

试论女工传习所的职业技术教育范式

张 蕾

(南通纺织职业技术学院,南通 226001)

摘要:南通女工传习所是我国早期女子职业技术教育较完善的刺绣学校,其职业技术教育范式包括因人施教的教学范式、教育、创作、销售、保护一体化的办学范式和创新求精的技术范式。

关键词:张謇; 女工传习所; 沈寿; 仿真绣

中图分类号: G71 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-6191(2009)02-0031-03

女工传习所创办于1914年,张謇亲自任所董,沈寿应邀来通教授刺绣并任所长。辛亥革命以后,京师绣工科解散,沈寿先后在天津、苏州自立绣工传习所,勉强维持,很难有所发展。张謇担心沈寿的技艺失传,诚聘沈寿来通,继续传授、发展刺绣艺术,在《雪宦绣谱》的序中就曾写道:“謇恐其艺之不果传也。”^{[1]304}另外,张謇在《女工传习所记事》序中还提到:“吾南通之女子,乡居者大抵能以耕织佐生计,城市则习于逸而愈贫。昔长忧之而未有策也。”^{[1]42}办女工传习所也就是为了让当时城市中的家庭妇女有一份职业,能够自食其力,同时也能学习多方面的知识。张謇与沈寿共同制定和完善了刺绣职业教育教学计划,在创办之初就具备了自身的特色。女工传习所是我国早期女子职业教育较完善的刺绣学校。

旧时刺绣活动在民间多以一家一户为单位进行,艺人之间缺乏理论指导、技术交流,因而发展缓慢。于是,他们将分散在民间以母女、姑嫂代代相传的家庭刺绣,运用现代学校教育形式,实行职业技术教育,重视技能和知识的培养,使不同背景的妇女都能接受良好的教育,不断提高妇女的艺术修养与文化知识,以授课与实际操作相结合,充分发挥中国妇女的聪明才智,使南通刺绣从“民间实用”型上升到“艺术创作”型层面。绣制者不再是单纯的一个绣工或绣娘,学员不仅掌握了刺绣技能,而且还具有较高的文化与艺术修养。女工传习所不等同于当时人们所认为的刺绣工厂,而是一所刺绣职业学校,在传承与发展中形成了自身的职业技术教育范式。

1 因人施教的教学范式

女工传习所建立了一系列的职业技术教育机制,成为我国早期女子刺绣职业技术教育较完善的机构。在建立女工教育体系时,张謇先生借鉴女子师范学校的教学经验,加之沈寿在日本考察到的美术绣工艺术教学经验和她多年在外的教学实践,共同制定和完善了刺绣课程教学体系。沈寿发现日本妇女刺绣都知绘画原理,所以画面造型、用色准确。他们在设置课程中以刺绣为学员的专业课,重视学习绘画原理。绘画分国画、水粉、素描等,都是按不同的年级来分别设置课程。另设有语文、算术、体育、音乐、书法等。在课程的安排上采取了因人施教的教学方法,根据学员不同的情况分班教授。

学员入学首先到预备班,后称速成班,速成班只教刺绣,主要是解决当时妇女的就业。招收人数较多,每班34人左右,刚开始学习刺绣,以实用品,如靠垫、服饰、台布等为主。要求学员了解刺绣基础针法,了解刺绣的基本制作,而后才能进入普通班。进入普通班才开始学习语文、书法、国画和体育,每周只安排一

课。普通班学制两年,主要是学花卉、动物、翎毛等。进而到本科班,开始学习古文、水粉绘画,每周两课。音乐、算术、家政每周为一节课,其余均为刺绣。到了本科班,为了使这些普通的妇女也能受到高等教育,张謇聘请当时南通和社会名家上课。南通著名画家刘子美、范子愚(著名画家范曾的父亲)都曾任该校老师。刺绣老师由沈寿聘请其姐姐沈立、金静芳、沈粹真(沈寿侄女,邹韬奋夫人)来所任教。本科班学制四年,主绣人物、山水,要求学员能绣、能画。本科班的学员大都具有文化知识和良好的艺术素养。所以她们的作品明显区别于社会上一般绣工的刺绣,具有文化和艺术气息。本科班毕业后进入高级班,也称特修班,专攻油画风景、肖像绣,由沈寿亲自教绣,要求学员理解西方油画的知识,刺绣作品具有仿真的艺术效果。仿真绣的中西艺术结合,使她们的作品无论是用色、用针都具备了艺术家自身的刺绣风格。

分析女工传习所的课程设置和教学安排,我们不难看出女工传习所的刺绣教授,首先是基础制作,学习基本技能,实现就业所需,其次是技艺的提高,而后是文化德艺的陶冶。他们将教学分为预备班、普通班、本科班、高级班。学完最后的高级班需要五年的时间,差不多相当于现在艺术类五年制本科了。这大大提高了仿真绣从业人员的素质,形成了独具特色的艺术风格,成为苏绣独树一帜的刺绣分支,开创了刺绣领域新天地。但并不是所有的学员都必须从开始学到特修班,也有普通班毕业,或本科班毕业,或研修班毕业,因人而异。这对现在的职业教育应该有许多积极的启示意义。

女工传习所学员不仅刺绣上成绩显著,而且对南通的刺绣传承发展起到了重要的作用。他们毕业后可以继续留在学校绣制作品,并教授新的学员,使沈寿刺绣艺术在南通得到了良好的传承。著名的刺绣艺术家巫玉、庄锦云、李巽仪、张元芳等,都是女工传习所的优秀学员,后来都是刺绣界的工艺大师。她们为沈寿仿真绣的传承、发扬光大做出了杰出的贡献。而后,沈寿传人在此基础上延续了女工传习所的刺绣教学体系,筹建创办了南通工艺美术研究所。该所集教授刺绣、研究、设计、开发、加工、销售、保护为一体。至此,由张謇精心培育扶持的这朵奇葩,已不是单一的仿真绣的艺术作品,她还包括传统的苏绣、新开发的彩锦绣、现代工艺壁挂等艺术,并延伸发展了南通其他工艺美术,如剪纸、风筝、蓝印花布等。在当时,形成了南通工艺美术发展的特色,引起了全国工艺美术行业的重视和效仿。其中有些项目,如南通风筝、蓝印花布等已列入全国非物质文化遗产保护。

2 教育、创作、销售、保护一体化的办学范式

张謇先生是著名的实业家、教育家,他以自己的地位和社会影响力,使女工传习所形成了教育、创作、销售、保护一体化特点,成为职业教育社会效益与经济效益相结合的典范。

女工传习所创办之初的资金全部由张謇先生承担。先招收学员,教授刺绣和其他知识。师生的作品,张謇竭力筹划参与各类展览、展销,而后帮助她们销售,解决她们的后顾之忧。师生们不用为自身的生计而奔波,安心学绣,潜心绣制作品。1920年张謇为了扩大宣传,实现教育、创作、销售、保护一体化,筹建了南通纺织局,沈寿任局长,在上海、美国纽约第五大道等地设立分局和办事处,销售女工传习所的刺绣工艺品与实用绣品,参加意大利都郎举办的国际博览会。这些举措为南通仿真绣技法的发展、传承、交流和艺术的提高、成熟提供了更高的平台,同时扩大了中国刺绣艺术品在国际上的影响。张謇将中国刺绣艺术推荐到世界舞台的同时,提高了刺绣艺人的知名度和社会地位,产生了积极的社会影响。南通女工传习所的绣品既有中国传统的艺术风格,又有西方油画的艺术效果,符合西方艺术的审美要求,深得西方贵族的喜爱,产生了可观的经济效益。在1915年参加的巴拿马万国博览会上,国外就拟定购四十万美元的绣品。

另外,张謇先生还精心收藏保存了沈寿的作品及女工传习所其他师生的作品。这些作品反映仿真绣的技艺特征,为我们研究、发展传承仿真绣,提供了实物资料,同时也为我们留下了珍贵的文化遗产。这部分作品就是曾藏于狼山观音禅院的刺绣观音像。狼山观音禅院是张謇在上世纪初精心营造的一座佛教寺庙,以藏杭州辨利院历代观音像以及女工传习所师生特制观音像供游人参观而远近闻名。张謇为了保护这批观音像,详细制定了保存、参观、监察等办事规则。创办于1905年的南通博物苑,更是把收藏保护沈寿的作品与女工传习所优秀学员的刺绣作品作为苑藏的重要藏品加以保护与研究。

3 创新求精的技术范式

女工传习所特别崇尚创新与求精。在仿真绣技艺出现之前,传统的刺绣艺术从宋代开始都是用中国书画为绣稿,仿真绣的出现使沿袭了千年的刺绣艺术形式和内容,产生了新的突破,有了创新。仿真绣的画稿以油画、照片和自然界的物体为对象,吸收西洋油画的用光、用色和明暗关系,用中国传统的刺绣针法和绣线来表现西方艺术。其色彩比传统的苏绣更加丰富,丝线的自然光泽与独特的针法、明暗关系所显示的刺绣作品,变化莫测,立体感强。从不同角度观看都会显示不同的艺术效果。在用针和用线方面充分体现了刺绣的针法与绣线的工艺,作品具有仿真的艺术效果。具体在用针方面,沈寿改变了以往刺绣中平铺直套的针法,而是根据物象的肌理用旋转针,按自然物的形状旋转铺绣。在《耶稣像》作品中,我们已经感觉到旋针的艺术魅力。另外,仿真绣的绣品是用虚实针、散整针、施毛针等巧妙灵活制作,并用翎毛、头发等绣制,创造出具有物体质感的仿真效果。在用色用线方面,刺绣中的用色首先是用线。日本刺绣的绣线是根据画面的要求染线配色,这对绣线的颜色要求较高,绣线的颜色似油画颜料,一种颜色以浓淡色差之分,有十几种之多。仿真绣作品对传统刺绣相对单一的绣线进行了补充。颜料所能调出的颜色绣线都能表现。沈寿在《雪宦绣谱》中对染线颜色的分类设置的色阶表一直沿用至今。充分体现了仿真绣的艺术用色用线的特点及其所产生的深远影响。

仿真绣作品讲究明与暗、光与影的用色关系,是苏绣的创新,也是仿真绣的艺术特点。沈寿曾这样阐述光与色的运用以说明刺绣明暗和中间过渡颜色的运用:“面光者色浅,背光者色深,侧者酌深浅之中以取和。”^[1]³¹⁸这在以往的刺绣中是没有的。为了调和颜色,仿真绣的制作用几种丝线穿于一针,协调颜色,丰富色彩的表现力。仿真绣的用针、用线就像沈寿在《雪宦绣谱》强调的那样,用针用线没有一层不变的方法,需灵活掌握。这些都是沈寿潜心研究、积累的制作经验,也是仿真绣独具魅力的艺术风格,是女工传习所一以贯之追求的技术路线。作品生动、传神也是仿真绣的特点。生动的画面需要丝路绣制灵活,运针自如。绣针就好似画家手中的笔,线如同画家所用的颜料,在充分理解原作品的结构、造型、色彩之后静心绣制。她与绘画不同,画家可以乘兴创作,而刺绣不行。缺一针或多一针都不行,想要达到预期效果却不是常人所能为之。丝线的自然光泽、绣面的神态变化,也是绘画所不能及的。

作品精益求精的技术范式和艺术风格的形成与张謇先进的职业教育思想、沈寿诲人不倦的技艺传授是分不开的。现在南通仿真绣的艺术作为苏绣的扩展内容,已成为全国非物质文化遗产保护项目,而女工传习所的教学管理特色亦已成为职业技术教育的典型范式。

参考文献:

- [1] 曹从坡,杨桐. 张謇全集(第4卷)[M]. 南京:江苏古籍出版社,1995.

(责任编辑:马斌)

Vocational and Technical Education Paradigm of Nantong Needlework Training School ZHANG Lei

(Nantong Textile Vocational Technology College, Nantong 226007, China)

Abstract: Nantong Needlework Training School was an embroidery school with relatively good vocational and technical education for women in early Modern China. The school's vocational and technical education paradigm incorporates: to instruct students according to their aptitude in terms of teaching, the unification of education, creation, marketing and protection in terms of school-running, and the pursuit of innovation and top quality in terms of technology.

Key words: Zhang Jian; Needlework Training School; Shen Shou; simulation embroidery