

2013年 浙江省社科联研究课题 重点课题

课题编号 2013 Z09

维系理想

基于现存模具对龙凤花烛的文化探究

郭友南

著

浙江工商大学出版社

郭友南

1974年11月出生，于河南省开封市

1995年毕业于开封大学社科系

2006年毕业于天津工业大学艺术设计学院

2006年至今任嘉兴学院设计学院教师

主要讲授：美学、设计原理、服装设计、材料造型设计等课程

上架建议 风俗·文化

ISBN 978-7-5178-1385-9

9 787517 813859 >

定价：26.00元

维 系 理 想

——基于现存模具对龙凤花烛的文化探究

郭友南 著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

维系理想：基于现存模具对龙凤花烛的文化探究 /
郭友南著. — 杭州：浙江工商大学出版社，2017.1
ISBN 978-7-5178-1385-9

I. ①维… II. ①郭… III. ①蜡烛—工艺美术—文化
研究—中国 IV. ①TS939

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 270039 号

维系理想——基于现存模具对龙凤花烛的文化探究
郭友南 著

责任编辑 穆静雯 潘 啸
责任校对 周晓竹
封面设计 林朦朦
责任印制 包建辉
出版发行 浙江工商大学出版社
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)
(E-mail: zjgsupress@163. com)
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司
印 刷 杭州五象印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 10.25
字 数 200 千
版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5178-1385-9
定 价 26.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

序 言

我与友南先生为多年的同事，常在一起不分时日地无话不谈。早在一年前，我们就聊过嘉兴新塍的民间绝活龙凤花烛，包括其精湛绝伦的手工艺和熠熠炫彩的诱人魅力，却没想到他已经在这个话题上走得这么深，直到近日提出要我写序，我才恍然。我拜读了书稿，并斗胆写上几句算作序。

友南君洋洋洒洒十余万字，深耕下去且感慨万千，忧虑、感伤，有所担当之为实令在下感动。但是，大凡读过现代艺术史的人都知道，现代艺术的精神源自一种“焦虑”的文化，一种基于“焦虑”且意欲突破的英雄主义亢奋，一种由于生命关联而期待获得慰藉地创造“乌托邦”的冲动。在传统的农耕社会，人们把自己的精神交给“上帝”来管理，认为只要不断祈祷，就可以被赐予田园诗般悠缓的生活，人们乐醉于其中，天下如此清澈透明，一切尽在“把握”之中。然而，对于个体自我的心灵来讲，现代工业社会兴起所带来的是危机四伏，似乎一切现实都不像想象之中的那样，似乎一切都难如人意，整个精神处于一片混沌之中。现实不可能为个体自我而设计，生产方式的转换必然产生切肤之痛。而现代社会进程不可抗拒，生产方式转换必然带来一系列诸如物质、科技、文化生活、伦理道德、社会规则与秩序等相关存在状态及其运行规律的变化，并且这一切会冷漠地按照优胜劣汰的方式延展下去，这是自然规律。

然而，现实与人的情感往往是矛盾的两极，尤其人的精神在现代进程的尴尬中必然驱动怀旧情结，且进程的速度愈快，其驱动的引力则愈大。特别是非物质文化遗产日渐式微，甚至进入尾声阶段，所以这种反弹会愈强，愈表现出更加动人的乐章。

我在书稿中深深感受到友南的情怀、执着和无奈，对有关当下现代文化与民族传统瑰宝——非物质文化遗产的思辨，对现实机制与人们文化趣味走向的批判，对非物质文化遗产的传承，对中国民间传说典籍的梳理汇编，以及对植根于土壤且具有代表性的民间工艺绝活的发掘、源流的追溯等，无论作者如何带有激情地做着一系列执着与努力，都很难从根本上改变这一状态。友南惋惜、焦虑，惜听着这远去的声音，细微、孱弱，也曾设计出一系列现代转型的“突围”策略，呼唤这种具有泥土气息的芳香再度芬

芳。我为友南的作为所感动。

现代社会发展的车轮仍在加速度前行,很多传承千年的民间手工艺正在遭遇洗劫,日渐式微,非物质文化遗产的保护、发掘与传承迫在眉睫。如作者所言,“此后的一个多世纪,中国传统文化遭遇到内、外两方面的巨大挑战,很多传承千年的民间手工艺已经荡然无存。然而中国文化传统巨大、多样和长期的储备,即便是到了今天,不管你见识怎样广阔,只要到九州大地的田野民间里走一走,仍然会发现从未见过的美妙至极的手工艺,其手工艺蕴藏的睿智和精巧定令你称奇”。当下,有心的文化人都会敏感于身边潜在闪烁着的瑰宝。他们有热情,但其力量和能力还远远不足。所以需要唤起全社会的共同关心与呵护,需要专业人士倾尽全力、用心使力地发掘与传承,但同时还需要注意在热心的保护中,避免发生“撕裂性的保护”与“保护性的撕裂”。更重要的是,在当代社会背景下,非物质文化遗产应该找到像生物体一样能够自身维系的“造血”功能,得以传承下去,永远成为民族的骄傲和睿智的结晶。用作者曾经说过的一句话,就是:“与其说我们在维系着一个(或一种)文化载体,不如说是在维系理想,一种几千年来中华民族所共同编织的理想。”

袁献民

2015-06-08

前言

——手艺的国度

中国的手艺在数量和质量上都可以说是冠绝全球。其缘故，一是华夏历史悠久，文明传承数千年来从未中断。“工之后恒为工，农之后恒为农”的传承方式直到近现代才开始消失，几千年所积累的手艺绝活数不胜数。二是民族众多，地域多样。也正是由于地域的复杂多样，各个地域之间的相对独立，其手艺的传承不受外来干扰，自然就得以延续。三是文明灿烂，人文积累深厚。人文的积累在各个朝代得到保护和延续，使得国人的文化自觉得到传承，一直到19世纪中叶。此后的一个多世纪，中国传统文化遭遇到内、外两方面的巨大挑战，很多传承千年的民间手艺已经荡然无存。然而中国传统文化有巨大、多样和长期的储备，即便是到了今天，不管你见识怎样广阔，只要到九州大地的田野民间里走一走，仍然会发现从未见过的美妙至极的手工艺，其手艺蕴藏的睿智和精巧定令你称奇。

不可否认，今天的中国仍然是个极为优秀的手艺的国度，这是一件值得庆幸的事情。也就是说，我们仍能有幸看到传统文化传承而来的手艺及其工艺品。写这本书的目的就是要把我亲眼所见的“龙凤花烛”这一传统手艺进行记录并且广而告之，以引起读者特别是年轻人的兴趣，因为年轻人才是中国文化的传承者。今天，机械作业过于发达和盛行，既给人类带来巨大的物质财富，使得整个社会以前所未有的高速向前发展，同时也带来了如个性的丧失、人性的淡漠、精神的焦虑、自然环境的破坏等社会问题。因此，各个国家都开始为复苏手工技艺而努力。为什么在机械作业的同时，手工艺也是必要的呢？在所有的人类产品中，有很多是机械不能制作的。假如将所有产品都交付给机械来完成，这将会导致各个国家民族具有文化特色的产品变得贫乏，同时也会使所有产品同质化。千百年来人类对自然及其材料的改造以手工艺品的形式呈现，承载着每个民族的文化和审美的全部。天然材料是人和现实生活的桥梁，有助于重申手工和材料的特殊性，能够唤起人们对物和人本身的尊重。遗憾的是，机械自诞生开始大多被用来逐利，其产品的粗制滥造也在所难免。而且，在机械制作的过

程中,人在使用机器时,其行为和思想是由机器所指挥、控制或限制的,人的种种乐趣和创新被剥夺了。为了弥补工业同质化所带来的这些欠缺,手工技艺无论如何都必须得到保护和发扬。

通常情况下,手工艺产品的显著特点是能够表现浓郁的民族特色,这些器物被手艺人从容、踏实而细致地制造出来。在这里,自由和责任得到了保证,因为这样的工作伴随着快乐,同时还能显现出创造力。这就是为什么把手工作业看成最适宜于人类的工作形式,同时手工艺产品也真正体现出手工的最大特性。假如没有这样的人类工作,这个世界将会怎样?至少会缺失很多美的东西,更重要的是缺失了人类存在过的确证。在各个国家积极发展机械作业的同时,关注手工技艺应该是理所当然的,以至于近现代在东西方说起“手工制作”,就意味着“优质”“高价”,其本身就有对人类双手应有的信任与尊重的含义。

与很多国家相比,中国仍然是一个保持着手工艺的国度。拥有各自特色的产品至今还在用手工制作,例如雕塑手工艺、印染手工艺、织锦手工艺、陶瓷手工艺、刺绣手工艺等等。像中国这样手工艺门类如此齐全且依然存在的国度,放眼世界难寻其二。

近几年来,虽然中国政府在执行层面开始重视对非物质文化遗产的保护,然而保护过程中的“撕裂性的保护”与“保护性的撕裂”却时常出现。执行层始终没有意识到普及手工艺之重要性和根本性。与此同时,认为手工艺已过时的想法越来越盛,加之现在浮躁的社会环境,很多人不愿意从事手工艺,特别是年轻人对传统手工艺缺乏兴趣,甚至连最基本的尊重都忘记了。长此以往,手工艺就会萎缩和衰退。为了保护中国之美,我们应该进行更多手工艺历史的教育,更加清楚地认识其精髓,并使之优化,这才是我们的义务所在。

大自然赋予人类双手,手工艺是心和情感的传达,与机器有着根本的区别,所以手工艺的作业不是简单纯粹的手工劳作,而是心之劳作,它与心、爱、情感相关联,使手工艺制品不仅充满了劳动的快乐,更是被赋予了美之性质的要素。手工艺制品或者说手工劳作,对于一个民族和国家如此重要,大家都有必要来思索一下。

目 录

第一章	手工艺的感悟	001
一、	中国文化中的 DNA	001
二、	手工艺的特色	003
三、	手工艺的必要	004
四、	手工艺的目标	006
第二章	历史的记忆——龙凤花烛产生的背景	007
一、	龙凤花烛产生的背景	007
二、	龙凤花烛的制作人	011
三、	文化自觉	018
第三章	灵性与血脉——制作龙凤花烛的模具	021
一、	木制模具	023
二、	陶制模具	035
第四章	调研日记——龙凤花烛的制作过程	093
一、	调研由来	093
二、	调研准备	094
三、	调研日记	095
第五章	承前启后——龙凤花烛的现代转型	145
一、	遭遇大山	145
二、	传承要素	146
三、	现代转型	149
四、	小结	152
参考文献	.....	154
后 记	.....	155

第一章 手工艺的感悟

手工艺,民间称为“手艺”,即用手工从事的艺术或技艺,又与“民俗艺术”“民间美术”“民间工艺”“民间技艺”等有很强关联性。其从业者就是手艺人,范围很广,七十二行均能纳入其列。日本学者柳宗悦先生将其称为“民艺”,在此我更倾向中国传统的说法——手艺。在中国传统理念中,学手艺是人生关键的一步,手艺是立身立业之本,这种称谓更加质朴、本分、通俗和生活化。手艺,从字面解释,即民间的手工技艺,普通民众日常使用的器物但凡是手工制作而成的,这种手工技艺就是手艺,以此为生且娴于一技的人便被称为手艺人。中国传统民间生活中必需的日常用品,如衣服、车辆、住宅、餐具、家具、文具等均离不开手艺和手艺人,庖丁也是手艺人的典范。

一、中国文化中的 DNA

民间文化是中华文明最为广阔的组成部分,这是一个巨大的文化宝库,她的深厚蕴藏来自数千年的传承和积淀,也由此凝练出了中国人的文化基因。今天的中国文化正遭遇着前所未有的外来文化的冲击以及国人在文化归属上的迷失。一个民族要发展自己,在发展过程中绝不能迷失自己,不仅要注重经济上的 GDP,更要注重本民族文化中的 DNA。那么哪些是中国文化中 DNA 的密码呢?

第一,它的内容是理想主义的。民间艺术品主要表现了人们的生活理想与精神依托。理想主义的艺术都具有浪漫成分。可以说民间艺术(尤其是乡土美术)不是现实和写实的艺术,而是浪漫主义情感的表现。典型代表:渔民画(图 1-1-1)。

第二,它包括人与人的和谐,人与社会的融和,人对信仰的虔诚,人与自然的“天人合一”。民间文化离不开团圆、祥和、平安和富裕这些概念,这是民俗的终极追求,也是中国传统民间文化亘古不变的主题。典型代表:龙凤花烛(图 1-1-2)。

图 1-1-1 舟山渔民画

图 1-1-2 龙凤花烛

第三,民间艺术有自己独特的审美体系。这种理想主义的艺术,在表达方式上是情感化、戏剧化和浪漫主义化的,在艺术手段上主要采用象征、夸张、拟人等,在色彩上则是独有的生生观和五行观的表现。由于民间技艺多用于生活装饰,符号化和图案化是其重要特征之一,而且会广泛地使用与语言相关的谐音图像,这是我国民间技艺最具文化内涵与审美趣味的方式。典型代表:广州陈家祠(图 1-1-3)。

图 1-1-3 广州陈家祠建筑上的粉塑

第四,我国民间技艺具有地域性,在地域性方面又体现出丰富的多样性。传统的民间手工艺(尤其是乡土民间技艺)是在各自封闭的环境中渐渐形成的,有趣的是,正是这种封闭的环境才造就了我国独特的民间艺术。典型代表:安徽西递古建筑(图 1-1-4),贵州苗寨里的传统手工技艺。不同民族和地域的不同历史、人文、自然条件,致使各地的乡土民艺有其独特的表现题材、艺术方式与审美形态。在全球化时代的今天,这种地域个性鲜明的艺术形式,可以说是我国独有的文化财富。

图 1-1-4 安徽西递古建筑

第五,还有至关重要的一点就是其手工的特性。手工劳作是一种身体行为,手工艺是人的情感和生命行为。手工艺产品也直接体现了手艺人的生命情感,这是机器制作所没有的。在进入工业化时代的今天,手工技艺究其本身就是一种重要的遗产。

二、手工艺的特色

我们把手工艺看作忠于生活且质朴的技艺,而手工艺制品则是我们日常生活中最好的伴侣,使用方便且价格实惠,也是越使用越具有亲切感的物品。自然、质朴、简洁、结实、安全是民间手工艺的属性,也是品质。

第一,生活职能。手工艺来源于民间,即村庄、村镇、城镇、城市等,作为民间日常生活用品,每项手工艺都有自己的“生活岗位”,其为生活服务和为手艺人提供生活来源的特色是首要的。

第二,祈福求吉。民间工艺品与皇家贵族工艺品两者之间虽有着明显的差异——主要是两者所使用材料的稀缺性和制作成本方面展现出的巨大差异,但在祈福求吉上却保持着一致性。这与中国人对美好生活憧憬有关,也是对自身命运不可预料并缺乏安全感的表现。

第三,种类丰富。截止到 2009 年,传统手工艺入选国家、省、市、县四级非物质文化遗产保护名录体系的项目达 8600 余项。在非物质文化遗产保护名录体系中,传统手工艺品类丰富,涉及 9 个门类 180 多个品种。^{[1]58}

新中国成立以来,民间工艺品主要以外销为主,且外销产值始终处于上升趋势。1952 年外销产值为 0.33 亿元;1973 年为 14 亿元,占当年全行业工业总产值的 87.6%;1979 年为 26 亿元,占 69%;2004 年为 789 亿元;

2006 年上升至 1420 亿元。直到 2004 年,我国工艺美术产业内销开始超过外销,具有传统文化内涵的工艺品,如紫砂壶、木雕、硬木家具、玉器、首饰、艺术陶瓷等国内市场需求不断加大。2012 年上半年,我国工艺美术品制造工业企业达 3373 家,行业总资产达 2445 亿元。从某种程度上来看,这体现了民间富裕程度和文化消费的提升。

再看手艺现今的遭遇。首先是文化自觉的丧失,这与中国近两百年的社会巨震有关,社会的安定时期不足一个世纪,人们在文化自觉上没有足够的培育时间。其次便是传承的难以维系,社会的巨震和生活方式的巨大变更,特别是大规模人口流动和迁移势必造成文化生态的破坏,手艺人很难适应巨变的环境,迫于生存不得不另寻谋生途径。最后是传统文化创意不足。相当长一段时期里,伴随工业化、现代化发展,人们的生产方式、生活方式、消费意识和生活观念发生改变,手工艺的传承和应用受到冲击。虽然很多民间自发或官方组织手艺人抱团取暖,谋取生存,但是现实中传统手艺人年岁增长和精力下降,民间手艺资源的新鲜血液得不到补充,传统手工艺能够维系存活已属不易,而创新、创意、产业化就更难谈起了,所以如今民间手艺资源流失加剧。据统计,从 20 世纪 70 年代到 21 世纪初我国的 764 个传统工艺美术品种中,有 52.49% 的品种陷入濒危状态,有的甚至已经停产。^{[1]59}这也是我国手工艺发展以外贸为主、内销不足的重要原因。而由国家统购统销、特种工艺为主的发展模式进一步影响了手工艺在日用和文化遗产层面的发展。从新的生产结构角度来看,传统手工艺传承的“师徒制”逐渐弱化消解,从父到子、从子到孙的传统生活方式、生活意识与生活习惯等也逐渐弱化,民间传承机制很大程度上被消解,部分传统手工艺因此面临后继无人、人亡艺绝的危机。据统计,1979 年至 2012 年,我国共评出 443 位中国工艺美术大师,而 1979 年评出的第一批 33 位工艺大师中今天仍然健在的只有 3 位;这 443 位工艺大师中已有 20% 的人去世。目前,我国共有 3025 名高级工艺美术师,仍从事传统工艺美术的仅有 20%。^{[1]60}

三、手工艺的必要

(一) 审美体验中的“雾霾”

近年来,雾霾天气在我国不少地区频繁出现,尤其是在华北地区的北京、石家庄、郑州等大城市,雾霾天气在冬季几乎成为常态。今天的雾霾,实为昨天的污染累积而成;今天对雾霾的治理,是为明天“雨过天晴云破

处”而努力。

如今,人们的审美意识也出现了“雾霾”。与空气中的雾霾形成原因类似,“审美雾霾”也是由种种“污染”积累而成:日常生活用具的劣质、过剩、泛滥、一次性,生活方式上的奢靡风气,以及现在人们普遍浮躁的心态,等等。

这一“审美雾霾”给人们的生活品质带来了很大影响,如现在的人们简单怠慢地看待器物的习惯,对自身文化归属的迷茫,以及对传统文化特色的审美价值语境中一些最基本、最普遍、最理想的要素产生了动摇与缺失。过去的人们,十分珍惜手工器物,小心翼翼地与之相处,时间久了自然就会移情其中从而更加难以割舍。当然,这与当时手工器物数量较少和人们对自然有所敬畏等原因有关。但是,笔者认为手工器物所具有的品质和格调,也是人们产生这种情怀的原因之一。人们在欣赏和使用手工器物的过程中,对手工器物的审美意识也会渐渐明晰和强烈起来。作为生活的伴侣,手工器物不仅能够唤起人们的亲切感与眷恋之情,还能培养人们的审美意识。

(二)在使用中体验美感

当下,我们总是习惯性地从观赏的角度来进行审美体验。绘画、雕塑、建筑、装饰等观赏性艺术作品和视觉性器物,成为人们主要的审美对象,即从观赏中产生美感,而忽略了在使用器物的过程中也会产生体验愉悦,也就是说产生美感。这种观赏性审美的结果是审美与现实生活的隔离。人们仅限于从观赏的角度来进行审美,而不再结合日常生活,在使用和体验器物的过程中来体验、品味美,这就是现代人所忽略的审美体验和审美途径。实际上,在日常生活中进行审美体验,没有比使用器物更好的了。如果平时我们在使用器物的过程中过于简单和怠慢,那么我们会缺失一种体验之美。也就是说,如果审美与日常生活相脱离,则人类的审美意识就会削弱。为了使美在这个世间得以丰富和完善,加深人们心灵上对美的向往和审美多样化,我们可以凸显手工艺以增加这种在日常生活中审美的机会,在使用手工艺制品中体验美感,这样,人们会更加珍视手工艺而不是只从观赏的角度去欣赏美。如此一来,我们的心境也会随之安静和沉淀,也只有这种经历和心态才能体验到审美中的另一种愉悦。保持这种心境还会令人少些浮躁,多些平常心。因此,我认为接触和使用手工艺制品是人们在日常生活产生美感的契机。

(三)手工艺与国家安全

传统手工艺资源严重流失会危及民族文化。从国家层面看,本土保护

和发展不足,会造成手工艺资源流失,不仅使手工艺本身包含的民俗、审美等文化凝聚力被消解和替代,甚至可能使本土的文化载体沦为其他价值传播的媒介和工具,导致传统文化载体“空心化”,危及国家文化安全。有学者认为此论调是危言耸听,认为多元文化同时性地发生,竞技魅力,优胜劣汰,适者生存,才是常理。我们且以几年前曾风靡一时的美国大片《花木兰》《功夫熊猫》为例,这些大片均以中国传统文化形象为题材,经好莱坞再创作,不仅赚取了票房,而且经过其创意和传播,原本的经典中国传统文化形象已经被置换,且植入了美国文化价值观。西方强势文化的生活方式、消费方式、生产方式以及社会心理、价值观植入中国传统、经典文化样式之中,发挥其教化、审美、消费等功能,在表层的娱乐传媒之下,实际上是一种心理渗透和侵蚀,并进一步导致我国民族文化的自我边缘化。现在有多少中国的孩子既要美国式的自由,又要中国式的宠爱,却没有美国孩子的独立,又缺失中国传统的孝道。据数据显示,大部分40岁以下人员不愿意从事民间技艺这个行业,专业院校毕业生加入传统工艺美术领域的不足1%,高级工艺师仍在从事传统工艺的不足20%。真正从核心层面上,从创新发展的意义上,从民族精神高度发展传统手工艺,参与国际竞争,需要教育、研发、创意等众多人员共同参与,并切实壮大手工艺从业者队伍,因此维护民族文化安全势在必行,并且任重道远。

四、手工艺的目标

笔者如此关心民间手工艺,是出于两个理由:其一是被手工艺蕴藏之美所打动,其二是笔者正在思考、探讨手工艺之美。今天,在手艺的国度,民间传统手工艺的命运逐渐衰微,我们必须面对现实思考,做出正确的判断、计划和方法。例如,以往的手工艺现在还保留多少?这些手工艺作品为什么能保存?具有哪些特性?通过哪些形式得以继承?运用了哪些方法使之不衰?为什么能够成为美的作品?

同时,我们还要思考,为什么自古以来卓越的工艺品和使用久远的日常器物大多出自民间手工艺?为什么设计制作者多为平凡的民间手艺人?为什么对我们来说是不可思议的作品,民间手艺人却觉得是习以为常?为什么民间手艺人对自己所做的作品并不认为值得夸耀?为什么大量手工艺品上没有名款,算是无名氏的作品?……也许只有民间手艺人平凡而自然地制作,才会有人们平凡而自然地使用。