

非物质文化遗产桃花坞年画保护与传承的新模式

程颖

摘要:桃花坞木刻年画经历了历史的兴衰变化,在新时期获得了转机,2001年9月在苏州市政府和有关部门的协调下,“苏州桃花坞木刻年画社”整体划转入苏州工艺美术职业技术学院。将传统文化艺术的精粹置于高等艺术院校,在机制上是一种新的运行模式。文章探讨了这一非物质文化遗产保护新模式的特点。

关键词:桃花坞木刻年画 传承 创新 保护

文化遗产是人类弥足珍贵的财富,它彰显了一个城市的文化魅力和历史特色。苏州作为历史悠久的文化名城,拥有丰富的文化遗产资源。仅非物质文化遗产一项,被列入国家级项目的有20多项,被列入省级项目的有60多项。桃花坞年画是江南年画的代表,作为吴地民间民俗艺术的重要资源,有着极其重要的历史、文化和艺术价值,2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。

桃花坞年画早先兴盛于清朝康乾之际,正值江南姑苏繁荣的工商业经济,孕育了新兴市民阶级的崛起,而桃花坞年画正迎合了当时新兴市民阶级的审美趣味。如描绘苏州当时市井繁华景象的代表作品《姑苏阊门图》、《姑苏万年桥》,以实际风景为表现对象,把宏伟的场面、繁华的城市刻画的栩栩如生,作品线条细腻,设色典雅繁复,形成雅丽巧致的艺术风格,真实地反映了新兴市民阶级的思想生活和审美趣味。19世纪中期以后,战乱频发,加之石印和胶印彩色年画的兴起,桃花坞木刻年画风格向民间装饰化倾向发展。在内容上多反映吴地民俗民风,同时戏曲、历史故事题材的年画也逐渐增多,如《虎丘灯船胜景图》《端阳喜庆图》则刻绘了元宵佳节游虎丘灯市、端阳五月初五划龙船的民俗盛况。至解放前夕桃花坞年画渐趋式微,桃花坞大街上仅剩“王荣兴”、“朱荣记”和“朱瑞记”等几家老字号年画作坊,新中国成立后,在合作化高潮中,几家年画老作坊合并成立桃花坞木刻年画社。在上世纪八十年代,桃花坞木刻年画社的创作曾经一派欣欣向荣,创作了大量的新年画,如《水乡四季》、《小巷吴歌》等作品,不仅各项传统技艺得以传承,而且收到较好的经济效益。

上世纪九十年代,在市场经济的冲击下,桃花坞木刻年画面临生存困境。2001年9月在苏州市政府和有关部门的协调下,将“苏州桃花坞木刻年画社”整体划转入苏州工艺美术职业技术学院。这是非物质文化遗产保护的一个重要创新之举,它将传统文化艺术的精粹置于高等艺术院校,首次在机制上尝试一种新的运行模式。在坚持保护传承与发展创新并举的原则下,借助学院传统工艺美术教育的优势资源,苏州工艺美术职业技术学院开展了一系列桃花坞年画保护与传承的举措,形成了立体式的传承保护与发展创新并举的非物质文化遗产模式,体现了高等院校参与保护非物质文化遗产的实践和探索的思考。十年过去了,这个非物质文化遗产保护与传承的新模式渐露雏形,桃花坞年画在高校学院式的教学、科研体系滋养下根基发达、枝繁叶茂。本文拟就苏州桃花坞年画为例,浅谈非物质文化遗产保护与传承的新模式。这一新模式,是苏州工艺美术职业技术学院对桃花坞年画一系列保护与传承策略的概括,是一种非物质文化遗产保护新模式的探索,它将非物质文化遗产的保护传承与高校的教学、科研、产学研合作、服务社会等高校职能相结合,在桃花坞年画的理论研究、传承人培养、技法传承、设计开发等领域作了大量的研究与实践,探索了一条非物质文化遗产与高校教育相结合的传承之路,这一新模式主要体现四个方面的相结合,即非物质文化遗产的保护与教学相结合,与科学研究相结合,与服务社会相结合,与产学研相结合。

其一,非物质文化遗产的保护与教学相结合。教学工作是高等院校的首要职能。教师、学生、教学空间、教学资料等是学校教学资源的优势。把保护非物质文化遗产桃花坞年画与教学相结合,充分利用高等院校教学资源的优势。桃花坞年画手工制作的技艺方式是其非物质文化遗产的重要体现,从知识体系上讲,工艺技法属于“经验性知识”,它是导向某种行动过程的知识,因此传统民间工艺技法特有的传承方式就是口传心授、心口相传。在师徒间朝夕实践中潜移默化的传承着技法的秘诀,一方面师傅力图全面继承传统,另一方面徒弟力图继承并创新传统,就这样技法传统在一代代师徒间传承流转。苏州工艺美术职业技术学院结合传统工艺技法传承的师徒方式,利用现代教学手段,探索了“大师工作室”和“研修班”相结合的传承人培养和技法传承方式。2002年9月起,院凭借专业教学资源,通过自愿报名、择优录取的方式,遴选优秀学生进入“桃花坞木刻年画研修班”,为桃花坞年画培养新的传人。为年画传承人(老艺人)设立“大师工作室”,任何一项非物质文化遗产都由多种技艺构成,制作一幅年画,至少要掌握绘稿、刻板、印刷等多道工序,每一道工序有一套行之有效的传统技法。如果仅仅保护了其中一种技艺,年画制作技艺就无法完整地传承,所以完整性是非物质文化遗产保护的原则之一。桃花坞年画绘稿、刻板、印刷的工艺技法都有省市级年画传承人,如全国非物质文化遗产传承人房志达先生是印刷技艺传承人,省级非物质文化遗产传承人叶宝芬老师是刻板技艺传承人、省级非物质文化遗产传承人王祖德老师是绘稿技艺传承人,这些老艺人进入“大师工作室”作为原传承人,为研修班学员亲自授课,培养新的年画传人,传授传统年画技法,如工具制作、刻板技法、印版技法等,同时研修班聘请学院专业教师讲授专业基础课,包括:中西方版画史(理论)、古代线描临摹、线描写生等。将民间技艺研修与学院美术教育相结合,循序渐进培养非物

质文化遗产桃花坞年画的传承人。目前已经培养了五期计二十位学员,这些桃花坞研修班的学生顺利毕业,有些留在了桃花坞年画社成为桃花坞年画的“新传人”,还有一些走上社会相关行业,以各种形式传承桃花坞年画,如苏州工艺美术职业技术学院培养的新传承人乔兰蓉、孙一波进入政府资建的桃花坞年画博物馆,为社会各界桃花坞年画爱好者开设了初、中、高等级不同的培训班,乔兰蓉、孙一波等新传人俨然已成“师傅”,能独当一面,在培训中传承年画技艺。

其二,非物质文化遗产的保护与科学研究相结合:科学研究是高等院校的重要职能之一,苏州工艺美术职业技术学院是一所建院50多年的专业艺术设计院校,有着良好的科研条件。2004年学院成立“桃花坞木刻年画研究所”,为桃花坞木刻年画的学术研究、课题开发、理论研讨提供了一个学术研究平台。研究所有专门的研究人员,通过文字、摄影、摄像以及录音等形式,记录年画老艺人印刷的全过程,形成“桃花坞年画印务研究”;选择桃花坞年画历史见证人、老艺人、资深年画研究学者为谈话对象,拍摄《阊门桃花坞——口述历史》纪录片,张适副教授在此基础上申报的课题《桃花坞木刻年画访谈录》,被批准为江苏省高校哲学社会科学基金资助项目。组织专人编写《桃花坞木刻年画作品与技法研究》。研究所以文字、摄影、摄像以及录音等多种保存形式,记录和保存桃花坞年画的传统技法。以上是对桃花坞年画传统工艺技法和传承人培养的“无形”文化的研究与保护。一切“无形”的非物质文化遗产都有其物质载体和物质表现形式,桃花坞年画作为非物质文化遗产它的物质载体就是木刻雕版、颜料、印制的年画等等。只保护年画的无形技法,还不算全面保护非物质文化遗产,还要保护非物质文化遗产的“有形”的物质载体。苏州工艺美术职业技术学院,整理、编辑并由江苏美术出版社出版了《苏州桃花坞木刻年画》画册,画册采用手工印制的原作年画。为了更好的研究桃花坞年画历史和年画作品,苏州工艺美术职业技术学院连续举办了多次“桃花坞年画研讨会”2002年5月,“首届全国桃花坞木刻年画研讨会”在苏州工艺美术职业技术学院隆重召开。来自版画界、年画界、文化界的30多位学者专家参加了研讨。2005年,召开“第二次桃花坞木刻年画研讨会”,通过研讨会众多学者对桃花坞年画的研究和传承发展各抒己见。同时桃花坞年画每一次走进高校展,都开展相应的研讨会,汇集来自各界专家的研究成果,聆听当代民间艺术保护与传承的最新理念。正是借助高校良好的科学研究平台,桃花坞年画的保护和研究同步进行,以最新的研究成果促进非物质文化遗产保护的可持续发展,在传承和保护中不断探索非物质文化遗产研究的新领域。

其三,非物质文化遗产的保护与产学研合作相结合,在设计开发上,苏州工艺美术职业技术学院以学院教学的综合优势,在视觉传达、工业设计、装饰艺术、服装设计等系,进行以桃花坞木刻年画艺术为母题的综合开发和设计创造。如以“桃花坞与丝绸”为主题,以现代审美的视角解读桃花坞木刻年画艺术,并融入以丝绸为载体的服装设计中,设计并制作了一系列丝绸款式的服装。非物质文化遗产与其他传统知识一样,开发利用、创新发展也会碰到相关知识产权的问题,保护非物质文化遗产应结合我国当代知识产权保护的制度,从知识产权的角度保护非物质文化遗产的合理开发和使用。在这一点上,苏州工艺美术职业技术学院按照相关知识产权保护程序,对“桃花坞年画”之一传统工艺品进行了品牌注册。将非物质文化遗产进行品牌注册,树立品牌形象,实施礼品开发项目。以桃花坞木刻年画为题材,以各种不同材料为载体,系统开发“桃花坞木刻年画”礼品和旅游纪念品,如各种文化衫、瓷器、刺绣等几十种相关的“桃花坞木版年画”礼品、旅游纪念品。同时组织桃花坞年画社的老艺人带领年画研修班的新传人,先后复制了《三神图》、《鱼篮观音》、乾隆版的《一团和气》等大幅木刻版。综上所述,苏州工艺美术职业技术学院在桃花坞年画的保护中兼顾非物质文化遗产的有形与无形,做到了有形性保护与无形性保护相结合。

其四,非物质文化遗产的保护与服务社会相结合,非物质文化遗产属于全社会,不能因为保护非物质文化遗产,就将其束之高阁。如何向社会展示桃花坞年画,让更多的人走进桃花坞年画,了解桃花坞年画,苏州工艺美术职业技术学院充分利用艺术学院的展示空间——美术馆,收集和整理桃花坞年画资料,并在学院美术馆常设展厅,向社会各界开放,展示老年画,对非物质文化遗产的宣传、展示取得了良好的社会效益。除了校园的常设展厅,2005年以来,还组织“桃花坞木刻年画高校巡回展”,先后在南京艺术学院、四川美术学院、天津美术学院举办了三次,“传统艺术走进高校”获得了良好的社会效益。2009年12月“戏出桃坞——苏州桃花坞木刻年画精品展”在北京国家大剧院开幕。桃花坞年画被搬上了北京国家大剧院的舞台,在高雅艺术的最高殿堂上演了一出民俗文化的大戏。这些都是以服务社会的形式传承非物质文化遗产,以高等院校服务社会为平台推出桃花坞年画系列展,使非物质文化遗产走进社会,面向社会。

桃花坞木刻年画是苏州传统文化的宝藏,依托于高等艺术院校,借助高校教学和研究的优势,探索了一条当代桃花坞年画文化传承的新路,形成了立体式的传承保护与发展创新并举的文化遗产模式,这是苏州桃花坞年画保护和传承的发展模式上的创新之举。它一方面使桃花坞年画形成了良性有序的发展态势;另一方面,使桃花坞年画拥有了新的价值和生命。诚然非物质文化遗产保护的 mode 多种多样,作为高等教育机构,苏州工艺美术职业技术学院对桃花坞年画的探索与实践是个案中的典型,这种保护和传承模式代表了高等院校对非物质文化遗产保护和传承模式的思考,这种思考对其他类型的非物质文化遗产保护有积极的启示意义。保护非物质文化遗产的道路任重道远,桃花坞年画保护模式的探索和实践还只是一种新的尝试,随着实践的深入,高等院校参与保护非物质文化遗产的实践和探索会越来越丰富和完善。

[本文为江苏省现代技术教育研究“十一·五”规划滚动课题资助项目“民间艺术与传统手工艺教育的信息化应用研究”(项目编号:4872)的阶段性研究成果]

(程颖,苏州工艺美术职业技术学院副教授)