

【选题策划 文化自觉：区域公共文化背景下传统手工艺的活态传承研究】

传统民俗手工艺柳编的活态传承研究

张海林, 刘腾

(天津师范大学, 天津 300387)

摘要: **目的** 解决柳编这一传统民间民俗手工艺保护与传承难的问题。**方法** 利用现代工艺美术的理论知识, 同时结合设计心理学与人体工程学, 凭借中国新一代工艺美术人的探索与创新, 将现代设计与传统民间民俗手工艺, 即柳编相结合, 使其在审美及实用上符合现代人的生活及家居观念。**结论** 在现代设计师一系列的探索和实践下, 柳编这一传统民俗技艺焕发了新生, 使其外观样式及实用性均符合了时代以及潮流的审美, 其艺术风格不但在世界上赢得了越来越多的重视, 创造了大量外汇, 而且也使国人自己在对传统民俗的保护上产生了深远的意义, 大量新生代的年轻设计师纷纷将柳编作为设计灵感的来源并付诸行动, 因此大量设计样式新颖的柳编器具得到国人的喜爱, 使得传统民俗手工艺的活态传承发生了“自觉”的效应。

关键词: 柳编; 传统民俗手工艺; 民族文化; 民俗传承

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)18-0001-04

Living Heritage of Traditional Folk Arts and Wickerwork

ZHANG Hai-lin, LIU Teng

(Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China)

ABSTRACT: It aims to solve the protection and inherence problems of the folk art of the wickerwork. New generation of arts and crafts people in China will use the theoretical knowledge of modern arts and crafts, combined with design psychology and ergonomics, make wickerwork according with modern people's life and home sense in aesthetic and practical. In a series of exploration and practice of the modern designer, the traditional folk art of wickerwork had reborn. Its appearance, style and practicability are in line with the times and the trend of aesthetics, its artistic style not only in the world can win more and more attention to create a large number of foreign exchange, but also make our own far-reaching significance in the protection of folklore inheritance. A large number of the new generation of young designers have been willow as a source of design inspiration and action, so a lot of design style novel wickerwork appliances get people's favorite, and make the folk arts and crafts "consciousness".

KEY WORDS: wickerwork; traditional folk arts and crafts; national culture; folklore inheritance

传统民俗手工艺是华夏优秀传统文化在当代活态呈现的重要内容和主要载体, 是民族自我认同感与自豪感的精神基础, 同时也是现代中国文化与古中华文明一脉相承的有力证明。在九州大地上年画、剪纸、江南刺绣等传统民间手工艺均被视为中华民族的象征, 是华夏大地所孕育出的独特文化瑰宝, 更是炎黄子孙生生不息的灵魂结晶^[1]。

在我国民间传统手工艺中, 柳编也许是最容易受到忽视的一项民俗技艺, 其起源的年代不同于杨柳青年画、滩头年画及江南刺绣等民间传统手工艺, 在生产工艺及劳动工艺相对发达后才开始兴盛, 柳编的起源可追溯到旧石器时代早期, 人类的祖先在从事采集性劳动的过程中所制作的各种各样的容器和生产工具。当人类的祖先刚刚从自然界中了解到“火逼令柔

收稿日期: 2017-07-23

基金项目: 天津市文化艺术规划重点项目 (C16066)

作者简介: 张海林 (1969—), 男, 天津人, 天津师范大学教授、硕士生导师, 主要从事公共环境景观形象的规划设计与产品展示设计方面的研究。

曲,作箱篋”这一拙朴的技艺后,便不停地在实践中逐步完善着编织工艺,从而使柳编制品不断得到改进,样式及实用性也不断满足着人类的各种需求。从远古文明一直到今天,柳编已陪着人们度过了漫长的历史长河,历经不同的时代成为中国人日常生活中不可缺少的生活器具之一。不得不提的是,在距今约1万年前新石器时代,先祖便已经开始使用利用柳条编制的各种筐、篮来盛放各种杂物了。此后,柳编工艺不断发展与完善。传统的柳编品种主要有衣箱、筐箩、簸箕等。

1 柳编在现代生活中的没落

柳编在中国的主要产地主要分布在汉江流域、黄淮海地区,不难看出,柳编技法的诞生与发展是与古中华文明相辅相成的,古时的人类受时代所限缺少劳动工具或相应的生产资料,只好就地取材以满足日常生活的必须,而母亲河流域中大量的柳条,则成为了取之不尽用之不竭的宝贵资源,是“母亲”对“子女”慷慨的馈赠,人们用柳条做成各种生活用品,例如门帘、鱼篓、粮食筐、蓑笠,甚至是刑具等,无不包含着劳动人民的智慧与创意。在古中国的大量文史著述中,都出现了关于编织的文字记载,例如《诗·小雅·无羊》云“何蓑何笠”,《诗·召南·采芣》云“于以盛之维筐及笱”。在古代不同阶层身份和地位,其编织物原料也不同,如《礼记·袁大记》称“君以篁席,大夫以蒲席,士以苇席”,甚至在《三国志》中记载了“一代英主刘备,中山靖王之后,在潦倒之时也曾以编织草鞋及草席赖以养家糊口^[2]”。由此可见,柳编在中华传统文化方面占有极其重要的地位,上至以尊贵如士大夫,下至以平民如百姓,无不以可就地取材的竹编或草编作为日常生产或生活的必需品,因此,相较于古中国文化中剪纸、年画等一些更高层次的精神需求,竹编可以视为古华夏民俗艺术这艘巨舰中的龙骨,其承载着华夏这个伟大民族在日常生活中的点点滴滴,无不透露着先辈们在那个物质极度匮乏,与天斗、与地斗的艰难岁月中从大自然中所汲取的智慧和巧变天地为吾用的乐观豪情。

2 柳编在工业时代中走向没落

在18世纪60年代,伴随着第一次工业革命的钟声,西方文明于近代在文化及经济上所取得的巨大成就,就极大地震撼了华夏这个远在东方的神秘国度,在这个民族不断地自省与挣扎的过程中,不断地遭受着来自西方的文化灌输,两次工业革命的成功,使得西方文明从政治、经济、生活日常等均成为了成功乃至优越的代名词。其从机床流水线生产的一切日常用品,几乎都完美诠释了时髦与效率的含义。在历史前

进的浪潮中,由各种材料所合成的日常家用品,逐步取代了竹编、剪纸、传统丝绸刺绣等几乎一切的传统民间技艺,而这些技艺无不是需要传统手工艺者穷其一生才能精通掌握,因此,无数的民间瑰宝便面临着断代的窘境。传统的手工艺品例如竹编等,其外观及实际功用已经远远达不到现代社会的审美标准及要求,因此年轻人不再学习传统手工艺品的制作方法以及加工技艺,转而逐渐向西方的审美靠拢,传统的手工艺品及加工技艺已经逐渐地被社会需求边缘化,甚至许多人认为中国传统的文化及审美样式是“土气”或“过时”的象征^[3]。传统手工艺品的外在审美样式已经赶不上社会潮流的变化。柳编作为一项流传了几千年的传统技艺因为其老式的外形设计,不符合现代工艺美术审美的特征以及低效的生产方式,其技艺已经濒临失传,这些柳编器物在大城市中已基本绝迹,而现在真正掌握这项柳编技艺的也是少之又少,对于年轻人来说这中技艺即耗时费功,又无法获得经济利益,因此无人会去主动学习这些已经濒临失传的传统手工艺。

传统手工艺虽然让人看起来更像万物之灵,但是手工艺的传承者无法依靠技艺获得物质和精神上的回报,使得这些手工艺趋于消逝。

3 柳编在工艺美术时代中再创辉煌

要了解什么是民俗艺术,首先要明白民俗艺术是一门独立的学科,它区别于民间艺术与民族艺术,其具有本身的构成要素和构成形式^[4]。我国工艺美术学的开蒙相较于西方发达国家处于落后的地位,从20世纪90年代末期至今也只有约近20年的时间,在这段时间里我国的第一批工艺美术家们,不但快速汲取着西方工业设计的理念精髓,而且不忘将我国传统的文化艺术与现代相结合,使之可以顺应时代变化,符合潮流趋势,不丢掉本土文化的精髓,但也不因循守旧而固步自封。在柳编、竹编或草编制品的工艺上,也在不断地寻求着突破,例如在北方地区所生产加工的各种编织品,其耐潮性及防腐性的弱点,在南方地区潮湿的环境下则充分暴露无遗,但是现代的设计师们在编制品中加入了新型的防腐防潮材料,同时改进了编织的纹理结构,使得柳编、竹编或草编制品克服了南北气候环境的限制,逐步走进了千万消费者的家庭中。

通过结合人体工程学与设计心理学研究发现,柳编材料天生便俱有亲和力。柳编材料艺术品仿佛让人置身于田园风光,触摸它的纹理与材质如同与自然呢喃耳语,嗅触它的味道仿佛吸到了自然的一丝芳香。天然材料给予人的感受是人造材料所无法比拟的,西方工业文明推动社会进步的同时,也带来了严重的工业次带问题,即环境污染,使得人们对自然的渴望之

情更加迫切。柳编材料属于植物纤维材料，具有朴实的天然之美。伴随着朴实而粗犷、细腻而雅致的感觉，天然色泽的变幻，形式的变化多样，它不需人工雕琢，也不需刻意装饰，它古朴、大方、天然、清新、时尚、高雅的性格已俱在^[5]。柳编、顾绣等传统民间技艺，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见。柳编家具见图 1（图片摘自装修网），在工艺大师们本着去糙取精、现代之美融于古之内涵之中的审美指导下，将柳编这种古老的手工艺，辅之以现代风格的指导与实用主义的结合，最终使柳编这一传统而古老的技艺焕发了新生^[6-7]。

图 1 柳编家具
Fig.1 Wicker furniture

柳编制品在我国对外经贸中也占有重要的地位，据不完全统计，以河南地区为例，其与柳编相关的企业贸易企业达到了 80 余家，每年的对外贸易出口额可达 3500 万美元^[8]，创造了大量的就业机会，极大地造福了当地的人民群众。柳编工艺品的样式也是多种多样，其工艺发展历程经过从拙朴到精细、由“下里巴人”脱胎换骨到“阳春白雪”的惊艳，这强大的魅力来源于现代工艺设计师与民间艺人根据现代潮流趋势的需要，将传统民俗技艺与现代流行趋势相结合，使将要凋亡的中华传统文化赋予了新的生命^[9]。由于技术附加值和艺术附加值的升高，得到了国际上越来越多的认可与褒奖^[10]。

不难看出，传统民俗手工艺是现代设计的“源头”，在现代理论知识的指导下，越来越多的中国传统民俗文化逐渐地产生了“自觉”的态势。在现代，许多家庭装饰设计也逐渐摒弃了欧式设计那种雍容华贵、盲目追求观感和气派的形式主义，向简洁、古朴、回归中华传统文化方向发展^[11]。而借助于柳编进行室内装饰正是这种简单中国风的运用，其特点是具有自然韵味，其家居的陈设简单大气而不造作，一个简单的柳编坐团或靠背，皆可映射出主人的张弛有度或静安

从容。借助于各种柳编家具或工艺品等塑造出的山野田园气息，更可从容塑造出优雅、静心的传统中国风。

4 结语

社会是在不停发展与进步的，人们的审美和生活方式也在不断提升。以柳编为例，其作为一种重要的民间民俗手工艺在我国传承了数千年，曾在人们的人常生活中扮演着重要的角色，但是随着人们生活方式及审美的改变，柳编的传承曾一度面临着困难，但是随着新一代工艺美术家的发掘与保护，将现代人的审美与家居方式和传统技艺相结合使柳编重获新生，不但获得了世界的认同，而且也满足了工业社会压力下人们想回归田园的梦想。正是新一代设计师紧随潮流与科技，不断地探索与前行，大胆地将传统工艺与现代科技和审美进行有机的结合，利用柳编天然的田园特性同时结合西方前卫的造型设计，使柳编在全世界范围内引起了审美的共鸣，最终赋予了柳编、竹编等以新的文化角色与象征。这告诉人们，对传统民俗手工艺的保护，不应只建立在政府对民俗传统项目上的拨款支持，同时也应该充分发掘传统民俗手工艺在艺术上和实用上的潜力，使其充分适应现代社会的发展与变革，使传统民俗手工艺等一系列国之瑰宝，可以在新一代工艺美术人的努力下，实现其活态传承与充分的“自我觉醒”。

参考文献：

- [1] 张海林, 储雅珩. 新型城镇化背景下民俗艺术的保护与传承[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 5—8.
ZHANG Hai-lin, CHU Ya-heng. Protection and Inheritance of the Folk Art in the Background of New Style Urbanization[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 5—8.
- [2] 杨银, 陈磊. 探究柳编工艺在现代室内实用器物设计中的运用[J]. 美与时代, 2009(7): 70—72.
YANG Yin, CHEN Lei. Application of Willow Technology in the Modern Interior Design in Practical Application[J]. Beauty & Times, 2009(7): 70—72.
- [3] 潘鸿飞. 现代柳编工艺中的材质运用与创新[J]. 华北水利水电大学学报(社会科学版), 2013, 29(6): 146—149.
PAN Hong-fei. The Application of Materials and Innovation of Modern Technology in the Willow[J]. Journal of North China University of Water Resources and Electric Power(Social Sciences Edition), 2013, 29(6): 146—149.
- [4] 钟蕾, 蒋宇焯. 地域性民俗艺术符号特征研究及保护[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 1—4.
ZHONG Lei, JIANG Yu-ye. Characteristics and Protection in Regional Folk Art Symbols[J]. Packaging

- Engineering, 2016, 37(18): 1—4.
- [5] 陈飞峰, 梁昭华. 陕北柳编文化特征研究[J]. 艺术科技, 2015(2): 187.
CHEN Fei-feng, LIANG Zhao-hua. Study on Willow Culture Characteristics in Northern Shaanxi[J]. Art Science and Technology, 2015(2): 187.
- [6] 张妍, 钟蕾. 传统民间技艺的生活传承研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 53—56.
ZHANG Yan, ZHONG Lei. Living Inheritance of Traditional Folk Skill[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 53—56.
- [7] 吴志军, 陈青阳. 滩头年画的历史演变与发展路径研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 39—43.
WU Zhi-jun, CHEN Qing-yang. Historical Evolution and Development Path of Tantou New Year Picture[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 39—43.
- [8] 薛坤. 从柳编工艺到柳编艺术[J]. 家具, 2010(6): 20—23.
XUE Kun. From the Willow Technology to Art[J]. Furniture, 2010(6): 20—23.
- [9] 卢敏. 浅析柳编工艺美术品造型的时代特征[J]. 美术大观, 2012(2): 72.
LU Min. The Characteristics of the Times of Willow Crafts Design[J]. Art Panorama, 2012(2): 72.
- [10] 沈邱晨, 吴桐, 李京予. 天然速生植物编织在家居设计中的创新应用——以柳编工艺为例[J]. 设计, 2015(7): 96—97.
SHEN Qiu-chen, WU Tong, LI Jing-yu. The Natural Vegetation in the Innovative Application of Home Furnishing Woven Design: Taking Willow Technology as an Example[J]. Design, 2015(7): 96—97.
- [11] 石洁, 张绿乔. 当手工艺遇上新主义——基于柳编材料的组合家具设计探究[J]. 设计, 2014(12): 125—127.
SHI Jie, ZHANG Lv-qiao. When the Craft Meets the New Doctrine: Inquiry Based on the Combination of Furniture Design Willow Materials[J]. Design, 2014(12): 125—127.