

传统民间技艺的生活传承研究

张妍, 钟蕾

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 研究传统民间技艺的生活传承方式, 解决传统民间技艺生产和现代工业大批量生产之间的矛盾。**方法** 以总结归纳生活传承的表达方式为基础, 通过对民众的功能需求分析, 将传统民间工艺品进行针对性层级划分研究。**结果** 得出以消费市场需求为主导的装饰性层级、半装饰性层级以及实用类层级为主轴的层级划分方法, 并根据层次划分定位设计方向和制作方式。**结论** 通过对以需求为主导的层级划分, 有效地处理了传统民间技艺中生活传承与现代化生产之间的矛盾。

关键词: 传统; 民间技艺; 手工艺; 生活传承; 实用需求

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)18-0053-04

Living Inheritance of Traditional Folk Skill

ZHANG Yan, ZHONG Lei

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: It aims to study the living heritage of traditional folk art, to resolve conflicts between the traditional folk art production and modern industrial mass production. Bases on the summary and conclusion of expression of living heritage, it analyzes people's practical requirements to research the classification of the traditional folk arts and crafts. This results in consumer demand oriented classification including decorative level, semi-decorative and practical level. Based on that, design direction and production methods are determined as well. Through demand-driven classification, conflicts between the traditional folk art production and modern industrial mass production are effectively resolved.

KEY WORDS: traditional; folk art; arts and crafts; living heritage; functional requirements

中国传统民间技艺的发展始于人类对工具的使用, 也伴随着中华 5000 年文化的传承与发展, 是时代文化语言的实用性表达, 反映了不同阶段人们的生活状态、审美价值和理想及精神追求, 是凝结着劳动人民智慧的宝贵物质财富。从历史上看, 以欣赏为目的的传统民间技艺包括竹雕臂搁、顾绣等, 具有较高审美价值、符合时代背景下的人文志趣且手工技艺精湛等特点; 以生产生活为目的的传统民间技艺, 是伴随时代发展, 在生产中不断创新发展, 继而代代相传延续下来的, 具有实用性强、传承度

较高、较强生活传承能力等特点。传统民间技艺的生活传承研究, 就是针对以生产生活为目的的非物质文化遗产资源而展开的探索分析。

1 传统民间技艺的内蕴特征分析

传统民间技艺中最核心的内蕴特征应属其实用性, 从最早远古人类工具的发明可以看出, 任何功能和需求都以服务日常生活为目的, 手工艺美则是依附于生活使用和艺术创作的。柳宗悦在文章中提

收稿日期: 2016-06-03

基金项目: 联合国教科文组织亚太中心委托课题 (CRIHAP201602)

作者简介: 张妍 (1986—), 女, 天津人, 硕士, 天津理工大学讲师, 主要从事产品造型设计与理论方面的研究。

到“没有与大地相隔离的器物，也没有与人类相分离的器具，这就是说在这个世界上为我们服务的生活用品。若是因故离开了用途，器物便会失去生命。如果不堪使用，就没有存在的意义^[1]。”生存使用需求为人类创造出劳动工具，以使用功能为主导核心，伴随社会发展人类开始对审美和精神享受有了更高的追求。传统民间技艺在日常生活中传承发展，具有一定的活态流变特征，即以使用功能为主线，伴随时代的推移、文化的演变、需求的更新，不断改良和提升成为新的形式，以适应时代需求。同时，其改良也具有一定连续性特征，是人文历史的积淀、使用功能的完善和核心价值的继承^[2]。传统民间技艺来源于生活且应用于生活，多数为日常生活用品及必需品，价格较低且具有广泛性，生产者往往出自民间匠人。传统民间技艺本着尊重自然、融于自然、与自然和谐共处的原则发展，与现代人追求低碳环保的思想不谋而合。传统民间技艺发展还与市场需求息息相关，产品通过市场实现价值，生产与消费密切联系，没有消费市场，生产就是资源的浪费，因此，民众的消费需求从实质上决定了生产型传统民间技艺的传承与发展^[3]。

2 生活传承中的活态表达

2.1 生产生活性表达

在经济学概念中“生产”联系着消费和市场，产品的功能是否能够对应市场和消费需求是生产能够顺利进行的关键要素。传统民间手工产品不仅承载着匠人们的精湛技艺，也交织着特殊的地域文化情怀。传统民间技艺的传承需要生产与生活的密切联系，现今部分民间技艺因跟不上时代发展的步伐而走向消失灭亡，究其根本原因在于消费市场的缺失，民众对其产品没有使用需求。传统民间手工艺产品一般以使用天然材料，利用原始工具和技术，制造具有日常使用功能的产品，同时表达出特有的地域文化性。传统民间技艺是在生产中产生的，与民众的衣食住行等各个方面共同构成一个生活系统，系统中的每个要素都直接或间接地影响到系统的稳定性，如果系统中某个因素的需求改变或提高，可能直接引导某种文化的价值走向的改变，甚至导致某种文化的消亡^[4]。对于人类来说，文化资源的消亡是不可逆转的巨大损失，因此，从生活生产中保护传统民间技艺传承发展是坚定且必要的。

从生活中传承下来的传统民间技艺，在保持其文化价值内蕴与核心工艺的前提下，也应伴随时代发展进行多层次的并行发展模式。生产源于市场需求，当市场需求过量的情况下，原有传统技艺就会出现时效性的落差^[5]。不同的传统手工产品可以根据制作的不同工序，部分融入现代化加工工艺，提高产品制造效率，以满足不同层次的市场消费需求。机械化加工与手工制作适度结合的方式，能够更好地表达传统民间技艺的生产性。在一些技术难度较高且更具个人创作发挥的环节坚持手工制作，确保产品的精良性和独一性；在某些强度较大且具有重复性机械运动的步骤上，可以采用机器加工以节省人力资源进行更深入的创新研究。

布老虎，经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录，起源于民众对虎图腾的崇拜。其文化寓意大多来源于民间的故事传说，蕴含着人们对吉祥安康的追求和幸福生活的渴望。布老虎是传统民间技艺在生活传承中效果较好的典型，其生产始终紧贴民众的生活需求，不仅具有合理的使用功能而且还融入了民俗文化内涵。鲁南地区则盛行在新生儿出生剪发的时候，长辈送来布老虎以示祝福；在端午节期间，将老虎缝在孩子肩膀上用以镇邪除恶。从生产性需求看，民众对布老虎的需求也可进行层次划分，把具有收藏需求的产品进行全手工制作；节日、仪式等活动的产品进行手工与机械生产相结合的形式；而日用品层次的产品，可以采用机械化生产的形式制作。既满足了消费市场需求，又保护和传承了传统民间技艺的文化内蕴，布老虎帽见图1（图1—2均摘自百度图库）。

2.2 艺术性表达

传统民间技艺之美体现在人与自然的互动中，是大自然对人类的馈赠，具有一定的民族性和地域性，是历史文化的传承与表达^[6]。起源于秦汉、魏晋时期的服饰云肩，其材质较硬，造型两端上翘，图案上选用卷云纹样，是具有中式结构和纹样的代表性服饰。在设计上针对每个女性特殊身形拆分云肩造型结构和图形结构，力图符合每个女性的不同需求，进而达到饱满和丰厚的效果。在“云肩”艺术之美的传承发展中，具有主观能动性较强的步骤方面应该继续保持设计的原真性，通过口传心授等方式传承并创新发展。例如，量体裁衣比例、造型结构及云纹结构的设计中应保留传统工艺方式；对一些重复性、机械性的工艺，可以

采用机械化生产方式。在保留传统民间技艺设计内涵的基础上,提高生产效率,以满足市场需求,同时也避免千篇一律的大机械生产方式,造成降低文化内蕴的严重后果。云肩见图2。

图1 布老虎帽
Fig.1 Cloth tiger hat

图2 云肩
Fig.2 Cloud shoulder

传统民间技艺的艺术性表达是建立在对工艺流程与核心技术的保护上,是独一无二且神秘莫测的美^[7]。景德镇瓷器的制作看似机械模式的大批量生产,其实内部工序都需要技艺精湛的技术人员把控。胚房内部从成型、利胚到施釉干燥,颜料炼制工艺中从洗料、炒料到起钵晾干,每一个步骤都存在人主观意愿对产品质量的把控,这些环节无不体现传统民间技艺神秘的艺术美。陶瓷艺术是传统民间技艺在生活传承中的代表,民众的日常生活中离不开器皿的使用,根据时代发展的不同需求,陶瓷制作技术不断传承创新。此类产品在消费市场中也呈现出明显的层级分类,包括艺术价值较高的装饰艺术类、使用价值较高的生活类实用器皿、礼仪节日礼品类器皿等。

2.3 商业性表达

传统民间技艺的生活传承也表现在商业性方面。生产离不开使用和销售,市场需求决定产品的设计定位和方向。传统民间技艺已经不只局限于生活使用,还涉及到艺术价值的追求及节日礼品、信仰祭祀等各个方面,涉及到的商品包括刺绣、面点、工具、玩具、服饰、神、儒等衣食住行各个方面。从商业性角度,根据消费市场需求可以将生产型民间工艺品分层级进行设计生产包括以满足审美需求为核心的装饰艺术层级,以保持历史传承的原真性为原则,蕴含饱满丰富的民族文化和生活传承价值。此类产品一般价格较高,严格要求传承人的纯手工制作、材料、工具的生态原始性,蕴含着传承人对产品文化的感悟和历史的沉淀,以博物馆展示和收藏等为主要用途。以满足信仰、节日、礼品需求的半装饰艺术层级,此类产品要求核心步骤的原

真性,部分重复性、机械性加工工艺可使用批量生产方式以增加产量,以满足使用需求,此层级产品在一定程度上是地域文化的缩影,但是成本价格能够被大众接受,使传统民间技艺和文化能够更广泛传播。以满足生产生活需求为核心的实用类层级,此类产品的核心功能就是提供给使用者完整合理的使用功能,可以完全使用机械化生产,在制作和造型设计上提取传统文化元素进行抽象整合,是传统民间工艺的功能性生活传承的最直白表达,一般成本较低,为民众日常生活中使用。

3 问题与措施

问题1:传统民间技艺是建立在地域性、民族性特征基础上的为民众服务的产品,具有饱满的审美意蕴和人文情趣^[8]。民间匠人在制作产品时也将历史、民族、地域等文化融入到产品中,并跟随匠人对产品的理解和功能的探索展开个性化设计与加工。大工业生产主要解决了批量化生产的问题,但是却漠视了手工加工工艺中对情趣、文化等方面的传承,推崇以功能为核心,因此,在市场定位中应注意产品层级分类的处理,按不同市场需求定位产品层级,如装饰艺术层级、半装饰艺术层级以及实用类层级等,走定向化生产销售路线。

问题2:信息化时代背景下,大批现代信息化产品融入人们的日常生活中^[9],使传统民间技艺在一定程度上受到冲击,不再能够引起年青一代人的重视和欣赏,导致部分传统民间技艺的受众范围越来越窄,难以继续有效地传承发展。针对此类问题,应该从学生时期入手,在义务教育中弘扬民族传统文化,让传统民间技艺勾起学生的学习和实践热情,从而更好地在生活中传承。

问题3:传统民间技艺原真性的保持与现代社会环保低碳理念的融合和矛盾。传统民间技艺的原真性、生活化,强调制作手工化与加工材料的生态原始性。从低碳环保的角度考量,传统民间技艺充分印证了生态循环的理念,但在大量生产的过程中,材料的选取上若全部使用原始生态材料,那么,自然资源的可持续性将被破坏。伴随现代科技的发展,大量优质的自然资源的替代材料降低了生产成本,延长了产品的使用寿命,可以为批量的加工生产提供服务。针对此类问题,合理清晰的市场需求层级定位能够通过产品的销售方向确定,例如实用类层

级的具有生活传承意义的批量产品, 可以选用现代新型材料, 以满足人们的日常生活需要。

4 结语

近几年, 从社会到政府都对传统民间技艺的传承和发展作出了巨大的贡献, 各项非物质文化遗产保护法规的出台, 更加增强了传统民间技艺的自信心^[10—11]。传统民间技艺的核心内蕴特征在于其生产和生活使用性的表达, 是历史文化的积淀与人文情趣、审美价值的综合体现。在现代生活中通过消费层级的划分, 确定不同消费目的的传统民间产品定位, 解决传统民间技艺生产和现代工业大批量生产之间的矛盾。培养民众在生活习惯中明确划分产品层级的意识, 使其在生活中更加积极地传承发展传统民间技艺, 促进中国传统文化的发展。

参考文献:

- [1] 柳宗悦. 工艺文化[M]. 徐艺乙, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011.
YANAGI M. Technological Culture[M]. XU Yi-yi, Translate. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2011.
- [2] 张婕, 钟蕾. 文化视野下天津非物质文化遗产创新保护[J]. 包装工程, 2014, 35(14): 110—113.
ZHANG Jie, ZHONG Lei. Cultural Perspective of Intangible Cultural Heritage Protection of Tianjin Innovation[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(14): 110—113.
- [3] 罗京艳, 朱荔丽. 天津民间工艺美术非物质文化遗产保护研究[J]. 兰台世界, 2013(20): 44—45.
LUO Jing-yan, ZHU Li-li. Study on the Protection of the Intangible Cultural Heritage about Tianjin Folk Arts and Crafts[J]. Lantai World, 2013(20): 44—45.
- [4] 罗京艳, 钟蕾. 基于低碳理念的产品结构设计研究[J]. 包装工程, 2013, 34(14): 98—113.
LUO Jing-yan, ZHONG Lei. Research on Products Structure Design Based on the Concept of Low-carbon[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(14): 98—113.
- [5] 谢中元. 国内新农村建设与非物质文化遗产保护关联研究述评[J]. 广西社会科学, 2014(3): 54—59.
XIE Zhong-yuan. A Review of the Research on New Countryside Construction and the Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Guangxi Social Sciences, 2014(3): 54—59.
- [6] 钱晓波. 在传统自造型企业中引入产品服务系统设计策略[J]. 装饰, 2015(10): 114—117.
QIAN Xiao-bo. Introducing Strategic PPSD into Traditional Manufacturing Companies[J]. Zhuangshi, 2015(10): 114—117.
- [7] 陈庆军. 回归乡土的重生: 乡村建设中民间美术的机遇[J]. 美术观察, 2014(10): 15—16.
CHEN Qing-jun. The Rebirth of the Returning to Homeland: Opportunities of Folk Art in the Rural Construction[J]. Art Observation, 2014(10): 15—16.
- [8] 黄永林. 中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2012, 3(2).
HUANG Yong-lin. The Research on the Digitalized Protection and Development of China's Intangible Cultural Heritage[J]. Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2012, 3(2).
- [9] 苑利, 顾军. 非物质文化遗产分类学研究[J]. 河南社会科学, 2013(6): 58—62.
YUAN Li, GU Jun. Taxonomic Research on Intangible Cultural Heritage[J]. Henan Social Sciences, 2013(6): 58—62.
- [10] 王战, 王紫薇. 小规模大意味——我国创意为群体品牌发展路径探究[J]. 装饰, 2015(10): 122.
WANG Zhan, WANG Zi-wei. Small Scale, Strong Significance: an Exploration to the Brand Development of Creative Mini-Groups in China[J]. Zhuangshi, 2015(10): 122.
- [11] 王周, 邢明文. 民俗文化 艺术空间——China 公社文化艺术酒店精彩呈现[J]. 家具与室内装饰, 2014(7): 80—85.
WANG Zhuo, XING Ming-wen. Folk Culture, Art Space: Show of China Commune Culture Art Hotel[J]. Furniture & Interior Design, 2014(7): 80—85.