

湘西染织艺术传承与保护研究

舒滋椰

长沙师范学院, 中国·湖南 长沙 410000

【摘要】湘西染织艺术作为一项民间艺术资源, 具有极为悠久的传承历史。特色的土家、苗家染织品工艺底蕴深厚, 色彩层次感强, 具有极高美学艺术价值的同时, 又富含着厚重的社会历史文化价值。本文以湘西土家染织艺术为研究对象, 分析了湘西土家织锦染织艺术地域文化特点, 研究了土家织锦艺术的社会历史及民族价值, 并从传承与保护的角度出发, 深入探讨了推动传统土家染织艺术产业发展的策略与手段。

【关键词】湘西; 染织艺术; 保护; 织锦

Research on Inheritance and Protection of Dyeing and Weaving Art in Western Hunan

Shu Zi ye

Changsha Teachers College Changsha, Hunan, China 410000

[Abstract] As a folk art resource, Xiangxi dyeing and weaving art has a very long inheritance history. The characteristic Tujia and Miao dyed fabrics have profound craftsmanship and strong sense of color layers. They have high aesthetic and artistic value, and at the same time, they are rich in profound social, historical and cultural value. This paper takes Tujia dyeing and weaving art in western Hunan as the research object, analyzes the regional cultural characteristics of Tujia brocade dyeing and weaving art in western Hunan, studies the social history and national value of Tujia brocade art, and discusses the promotion of traditional Tujia brocade art from the perspective of inheritance and protection. Strategies and means for the development of dyeing and weaving art industry.

[Key words] Xiangxi; dyeing and weaving art; protection; brocade

【基金项目】 地域文化视角下湖湘传统手工艺品牌设计研究 (项目编号 2019xjsk06)。

长久以来, 被称之为我国“四大名锦”之一的湘西土家织锦, 一直沿用着传统的染织艺术。土家织锦传承着浓厚的民俗特点, 更体现出湘西少数民族的文化信仰、工艺传承与历史积淀, 作为我国首批“非物质文化遗产”, 湘西土家织锦染织艺术影响了不同时代的土家人, 并在其艺术设计与生产加工过程中, 充分展示出中华民族文化的博大精深。但是, 受到信息化市场经济的强力冲击, 土家传统染织艺术正遭受生存危机, 其传承与发展已经成为一项重要问题。

1 湘西土家染织技术的地域文化设计特点

1.1 地域文化的概念简述

地域文化从概念上来说, 指的是在我国的特定区域内, 具有独特地方特色且能够源远流长, 传承至今的一系列传统文化。这些传统文化具有极为强烈的地方风土人情特色, 并包含着大量的民族、民俗特点。正所谓“一方水土, 养育一方人”, 在我们伟大祖国大地的每一方土地之上, 孕育着属于不同地域风土人情的多元化景观。这些景观中, 既包括物理生态环境中所生成的自然景观, 也包含历代传承的人文文化工艺景观。如果把不同区域的民俗民风, 融入当地的自然与人文景观之中, 就构成了当地的地域性民俗文化, 也可以称之为该区域的地域风情。以当今湘西地域文化的发展为例, 土家染织艺术作为湘西所独有的地域特色文化景观技术, 获得了很多国人的喜爱与推崇。

1.2 湘西染织技术设计特点

在湘西染织技术的艺术设计中, 传统土家染织图案设计, 占有十分重要的应用地位^[1]。其技术设计的主要特点, 体现在两大方面: 其一, 传统土家的染织技术能够更好地反映出湘西染织的工艺水平; 其二, 传统的土家染织图案设计博人眼球, 更加符合国人对土家族传统文化的需求。事实上, 从某种程度而言, 很多传统湘西染织土家图案的应用水平, 对该染织品的市场走向具有决定性的作用。与此同时, 很多传统染织技艺在融入当前时

代化特性之后, 更加能够营造出土家传统染织图案的美学理论氛围, 也更加能在设计师差别化的作品表现方式中, 以更加多元化的手段, 体现土家染织品的不同侧面审美标准, 从而使得传统湘西染织满足时代的需求, 获得更好地传承与发展。

2 湘西土家染织织锦艺术的价值体现

2.1 社会历史价值的体现

根据史料记载, 湘西土家族的织锦染织技艺传承历史悠久, 至今为止至少有一千五百年的发展历史。在这条历史长河中, 土家人把鲜艳的织锦, 作为祭祀活动或是重大节气中, 最具特色的信物或饰品展现出来。因此, 对土家染织艺术的研究, 需要在不停向漫长历史追溯的同时, 寻觅其带来的社会历史价值。与此同时, 更需要把土家族人民的乐观、积极向上精神凝聚在湘西土家染织织锦艺术发展之中, 以文化为载体, 展现土家族的民族特色。

2.2 土家民族民俗价值的体现

在湘西土家族的日常生活中, 染织织锦技术早已深度融入土家人生活的每一个方面, 土家染织织锦以其独有的民俗特点, 成为了土家人不可或缺的理想生活必需品^[2]。每一个土家姑娘在结婚时, 都会拿出自己精心染织的“打花铺盖”, 作为出嫁嫁妆中最重要的一项物件。具有明显传承特色的传统打花铺盖, 成为了土家族结婚习俗中最有特点的一项传承记忆。它历经数十代, 承载着一代又一代土家儿女的婚恋情事, 更展现出土家民俗所独有的动人风情。作为我国土家民俗工艺文化的传播经典, 土家织锦在工艺表现上, 具有独到的表现力。其技艺手法及染织艺术的独特, 让每一个见过的人过目不忘且印象深刻, 这使得土家土家染织织锦技艺在其传承与发展中, 展现出它所独有的民族民俗价值。

2.3 超时代的美学价值体现

长久以来, 湘西土家织锦主要以“通经断纬”之法来编织, 其中, 织锦的经线以蓝、红、黑三主色组成, 纬线的色彩则可以通过织者自己创造性设计决定^[3]。土家织锦以及其染织技术, 经

过历代土家人的“代代相传”而传承下来,被很多专家学者誉为织染界的一项“活化石”技艺。土家织锦中,最多的纹样以菱形结构为主,主体的纹样组织结构设计时,融入了大量的斜线条纹样。其染织技艺完全利用来自植物与矿物质的物理萃取,纯天然的色彩中,搭建出艳丽四射、层次分明的传统土家织锦技艺。土家湘西染织物品中,最常见的色彩是来自大自然的不同事物真色彩,如:雨后的彩虹色、辽阔的青山色、鸟兽身体的色彩、大自然不同花草的底色等等,这些真实的、来自于大自然美好事物的五光十色,构成了灵动、秀丽的传统土家织锦染织色彩。当然,在很多土家的织锦图案中,借鉴了来自宗教绘画、传统水墨以及建筑特色的地域文化色彩,这些图案所展现出的染织艺术,无一不体现出土家人的古朴与厚重,更把土家染织艺术的超时代美学价值,体现得一览无余。湘西染织技艺,作为我国少数民族群体所独有的传承技艺,在其独特的技艺与审美理念中,展现出我国土家族人的独有风情。

3 湘西染织艺术当前面临的传承与发展困境

3.1 受到现代技术文明的严重冲击与打压

信息化大时代带来市场经济与工业文明,大量机械化工工艺制品的生产加工,使得传统的湘西土家染织艺术受到了前所未有的冲击。以传统手工作坊加工生产方式运营的土家织锦,生产周期慢、品种单一且售价较高,无法与当代机械化大生产的各类产品,在生产速度与生产价格方面相媲美,这使得大量的土家族染织织锦遭受严重滞销对待。从某种程度上,挫伤了土家手工工艺者的加工生产积极性。很多手工艺者在面对残酷的现实时,选择放弃传统手工技艺,改用当代机械化工业制造技术完成织锦的大规模生产加工,在促进工业文明的同时,却在强烈冲击着湘西染织手工技艺的传承与发展。

3.2 传承者呈现后继无人现象

经济社会的发展,使得土家人才呈现大批量外流现象。大量的土家族年轻劳动力选择外出务工或是外地从商,面对“细活出精品”的传统手工艺制造,当代的年轻人更愿意从事具有当前时代特点的职业与工作。在土家织锦被作为非物质文化遗产,展现在全世界人民面前时,湘西政府大力传播与支持织锦工艺,使得湘西土家染织艺术得到了更多的传承,但是时至今日很多技艺传承之人或是外流,或是改作其他行业,所剩传承之人已经是寥寥无几。以染织为例,土家20岁以下的少女能够独立完成染织的不足1%,更不用说能够传承与发扬该项技艺的能力。

3.3 地域保护力度不足

土家染织艺术,从其历史发展历程来说,能够作为湘西地区的名片,加以传播与发扬光大^[4]。当前,很多湘西很多地区过分偏爱GDP,把发展与重点的支持力度都放在了大项目、大工程的投资之中,而对“非物质文化遗产”的扶持,无论是在力度还是在效果上,都并不太显著。作为中华民族地域与民族文化瑰宝的湘西染织,很难以自身的发展来拉动区域性经济快速增长,致使一些地方政府对待传统艺术时,把关注点放在了传统技艺的织工和染织上,却没有想到要通过专业性的传统染织艺术发展,提高土家族织业的价值,使得传统土家织锦成品获得更多人的关注与支持。

3.4 土家染织艺术发展模式粗放

由于湘西土家织锦的传统性与民俗性,使得其生产加工主要以多家庭式为主。部分土家人把染织织锦通过作坊式的生产过程,自发性生产加工出来,拿出来补贴家用,以小农思想的方式传递着土家1500多年的历史民俗文化。这种具有极其强烈的粗放型生产加工模式,在工艺改进和风险抵御方面呈现低能特点,且完全不具备市场化的综合竞争力。市场占有率低、产业化程度差,已然成为当前湘西土家染织艺术的最大发展瓶颈,并因此而扼杀了大量的土家族年轻一代技艺传承人。

4 湘西染织艺术的传承与保护策略分析与研究

4.1 搭建专业化土家染织艺术保护平台

湘西染织艺术要想获得更好地传承与保护,首先就需要来自外界的扶持与帮助^[5]。充分发挥政府与民间机构的力量,整合

现有土家染织艺术资源,组建专门的湘西土家染织艺术保护与研究平台,集聚热爱湘西土家染织艺术的有志之士,投身到该项“非物质文化遗产”保护和传承事业中。与此同时,与高校的专家、学者建立校企合作研究,全面展示湘西染织艺术的历史民俗文化内涵和艺术发展价值,凝聚工作合力,充分发挥土家染织艺术的魅力。

具体而言,政府要针对当前湘西染织艺术的个体化特点,通过拨付专项资金的方式,展开扶持政策;高校要学术研究方面加大支持力度,促进湘西染织艺术的传承与保护。民间机构和企业从收集具有历史研究价值的湘西染织艺术品出发,通过文化和民俗的传播,提高世人对土家染织工艺品的喜爱与关注。

4.2 强化湘西染织艺术的宣传力度

在经济社会和网络信息高速发展的今天,“酒香不怕巷子深”式的经营生产方式,无法适应与当前市场经济的要求,只有把“酒香”通过不同的媒介,传递给消费者,才能够有效地促进消费者“买酒”。只有让消费者了解湘西土家染织艺术的美学价值与文化价值,激起消费者购买消费的欲望,也才能真正意义上促进土家染织艺术的传承与发展。结合当前网络媒体与信息技术,以数据化信息技术提升传统染织艺术价值,发挥自媒体、微信、广播等平台优势,通过多元化的渠道的宣传湘西土家染织艺术,让更多的人认识与了解湘西土家染织艺术,让更多的大众接受土家染织艺术的风格,进而达到扩展湘西染织产品市场的目的。

4.3 注重儒家文明的传承与创新

湘西土家染织艺术广泛应用于本土土家人的日常生活,比如:土家族的传统节日、土家儿女的结婚用品,以及具有鲜明民族特色的椅垫、被褥等,都代表着湘西染织艺术的传承。但是,这些产品在元素运用和产品设计方面,与当下的流行趋势仍存有一定的差距。只有在对土家历史文明传承的基础上,改变染织技术的色彩搭配和应用技术,融入现代视觉元素特征,才能够让土家织锦在充分展示其民俗美的同时,受到更多消费者的喜爱与追捧。

4.4 推进湘西染织艺术职业教育,促进染织艺术传承与保护

职业院校和成人院校作为技艺传承的重要应用平台,能够充分发挥湘西染织艺术的传承作用。在相关的院校中,开设湘西染织艺术专业,培育染织艺术技术人才,能够为土家染织艺术带来更加广泛的传播途径与发展机遇,也能更好地保护与传承湘西染织传统工艺艺术。

5 结束语

传承和发展湘西染织艺术文化,不仅是湘西土家族人的责任,更是我国人的整体责任。值得庆幸的是,国家政府对湘西染织艺术的传承与保护日渐重视,为了能够促进“非物质文化遗产”的发展,出台了大量的政策和举措,在政府的大力支持与鼓励下,湘西染织艺术通过中、高等院校、企业、社会的多方面支持与帮助,必将会迎来更加良好的发展机遇。作为中华民族民俗文化瑰宝的湘西土家染织艺术,必将璀璨地走向世界的文化艺术舞台。

参考文献:

- [1] 苏晓,江成.土家族织锦图案的文化渊源考究[J].兰州职业技术学院学报,2021,37(06):39-41.
- [2] 温鑫淼,刘宗明,李璘.基于非遗文创的品牌构建与探究——以湘西地区土家织锦为例[J].家具与室内装饰,2021(09):55-59.
- [3] 陆垚.湘西土家织锦的现代价值及传承保护研究[J].西部皮革,2020,42(23):44-45.
- [4] 陆垚.湘西土家织锦艺术传承与保护研究——评《湘西土家族织锦技艺》[J].毛纺科技,2020,48(05):111-112.
- [5] 胡亭.湘西土家织锦的传承与保护[J].大观(论坛),2019(07):144-145.

作者简介:

舒滋柳(1991.12-),女,汉族,籍贯,湖南长沙人,硕士研究生,研究方向:艺术设计。