

苏州缂丝文化技艺保护与传承探析

缪秋菊

(江苏省丝绸工艺与材料工程技术研究开发中心,江苏苏州215009;苏州经贸职业技术学院轻纺系,江苏苏州215009)

摘要: 缂丝作为苏州地区具有代表性的非物质文化遗产之一,目前却面临着前所未有的生存危机。通过分析缂丝行业出现的后继专业人才缺乏、产品应用领域局限、流通市场缺失规范等现状,认为应该积极探索与开拓各种路径及形式,架构从体制管理到技术开发等方面的体系来有效地保护和传承缂丝文化技艺。提出将缂丝文化技艺纳入城市发展规划、设立专门管理机构与基金、搭建文化展示平台、建设人才培养的实体、传承技艺与创新技法、打造精品与树立品牌等具体实施建议,使缂丝这一非物质文化遗产得到有效的保护和传承,享誉海外。

关键词: 缂丝;文化技艺;非物质文化遗产;传承;丝绸

中图分类号: TS941.1;K892.24 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2014)02-0076-04

Analysis of Protection and Inheritance of Suzhou Kesi Culture and Technology

MIAO Qiuju

(Jiangsu Silk Technology & Materials Engineering Research and Development Center, Suzhou 215009, China; Department of Light and Textile Industry, Suzhou Institute of Trade & Commerce, Suzhou 215009, China)

Abstract: Suzhou Kesi as one of representative intangible cultural heritages now faces an unprecedented crisis of survival. This paper through analyzing current situations of Kesi industry (i. e. lack of professional personnel, limited product application field and lack of standards in the circulation market) considers it is necessary to actively explore and expand various paths and forms to effectively protect and inherit Kesi culture and technology from system management to technical development. In addition, this paper proposes to incorporate Kesi culture and technology in urban development planning, establish special management institution and funds, set up cultural exhibition platform, train talents, inherit technology and innovate for the skills, make competitive products and establish a brand so as to make this intangible cultural heritage effectively protected, inherited and famous worldwide.

Key words: Kesi; culture and technology; intangible cultural heritage; inheritance; silk

在现代经济与文化快速发展的社会中,加强非物质文化遗产的保护与传承已经成为全社会的一项重要课题与任务,缂丝作为苏州地区具有代表性的非物质文化遗产之一,也不例外。人们在总结以往的举措和成效的基础上,应更加积极地探索与开拓各种路径及形式,架构从体制管理到技术开发及文化传承等方面较为完善的保护与传承体系,将传统中华民族特有的文化技艺得到有效的保护与传承。

1 苏州缂丝的现状

缂丝作为苏州地区一项古老的丝织手工技艺、具有代表性的非物质文化遗产之一,以传统的木质织机依靠“通经断纬”的织造技法,将多彩的蚕丝线按照花纹图案的色彩分布缂织成一幅幅色彩丰富的丝绸织物,其制品具有古朴典雅、艳中带秀的艺术特点,并被誉为“织中之圣”^[1]。

缂丝技艺自明朝开始,在苏州市区及周边的蠡口、陆墓、黄埭、光福、东渚等地广为流传,苏州地区并产生了如沈子蕃、朱克柔等缂丝名家。20世纪80至90年代初是缂丝工艺发展的黄金时期,仅苏州地区的光福镇和东渚镇加起来就有上万人从事缂丝产

收稿日期: 2013-07-10; 修回日期: 2013-10-17

基金项目: 苏州市社会科学应用研究课题项目(13-C-22)

作者简介: 缪秋菊(1959—),女,教授,主要从事传统丝绸工艺的研究。

品的设计加工,几乎家家户户都有人懂缂丝、做缂丝。苏州缂丝技艺极大地丰富了人们的物质生活与精神生活,展示着内蕴深厚的苏州吴文化,蕴含着历代先民们的设计智慧和审美取向,彰显了中华文明的独特品格与民族文化气质。

然而,随着中国改革开放后多元文化的融入和市场经济的高速发展,传统手工艺遇到了前所未有的困境与挑战,特别是由于现代城市的功能转变,服务行业的兴起和发展,苏州的丝绸行业渐趋萎缩,缂丝业也随之衰减,面临着前所未有的生存危机。

时至今日,针对目前缂丝行业出现的后继专业人才缺乏、产品应用领域局限、流通市场缺失规范等问题,在地方政府和社会的大力支持与保护下,以及专家学者的倾力研究,缂丝文化技艺在保护和弘扬非物质文化遗产中成为不可或缺的项目。

2 苏州缂丝的保护与传承

2.1 纳入城市发展规划

作为中国具有 2500 年悠久历史的文化名城,苏州积淀着极其深厚的文化底蕴。根据苏州的“十二五”发展规划,围绕着苏州城市建设的“三区三城”发展战略目标,政府确立了将文化建设放在城市发展的战略高度。提出了要将苏州打造成一座集历史文化与现代文明相融的文化旅游城市的功能定位,计划将非物质文化遗产保护与传承纳入到城乡一体化建设发展规划中进行统筹考虑;依托缂丝、苏绣、年画等的历史渊源与传播区域,计划将在苏州西部的太湖文化带、东北部的阳澄湖文化带和古城区的桃花坞历史文化片区等,积极发掘当地缂丝、苏绣、年画等文化遗产资源,发展建设以传统技艺为主的文化产业功能区。在各地城乡一体化规划中,将继续加强对具有丰厚传统非物质文化遗产底蕴的区域采取整体保留改造的形式来规划,积极争取由政府协调,结合各市(县)、区城乡一体化发展规划,根据各地非物质文化遗产资源特点,建立保护基地。如目前苏州镇湖、东渚两镇,应在原有刺绣与缂丝生产基地的基础上,除了进一步完善已经建设的绣品街规模与产品档次、丰富已建博物馆中缂丝展示内容外,应有计划地将分散无序的、参差不齐的缂丝加工个体从业人员与企业,重新进行资源整合与优化,明确缂丝保护基地建设的功能定位;同时,更应着力挖掘与展示刺绣与缂丝的历史文化与精湛技艺,实施非物质文

化遗产生产性保护,还要加快建立非物质文化遗产资源的知识产权保护体系,尽量以生态的、活态的方式来保护,只有这样才能体现保护它们的真正价值和意义。

2.2 设立专门管理机构与基金

在将缂丝非物质文化遗产保护与传承纳入城市建设发展规划的基础上,应该设立由地方政府主管的专门管理机构,保证非物质文化遗产保护与传承工作的有序规范开展。如苏州市非物质文化遗产保护管理办公室的设立就充分体现了地方政府的重视,针对各项非物质文化遗产还应进一步分类管理,更加明确与细化工作职能,由专门机构制订各项法律法规文件与政策,正确引导和指导相关企业 and 专业人员开展工作,进一步规范缂丝流通市场的经营与管理,非物质文化遗产保护管理机构的设立实际上是给从业人员提供了政策保障与基础平台。

加大政府政策性扶持力度的同时,建立、健全多元化保护机制。政府采取多种措施积极引导社会参与,充分依靠缂丝专业机构和社会各界的力量,依托行业协会在传统技艺等项目中专业优势,发挥其重要重要,加强缂丝文化技艺的保护与传承。

地方政府在宏观引导的同时,应启动专项资金(基金)以将非物质文化遗产的保护与传承落到实处,其用途主要在于:一是对企业和个人资助文化遗产保护工作给予税收方面的优惠待遇,从而引导更多社会资本投入;二是可以设立专项基金会,进一步吸引国际保护资金的投入,通过专项资金引导更多的社会资金投入非物质文化遗产生产性保护传承工作中。

据悉苏州已经设立专项基金用于保护民族民间传统文化,苏州财政方面也已经安排资金三百万元人民币,启动建立苏州民族民间传统文化保护专项资金。对于资金的分配及使用,应主要用于三方面:首先是对民族民间传统文化重大抢救项目与重点保护、研究项目的经费补助;其次对民族民间传统传承人(代表)的资助及传承单位的扶持;第三是对民族民间传统文化保护做出突出贡献的组织和个人进行奖励等。启动专项资金并合理使用经费,将使巧夺天工的艺术瑰宝能得到更好的保护,并不断弘扬光大。此外,苏州的市和区级科研机构也应围绕苏州的城市发展规划设立专项项目或课题,配套相应的资金,用于系统地开展有关非物质文化遗产保护与

传承方面的理论研究及实践。

2.3 搭建文化展示平台

通过建设高水平、高档次的缂丝文化技艺展示平台是当今促进缂丝保护与传承的有效载体,目的在于让更多的现代人了解缂丝文化,提高人们对缂丝技艺的认知度,提高大众对缂丝文化技艺保护与传承的意识。展示平台具体分为两类:一种是静态展示,以固定场所的形式对现存的缂丝文化技艺进行调查、收集和整理,建立起相关的档案库、数据库和博物馆等^[2];另一种是动态展示,依托广播、报刊、电视、视频、网站、活动等媒体,运用文字、影像和多媒体技术等手段,将有形的缂丝实物和无形的织造技术进行全方位的记录、总结、赏析及展示。通过组织各类有关缂丝技术与发展的学术研讨和专访,将信息传递于民众,多种形式营造传播苏州文化和有利于缂丝业的可持续发展的社会舆论氛围。然而,目前无论是静态的还是动态的展示均是甚少,特别是高层次、大规模的缂丝文化宣传与展示几乎没有。

据了解,苏州有一家公司以企业主导的形式,计划筹建缂丝文化博物馆,博物馆主要用于展出历代缂丝精品等缂丝文化精髓,展现出一条缂丝文化发展的璀璨长河。企业的态度与设想固然应得到人们的赞誉,但是,苏州的各类博物馆建设仍然应纳入城市建设整体规划。由政府主导社会各方协作的形式,进行资源整合重组,突出苏州代表性的历史文化与民俗特色,但应避免区县镇各自为阵地重复建设、无序建设、低档次建设、商品化建设等现象。苏州已有的其他博物馆也可根据苏州非物质文化遗产的项目类别与特性,将它们列入或补充到现有展出的内容中去,使前来博物馆参观的人们对苏州的非物质文化遗产具有更多的了解与更系统的认知。博物馆建设只是传统文化展示的一个渠道,如何使现代人更多的了解缂丝、喜欢缂丝是一项长期工作。

2.4 建设人才培养的实体

将散落在民间的缂丝技艺人才聚集和培养后继专业人才是当务之急。通过政府扶持、行业协作、企业学校多方联手模式,以职业学校或高等学校为依托,应建立定单式的人才培养实体和缂丝研究开发基地。着力培养有深厚艺术底蕴、懂得现代信息技术的后备专业队伍,积极聘请缂丝传承人、名人及高级工程师莅临现场指导,传授一些专业性、针对性、实用性、可操作性的技能技法课程;学校的

教师可以传授艺术鉴赏、色彩构成、图案、设计、计算机等基础课程,构建比较完整的专业课程体系,使人们掌握专业的系统知识与技能。专门从事缂丝加工的企业也可以根据自身的实际,实行多层次、多元化的培养模式,根据所需求的人才,把本企业有一定专业素质的员工送到相关学校进行培养;同时,聘请专家、学者到企业进行专题讲座,通过企业内部的在岗培训,达到适应缂丝业发展的人才数量和质量的要求,建立人才继续教育基地和机制,促进人才健康的成长^[3]。

目前,经多方商榷由苏州一职业学院启动提供缂丝专业继承人人才培养所需的教育教学平台工作,缂丝传承人王金山负责缂丝继承人考核选拔及提供实习与就业平台。苏州市民族民间文化保护管理办公室每年给予大约10万元人民币的资金扶持,对缂丝专业继承人就业、创业提供政策及资金扶持。此次平台的搭建只是一个起步而已,对于人才稳定和发挥作用等方面面临的实际问题还很多,培养缂丝专门人才任重而道远。苏州的其他高校和职业学校也可根据学校自身的情况,开设缂丝课程、设立工作室、举办大师讲座、开展技术研发等形式,扩大缂丝人才的培养途径。苏州的有关科研机构包括高校内的科研机构,以及新建的科研平台也可将缂丝人才培养纳入其中;同时,通过校企合作的形式,有针对性、目的性、系统性地,在缂丝技法传承与技艺创新方面培养专门人才。

2.5 传承技艺与创新技法

传统缂丝制品的风格与特性反映着不同历史时期人们的审美观念和技术水平,如今由于社会经济的快速发展与现代技术水平的提高,人们的审美观、消费观也随之变化。缂丝技艺在传统技法的基础上应该注重体现时代的风格,注重技艺传承与创新,将传统与现代的特性元素相互渗透、相互融合,赋予缂丝新的活力。

在缂丝核心技艺的餪色技法运用过程中,通过复制古代产品与研究古代缂丝精品的餪色技法的同时^[4],既保留与沿用以往流传下来的基本餪色技法,更加应注重总结与研究开发新的餪色技法和织造技法,提高缂丝织物的细腻精致、生动逼真的效果。同样,也可以尝试刺绣与缂丝两种技法在同一作品中使用,各取所长,应用在画面的不同部位,改变织物的视觉效果。在织物结构设计方面,除继续应用传

统的平纹组织结构外,可以尝试采用其他简单的变化组织结构,改变传统缂丝织物正反面的效果,使织物的外观整体效果更加丰富。缂丝的色彩可以采用鲜艳亮丽的搭配组合,图案题材既要保留以往习惯采用的传统花卉图案的风格,也可融入抽象图案与现代图案。可以将传统的民间美术图案如剪纸和年画等,以缂丝的形式来表现传统元素的现代美,使传统的民间艺术与缂丝传统技艺融为一体,充分体现中国传统元素的应用价值。在缂丝所用材料方面,不再局限于蚕丝线,可根据具体缂丝产品的用途和档次等,进行选择或搭配其他花式线、花色线等新型材料,体现产品画面的层次感和立体感^[5]。缂丝的设备方面应予以优化、更新及改造,体现传统工艺与现代技术的结合,达到降低成本、提高工作效率之目的。

2.6 打造精品与树立品牌

在保留缂丝工艺品用途的基础上,一类应强调高端精品,适合高档居家和接待场所的室内装饰之用;一类应突出文化旅游产品,产品的受众面主要是来苏州旅游的游客和馈赠小礼品。此外,缂丝制品的应用领域还予以拓展与开发,扩大缂丝消费与收藏的受众面,特别是在服装、服饰方面,缂丝面料与服装造型及服用舒适性等方面需进一步研究开发。2008年上海国际服装文化节上一设计作品就引用传统缂丝工艺在腰身及前胸进行装饰,在这样尝试的基础上,更重要的是打造缂丝作为工艺品还是服装服饰的精品。这样既有利于缂丝饰品进入人们的日常生活,又可发扬中国的传统工艺,从文化艺术含量的视角来提升产品的附加值,使其能够得到人们的接受与购买,从而进入更多的寻常百姓之家,提高服饰品牌在国际上的竞争力。

缂丝与苏州有缘,创立苏州的缂丝品牌,使其文化特色符合中国的民族特色与传统文化,并融合地方文化,符合苏州精神,对于苏州缂丝文化技艺的保护与传承,以及未来的发展具有重要意义^[4]。苏州的缂丝文化技艺应按照社会发展需求开发新产品,树立缂丝知识产权保护的意识并付诸行动;通过建设缂丝保护基地等系列工程和工作,根据市场趋势

不断改进自身的设计思路与服务理念,不断提升缂丝品牌的文化审美附加价值;通过各种形式不断扩大缂丝品牌的影响力,最终打造出彰显苏州地域特色的文化品牌。

3 结 语

作为非物质文化遗产的缂丝是中国人的自豪,更是苏州人的骄傲,在全社会积极弘扬民族文化的今天,为了有效保护与传承苏州缂丝文化技艺,相信在政府、行业、学校、社会等各方面的通力合作和积极努力下,从规划到实施、从机构到资金、从氛围到研发、从文化到技艺、从品牌到产权,缂丝文化技艺的保护与传承是需要全社会共同努力来完成的一项艰巨而光荣的系统性工程,它一定会与苏州历史名城同辉而享誉海外。

参考文献:

- [1] 杨焯. “织中之圣”: 中国缂丝的传统技艺传承[J]. 中华文化论坛, 2013(3): 141-143.
YANG Ye. “King of Weaving”: Inheritance of China's Traditional Kesi Skill [J]. Forum on Chinese Culture, 2013(3): 141-143.
- [2] 周萍. 缂丝产业的可持续发展研究[J]. 丝绸, 2010(8): 57-60.
ZHOU Ping. Research on sustainable development of tapestry industry [J]. Journal of Silk, 2010(8): 57-60.
- [3] 缪秋菊, 夏菲菲, 袁海燕. 浅析缂丝的传承与发展途径[J]. 高职论丛, 2011(2): 29-32.
MIAO Qiuju, XIA Feifei, YUAN Haiyan. On the inheritance and development path of Kesi [J]. Vocational Forum, 2011(2): 29-32.
- [4] 王姝画. 论苏州缂丝的现状和发展[J]. 美术教育研究, 2012(6): 22.
WANG Shuhua. On the current situation and development of Suzhou Kesi skill [J]. Art Education, 2012(6): 22.
- [5] 邵晨霞. 缂丝服饰品的传承与发展探析[J]. 丝绸, 2009(10): 50-52.
SHAO Chenxia. Analysis the inheritance and development of Kesi apparel goods [J]. Journal of Silk, 2009(10): 50-52.