

从乡村振兴视域下看传统民间百衲工艺研究

谭海平 丁崇琼 马 瑞

(河北农业大学, 河北 保定 071000)

摘要: 本文从传统的民间百衲工艺的来源、民间百衲工艺的艺术特征、民间百衲的图案与构成分析、民间百衲工艺的传承与发展等方面分析了乡村振兴视域下民间百衲工艺面临的困境与发展策略, 通过相应的多种尝试解决传统民间百衲工艺在大工业时代所面临的困境, 提升传统民间百衲工艺的现代适应性, 激活乡村女性劳动力和创业者的积极性, 从而推动农村手工业的发展与百衲工艺的传承创新。

关键词: 乡村振兴; 民间百衲; 非遗传承; 创新

习近平总书记指出: 乡村建设要“体现农村特点, 注意乡土味道, 保留乡村风貌, 留得住青山绿水, 记得住乡愁。”乡土文化是中华优秀传统文化的重要组成部分, 是民族的文化根脉。而传统女红的百衲衣、百衲被等在民间广泛流传。百衲织物是民间普普通通的生活用品, 百是多之意, 衲是补缀之意, 百衲即是日常积攒零碎的材料按照一定的规律制作出完整的装饰或日用品, 是一种实用兼具欣赏性的技艺。我国古代民间就有给孩子穿百衲衣盖百衲被的习俗, 希望孩子抚养过程平安顺利, 性格不娇贵更能长命百岁, 寄托了人们美好的生活愿望。从女红的角度出发, 百衲自古被誉为种母亲的艺术, 饱含我国传统劳动人民的智慧与魅力, 将浓浓的深情一针一线缝制在百片布料中, 赋予零星碎布料新的形态与表现力, 也为女性发挥想象力和创造力提供了空间。因此这项极富民间特色的手工艺形式可作为盘活农村女性手工业的一个典型项目。

一、传统民间百衲工艺探源

中国百衲织物的历史相当悠久, 资料记载百衲工艺春秋时期即已存在; 百衲衣最初多指由许多碎布片缝补而成的僧衣或破旧衣裳; 百衲织物的用途范围非常广, 在留存与出土的资料中基本分为三类: 宗教用品、服用品和艺术品。唐代以礼佛用品为主, 如僧衣、经巾、伞盖等; 辽代也出现了很多的百衲织品与服饰用品; 明清之后百衲衣逐渐演变为儿童和女性所穿的日常服装, 如百衲衣、百衲帽等。我省还出土了元代的百衲织物, 如河北隆化鸽子洞就出土了四件织物, 其中就有两块百衲绸片。

近现代随着社会经济的快速发展和机器工业的普及, 传统的百衲工艺逐渐淡出人们的视线, 除部分少数民族地区保留着传统百衲工艺外, 大部分地区仅流存着部分小型的百衲工艺制品, 如坐垫、门帘、挎包等。百衲作为一门传统的民间手工艺所具有的朴实性、广泛性已受到严重威胁。如今, 百衲工艺出现了一个断代, 大有被机械化的简易产品所取代的趋势, 很少有高水平、民族特点浓厚的作品出现, 具有鲜明地域特色和传统味道的“百衲”似乎还未引起人们的足够重视, 长此以往在现代机械工业和由此产生的廉价工艺品的冲击下, 传统百衲这一手工艺势必会逐渐淡出人们的视线, 百衲这一传统手工艺也必将失传, 因此对本地域传统百衲工艺的现状进行研究, 并借此来发掘整理传统百衲工艺的艺术性和实用性, 寻找适当的突破口, 开发出具有地域特色的百衲工艺品, 以达到传承百衲工艺并进行创新的目的。

二、民间百衲工艺的艺术特征

1. 形式构成与秩序之美

传统的百衲工艺中的图形多选择几何形进行拼接和组合, 如方形、三角形、六边形、菱形等, 这些图形的组合或重复或近似的运用, 蕴含了构成形式上的秩序美感。如百家衣、百家被使用

色彩的不同零碎布料进行拼接, 根据色彩明度深浅的不同, 可组合成八角、星形图案、立方体图案等等, 这些单元在反复组合, 形成更为丰富的视觉效果。图形的排列方式与色彩的深浅搭配使图案呈现对称、均衡、对比的秩序性, 在简单图形与色彩的重复、近似的排列中呈现出一种秩序性的韵律之美。

2. 传统五行色彩之美

中国民间对于色彩有着丰富的认识与好恶, 赋予色彩丰富的情感与寓意, 民间色彩体系的形成与千百年来的民间习俗、社会经济、文化背景、地域特点紧密相关。红色历来是中华民族群体崇尚的色彩, 也是人们心目中驱邪镇邪的色彩, 以及五色代表的时空观念, 五色与五方, 五色与四季色彩的呼应等, 是中国特有的以物体固有色为组合基础的色彩体系。民间对于色彩的运用喜黑、红、玫红、黄、绿、蓝、白、金、熟褐等色彩, 交替组合进行配置, 色彩与图案搭配层次分明, 主观的色彩搭配利用高饱和的色相对比、明度、艳度对比, 呈现强烈的对比与视觉感受, 如红靠黄、紫花黄身、红嘴绿身既有明快的对比也有其他色彩的调和与层次搭配, 融入五行正色观念, 分别以红色示富贵, 黄色示高贵, 也与民俗用色谐音相关如蓝色示“拦”寓意孩童成长长久健康等等。每个色彩都被赋予了特定文化内涵与信仰, 传承了民间千百年来的色彩文化历史积淀, 与百衲的图形、色彩、面料、缝制技艺、实用与审美呈现出丰富的民俗文化样貌。

3. 穿针引线的技艺之美

传统百衲织物拼缝工艺在千百年来的传承中经过历代女性与母亲们的潜心研究与创造, 工艺上精益求精, 表现手法丰富多变, 形成了一套百衲织物独有的手工技艺特色, 既实现了碎布料的完美拼缝, 又保持了百衲织物的牢固性, 同时也为不同类型的图形表现增添了观赏性。如平针缝法, 既保证了布料之间的衔接牢固, 也可以作为多层面料衲缝加固的针迹, 或是打褶抽皱面料的技巧; 再如回针缝法, 具有非常好的稳固性能, 用于边缘收口等区域或者两层或多层面料的拼接, 也可作为图案的轮廓线或装饰线, 如传统的倒三针即是回针缝的变化应用, 既丰富了图案边缘的虚实关系也起到了很强的装饰作用。贴缝针法与藏针法在贴缝圆形或曲线图案时可以做到贴补不露针脚图形自然流畅, 再附以其他装饰针法使画面更加细腻工整。再如刺绣中的辫子针、打籽针、十字针等等, 很多实用针法与刺绣针法在丰富拼缝画面中起到了非常重要的作用。色线或同色或互补对比, 给百衲织物增添了丰富的点线面元素与色彩。

4. 寓意与意向表达之美

传统民间百衲的构成形式多样、配色丰富、对比鲜明, 一件件生动的物品犹如社会生活的一面镜子, 映照出人民劳动生活的方方面面, 也以独特的造型艺术反映了制作者、使用者的情感生

活与民间习俗。尤其是儿童服装、日常用品、百衲衣、百衲被等都与祈福相关，均被赋予了求吉避凶的内涵。传统百衲织物的图形及包含了丰富的几何纹样、吉祥纹样，也包含了众多的动植物纹样与人物故事形象，如万字纹、盘长纹等，寓意万字不到头、绵延长久；植物贴补缝的石榴纹寓意多子多福，蝴蝶纹与瓜纹相配寓意瓜瓞绵绵，子孙繁盛之意。这些纹样通过母亲们的智慧与巧思搭配使片片碎布焕发出了勃勃的生机与色彩。在早期传统民间物料不够丰富和充足的状态下，惜物纳福的观念与造物思想一直是民间选材用物的标准，体现了物尽其用保护自然的理念，倡导惜才尽用原则。到后期社会经济丰盈、物料丰富的时期，带有主观因素的审美即被提到了重要的位置，配色丰富的水田衣、百衲衣被等受到人们的欢迎从而流行开来。

5. 实用功能与审美需求互动之美

河北与其他大部分北方地区类似是传统的农耕经济模式，因此也决定了传统的手工艺始终围绕着日常生活中的穿用住行，因此实用功能是百衲工艺存在的基础，也是民众满足自身需求对于现有资源的二次利用与创新的物质与精神的结合。而一件物品在满足了基本的生活需求之后，物品也同时兼有了功能性和审美性，传统的民间百衲工艺是在不同的地域、经济、文化、习俗等多方面因素共同影响下的产物，因此实用与审美的互动是在生活实践中逐渐完善和形成的，这在一定基础上反映了功能与审美的存在价值。对于不同的百衲物品，拼缝的图形排列，色彩搭配、装饰针迹都是在人们的主观装饰意识之下兼具的功能体现，随着经济发展物质丰盈，制作者们的主观创作意识也不同时期的百衲织物也呈现了不同的观赏与功能性的占比不同。

三、民间百衲图案与构成分析

传统拼布的色彩多使用对比色进行拼接在秩序性的拼缝作品之外，贴缝工艺拓展了色彩和造型的表现题材，如铜钱纹、方胜纹、云纹、如意纹以及大量的山水、人物、动物花草建筑等，大量的柔美线条的呈现更为精美，常体现在贴缝肚兜、围涎、荷包、褙褙等等实用物品与装饰物品上。另外一部分以几何形为主。这些几何形经过一定的排列组合，形成一定强烈的秩序感。如1/2、1/4三角组合成基本方形的拼接，再由这些单位再反复地进行穿插组合搭配拼接与组织，从而形成更为细致多变的色彩组合的重复构成、近似构成等构成规律，画面既有秩序感又有色彩的跳跃感又呈现丰富的色彩面貌和很强的视觉秩序感。

保定本地域很多农村日用的门帘坐垫，三角形的组合切割、分组搭配时有重复、深浅、跳跃的视觉形式规律和闪烁的色彩观感，整体的形式规律即对称均衡又富于变化，符合人们的审美与使用习惯。再比如叠布工艺，使用了折纸式的折叠手法也结合了层次堆叠方法。叠布大多使用废旧衣物的边角料进行制作，中心并列四片固定，再由内向外逐层叠加形成丰富的色彩层次和向心式、离心式的骨骼框架。叠布可以消耗大量的废旧布头和旧衣物，在民间非常受欢迎，常用来制作杯垫、坐垫、沙发垫等厚实、耐磨、防潮、保温的作品。国内其他地域也均有使用，并根据不同地域的民俗、色彩、材料及使用习惯也有明显的区别。传统的百衲工艺在不同的作品上，由于创作者的主观意向，将基本的几何形图案进行拆解，形成丰富的图案与视觉效果，同时也会考虑图案的运用、作品的功能性进行结合。融入更多的拼缝方式，丰富了传统百衲工艺的层次与肌理。

四、民间百衲传承发展困境

传统的民间百衲工艺随着社会经济的发展物质载体逐渐消失；乡村手工艺从业者逐年减少又导致从事这种传统手工艺的主体在

逐渐消失，技艺出现断层；年轻群受现代快节奏的文化影响认为传统百衲工艺不符合时尚潮流，缺乏文化认同感与文化自信；因此可在相应的环节设定不同的民间传统百衲传承模式和传统体系，逐渐将百衲工艺融入现代人休闲生活的多方面，从而改善传统百衲工艺的现状。

五、民间百衲工艺的传承与发展策略

在乡村振兴的模式下，传统的民间百衲工艺若想实现有效的传承与发展需要多方支持，建立相应的交流平台，实现有效的人才聚合、有效活态传承，并对相应的典型作品种类实现创新驱动，从而促进传统百衲工艺的价值转化。因此可以从以下几个方面进行尝试，激活农村劳动力特别是女性手工艺从业者的积极性，提升乡村手工艺从业者的行业创新意识。

1. 建立活态传承机制，打造非遗研学基地、非遗社区营造活动、乡村手工坊以及村落活态传承机制，培养传统百衲非遗传承人与百衲工艺知识普及，与日常生活建立良好互动，提升传统民间百衲知名度。

2. 尝试建立手工艺美术馆、各类非遗课堂，运用百衲的秩序拼缝特点，融入基础的分数运算与几何分割方法，使非遗入教学，激发大中小学生的学习积极性、动手参与能力提升专注力。同时能学习到传统的色彩配色知识与运用规律。

3. 充分促进文旅融合、促进生态文创开发，打造非遗民俗沉浸式百衲手工体验活动，突破年龄层次限制，尝试祖孙被、母子被等百衲手工体验活动，激活不同年代层次、不同年龄层次的文化认知与文化认同。

4. 高科技的融入如AI百衲绘图与创作，拓宽传统百衲的设计思路，使百衲设计的秩序性、美观性大大提升并符合现代人的审美与消费习惯，从而拓宽百衲工艺作品的市场前景。

六、结语

乡村文化建设与振兴的关键在于对传统文化的发掘整理与创新延续，百衲工艺作为传统民间手工艺发展到今天，其传统的韵味与装饰美感已成为现代大众的主要追求目标。现代拼布艺术的进一步发展和百衲工艺的复兴，已成为新时代手工艺人的主要的目标。传统的百衲工艺尝试融入更多的艺术手法，如印染工艺、刺绣工艺、彩绘工艺、数码印花等以及其他多种工艺进行组合，充分将传统与现代科技进行完美的融合，能够为传统的百衲艺术增添更为丰富的视觉效果。传统百衲工艺中的图案的运用规律、结构分析包括很多拼缝的工艺和技巧，都可以和其他的艺术形式能够进行交叉和运用，满足更广泛的消费人群对于传统百衲工艺的审美需求。也为不同行业的设计师提供丰富的设计理念，从而为传统的百衲工艺向时尚转化提供了新的可行性。在新时代的乡村振兴的背景下，用全新的思维、理念和强烈的市场意识整理和挖掘百衲工艺的艺术内涵，从学术的角度系统全面地进行百衲工艺艺术内涵研究，使百衲工艺在传统走向现代的过程中，增添了创新与可持续发展的艺术生命力。

参考文献：

[1] 柏小剑. 乡村振兴背景下的农村土陶产品设计与创新——评《农村艺术性民间工艺》[J]. 中国农业气象, 2021, 42(6):1.DOI: 10.3969/j.issn.1000-6362.2021.06.008.

课题信息：保定市哲学社会科学规划课题《乡村振兴视域下的保定传统民间百衲工艺研究》

项目编号：2023111