

南通蓝印花布的传承、保护和发展及其文化属性

奚燕锋

(南通职业大学艺术系, 江苏南通 226007)

[摘要]通过研究南通蓝印花布工艺的传承、保护和发展,找出影响其衰落的原因,针对问题,提出南通传统蓝印花布的保护和弘扬策略。通过分析南通蓝印花布的文化属性,得出其基本核心价值之所在,并明确其所具有的两个文化属性:“非物质文化遗产”属性和“传统文化生态”属性,指出弘扬创新南通蓝印花布的关键是设计创新。

[关键词]南通蓝印花布;传承;保护;发展;文化属性

[中图分类号] J 523.2:TS 19 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-6973(2010)04-0125-06

改革开放以来,随着现代化进程的加快和全球化浪潮的冲击,我国许多地方对保护民族传统手工文化的重要性认识不足,缺乏责任感和使命感,使传统手工文化的传承、保护工作面临严峻的形势。蓝印花布工艺源于古老的染色工艺,由于诸多原因,这一传统技术在很多地区几近失传,如今保存较为完好的南通蓝印花布工艺文化,成为中国蓝印花布工艺技术及其传统的重要代表,是值得我们珍视与继承的宝贵文化遗产。因而关注南通蓝印花布工艺传承、保护和发展文化属性有着重要的现实意义。

一、南通传统蓝印花布手工艺衰落的原因及其在现代社会中的境遇

“现代社会的文明转型对传统的民间艺术的打击是毁灭性的,这有多方面的原因,其中最主要的原因是我们的意识观念的麻木和审美感的缺失。”[1]面对这样的情况,我们应该正确认识,找寻出路,以寻求传统民间手工艺的新发展。正如学者龚建培所说“要正确地认识、分析它在现代生存的位置、发展的多重可能性,继而又可能以发展和开放的态度来找到在现代环境中的蜕变和再生之路”。[2]转型期遇到的问题是复杂的,造成南通传统蓝印花布手工艺衰落的原因及其在现代社会中的境遇可归结如下:

1. 传统生存环境的消亡,南通蓝印花布面临危机

传统手工艺是在特定的社会历史条件下产生的,随着时代的发展,来自于手工和农业的技术状态已适应现代的机械工业和高科技的发展。在这种情况下人们的需求也产生了适应时代性的需要,同时人们也会把对需要提升体现在技术的改进上,也就是技术在改变人类生活的同时,也在改变人与自然的关系,这就会引导人们向固有的价值观念发起挑战。新技术的出现必然会使一部分传统手工业面临危机。

2. 南通蓝印花布面临多种生存压力,其生存空间越来越狭窄

在21世纪全球网络化和高速发展的情况下,西方文化已经渗透到人们的文化生活中,并在不知不觉地改变着人们的思维方式、价值观念、生活方式、行为取向,南通传统蓝印花布在很多年轻人的眼里意味着“落后”-“保守”-“老年人的美”,由

[收稿日期] 2009-12-07

[作者简介] 奚燕锋(1977-),女,江苏南通人,讲师,硕士。

这种观念所建构的文化氛围常给穿着者以压力,产生不符合从众的群体文化心理。有些染坊经受不住商业利润的诱惑,图一时利益,改用工业染料取代天然靛蓝,使传统蓝印花布失去了原有的风貌也是其中的一个原因。

3. 掌握工艺的人越来越少,工艺面临着失传的危险

通过调查显示,从南通蓝印花布工艺的掌握情况来看,年龄与熟练程度成正比,与不熟练和不会成反比。能够熟练掌握蓝印花布全套工艺的人年龄普遍偏大。即使有些感兴趣的想要学习,往往不能吃苦,南通蓝印花布艺术馆的馆长吴元新就曾感叹,很多人来学习蓝印花布工艺,学成之后就自立门户,但是自己生存一两年就倒闭了,主要的原因还是以商业为目的,只是死守着固有的资源进行加工,没有想到如何打开销售渠道,从而促进工艺产品的开发、创新,反而使传统艺术失去了原有的魅力。

4. 南通蓝印花布创新不力、设计延伸领域较窄

20世纪60年代,作为我国独有的一种手工业纺织印染品种,南通蓝印花布成为我国对外出口贸易的商品和承担文化交流任务的馈赠礼品。现代南通蓝印花布系列产品也频频出现在全国各种工艺美术博览会、展销会上。南通的土布在出口的同时,工艺美术公司组织工艺美术研究所、旅游工艺品研究所及各工艺印染厂的专业人员,也开发设计了一批适合于现代家庭生活需要的服饰、台布、壁挂、鞋帽、包袋和工艺品系列,作品曾多次荣获国家金奖。但是南通蓝印花布不能仅在旅游纪念品的开发设计上下功夫,通过调查,笔者发现位于南通市濠河边的蓝印花布艺术馆平时游客很少,一般的百姓也感觉其产品价格较高;在南通八仙城的南通旅游纪念品商店,平时光顾的顾客更是少之又少。

另一个原因在于南通虽然是最早开放的沿海开放城市之一,但旅游资源和知名度远不及周边的苏州、无锡有吸引力,无法使各地的游客慕名而来,因此南通蓝印花布仅满足于旅游纪念品的开发是不行的。唯有拓展设计领域,与更多专业人士合作,才能使南通传统蓝印花布设计、开发出更多适应人民大众生活的品种,让创新为传统洗面,创新就是发展。

二、南通传统蓝印花布的保护与弘扬的策略

日本著名民间手工艺研究专家柳宗悦先生在《5 工艺文化 6》中,就生活与民间手工艺的关系作了这样的论述:“离开工艺就没有我们的生活。可以说,只有工艺之存在,我们才能生活。如同影子离不开物体那样,人们的衣、食、住、行也离不开工艺品。没有任何伴侣能够以这样亲密的关系与我们朝夕相处。,,因此,如果工艺是贫弱的,生活也将随之空虚。” [3]

传统民间手工艺的传承、保护和发展,离不开一批对传统工艺强烈热爱的人,也离不开正确的发展策略。对南通蓝印花布的保护与弘扬有以下几点策略:

加强认识,并立法保护。建立一系列相关的保护措施,否则无法可依,无章可循。民间蓝印花布是我国非物质文化遗产的组成部分,我们必须提高对保护民间蓝印花布艺术的充分认识。不同民族的非物质文化遗产构成了多姿多彩的人类文明,捍卫共同的文化瑰宝是全人类的责任与义务。应按照非物质文化遗产保护法的有关规定,来做好南通民间蓝印花布的保护、开发、研制、生产工作。不因领导的爱好或关心、支持与否来决定其保护工作的力度。

要加大宣传,使全社会形成自觉保护南通蓝印花布非物质文化遗产的意识,使非物质文化遗产不仅在艺术工作者中得到重视,还要在人们大众的心中加强印象,产生确认、尊重和弘扬的心理。

要注意接班人的培养。随着老一代优秀民间艺人的老去,很多民间手工艺面临失传的危险,我们首先应该努力做好民间艺术家的挖掘和保护工作,如积极鼓励他们收徒培养后人,使传统手工艺得以传承并继续发挥作用。其次,让民间艺术走进课堂,在艺术和高职院校鼓励学生学习民间蓝印花布的设计、刻板、染色、刮浆、刮灰等技术,使其能更好地得到传承与发展。

在大力提倡原始的手工制作的同时,加大对技术难题的攻克。由于时代的发展,生产南通蓝印花布的一些作坊,出于商业目的,原来的手工制作被机织所取代,这些产品粗制滥造,极大地损坏了南通蓝印花布的艺术形象。用织物染料浸染的蓝印花布,还存在着不同程度的退色问题,应加强对民间蓝印花布掉色问题的攻关科学研究。努力将西方科学的染色技术引进到中国民间的染色技术之中,要做到为我所用,而不是替代。

在设计开发中既要立足本民族,又要注重横向发展。南通传统蓝印花布的传承和发展不仅要依靠本民族自身内部的纵向开发设计,还要在立足本民族的基础上,借鉴西方先进的设计理念,不断与其进行横向发展,在交流中积极吸取各民族设计的创新点,使本民族的传统技艺得到弘扬。

消费者在消费过程中对传统工艺的内在品质不仅不懂行,而且大多仅关注外在的形式和价格,他们购买手工艺品的目的不是实用而仅是观赏。因此,南通蓝印花布的传承与发展,应该以市场为导向,根据市场的需求来不断调整设计,满足时代对蓝印花布提出的要求。

一切手工劳作与手行当的存在,不只是一种社会生产力、生活水平、民俗景观的体现和构成,而是一种文化与感情的形态与内涵。就像它们的消失一样,不仅仅是物的改变、物理进化的结果。它将带来更大的消失层面,那就是精神与诗意的隐喻,很大成分是艺术个性的创造魅力的消失。在现代化的今天,对民间传统手工艺的继承和保护不仅是对本土文化的弘扬,同时也是放眼世界,与世界各民族进行艺术交流的需要。传统民间手工艺是人类有意识的创造,我们同样也要有意识地保护自己的传统,一味追随别人,即使学得再像,最终也会迷失自己。我们不应该也不能放弃尚存的祖传艺术,它是我们历史文化的记忆。一个丢失了记忆的民族,不会有美好的将来,把民族的传统连接起来,才能够找到我们文化的根、精神的根。

三、南通蓝印花布在现代发展的可能性

日本著名的民间工艺研究家柳宗悦说:“工艺文化有可能是被丢掉的正统文化。原因就是离开了工艺就没有我们的生活。可以说,只有工艺的存在我们才能生活,从早到晚,或工作或休息。我们身着衣物而感到温暖,依靠成套的器物来安排饮食,备置家具、器皿来丰富生活。,,因此,如果工艺文化不繁荣,整个的文化便失去了基础,因为文化首先必须是生活文化。,,传统工艺因传统的造型语言和手工性质,能唤起我们无比的亲切感,这是现代工业的理性所不能代替的。” [3]日本、德国、英国和我国的台湾对于传统民间艺术和手工艺都制定了相应的保护和发展措施,使得民间手工艺依然在老百姓的社会生活中被使用着,这些散发着工艺文化精神的传统工艺品依然如故地在多个方面默默地发挥着作用,这样的现状,与日本朝野长期以来对传统文化保护的努力和悉心呵护是分不开的。

事实上,在以信息化为标志的当下,一些传统的工艺美术,在有识之士及政府的努力之下,已经渐渐复苏,传统的艺人也迎来了新的发展机遇,他们也意识到工艺美术在当代的生存与发展,取决于它是否与现代人的生活相结合,从而为人们所喜爱、所欣赏。

南通蓝印花布在面料品种及旅游纪念品的开发上面,开发了一批适应现代人需要的产品,比如,在传统工艺基础上,不断适应时代需要,由原来的单面印花发展成双面印花,由单色发展成复色,由小布发展到印制宽幅布,开发研制出真丝、麻质蓝印花布面料,走出了单一的土布时代,面料、花型众多;在旅游纪念品方面,以手工制成的门帘、壁挂、台布、太阳伞、包类、玩具、扇子、杯垫等,既有浓郁的地域特色又适应现代人的生活需要。

南通蓝印花布在面料及旅游纪念品开发方面的成功预示着传统蓝印花布在现代发展的可行性,同时也给我们以启示:¹传统手工艺在当代的发展应采取传承、保护与适度开发相组合的策略,在保留传统手工艺的内涵的同时,根据现代人的需求,进行产品的延伸开发,使更多的人喜爱它。因此南通蓝印花布应在开发面料和旅游纪念品的基础上,向更多领域涉及,使南通传统蓝印花布走进现代人的生活。²现代社会,人们对千篇一律的工业产品,已有倦意甚至有一些抵触情绪,追求个性化、追求返璞归真、喜爱

纯手工制品已渐渐成为现代人消费的时尚,这也为传统手工艺的发展提供了广阔的市场空间。

四、南通蓝印花布的文化属性

1. 南通蓝印花布”非物质文化遗产”的文化属性

目前,在全球范围内最受关注的文化事项之一就是人类口头与非物质文化遗产,根据联合国教科文组织2003年10月通过的5保护非物质文化遗产公约6的定义,“非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和人类的创造力。·具体地说,非物质文化遗产包括各种类型的民族传统和民间知识,它包括五个方面:¹口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;°表演艺术,包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等;»社会风俗、礼仪、节庆;¼有关自然界和宇宙的知识和实践;½传统的手工艺技能。”[4]南通蓝印花布作为5公约6中受保护的傳統手工艺技能在2006年6月被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录,也是对南通蓝印花布这一传统民间艺术品的历史及研究价值的肯定。

改革开放以来,现代化的进程和经济全球化成为时代的特征,经济全球化为各国、各民族和各群体之间的相互交流、理解和对话创造了条件,但是,文化的多样性和生态多样性一样重要,不能容忍世界文化多样性状态受到破坏,否则各民族的历史渊源意识将会越来越淡薄,将会变得毫无民族特色可言。因此,南通蓝印花布被列入首批非物质文化遗产名录,是在提醒世人要加强对保护民间传统艺术的重要性的认识,要增强责任感和使命感,要认清传统民间艺术保护工作面料的严峻形势,要从多方面考虑传统与现代结合的可能性,为传统民间艺术的发展寻求道路。

非物质文化遗产具有三个基本特征:¹大众性:任何一种非物质文化遗产都离不开特定的民族,否则它就无法传承和发展,非物质文化遗产属于该民族的传统成员,是满足广大人民群众需要的文化。°相对性:每一个民族的非物质文化遗产都有其独特的价值,都是适应本民族生存环境的体系。»活性:非物质文化遗产通常是指现存的民族传统文化,是以活的形态出现的,与人本身是密不可分的,是以人为本的活态文化。南通蓝印花布工艺正是这三个基本特性的集中体现,南通蓝印花布作为反映当地人民大众长期生活实践的民间文化,是在一定历史时期和一定地域环境下的一定人类的生存状态、生活方式和思维方式的外在表现形式。它是当地人民祖祖辈辈长期延续下来的历史记忆和情感追求。

虽然南通蓝印花布工艺在文化领域里属于非物质的下层,但其博大精深、丰富多彩,凝聚了南通人民数千年的智慧结晶,因此,南通蓝印花布的”非物质文化遗产”属性不仅是前人留给后人的精神财富,同时还提醒我们要考虑这样的问题:在意识到非物质文化遗产的重要性的同时,应该如何保护?如何充分发挥其民族性、大众性和时代性的特征?从而使其更加贴近实际、贴近大众、贴近生活,使古老的民间艺术不是进入博物馆成为古董,而是成为一种”活”的艺术,继续在人们的生活中发挥它最大的效用。

南通蓝印花布被列入首批国家级非物质文化遗产名录,这其实是在告诉世人强调非物质文化遗产的重要性,非物质文化是文化多样性的熔炉,又是可持续发展的保证。南通蓝印花布作为非物质文化遗产在现代社会中具有效用价值不仅为我们提供了研究其实用价值方面的信息,可以为经济发展服务;而且南通蓝印花布代表了当地的地域文化,在研究其审美价值方面对于现代的设计有直接的借鉴意义,传统与现代的融合,可以使非物质文化遗产与现代文明之间存在相互依存的关系,这种依存关系不仅为各群体之间开展新的设计交流创造条件,而且也可以使人们意识到和承认保护非物质文化遗产的重要性和紧迫性,同时在非物质文化遗产传承、保护、发展和创新方面发挥重要作用,从而为丰富文化多样性和人类的创造性作出贡献。

2. 南通蓝印花布”民间传统文化生态观”的文化属性

我们正处于从一个传统的农业社会向工业社会、信息社会的转型期,人们在享受现代化带来的物质生活的同时,我们的传统

文化正在遭受现代化工业大生产的严重冲击,那些曾经在我们的生活中扮演过重要角色的民间手工艺,将逐渐封存在历史的记忆里。

工业革命快速发展在为我们带来巨大的物质进步的同时,也带来了自然生态的破坏,地球上的动植物种类每天都在面临着大量的流失和消亡。这种生态被破坏的现象在民间艺术的生存中也存在着,中国传统的文化遗存,尤其是民族民间的手工艺,也在一天天地消亡,比如村落、民居甚至是各种手艺人,都在濒临灭绝。如果我们不去研究、保护优秀的民间手工艺,那么这些世代传承、反映劳动人民智慧的优秀手工艺将会消失,我们的文化生态也将遭到破坏。一个民族,如果没有自己的民族文化,没有自己的传统,感觉是非常可怕的,因此我们应该抓紧时间抢救那些已经被我们抛弃的文化资产。基于对民间传统文化的抢救与保护,潘鲁生、唐家路等学者在1997年正式提出了“民间手工文化生态保护与调研”的命题。”

“民间传统文化生态观”是借鉴环境生态来解释人类传统文化的生存环境,“随着人类现代生活方式的改变,我们身边的民间手工艺品、民间交通工具、纺织工具、生活器具等每年又有多少在消失,甚至人为地被抛弃?我们没有理由不像保护生态平衡,保护珍稀动、植物那样保护我们的祖先为我们留下的手工文化,保护正在遗失的民艺。假如有一天,我们身边的民艺真的消亡了,我们会不会像忍受自然对人类的惩罚一样忍受文化的枯竭,忍受文化生态的失衡呢?”[5]一种已退出人们生活的手工艺的消亡,现在可能谁也不会在意或感到惋惜,但当这些传统手工艺和相关的文化群落成批地消亡和永久地退出我们的生活时,这将是比自然生态破坏更可怕的文化生态的破坏和毁灭。

随着对传统手工艺的“文化生态观”保护呼声的加剧,我们也要认清这样的事实,我们现在的传统手工文化由于忽视和保护不力,传统手工文化及其生存环境,随着工业社会的发展也在遭受着如同自然资源和生态环境一样的破坏。日本把对传统手工文化的抢救作为国家发展的大事,实行“一村一品”运动,把艺人尊为“文化财”;英国也积极地提倡“绿色手工艺运动”;我国台湾地区制定了“民间艺术保存与传承计划”,对濒临失传的民间艺术,投巨资保护,派传人传习。因此“民间传统文化生态观”说明既要解决传统手工艺能不能适应现代化工业生产的需要,考虑现在的生存问题,更要考虑将来的发展问题;既要积极地解决老艺人、老传统的流失问题,还要解决后继人才培养及传承民间手工艺的创新问题。

随着社会历史的进展,传统手工艺必然不可能成为时代的社会主角。历史的演进固然无人可挡,然而对速度、效率以及生活品质的追求,并不妨碍我们把匆促的脚步略做停留。因为传统手工艺凝结着人们往昔的生活方式、审美情趣和生活理念,从中我们可以体味到手工艺在一代代民间艺人的传承中,既会执著于老的、传统的审美趣味,也会在不断的打磨中,融入个人的生命体验。传统手工艺集结了逝去时代诸多的生活元素,是今人洞悉过往、体悟真淳的一个朝向田野的难得的窗口。当然,从市场需求的角度来看,民族传统手工艺品确实存在生存困难,但就精神价值来说,民族传统手工艺所体现的文化多样性及自然的生存智慧,是当下最为需要的文化资源。其所体现的手工精神,长期以来实用手工艺物品所形成的民俗、民风,仍是培育民族性格的文化基因。因此,良好的“传统文化生态”环境可以使南通蓝印花布工艺以其淳朴的田园气息继续陶冶人的情操,继续发挥它的效用价值。

南通传统蓝印花布扎根于民间,散发着劳动者的淳朴之美。它融合了手工艺人的集体智慧,是民间智慧、民俗观念的集中体现,具有鲜明的艺术个性和人文特色。正如日本民艺学研究者盐野米松讲道:“那些经过人与人之间磨合与沟通之后制作出来的物品,使用起来是那么的适合自己的身体,还因为它们是经过“手工”一下下地做出来的,所以它们自身都是有体温的,这体温让使用它的人感觉到温暖。”[6]蓝印花布的底蕴不仅表现在材质的秀美和表现技巧的丰富上,还表现在它具有丰富的精神内涵和文化意蕴。在现代生活中人们的需求是多方面的,丰富多彩的,人们需要个性和情感。

传统蓝印花布所包含的丰富内涵和审美特色恰恰满足了人的这种心理要求,弥补了大工业机械生产呆板、单调、冷漠和缺乏人情味的一面。著名的艺术大师张行先生也曾说过,“我宁可欣赏一块民间蓝印花布,也不喜爱团龙五彩锦缎。民间艺术有一种清新之气、自由之气、欣欣向荣之气,民间艺术是最“土”的,也是最“洋”的,这可以从蓝印花布得到最好的证明”。[7]因此,随着非物质文化遗产在我国得到普遍关注的形势下,我们应该好好研究非物质文化遗产和其文化生存环境的关系,使传统民间文化

保护工作得以有大的改进。

南通传统蓝印花布具有悠久历史渊源,在现代的生活中,我们要充分地认识到传统民间手工文化的重要性,特别是文化多样性和地方性知识,是应对经济全球化最为恰当的思想武器。我们应该在面对传承、保护与发展的过程中,时刻以“文化生态观”的理念进行创新与发展,要采取各种传承与保护的方法,提升民族传统手工艺文化的存在价值。

在当今世界全球化浪潮下,有意识地保持本民族特有的文化艺术应该提到战略的高度上。要利用各种渠道加强大众对民族、民间文化的保护意识,特别是在青少年中加强民族、民间文化艺术的熏陶。尽量保护原有的民间文化生态环境,使南通蓝印花布这种传统艺术可以存在并继续相传。同时还要考虑到南通蓝印花布在现代能否继续发挥其效用价值,取决于它是否与现时的文化生态环境相适应,是否借助于现代的设计理念,是否扩大其设计领域,是否能在人们的社会生活中发挥应用的作用,这样才可能使南通传统蓝印花布艺术走向全球,并成为其存在的最终形式——得到真正的传承、保护和发展。

[参 考 文 献]

[1]王海霞. 透视:中国民俗文化中的民间艺术[M]. 西安:太白文艺出版社, 2006:152.

[2]龚建培. 传统手工艺在现代的蜕变与再生——兼论传统手工印染现状与发展的几个问题[J]. 南京艺术学院学报, 2006, (4):127-130.

[3] [日]柳宗悦. 工艺文化[M]. 徐艺乙译. 桂林:广西师范大学出版社, 2006.

[4]文化部外联局. 联合国教科文组织保护世界文化公约选编[M]. 北京:法律出版社, 2006.

[5]潘鲁生, 唐家路. 传统民间文化生态纵横谈[J]. 山东社会科学, 2001(1):104.

[6] [日]盐野米松. 留住手工艺——对传统手工艺人的访谈[M]. 英珂译. 山东:山东画报出版社, 2000:中文版序.

[7]管平. 蓝白世界中的奇人[EB/OL]. (2006-06-08) [2009-06-09]

<http://www.chinatoday.com.cn/china/z2006/0608/p64.htm>:20090609.