

多元形式与传承

陈彦卿 著

CHEN YANQING ZHU

民间传统手工艺中的 平面艺术研究

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

湖南科技学院十三五重点建设学科资助项目

多元形式与传承

陈彦卿 著
CHENYANQING ZHU

民间传统手工艺中的
平面艺术研究

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是一本关于民间传统手工艺的理论研究著作,本书重点论述的是关于剪纸、木版年画、皮影、民间刺绣与染织、民间服饰图案几个方面的内容。具体内容包括:民间传统手工艺概述与发展、镂空的平面艺术——剪纸、印刷的平面艺术——木版年画、活动的平面艺术——皮影、布面上的平面艺术——民间刺绣与染织、穿在身上的平面艺术——民间服饰图案。本书内容涉及范围广泛,结构合理,通过基本概念的引入,全面论述了民间传统工艺中的多种艺术,理论和实践兼具,条理清晰,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的理论著作。

图书在版编目(CIP)数据

多元形式与传承:民间传统手工艺中的平面艺术研究/陈彦卿著.—北京:中国纺织出版社,2018.2

ISBN 978-7-5180-4003-2

I. ①多… II. ①陈… III. ①民间工艺—研究—中国
IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 217408 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17

字数:220 千字 定价:68.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

我国是一个历史悠久的文明古国,在这块充满魅力和神奇的国土上,我们远古的先民在劳动中开始了人类文化的创造。随着社会生活水平的提高,人类第一次用人工方法改变外物的自然属性,创造了杰出的文明与艺术成果。中华文化是世界上最具有代表性的文化之一,在延绵不绝的历史长河中不断前进,从未中断,延续至今。中国是一个多民族的国家,各少数民族之间、少数民族与汉族之间的文化形式相互交融,不断发展,逐渐演变成了现代社会中人们见到的文化形式和文化类型。

中国民间是产生各种各样文化、艺术、手工艺的地方,为中国文化的发展做出了不可磨灭的贡献。同时,中国的民间艺术也进一步吸收多民族的传统形式,使民间艺术的发展呈现出多样性,为中华民族的传承与发展留下了灿烂的艺术文明。

当前,民间传统手工艺中的文化形式得到政府和民间组织的极大重视,为中国民间传统手工艺的发展、传承与保护做出了贡献。同时,在学术研究方面也逐渐向这方面倾斜,着重探讨民间手工艺中的平面艺术。为此,作者撰写了《多元形式与传承:民间传统手工艺中的平面艺术研究》一书,力图为中国传统文化献一份力。

本书共分为六章。其中,第一章是民间传统手工艺概述与发展,第二章是镂空的平面艺术——剪纸,第三章是印刷的平面艺术——木版年画,第四章是活动的平面艺术——皮影,第五章是布面上的平面艺术——民间刺绣与染织,第六章是穿在身上的平面艺术——民间服饰图案。本书在撰写过程中努力突出以下

优点。

全书以民间传统手工艺概述与发展开头,逐层展开关于剪纸、木版年画、皮影、民间刺绣与染织、民间服饰图案的相关知识介绍以及现代传承的论述。

本书在撰写过程中,得到一些国内外专家同行的大力支持与帮助,同时也借鉴了一些中国绘画方面的理论研究成果,在这里一并表示感谢,本书中所引用的部分未能一一标明的,敬请谅解。由于本人水平有限,时间仓促,在撰写过程中难免会有不妥之处,希望广大读者能够给予批评指正。

编者

2017年5月

目 录

第一章 民间传统手工艺概述	1
第一节 民间传统手工艺概述	1
第二节 民间传统手工艺生存现状	2
第三节 民间传统手工艺面临的困境与出路	5
第二章 镂空的平面艺术——剪纸	11
第一节 剪纸的历史沿革	11
第二节 剪纸的分类与艺术特点	41
第三节 剪纸的审美韵味	50
第四节 剪纸的各类技法	54
第五节 剪纸艺术在平面设计中的传承与应用	64
第三章 印刷的平面艺术——木版年画	75
第一节 木版年画的变迁与发展	75
第二节 木版年画的题材与类别	100
第三节 木版年画的艺术特征	109
第四节 木版年画的制作与销售	112
第五节 木版年画在平面设计中的传承与应用	121
第四章 活动的平面艺术——皮影	126
第一节 皮影的历史与传承	126
第二节 不同地域风格的皮影	133

►多元形式与传承:民间传统手工艺中的平面艺术研究

第三节	皮影的功能与价值	143
第四节	皮影的制作与工艺	146
第五节	皮影的表演与造型	151
第六节	皮影画长卷	160
第七节	皮影在平面设计中的传承与应用	171
第五章 布面上的平面艺术——民间刺绣与染织		185
第一节	苗族刺绣图形装饰	185
第二节	白族染织	197
第三节	传统民间刺绣与染织在平面设计中的传承与 应用	208
第六章 穿在身上的平面艺术——民间服饰图案		216
第一节	民间服饰概述	216
第二节	汉族民间服饰图案	223
第三节	少数民族民间服饰图案	241
第四节	民族服饰图案在现代服饰图案中的传承与 应用	254
参考文献		261

第一章 民间传统手工艺概述

传承至今的传统手工艺,都有着深厚的历史沉淀,它不仅具有深厚的历史见证价值,同时又具有丰富多彩的科学价值和艺术价值。当今,在手工艺普遍萎缩衰微的现实处境下,如何进行有效的保护,如何使手工艺获得市场,如何“活下去”则显得更为迫切,并且更有现实意义和价值。本章从非物质文化遗产保护的角度去审视传统手工艺在现代的存续。

第一节 民间传统手工艺概述

手工工艺是艺术范围中的一种,也是和社会生产有直接联系的物质文化之一。它具有精神生产和物质生产的双重属性。传统手工艺是指人用手对原材料进行加工造型的活动。用人手进行劳动是其最基本的特征。人手对原材料进行加工的过程中,必须要对原材料进行一定的造型处理,在处理的过程中,人加入自己的审美意识,从而具有了一定的艺术创作特性。自有人类以来,就有了手工艺,最早的手工艺就是人类为自己制造工具和器具。打磨的石器、兽皮衣服、贝壳项链等,就是人类最早的手工艺品。随着人类生产能力的提高,手工艺的种类越来越多。到了奴隶社会,手工艺成为专门的行业。西周时期“百工”,奠定了中国手工艺的基本类型。世界其他国家的手工艺也在奴隶社会形成其基本类型。在之后漫长的时期里,手工艺一直在不断丰富发展,与人类的生产、生活紧密地结合在一起。直到工业文明到来,

手工艺在制造业的主流地位逐渐被机器生产取代。

手工艺首先是一种生产活动,是一个造物的过程。其最核心也是最基本的特征就是手工进行生产。一切由人手工进行的劳动,都可以称为手工劳动,而在劳动的过程中加入一定的造型装饰活动,就是手工艺。手工劳动和手工艺的差别就在“艺”上,前者强调技术,是一种单纯的劳动,后者则更有艺术创作的特点。前者强调实用功能,后者体现审美意识,前者是后者的基础,后者是前者的升华。但大多数时候二者之间并非泾渭分明,而是你中有我,我中有你。即使是最简单、最普通的砖瓦制造,也有很多艺术加工的空间,如各种特色的花型砖。维吾尔族就特别善于用各种砖来进行建筑的装饰。所以本书将一切手工进行的造型活动都称为手工艺。图 1-1 所示为湖南醴陵陈龙扬釉下五彩瓷艺术中心传承人陈利在绘瓷。^①

图 1-1 绘瓷

第二节 民间传统手工艺生存现状

工艺属于技术的范畴。技术是能动的和随时代而更替的,一个时代有一个时代的工艺和技术,现代的织染技艺不同于近古

^① 王燕. 传统手工艺的现代传承[M]. 南京:译林出版社,2016.

的,近古的织染技艺不同于中古的,中古的又不同于上古的,与时俱进是传统工艺的传统。

在前现代的漫长历史时期,人们较少有自觉的文化保护意识。在我国,重人文轻技艺的文化传统,导致许多重大发明创造不见于史籍或只有片断的记载,例如铸铁柔化术和雕版印刷。

从20世纪后半叶起,文化保护的重要性、必要性和紧迫性成为国际社会的共识并付诸行动。世纪交替之际,包括传统工艺在内的非物质文化遗产的保护传承提上了日程。影响所及,我国在2003年也启动了非物质文化遗产的保护工作。2006年和2008年,国务院相继颁布了第一、二批国家级非物质文化遗产名录,传统手工技艺加上民间美术类的雕塑、编织扎制、刻绘进入名录的共有299项,占总数1175项的四分之一。^①

长期以来。观念和体制的缺失与错位,使传统工艺保护传承受到忽视和漠视,一些珍贵技艺湮没失传却无人过问。尽管如此,由于我国幅员辽阔和社会经济发展不平衡,许多传统工艺仍以原生态保存于民间。手工艺有很强的生命力,手艺人清贫、敬业和乐天的(图1-2)。^②随着非物质文化遗产保护工作的推进,已进入名录的传统工艺有望在政府主导下,经艺人、社区、企业、专家的努力得到保护。尚未进入名录的也将逐步列入省级和国家级名录,作为公众和国家意志的体现,经由政府行为和民众的自觉行动而得到保护和传承。从这个意义上来说,传统工艺的当代命运要优于近代和古代,这是时代的进步使然,是值得庆幸的。

当前,传统工艺保护尚处于起步阶段,规范有序和切实有效的保护需经一段时间的磨合方能实现。在这种情况下,艺人、社区的自觉行动是格外重要的。在保护工作中,政府有领导和保障之责,但不可能也不应包揽一切。创造和承传传统工艺的艺人和

① 关觉明,李劲松,王连海,关晓武,赵翰生,罗兴波著,《中国手工技艺》,郑州市:大象出版社,2014。

② 摄影:邵光伟,院刊《中华手工》总第三期。

社区理所应当是保护、传承和发展、振兴的主体。传统工艺各有特点,其功用和赋存状态不尽相同,保护形式和传承机制也得有所区别。例如,畜力驱动の木轧辊榨油技艺因技术更替将难以为继,当以记忆性保护方式为宜。山西老陈醋和上海老凤祥金银细工技艺发展趋势良好,可自主传承。北京扎彩子技艺经文化行政主管部门扶持,有望拓展市场,持续发展。有些已不符合时代要求,势将被新技术所取代,但确具重要历史价值和学术价值的技艺,如江苏沭阳的大风车和黑龙江地区的鱼皮工艺,作为上古子遗的活化石理应妥善保护甚至由政府出资维护。

图 1-2 茶馆里的手艺人

关于传统工艺的承传,自 20 世纪 50 年代以来,由于工业化的推进和社会经济体制的转型,已形成家族传承和社会传承并存亦即非正规教育和正规教育平行发展与互补的新的格局。这对传统工艺的保护和振兴是有利的,应大力提倡和推广。长江后浪推前浪,一代更比一代强。近年来,具有大学、研究生学历的年轻人加入传统工艺行列已不少见,在职的青年艺人也有许多在接受学历教育,努力提高文化水平和技能。当既有较高文化程度又有娴熟专业技能的一代新人接掌本行业时,传统工艺发展振兴新局面的开创,当是顺理成章、水到渠成之事。

手艺是永恒的,有人类就有对手艺活动和手工艺制品的本能爱好。随着现代化程度的提升,手艺活动和手工艺制品将更广泛地融

入人们的日常生活,成为现代化生活的一个组成部分;手工艺的保护传承和发展振兴也将得到更多的关注,成为现代化建设题中应有之义和不可或缺之举。我们有理由对传统工艺的当代命运持乐观的态度,尽管要走的路还很长。

第三节 民间传统手工艺面临的困境与出路

一、民间传统手工艺面临的困境

(一)民间传统手工艺日渐减少

在当今时代,手工艺品中的日用品日渐减少,作为生产工具则更少。手工艺已经与日常生活生产日益脱节。

手工艺与日常生产生活的脱节首先表现为自给自足的手工艺基本消失。其原因在于,电力带动的日用生活用具、农具在一个地区通电后,就迅速取代了之前手工制作且需要手工操作的相应工具。

目前,日常生活中自给自足的手工艺只零星存在于部分老龄人口和少数现代化尚且无法推进的地区。对于前者,自给自足只是一种生活或生产的习惯,对于后者则是无奈的选择。例如 20 世纪 80 年代早期,在中国的乡村,缝纫机还是结婚必备用品。但是三十多年后,缝纫机已经接近古董了。1970 年以后出生的女性很少会使用缝纫机,更不用说刺绣和裁剪这样有一定技艺含量的女红手艺了。

自给自足手工艺的消失,是经济发展的一种必然,是技艺持有者主动的放弃,是具备了选择条件后的一种主动行为。如果他们要继续自给自足,就大多是出于对自制产品品质的肯定和对旧日时光的留恋,也是一种主动的保留。但现实中,愿意保留的人

十分稀少。

(二)市场萎缩或消失

当下的手工艺,绝大部分行业都无法继续保持其最兴盛时期的市场。以手工艺一直发达的苏州为例:在1949年后,苏州的手工艺仍然在相当长的一段时间内保持了较为活跃的生产能力,其中的部分手工艺还扩大了原有的市场,取得了骄人的业绩。但在20世纪90年代之后,传统手工艺市场就呈整体下滑趋势。笔者调查的苏州50个手工艺项目中,与20世纪70年代至90年代相比,近80%市场萎缩,5%规模市场消失,只有零星订单,10%保持原有市场。仅有5%的行业市场在扩展。在2012—2015年,笔者调查的江苏省内(不含苏州市)32个手工艺类非遗项目,仅有10%的项目保持或扩展其市场。其余90%项目与前30年相比,呈萎缩状态。笔者实地调查国内其他省市手工艺类非遗项目共计101个,大部分是保护成效较好的项目,较少濒危项目,但与30年前相比,保持或扩展其市场的也不到30%。

所以总的来说,手工艺作为依赖市场需求来支撑的非遗行业,整体呈现出市场萎缩甚至消失的危机。这也是目前绝大部分手工艺陷入困境的主要外在原因,也是导致手工艺后继不继的主要动因。

(三)缺乏继承人

手工艺的后继乏人表现为三个层次:最直接表现为缺少后继的学艺者、从业者,面临失传的危险。第二个层次为缺少年轻的后继者,尤其是40岁以下的青年从业者。第三个层次为缺少高素质的从业者和学艺者。第一层次的后继乏人如果比较严重,就表明该项手工艺现状堪忧,濒危状况较为突出;第二层次的后继乏人对项目的影响目前尚不明显,但在未来的10到20年就会显现,影响到该项手工艺在未来的存续;而第三个层次的后继乏人则会影响到项目存续的质量,也会逐步地影响到项目未来的发展

趋向。

当今,现实是在手工艺的从业者中,非常缺乏具备能够成为大师必备素质的年轻人。这种现象的存在使得众多传统手工艺项目固有文化精髓的继承都会受到严重影响,更无法谈及在继承基础上的创新与提高。所以从业者素质的降低,将在更深的层面上影响到项目的健康存续。

二、民间传统手工艺的出路

民间传统手工艺要想继续传承与发展,需要考虑的因素较多,这里从中选取最主要的几点进行论述。

(一)努力培养人才

传统手工艺如果想在当代健康发展,艺人、设计师和营销管理人才都是不可缺少的,他们共同构成了手工艺生产单位人员的合理结构。从人员获得程度的难易和对一个单位以及行业发展稳定性的重要程度而言,生产者尤其是艺人(技艺的掌握者)无疑最重要,最需要着力培养。值得注意的是,对于艺人的培养不仅仅只是停留在技艺的培养,还要求培养艺人的文化艺术修养能力与综合素质以及一定的设计能力。设计者和营销管理人员在专业上都具有一定的共通性和普遍性,即一位设计师和营销管理人才可以在不同的行业内工作。而且设计和营销管理专业发展至今,已经建立了高度成熟的学科体系,众多高校也都开设了相应的专业课程来培养这方面的人才,学习者可以在较短的时间内掌握有关的知识与能力。对于一个手工艺行业 and 单位而言,只要能够提供可接受的薪酬,就可以拥有相应的设计和营销管理人员。但是手工艺人的学习和历练周期显然比前两者都要漫长,而且很多手工艺尚未建立学校教育体系,也无法建立学校教育体系,只能通过口传身授的方式来学习,其技艺掌握过程中的不可控因素比学校教育要多很多。这些都使得手工艺人的培养是手工艺生

产经营中的重中之重。技艺传承工作是手工艺能否可持续发展最核心的决定性因素。

(二)对传统手工艺的传承与创新

传统手工艺应该以传承为务还是创新为重,这种争论也许将一直持续下去,很难有定论。有趣的是,认为一定要坚守传统、首重传承的,多是理论研究者。而认为一定要创新才有生存可能的,多是艺人、生产者和营销人员。前者更重视原有文化内涵和技艺特点的保持,担心创新会使传统手工艺经过千锤百炼而形成的独特风格韵味丧失,从而最终失去了最为宝贵的精髓,反而加速了传统手工艺的衰微乃至消亡。而后者则直接面对市场,而且大多面临着一定的生存压力,认为只有改变创新才能获得新的生存空间,才能激活传统手工艺在现代社会的发展潜力。这是从两个不同角度去理解传统手工艺的现代存续方式和途径,其并无本质的冲突。事实是,在现代存续状态良好并且有可持续性的传统手工艺,无不是寻找到了传承与创新结合的较好路径。没有对传统的传承,创新就会失去技艺和文化内涵的支撑,不可持续。而没有创新,传承也无法融入现代生活,难逃衰微。

作为活态传承的文化,非物质文化遗产本身是一个不断变化的过程,其传承者总是会根据其所处的社会环境,对非物质文化遗产不断进行建构和重构,推陈出新。传承至今的每项非遗,都带有各个时代的烙印,都是不断创新发展的产物。现代传统手工艺的传承与创新,根本上取决于艺人与消费者、生产与市场之间的互动。采取何种传承方式与经营模式,都是生产者根据手工艺的技艺特点、市场与使用者的特点而做出的选择。除极少数行业或项目外,保持传统基础上的变化是传统手工艺在任何时代传承发展的一个趋势,而根据不同的人群进行产品的细微变化则是传统手工艺一直具备的优势。只是在传统社会,手工艺的整体变化速度相对缓慢。而在当代,市场本身变化速度加快,反过来促使传统手工艺必须不断变化适应市场,由此创新对获得生存空间就

显得更为迫切。但没有对传统手工艺精髓的真正传承,创新就很容易失去其最为核心的风格,就会迷失于市场,最后失去市场。创新与传承不仅并行而不悖,而且相辅相成,缺一不可。

当代之所以会有创新与传承的争论,就在于很多人对“创新”与“传承”的误读曲解。其中对传承的误读主要体现为:传承中拘泥于产品外在形式的坚守,而忽略其技艺的多元应用;将传统手工艺的技艺和文化内涵绑定于某一时期,认为只有那个时期的才是最纯正的,由此排斥其后的任何改变。

而对创新的误读根本就在于对传统手工艺固有文化内涵和价值理解的浅薄化、片面化甚至肆意曲解。在没有真正理解传统手工艺的文化内涵和技艺特点的前提下,就随意地对传统手工艺的文化元素进行改造、解构和组合,甚至将传统手工艺与其他现代艺术进行嫁接或拼接,制造出既无传统神韵也无现代美感的产品,而冠以创新、个性之名,在哗众取宠之后被市场抛弃。

所以在传承和创新的关系上,一定是传承为先。创新必须以掌握核心技艺和理解文化内涵为出发点,在此基础上进行合理而适度的创新。

(三) 获得市场需求

传统手工艺衰落的最根本原因在于其所依托的生态环境的改变使其功能弱化、市场萎缩、需求减少,从而失去了存续的动力。因此在传统手工艺的保护问题上,出现了唯市场论,认为只要有市场的手工艺就可以存续,没有市场需求的就无法存续,也就应该衰亡。但在手工艺的具体保护实践中,我们却发现,尽管市场在手工艺的存续和发展中起着决定性的作用,但并不是唯一的决定性的因素。手工艺作为以人为传承载体的非物质文化遗产,其存续的内在决定因素还是生产者本身。而由于人的能动性,生产者和使用者之间是一个有机互动的关系,这两者都是不断变化的因素。在这种互动关系中,手工艺人与生产单位对于市场及其趋势的适应性努力和开拓性努力都是非常重要的。一个

原有功能已经无法发挥、行业整体萧条冷清的手工艺,却可能仍然有生产者或单位在生产,并且产品还有着不断增长的稳定市场,原因是他们适应市场变化,调整更新了产品功能,当然这个前提是一大批同行的退出。还有少数手工艺行业,已经多年无人生产也无人问津,但通过一些人的努力而“起死回生”。20世纪50年代初,林徽因等人对景泰蓝的抢救工作,使得这一古老的技艺得以复兴。而与之相悖的另一个现实是,有些市场需求本来旺盛,却因为生产者之间的恶性竞争、粗制滥造而导致市场急剧萎缩。

综上所述,在传统手工艺的保护传承中,最为重要的能动因素就是人。参与手工艺的生产经营人员,是手工艺传承保护中的核心力量。而市场作为最重要的外部制导因素,与资金、生产场地、原料、工具等等因素一起构成了手工艺传承保护的外在条件。内在和外在外在条件一起决定了传统手工艺的生死兴衰。