

心手相连 心口相传

The Non-physical Value of Taohuawu New Year's Woodcut in Suzhou

——苏州桃花坞木版年画工艺技法的非物质文化遗产价值

文/程颖

在当代文化领域,“非物质文化遗产”是一个历史不长的新概念,作为官方正式用语始见于2003年联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》,这是迄今为止关于非物质遗产最重要的国际性文件。我国政府于2005年颁布了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,伴随国际国内一系列纲领性文件的形成,“非物质文化遗产”的概念深入人心。桃花坞木版年画是苏州特有的民间艺术形式,是明清时期江南民间文化的特殊载体,它以传统的雕版套印技法制作年画,彰显其浓郁的吴文化特色。桃花坞木版年画独特的艺术风格一直为人们反复书写,作为一个地域性极强的年画品类,它特有的制作工艺技法,是成就其艺术风格的技术背景。2006年桃花坞木版年画被列为我国第一批国家级非物质文化遗产名录,成为我国非物质文化遗产的代表作,如何从“非物质”文化的角度阐释桃花坞年画的“非物质”文化属性,成为认识桃花坞年画文化价值的关键所在。“非物质文化遗产所重点强调的并不是这些物质层面的载体和呈现形式,而是蕴藏在这些物化形式背后的精湛的技艺、独到的思维方式、丰富的精神内涵等非物质形态的内容。”因此传统工艺技法也是一种文化价值,桃花坞木版年画的非物质的文化价值,不仅在于它丰富的艺术文化,还在于它特有的工艺文化,工艺技法蕴涵了其丰厚的非物质文化遗产价值。

一、心手相连——桃花坞木版年画的技艺方式

作为传统工艺美术的桃花坞木版年画,手工制作年画的技艺方式是其非物质文化的重要体现,在大力提倡保护民族传统文化的今天,传承手工艺靠的是技艺的传承,保护传统手工艺,根本在于记录和传承传统手工技艺,传统工艺之美在于制作技艺方式的“心手相连”。桃花坞木版年画的制作从画稿、刻版到刷印全部过程为纯手工操作,体现了心手相连的技艺方式。桃花坞木版年画的文化价值很大程度上在于它的手工制作,手工艺人乐此不疲,或许他们获得的不仅仅是我们想象的物质收入,而是心手一体的快乐过程。

心是手工艺人的主观意愿,体现工艺技

法中人的主动性,手是艺人对材料的把握,对工具的使用,体现人与材料、人与工具的关系,心手相连是工艺技法中主体与客体的哲学辩证关系,在桃花坞木版年画工艺技法的制作流程中人与工具、人与材料、人与技术始终保持完整的统一,如桃花坞木版年画刻版艺人对木板天然纹理的把握恰到好处,刻板时利用木板纹理的自然走向,走刀游刃有余。再如印刷所用胶的调兑,随冬夏温度的变化而增减胶的比例等等,印刷艺人只需用手指轻轻一拈便知用胶的多少,这不是简单的配比比例问题,而是心手相连的物我境界,是工艺技法中人与物的和谐统一,这便是工艺技法的审美所在。“在美学的视野中,民艺生产过程与那种单调而乏味的大工业生产过程有着质的区别,这种区别不仅仅在于民艺工艺生产过程必然地赋予产品的艺术属性,而主要表现于它的过程因素——动作和过程体验,这些因素本身就具有一定的审美性质。”

“心手相连”的工艺技法包括三个互相联系的内容即工艺材料的选择、专用工具的制作和工艺程序的安排。其一,中国传统工艺是从工艺材料的选择开始,《考工记》开篇载:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”“材有美”是工艺材料选择的原则,经过工匠的选择后,自然材料就上升为工艺材料,人的创造性与主动性赋予自然材料之上,根据其自然属性决定“物尽其用”,这一过程就是工艺材料的选择。如桃花坞年画按照刻版要求,需选择梨木、枣木等材质硬度较高的木板,一般新板子要放置几年甚至十几年才能付梓,刻版艺人用手摸一下木板便知弯曲度如何矫正,正是在长期的经验积累中,培养了年画艺人对工艺材料的敏感和洞察。其二,中国传统工艺精深细致,艺人独创或自制工具成为中国传统技艺的必备能力,因此不同的工艺美术品类往往有独有的工具。如桃花坞年画刻版的主要工具“拳刀”,据刻版艺人沈伟辰师傅讲述,是用钢刀片根据自己手握的姿势,自己磨制并加固装柄而成。印刷用的“鬃刷”也是印刷艺人自己购买鬃材,自己扎制。这些手工制作的工具体现了年画艺人们独特的创

造力,创制传统工艺工具的智慧蕴涵了技艺的创造性思维,这也是其非物质文化遗产价值所在。其三,工艺程序的安排就是年画艺人根据工艺的内在要求和逻辑的先后顺序,呈现技艺的工艺程序,使得每一道工艺链接为系统性的、整体性的程序过程。颠倒任何一道制作工序,就会直接影响下一工序的进展。如桃花坞木版年画的刻版工序主要是“上样”、“刻版”、“敲底”和“修改”等。娴熟的技艺是日积月累的经验,要想练就一手刻版的绝活,绝非一朝一夕而成。工艺程序的安排是年画艺人在经验中习得,不是机械的设计安排,可以灵活机动,适时调节。其非物质文化遗产的价值诉诸其经验化的属性。

心手相连的工艺制作方式在整个年画制作过程中,始终是以年画艺人的实践经验为基础的,它不仅带给消费者工艺审美的体验,同时也给生产者(年画艺人)美的享受,在实践中形成个人的审美体验。桃花坞木版年画艺人对工艺技法的把握是个人体验式的不完全规范的法则,但这类动作法则却是艺人个人心性、习惯、志趣和意愿的结果,在工艺技法的节奏、力度上表现为个人化的倾向性,形成每一个艺人行为的、心理的审美体现,这种美的体验便是心手相连的工艺之美。而这种工艺之美恰是桃花坞年画非物质文化遗产的价值所在。

二、心口相传——桃花坞木版年画的传承方式

“在民间文化的生态系统中,当总的文化生态环境产生变革的时候,人们为了更好地适应和接受新的文化生态系统,必然地要进行新的文化创造,产生新的文化样式,而且在这种文化环境的变迁中,旧有的文化基因作为一种历史沉淀被保留下来,成为新文化的动力之一,也正是在这种代代相传的文化传承中,民间艺术的内容与形式被不断继承和改变,并成为文化创造的历史积淀。”对于民间工艺而言,这种“代代相传的文化传承”靠的就是“心口相传”的工艺技法传承方式,文化是一条流动的河,尤其是工艺文化的流动不息是源于其特有的口传心授的传承方式,所以工艺技法的传承方式是理解工艺文化的一把钥匙。民间工艺心口相传的传

承方式不仅是工艺文化的重要方面,也是其非物质文化遗产的重要方面。桃花坞木版年画流传百年不衰靠得也是师徒间心口相传的传承方式,因此工艺的传承方式是桃花坞年画非物质文化遗产的特质之一。工艺技法的传承方式主要包括两方面的内容,一是传承人与被传承人之间的师从关系,二是传承人与被传承人之间的师承形式。

其一,所谓传承中的师从关系实质上就是工艺制作中的劳动组织关系,这种工艺组织关系主要以传承人为主体,包括作坊式和家庭式两种师从关系。“众所周知,民艺的特征之一,是在相似的生活形态下代代相传,而这种传承的主角——人,便成为主要因素。”因此人是工艺传承的主体,工艺技法是工艺传承的内容。在中国灿烂的传统工艺文化中,不同层次的手工艺有着不同的传承方式,中国传统手工艺分为三个不同的层次,第一层次为农舍手工业,第二层次为作坊手工业,第三层次为官营手工业,其中第一、二层也合称私营手工业。农舍手工业是以亲缘形式的村落组织结构中形成的,家庭为主体的手工造物体系,它的传承方式是父传子、子传孙的工艺师从关系。而作坊手工业是以地缘形式的城镇组织结构中形成的,以作坊为主体的手工造物体系,作坊手工艺的传承方式是师徒相传的工艺师从关系。从桃花坞木版年画的历史上看,它主要成长于繁华的姑苏城,是典型的作坊手工业,所以桃花坞木版年画工艺的师从关系应当是师徒间的口传心授。在师徒间口传心授的技法传承中,师傅是技法传承的主体,徒弟是技法传承的受体。中国传统的“拜师礼”是中国传统礼仪文化的一部分,体现工艺文化的非物质文化遗产价值。根据不同的工艺种类,徒弟一般要3年、5年甚至10年才能学成,自己开设作坊,又成为新的师傅,如此作坊手工业就是这样循环往复,工艺技法得以不断传承。

其二,所谓桃花坞年画工艺的师承形式主要指工艺传承的内容和方法。首先工艺传承的内容就是年画制作的具体技法,桃花坞木版年画的艺术形式是建立在雕版套印的特殊工艺技法之上,没有雕版套印的工艺技法就没有桃花坞年画的艺术形式,可以说雕版套印的工艺技法是桃花坞木版年画艺术样式的物质技术基础。雕版套印的工艺技法与桃花坞木版年画艺术样式之间体现了“技”与“艺”的辩证关系。由此年画艺人手工制作年画的经验就是具体技法的记载内容,这种技法记载方式是“非文本”的记载,工艺技法不能形成固定的文本,技法是经验的日积月累,在一代代工匠艺人的积累下,工艺技法形成的是一个固定的程式,这种技法程式

存在于艺人的口头。因此师徒间的口传心授是没有“文本”的传授,“文本”只能记录工艺技法,不能承载技法,只有人的心手是技法承载的特殊“文本”,“非文本”性强调了技法内容的经验化性质,这种“非文本”的技法程式,传承的内容是工艺经验,这也是工艺文化“非物质”属性的价值所在。桃花坞木版年画作为典型的民间工艺文化,“非文本”的技法程式传承是其非物质文化遗产的重要内容。其次,“非文本”的技法程式传承内容决定了工艺传承的方法主要是师徒间的口传心授。吾淳在《古代中国科学范型》一书中谈到中国传统工匠传授技艺时,指出两点:“第一,传授途径,主要有两种形式,即家业世传和以师带徒。第二,传授方法,主要通过耳濡目染、潜移默化来掌握技巧,值得一提的是,在这一传授过程中执技者个人的心领神会具有十分关键的意义。”耳濡目染、潜移默化的传授方法,靠的是学艺者的心领神会,徒弟的学习过程体现了“由技进道”的技法学习境界。技与道、器与道、技与艺的关系是中国传统工艺思想中的重要原则。老子言“道可道,非常道”,“道”是中国古代哲学思想中的最高境界,是对宇宙本体的意义阐释。“道”的本源含义在民间艺术的创造中,从人们对宇宙本体的意义,转向了艺术创造中自由境界的意义。“技”是可以传授的年画技法程式,“艺”则是年画艺人心领神会的个性化艺术创造,口传心授式技法传承要求“精技”而“获艺”。因此桃花坞年画工艺技法的师承形式即“非文本”的口传心授方式是其技法的非物质文化遗产的重要特征之一。

莱斯利·怀特认为:一种文化是由技术的、社会的、观念的三个子系统构成的,技术

系统是决定其余两者的基础,技术发展则是文化进步的内在动因。就工艺文化而言,技术的子系统确实具有一种新生的力量。而且是工艺文化中活跃着的基础部分。从文化的角度认识工艺技术的历史和理论问题,认识工艺技术对于艺术的意义,对于文化的意义,对我们理解整个工艺美术的发展历史有重要作用。技术是一种文化,技法是工艺技术的重要内容,因此工艺技法就是工艺技术的直接显现。传统工艺美术的价值从文化的角度上讲,它是农耕文明的积淀与载体,今天伴随日新月异工业化进程而发展,先进的科技可以创造出比以前手工制作更为精制的年画,但传统工艺美术是传统经济模式下的文化地层,保存好桃花坞木版年画的技艺,就保存好它作为文化遗产的载体,这或许是传统工艺美术真正的非物质文化遗产价值,总结老艺人的经验对于它的传承是必不可少的。丢掉了技艺的载体,无从谈起传承,所以我们不能忽视对传统工艺美术技艺技法的研究和整理。

参考文献:

1. 王文章主编《非物质文化遗产概论》文化艺术出版社 2006
2. 柳宗悦(日)张鲁译《日本手工艺》广西师范大学出版社 2006
3. 潘鲁生《民艺学论纲》北京工艺美术出版社 1998
4. 戴吾三编著《考工记图说》山东书报出版社 2003
5. 唐家路著《民间艺术的文化生态论》清华大学出版社 2006
6. 杭宗著《手艺思想》山东书画出版社 2001
7. 吾淳著《古代中国科学范型》中华书局 2002
8. 李砚祖著《工艺美术概论》中国轻工业出版社 1999

程 颖 苏州工艺美术职业技术学院讲师、博士