开始就非常关注经济史中的经济活动规律；18世纪中叶，欧洲爆发工业革命，资本经济走上历史舞台后也是如此。经济史研究虽说是关注经济领域的发展与经济变迁的问题，但从广义上讲，经济史仍然是关注人类所从事的经济活动。进言之，经济史是史家通过对经济活动历史的探讨，揭示人类经济活动的发展规律和解释其规律的特征，而所有涉及经济活动的规律问题，都离不开微观经济活动的佐证。所以说，经济史研究同样需要微观史学的介入，这一点对于本课题研究至关重要，因为手工业艺人的全部活动都包括在经济活动和经济现象的研究范畴当中。

至于说到涉及社会生活史的研究，则更贴近微观史学研究的话题，特别是文化遗产研究领域，许多问题的探讨都是从微观史学入手的。文化遗产的丰富性，不仅体现在文化遗产的类别属性上，更多地体现在丰富多彩的文化价值上。作为具备相关特征的手工艺文化，是非常值得关注的个案。如同沈从文笔下，既描绘了行驶在湘西各条河流上的商船羁客，也描写了许许多多因船运业而兴盛起来的河运码头，从而使我们得以洞见这一时期湘西精彩奇异的文化生态。本课题对江苏近现代手工业艺人从业状况考察与探究，通过文献检索与整理、田野考察等，呈现出艺人生活与生产习俗、生产技艺与行业规制、社会风俗与节庆风尚，以及信仰与操守等，较为全面地阐释了江苏近现代史上具有特色的“匠作”之业，包括生活方式和群体事象。析其源、辨其流、叙其程、述其果，进而考察江苏近现代手工业艺人生存方式的嬗变与技艺传承的相互关系。也就是说，江苏近现代手工艺的历史进程，从考察社会生活史来说，是伴随着地域经济的时起时落而艰难地发展的。特别是20世纪初叶，江南地区受近代工业化大规模发展的影响，江苏手工业

面临着蜕变与再生的考验。蜕变并不意味着消亡,而是以新的生产方式再生。然而,蜕变的过程是残酷的,需要进行脱胎换骨的改造,以适应整个产业界的需求。可以清楚地看到,在20世纪的100年里,江苏手工业发生了历史性的转变,传统手工艺由鼎盛日渐下滑,新兴手工艺则处于酝酿和生长的阶段。因此,考察江苏近现代手工业艺人所处的这种复杂的历史环境,以往多从社会、经济,乃至政治环境等因素入手进行研究。而对手工业艺人的生存状况,以及他们的手工艺传承诸方面加以综合研究,则是拓展了新的视角。这一研究视角与当今多使用的“政治”、“经济”和“社会”及其衍生的相关概念来做设计史研究,有了很大的不同。

依据微观史学的研究路径,本课题力求从大量文献史料和口述采访资料中挖掘史述细节,深化课题的阐述。但本课题的叙述不止于此,更重要的是采取“论从史出”的阐释方式,将“论”理解为一种对史述的看法,小至一具体事件或人物、或是一项制度等的考证,只要史料确凿,见解新颖,都试图做到“论从史出”。这种“论从史出”,大体也就是清代乾嘉学派的考证方式,也可以说是微观史学的论证。这对于史学研究来说,是不可缺少的,也是不应被忽视的。因为史料脱漏、错讹,甚至长期被误解,在所难免。如果不加考证,去伪存真,而是囫圇使用,并以之为依据提出宏观看法,终有一天这一宏观看法会像建立在沙滩上的大楼一样倒塌下来。以往所谓的文化遗产年度报告或是手工艺大师名录的记载,看似鸿篇巨著,如今却鲜有问津,原因之一即在于此。所以说,对一些关键问题的细节挖掘与精确考证,必须给予高度重视。有些考证虽说是细微的,但却不亚于一篇论文或是专著的学术贡献,这就是本课题“论从史出”的主要目的。总的来说,我们的兴趣还是偏重在探讨考察的分析上,寻找带有规律性的问题。即将“论从史出”之“论”,以微观视角出发而从宏观着眼,将微观考证作为“论从史出”中“史”的组成部分,为宏观看法提供有力依据;也就是常言所说的,微观与宏观相结合,将宏观建立在微观基础之上。

三

本课题分为上、下两篇,上篇以综述报告的形式对江苏近现代手工业艺人从业状况进行历史性的考察,主要围绕:江苏近现代手工艺人的来源与构成、传承与工巧;手工艺人的生存状况、依赖与生存;手工艺人与手艺相传、生存的竞争与江苏近代社会,以及手工艺人群体的近代化问题和手工业及其艺人的现状及其未来生存的内容进行阐述。举要内容如下:

其一，关于手工艺人的来源和构成，归纳而言主要有四种情形：（1）本省及外省手工艺从业者；（2）破产的农民，为活口而投身手工艺行业；（3）无固定职业的城乡流民，也会投身手工艺行业；（4）由于家庭影响或者自身的爱好，自愿投身手工艺行业。当然，这四种情形只是主要状况，许多个别的状况并未涵盖。无论来自哪种情形的手工艺人，经过多年修炼之后，都会成为本行业手工艺传统与特色的继承者。换言之，手工艺中浸透着手工艺人的艺术天赋和审美能力，从手工艺产品中更可以断定在过去某个时间段这个手工业技术发展到某种程度。同时，从一个手工艺品还可以了解到这个行业的历史和文化，这也正是本课题探讨的目的所在。比如说，手工艺人早年投身于手工艺行业时，大多会遇到师傅（师父），他们是行业工匠班的领头，负责生产经营，用今天的话说就是经济管理，再有就是主持业务以及传授技艺。徒弟通常分为两大类：一类为师傅选定，即经过师傅的层层筛选，专门由师傅教授的徒弟，将其手艺示范流传下去，这样的技艺传承范围多半就只限于个人之间的接触；另一类是大班学徒，由各种杂活做起，开始只是学习一些普通的技术，之后视技术掌握状况再决定是否选为师傅专门教授的对象。除师傅与徒弟之外，还有各种杂工伙计、管账、“写头”（经营）等数人，分工细致，职责明确。当然，这只是手工艺行业艺匠的一般来源与构成。而具体的行业又有多种差别，本课题下篇的选题将有多项涉及。

其二，关于手工艺人的生存状况，按照不同时代，发展规律有所差异。旧时传统手工艺组织分为官营和民间两类，官营主要是封建社会中朝廷设立的相应工艺管理部门或是专营的生产机构，到民国年间则主要是政府的管理机构，其他多以民间组织为主。这些民间组织，既是工匠和艺人行业带有公益性的联合组织，又是贸易协作的机构，它是将来自于各个生产团体或个人的手工艺品以公平的价格进行销售。其主要目的是通过贸易的方式帮助手工艺人寻找市场，并通过消除贸易障碍与不平等的贸易关系，增强手工艺产品打入市场的能力，从而改善工匠和艺人的生活状态，提高生活质量，摆脱贫困。对于传统手工艺的保护与发展来说，这类民间组织对艺人的保护非常重要。艺人要生活，首先要养活自己，而寻找到一个合适的市场对艺人来讲是至关重要的。旧时从事手工艺行业的艺人，一般都是贫苦人家的子弟，但好在学艺的本钱不高，只需要支付一般学徒3个月的口粮和师傅及部分管杂人员3个月的身银（工资），且学徒年满4年需效劳3年。在此期间，学徒的伤、病、残、死听天由命，与师傅无关。学徒期间要经受百般的考验和折磨。俗话说“学艺苦，出徒难，成名全靠血汗换”，此话道出了手工艺人学徒时期真实的生存状况。勤学苦练，出师成名，说起容易做起难。除了一般的苦练，包括杂活、

技术、技巧、练功之外,还有手功、特技等。到20世纪50年代初,新中国成立了手工业管理局,之后在此基础上又成立了手工业联社。手工业联社的宗旨是组织手工业劳动者自产自销,或通过合作社的形式集中销售,尽量减少中间商的介入,让手工业者多得利润,这一点与传统手工艺组织的宗旨十分相似。

其三,关于手工艺人的职业操守,大多表现为由行业传统职业道德构成的艺匠思想为主,即体现“技”与“道”的关系,可谓是为本的关系。所谓“道”,既是本,又是方法与实践的结合,即认识与实践是一而二、二而一的关系。按照传统观念的解释,“技”不同于机械为特征的技术,更多的是与“艺”相通,与个体心灵的创造性相关,并能超越技术层面与“道”合一而游于自由之境。这一点徐复观有其独到的见解:在庄子看来,“在守志的过程中,最好的技巧也将隐于后台,而须将前台让位给由虚静之守所创造的新的经验。这样一种被称为‘心斋’、‘坐忘’的经验非常特别,它强调‘守’,似乎颇为消极。其实不然,心斋经验正是通过排除道德关注、权力关注、技术关注和经验关注而获得审美关注——纯粹经验,循着回归自然的途径把世俗的人提升为审美的人。其中消极向积极的转换显得非通常情、不达常理,不过,却真正是技外见道”^[1]。话说回来,技低于道,但能载道,道又是技的出发点,亦是道的升华和飞跃,“技”与“道”是密不可分的。通过出神入化、得心应手的技艺操守,达到技道合一的境界,实际上就是一种手工艺的自由境界,因此也成为手工艺实践活动的自由形式。

其四,关于手工艺人与社会各个阶层的关系。手工艺人作为社会大家庭中的一个群体,不可避免地要与社会中各个阶层和群体发生或大或小的联系,这种联系可谓千丝万缕。早在先秦时期,手工艺人作为社会的新兴阶层,以“百工”之称与王公、士大夫、商旅、农夫、妇功相并列,在社会生活中发挥着重要的作用。文献有曰:“凡天下群百工,轮车鞴,陶冶梓匠,使各从事其所能”^[2];“史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言,庶人谤,商旅于市,百工献艺”^[3];“百工居肆,以成其事”^[4]。关于百工事迹的记载,在先秦文献中亦有大量记载。代表着手工艺所有行当的“百工”,对社会的发展作出了巨

[1] 张节末:《徐复观对庄子美学的发现及其误读》,载《浙江社会科学》2004年第5期,第153页。

[2] (清)吴毓江撰,孙启治校:《墨子校注》卷六《节用第二十一》,北京:中华书局1993年版,第55页。

[3] (周)左丘明传,(晋)杜预注,(唐)孔颖达疏,浦卫忠、龚抗云、于振波、胡遂、陈咏明整理,杨向奎审定:《春秋左传正义》卷三《襄公十四年》,载李学勤主编:《十三经注疏》,北京大学出版社1999年版,第97~98页。

[4] (魏)何晏注,(宋)邢昺疏,朱汉民整理,张岂之审定:《论语注疏》卷十九《子张第十九》,载李学勤主编:《十三经注疏》,北京大学出版社1999年版,第57页。

大的贡献,就连统治者也认为“来百工,则财用足”^[1]。由此可见,古代社会的官营手工艺与民间的私营手工艺早已互为补充,且不同身份的手工艺人凭借其自身精湛的技艺,通过专业的分工合作,制造出门类众多、质量上乘的产品,从而满足了社会各阶层的不同需要。从传统手工艺行业与民生发生的密切联系来看,其主要行业,如木作、金工、纺织、制陶、制瓷、髹漆、皮革、琢玉、琉璃、印染、印刷等手工艺行业在我国古代社会得到了很大的发展。随着手工艺行业规模的不断扩大和手工艺行业的内部分工细化,各个门类的手工艺技术和生产程序逐渐开始规范化和标准化。手工艺人作为“工”者,“巧饰也,像人有规矩也,与巫同义”^[2],因而受到人们的尊重。事实证明,我国古代手工艺行业已经成为社会生活的重要组成部分,上至官员,下至平民百姓,无不与之有关。通过与这些人物之间的沟通和协调,艺人获得自身的生存和发展。当然,还应该看到,传统手工艺的功能指标也是其进入社会生活的重要通行证。这是指传统手工艺品的最终表现形式,由形态所体现出的智慧以及审美理想,往往是通过具体的形制或装饰等范式与规则展现的。形制之优劣又与多种因素有关,所以《考工记》中“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良”的标准,始终是符合社会生活的实际状况的。

其五,关于手工艺人对文化传承的作用,表明了手工艺在民族传统文化中具有的典型意义。以手工劳作进行制作的具有独特艺术风格的手工艺品,有别于以工业机械化方式批量生产且规格化的工艺品种。江苏手工艺历史悠久,品类繁多,有着优秀的艺术传统和独特的艺术风格,主要体现在四个方面:(1)大多取用天然材料,使产品具有自然的质地美和纹理美;(2)手工艺的劳作是创作设计和生产操作的统一,脑力劳动和体力劳动的统一,艺术创作和技术的统一;(3)在历史上,由于政治、经济、文化等因素的影响,形成了手工艺的传统产区和生产、销售集中的街市;(4)手工艺中的民间手工艺和民族手工艺,充分反映出了劳动人们追求美好、幸福生活的愿望和健康的思想感情,在艺术上追求简洁、纯朴、清新的创作风格。这些工艺文化是传统文化的重要组成部分,是传统文化的精华所在。

本课题下篇是专题研究,计有:陈筱娇《金陵刻经处雕版印刷技艺传承研究》、唐雅敏《晚清吴地乡土艺人行会组织机制与作用研究》、杨晓枝《近代苏州丝织手工行业管理状况及相关制度研究》、贺丹《手工艺的坚守——南京秦淮灯彩世家手工艺传授方式考察与探究》、陆培亚《如皋风筝的传承与保护研究——以“郭氏风筝”为例》、徐慧极《胡家芝剪纸艺

[1] 王云五主编,宋天正译注,杨功亮校订:《中庸今注今译》,台北:台湾商务印书馆1977年版,第5页。

[2] (汉)许慎撰:《说文解字》卷五上《工部》,北京:中华书局1996年版,第100页。