

《即将消失的手艺人》

——陕西传统文化微纪录研究

倪心玉 徐新贺 羊玲玲 张 芳

西安培华学院, 中国·陕西 西安 710125

【摘要】当前中国的传统手工艺日渐衰弱,而陕西传统手工艺传承发展也陷入了重重困难。本文通过介绍当下陕西省传统手工艺传承方面的问题所在,探讨陕西手艺人传承的形式,通过微纪录的形式,让即将淡出人们视野的传统手工艺再度出现在人们眼前,让陕西传统手工艺重新焕发新的光彩,凸显传统手工艺闪光点,提高其知名度。

【关键词】传统手工艺; 传承; 短视频

【基金项目】2020年陕西省大学生创新创业训练计划项目(S202011400051); 西安培华学院2020年大学生创新创业训练项目《即将消失的手艺人》——陕西传统文化微纪录研究(PHDC2020064)。

1 引言

传统手工技艺是融合文化、科技、情感的艺术表达,手工艺中传承和承载着的是人们充满生活韵律的人文底蕴,是彰显地域或民族传统文化特殊性的文化资本。风云变幻,无法跟上时代的事务必定会被淘汰,陕西省本地的传统手工艺的生存现状亦是如此。目前,陕西省大多数手艺人面临着普遍的高龄化、传承观念的落后、传承队伍后继无人的传承现实。本文将手工艺传承与短视频放置于文化传播的理论视域下进行解码,剖析短视频传播内容的效力对手工艺知名度提升作用。探索出用手工艺的相关内容吸引人,留住人,增大传承人数量,从而守住即将消失的手艺人。

2 陕西传统手工艺的当下问题

传统手工艺存在的根本价值是服务生活,现在传统手工艺的衰弱的原因是手工艺对人们生活的作用不再如往日般重要。单从西安本地研究,至今仍比较有名的12样手工艺:二胡板胡,造纸,皮影,泥塑彩绘,剪纸,铁艺,泥叫叫,篾艺,风箱,鸟笼,铜瓷,手撕画。从日常生活到精神娱乐,涵盖方方面面,但现在人们的日常生活娱乐需要的有几样呢?作为宝贵的精神遗产,手工艺的后继无人是非常可惜的。通过探访住在西安城里各处的手艺人,他们普遍都有高龄化,传承力量单薄,接受现代技术能力差的特点。许多成年人的回忆中,做饭用风箱鼓风,过年时买糖人,陕西特有的玩物泥叫叫。住在灞桥区狄寨的于国清老人从少年时期就跟着父亲学习制作风箱,他教过的徒弟有很多,但很多人都因现实的压力中途放弃或转行。住在同一区域的徐文岳老人制作的泥叫叫不敌当下新颖又有趣的各式各样玩具,尽管不断创新模样,还是很多产品滞销。位于雁塔区的马金乐老人是全国都为数不多的吹糖人手艺人,尽管面临传承无人的窘境,但他亲切的性格和顾客体验式的糖人售卖方式让他很受欢迎。

2.1 手工艺传承面临的现状

当今传统手工业传承的现状是不容乐观的。每一样传统手工技艺背后隐藏着的是高超的技术技艺和独具匠心的创新能力,蕴涵着中华民族的文化自信和精益求精的工匠精神。但随着生产方式、生活方式、传承环境的变化,以及多元文化的影响,代表民族优秀和独特文化的传统手工技艺在社会的现代化进程中日渐式微,甚至面临后继无人的尴尬现象^[1]。陕西省西安市灞桥区狄寨的风箱手艺人,于国清老人面临着无人传承的风险。位于同一区域的泥叫叫手艺人徐文岳老人,年近古稀的他目前的传承人只有自己的儿媳刘新霞。位于雁塔区的吹糖人手艺人,马金乐老人是目前陕西省唯一会吹糖人的手艺人。三样手工艺的传承人的手工作品制作流程复杂、耗时长,且手艺人坚持保证手工作品的质量。但都同时都面临市场不买账、手工艺失传的险境等。从目前这三样

老手工艺的传承现状就可见一斑:传统的老手工艺已经在日新月异的社会发展下,逐渐淡出我们的视野。正如每个家庭的“烟火”是通过血脉相连的孩子去延续一样。一门手工艺的传承是师傅带着弟子,弟子学有所成,出师后再传给其他弟子。这种传承模式适应每个时代。这并不代表模式的流程不受每个时代所特有的特殊因素所影响。那时的手工艺,具有着不可替代性。但时代的发展带来的是让所有人都不得不接受的现状。曾经家家户户的厨房里都必须有的木质风箱,如今被电磁炉煤气灶所替代。曾经小孩子都喜欢好吃又好玩的糖人,现如今被各种各样的糖果、玩具代替。

2.2 传播形式创新的重要性

传统手工艺,过往的繁荣是扎根于过去百年的传统农耕文化,但随着旧时代的瓦解,新时代的到来。^[2]现代生活的快节奏、有序高效的流水线作业,让传统手工艺的“慢工出细活”无法适应。人们的生活与传统手工艺很难再结合在一起。这样的现状让纵使“非遗”保护工作开展数年来,虽然让传统手工艺的濒危处境得到了改善,但也许发展方面仍然有着很大,一片空白等待着填补^[3]。以传统手工艺微纪录为研究主体,以研究传统手工艺文化为基础,尝试运用现代大部分人更容易接受的途径,更有效的传播形式去宣传推广优秀的传统手工艺内容。使大众可以在悠闲放松的同时感受到陕西传统手工艺魅力,使之更贴近现代生活的大环境与社会需要。

一个人要站得高才能看得远,一个事物要“看得见”才能“摸得着”。曾经独门手工艺的师徒传承模式,已经不适应当今各类产品都有激烈竞争的时代现状了。要想被人们知道所熟知,就一定要学会运用得到的工具。尤其是随着互联网的发展,以抖音为代表的短视频平台让每个人都有发出自己声音的机会,提供了“看得见”(传播)的可能,也许“摸得着”(消费)有了门路。在疫情期间很多的手艺人开始接受新事物加入了抖音等平台,通过这些平台曾经的老手也让人看见了,感受到了,人们可以与手艺人交流理解,下单订购,据数据调查,目前有超过5000名手艺人,每天在抖音发挥自己的创作并售卖。今年抖音上传统手工艺产品的销售额以极大的上升趋势迅速发展,9月产品销售额比1月的销售额增加了71倍!用视频来展示制作流程,让更多感兴趣的人加入这个行列,这是一个多赢的壮观景象。第一传统手工艺需要传承,通过平台的力量走进人们心中第二传统手工艺,需要比以往更好的创作空间,有了好的平台基础是可以打开新市场的大门的第三传统手工艺的发光发亮,也是社会繁荣的另一种表现。视频直播平台的发展,一定可以让这份夕阳产业欣欣向荣。

3 手工艺传承与应用模式研究

3.1 民族手工艺文化传承与应用案例分析

要让一个传统的手艺延续下去需要什么?首先一定是宣传,要为手艺找到更大的市场,而被时代层层筛选下,时下最流行的短视频直播平台,是宣传途径的不二之选。一为了更大的市场,而为了让喜欢手工艺品的消费者找到产品,这不仅是一种良好的市场行为,也是传承延续的另一种方式。以笔者采访的吹糖人手艺人马金乐老人的经历为例。采访之前,路上的行人来去匆匆,理应对糖人最感兴趣的小孩子也是路过看一眼便移开目光,但在我们参与式的采访过程中,现场参与和一旁竖起了三角架上开机的摄影机,为现场增添了现场直播的氛围。人们开始在周围熙熙攘攘的聚起了来驻足观看的人们,在我们的演示后,不少行人也参与了进来,更有不少人拿出手机拍摄视频。这一经历,无不倾听了当今传统手艺的人的苦处,东西不是不好,流程不是不有趣,而是手艺人本身不具备向外传播的技巧,手艺不宣传,得不到应有的知名度。

媒体的拍摄与宣传,让很多人看到了吹糖人的有趣之处,人们愿意参与进来。一生二,二生三,参与的人越来越多,不仅现场宣传做到位了,手艺人的生意变好。

3.2 传统手工艺应如何传播

在过去,传统的手艺植根在人们日常生活的方方面面中。大家的生活与手艺人之间的联系是非常稳固的,但现在的日常生活中,传统手艺与大家生活有着很明显的界限,距离感很强。2020年1月23日在江西省景德镇陶溪川园区,抖音正式宣布向全国手艺人手工业商家推出“看见手艺计划”。抖音软件的视频直播和智能分发能力,让中小手艺人有了能被看到的机会。传统首页,个人作坊式的营业模式,很难在营销当下背景的环境下生存。一个账户,一部手机,一个小视频,一次直播,门店,推广工具,推广内容,一应俱全。视频直播时代的到来,为传统手艺带来了一场新雨,一个新的机会。

短视频的风靡,催生了一大批“网红工匠”,甚至还红到了国外。用短视频纪录古朴生活的四川姑娘李子柒,自己动手用树皮造纸、制作竹椅竹床,古风古韵的视频俘获了很多各国粉丝。在视频网站优兔(YouTube)上,李子柒的视频成了外国网友了解中国文化的一扇窗户。个人创新得到认同作为互联网内容领域的领跑者,短视频平台为更多手艺人“被看见”创造了机遇。来自抖音的数据显示,截至今年4月,包括传统手工艺在内的1372项国家级非遗代表项目中有1214项在抖音上有相关内容的传播,覆盖率超过88%,共产生了超过2400万条的视频和逾1065亿次的播放,其中超过6成的发布者是“90后”。保护传统手艺的路上,我们还有很多工作要准备,通过视频、直播,让被埋在沉沙下的文化瑰宝得以在更大的舞台上展示,这条路是被肯定的,是行得通的,是正确的。

4 手艺内容的大众传播

4.1 传统手艺的传承探索

现在的传统手艺传承方式已经历了多样的探索。体验式购物,师傅带徒弟,前店后厂等等。传统手艺的传承是依赖手艺人本身良好的人际关系和社会影响力中稳定的个人声誉,基本没有专业营销。在旅游业的影响下,手机产品开始进入商店,有了专门的营销人员推销产品,但这样一次性,快餐式的行为,并不能给消费者带来良好的文化体验。

其在传承上无疑是有问题的,一是区域限制,必须要到指定范围才能接触、了解。二是传播形式的局限,没有利用多媒体与网络优势,还是依赖单一的传播形式,等待顾客上门传

承,效率低下。三是情绪感染程度低,时下的手,工业品多半已经失去了原本的功能性,现在更多地作为纪念品装饰品而存在,购物则多是依赖冲动消费,受众没有从中没有很好的理解产品的文化价值,很难有情绪共鸣。

因短视频火起来的“网红匠人”余万伦,是泸州油纸伞技艺传承人。2018年,余万伦在短视频平台注册了账号“油纸伞大师”,把制作的精细过程和油纸伞的精美呈现其上。没过多久,对油纸伞感兴趣的人就搬空了店里的存货。现在,一周里除了周二留给自己,其他的时间里都在赶时间做伞。不可否认的是,“网红匠人”的走红与平台的策划和助推有着密不可分的联系。随着“网红”的持续走红,建立团队、进行商业化运作也成为了不少人的后续发展之路。毕竟,在互联网时代,“变现”是理所当然的必然选择。不过,对于“工匠精神”来说,讲究的是慢工出细活,展现的是坚守、精益求精的价值和品格,不是一戳就破的泡沫,也并非火一把就走的“热钱”。对传播人而言,如何更好地尊重匠意、保护匠心,为更多匠人营造展示空间,是需要持续思考的问题。

4.2 面向大众传播的需要

运用网络技术的传播,通过手艺人自身的故事制作的流程,让更多人直观了解陕西传统手艺,现在存在的观点有二,一是商业化加工运用现代技术干涉,大力开发商用价值,提倡经济效益产业化开发。二是保护古法,传统制作也是传统,应该保留其完整性,不该过度开发。二者分歧严重,开发的人想尽办法开发,一切可以利用的都要利用起来。传统的人拒绝改变古色古香,从现在生活割裂出来,因其稀有才能被保护得更好。而通过短视频的拍摄与传播,从中对手艺人有了更多的关注,对手艺品有了兴趣,知道了传统文化的魅力,就会带动更多的人去了解、购物或者支持传统。

传统手艺,百年发展过来,极大程度上手艺人都是在自己的土地上创作,民间传承,并且现在的大多数非遗的传承也是一样。绝大多数民间的手艺人没有精力,也没有财力去外地传播,这很大程度上限制了传统手艺的传播与发展。手艺人的知名度低,有时就算想要了解,找不到产品是一个问题,联系不到手艺人又是一个大问题。这对本地还是外地的爱好者都是一个大麻烦。所以容易病毒式传播的短视频,从文化传播的方向不管是从首页还是从人的升级来说,都是值得为之实践的。

5 结语

传统的工艺需要一直的创新、改变,宣传的手段也要顺应时代发展做出改变。对传统手艺最好的传承和保护就是让手艺活起来,活起来的文化才有生机和进一步的发展。让重新走入人们的生活,手工艺的产品,不就是为了服务人们的生活吗?

参考文献:

- [1]徐珍珍,章甜甜.非遗传统手工技艺传承:现状、契机与路径研究[J].职业教育研究,2019.
- [2]苏雪蓉.云南民族手工艺文化的大众化传承与体验模式研究——以“拾遗”民族手工艺文化体验营为例[J].云南艺术学院,2020.
- [3]天歌.短视频助力传统手工艺“破圈”天歌[J].兵团日报(汉),2020.

作者简介:

倪心玉(2001.05—),女,汉族,湖南株洲人,西安培华学院,本科在读,专业:新闻学。