武义棕编传统工艺现状及基础技法研究

董宥含 汤伊宁

(中国美术学院, 浙江 杭州 310024)

【摘 要】武义棕编作为一项重要的民间传统手工编织技艺,传承、保护这一手工技艺,对于研究中国农耕文明的发展和研究 民俗文化、造型艺术、编织技艺有着重要意义。本文从棕编工艺现状分析与基础技法研究两方面入手,结合武义棕编的艺术特 色和价值,对武义棕编进行研究。

【关键词】武义棕编; 传统工艺; 基本技法

一、武义棕编传统工艺技艺概述

产生于浙江省金华市武义县的武义棕编,作为金华棕编的一个重要分支,是金华非物质文化代表性遗产之一。数百年间,武义先民在生产生活中充分利用当地物产棕榈树,采摘、编织成股、针线翻飞,运用质朴但充满巧思的智慧与技艺,制作了器型各异、物类繁多、织法丰富、应用广泛的棕编作物。这些棕片因其韧性强的纤维构造,具有极强的耐水性、抗腐蚀性和拉力,极大地满足了当地多雨且潮湿的环境下的生活需求。农作如蓑衣、居住如棕棚、下厨如棕刷、出行如棕袋,棕编作物渗透进了当地生活的方方面面。随着工业化生产的扩大,棕编非遗也面临了市场缩小、技艺失传、产品落后等问题。通过棕编技艺的追溯和整理,进而填补非遗传承的关键,是为棕编产品注入时代新活力、构建传播新语境、开启棕编文化新生态的重要环节。

二、武义棕编传统工艺的审美特征及其价值

棕编的材料具有天然之美。得益于村庄周围在温和湿润条件下茂密生长的棕榈树,棕编的原材料在过去长时间内极易获取,棕刀环切绕割便可取下。在随后种种物理方式的修整下,棕片的特色最大程度地得到了保留。根根可见的棕片纤维绕制成棕线,直至制物完成的步步工序都展示了这种材料最原始的朴素和自然。所编织的种种织物着重于现实生活中的实用功能而非过度矫饰,糙中有细仍不失天然的美。

棕编的色泽具有厚重之美。正因为制作过程中, 种种物理工序对棕片的原始质感实现了最大的保留, 棕编的色泽才能同样凝聚到每一个棕编制品之上。在 文化和心理学中,棕色通常与温暖、自然和稳定有关。 人们经常将棕色视为一种温暖而舒适的颜色,因为它 们与大自然的颜色相似,平静、成熟、实用。与原材 料一脉相承的是来自叶鞘纤维棕毛的颜色,它是大自 然的薪火相传,包容着广袤土地。

棕编的技法具有细腻之美。将棕丝合股为棕线之后,如何进行编织是棕编得以精美的诀窍所在。只有在套上钩针后,针脚进出翻飞,棕丝重复、交织、缠绕才能做出不同织法的棕片。领口、煞线、切线、交线、锁边、做面,种种织法的排列组合使得棕片样式各异。编织技法看似简单易学,实际难以上手,只有从业几十年的老手艺人才能让综丝在针下流畅且紧密地穿透、叠压、体现富有韵律而又均衡的美。

三、武义棕编传统工艺的制作工艺

(一) 棕片原材料加工: 剥一去一拔一捻一抽一合 剥棕片: 选取合适棕榈树,用棕刀在棕片根部环 绕切割,切开棕片两端与树干连接部分,就能轻松将 棕片取下。

去边角: 用剪刀沿着棕片叶与棕丝连接部位剪去 边角,将棕片整理平整,晾晒保存。

拔棕片: 先处理棕片根部,用手将根部纤维拨开分成多股,再细细撕捻成丝,展平置于桌上,一手固定住棕片,一手用棕耙将根部较硬纤维剔除。

捻棕片:将棕片卷成长条,用脚将其来回滚动, 捻去棕片中的杂质,使其结构更松散,便干抽丝。

抽棕丝:将棕片过水洗去杂质,便于抽丝。左手握住棕丝,右手手握棕耙顺着棕丝一端梳理,以剔除糅杂多余的部分,保留长度相当的柔顺棕丝作为编织原料。

合棕线:将两三棕丝一端搓成线缠绕在线车上, 左手扶住棕丝,右手轻摇顺时针转动线车,将棕丝绕 成线胚,将棕线一端固定在线钩上,两手转动线车, 将两股线胚合为一股织成棕线。

(二) 棕编编织流程

切线:将棕线两端系在扁且短的切针上,手握切针,从领口线以下棕片边缘处开始编织。编织时,一手针尖朝下,顺着纹理将切针戳进棕片,一手绕过边

缘,沿上切针位置穿插,拉紧棕线,然后重复操作。 切线使编织物结构紧密而不松散,有更好的防水效果。

做面:选用蓑衣针,棕线系在蓑衣针尾端,起装饰和防水作用,蓑衣针尾端有折角,便于使劲,一手按住棕片,一手虚握住针尾折角部分,手指摁住表面下压,手腕转动,针尖自然挑起小撮棕丝,重复如此,蓑衣针将棕线穿引过棕片,形成鳞片般的表面。

交线: 在相同间隔处依次挑起几绺棕丝,将棕线穿引而过,翻转后反方向穿过使正反两条棕线相交,拉紧棕线,最后在末尾处重复打结固定。

煞线: 蓑衣针穿过多簇综丝,将棕线埋入棕片下,翻转蓑衣针在下端重复操作,拉紧棕线后将线藏入棕片中并剪断。

锁边: 在步骤的最后,用短针围绕棕片边缘,用 棕线进行"X"形缠绕,防止边缘编织线散开,编织 结束时将线藏入棕片中并剪断。

四、武义棕编传统工艺的现状

(一) 传承困难

随着金华市城镇化水平的逐年提高,农村劳动人口流出逐年增加。作为文化传承重要环节——青壮年劳动力的严重缺失,棕编手工艺自然而然地面临了传承脱节、无人可承的窘境。与此同时,棕编自身工艺特点与当下市场情况所造成的巨量劳作强度和微薄利润的不对等,给接受了新一代思想观念的年轻人而言会造成一定的心理落差,迫使他们在选择传承传统技艺和走向城市打拼中选择后者。新兴思潮下的农村年轻人口,与家乡传统文化的羁绊愈发淡薄,对传承传统文化缺少自觉性。

(二) 产业驱动力弱

在生产环节,棕编制品仍旧缺乏创新。传统的棕编制品蓑衣、斗笠、棕绷床具等大多已被工业用品替代,不符合当下的生活需要,实用性较差。家庭小作坊生产的"原汁原味",限制着作品内容的创意。棕编手艺人往往年至耄耋,审美设计陈旧,与主流大众脱节,即便做出创新转化,工艺技术迭代发展也比较缓慢,且容易进入审美固化误区。产品差异小、缺少独特性,棕编手艺人无法及时跟上市场变化进行创新。同时,产品更新迭代较慢,缺乏自主再研发能力,装饰性较弱,无论是产品内容本身还是与其他材料的结合,都难以持续性吸引消费者。

在销售环节,与竹编相比,棕编文化宣传力度仍旧不够,缺乏群众基础,大众认识度较低。生产作坊和购买者在市场调节过程中的脱节,一方面使得棕编产品无法跟上市场需求的变化,另一方面也制约了棕编产品市场体系的完善和发展。传统手工艺品在工业

化的冲击下失去了原有的使用价值和价格上的竞争优势。棕编市场空缺大,缺乏完整的生产销售体系,供应链不完善。目标群体基数过小,难以产生新的销售热点和消费群体基础,不利于实现产业转型升级。制作精巧的棕编制品往往过程繁复,用时较长,因而价格较高。虽然迎合了高端市场的收藏需求,但是两极分化的产品定位与价格并不利于产业的转型发展。

(三) 棕编资料整理不完善

棕编技艺发展至今,大多为民间手艺人师徒间的口传心授。然而在面临着传承困难的现况时,棕编手艺并不能形成稳定且数量足够的传统师徒学艺模式,非文字性的传承容易使得技艺失传。因此,如果不能将编织工艺流程文字化、数字化的记录整理,将限制棕编文化的传播交流与学习。棕编技艺、特征、产品形态等归纳分析的整理缺乏实物资料的支撑;编织工艺流程的记录也不足以形成完整、易学习、易传承的体系。

(四) 缺乏统一的市场监管与制度政策

目前,各级"非遗传承人"往往仅包括现在已经 实践技艺的老人,相关的政策津贴、创业补助等并不 能充分涵盖接受传承的一方。此外,传统的家庭棕编 作坊因其坐标分散、生产环境闭塞,往往产品良莠不 齐、市场价格无序,缺少统一的市场标准体系。

(五) 受社会影响较大

新兴媒体的高速发展对棕编传承同样有着不可忽视的影响。传统手工艺如果不能适应新的传播途径,那么市场将不可避免地缩小。不同地区自然地理环境的不同,使得各地人们在生活中对于棕编和棕编产品的了解有着亟需弥补的信息差距。棕编工艺尚未能借助时代土壤生根发芽,充分利用媒体、商场活动进行传播推广。此外,面对如浪潮涌动的市场需求变化,棕编制品的应用范围不广,如果仅仅停留在传统文化语境下的有趣、好玩、观赏上、仍将不能被大众所使用。

五、推动武义棕编传统工艺发展与传承的可 能性措施

(一) 创新棕编产品

及时更改产品内容、跟上市场需求的变化,是当下棕编产业获得新生的根本措施。传统棕编造物不仅应当在技法基础之上将产品的造型进行创新,还应对产品类别和使用场景进行创新,提高产品在新的市场下的竞争力、拉近产品与顾客之间的距离。依据棕编在传统意义上的使用功能,可以拓展其创新产品在家居陈设、生活用品方面的使用。批量化制作适合大众消费的经典款棕编产品,个性化制作有设计意向的顾客群体。同时,创新棕编与其他材料的结合,不仅能

够改变产品造型、外观,还能通过材料特性的互补弥补棕编材料的缺陷。

(二) 政策扶持与地方监管

在政府与地方层面,应当制定和实施棕编相关的非遗保护法,加强法律意义的强制性保护。设置定量的棕编扶持基金,用于棕编传承、棕编创新等项目的发展。设立棕编传承人奖励计划,给予经济和荣誉奖励。一方面提高现有高级传承人的经济待遇和补助补贴,另一方面也应该建立较为严格的监督措施和考核体系使入门的手艺人获得上升空间、学习动力。在保障棕编传承人收入的同时,也应组织传承人通过培训班和研修班学习棕编历史文化,在提高专业知识和技能培训之余提升文化素养,以加强对于棕编技艺的理解。地方政府和组织也应当充分给予资金支持棕编产品的展示和推广,举办展览、集市等,完善棕编市场监管措施,谨防价格无序、供需失调等现象,保障在售商品的质量合格。

(三) 棕编产业与旅游业融合发展

"活态属性是非遗市场化的前提"。以旅游业作为 棕编文化的载体,有效激活棕编产业的内在潜能。武 义隶属浙江省金华市,作为温泉名城,自然旅游资源 丰富。武义棕编可以充分借助武义温泉旅游优势,组 织棕编合作社代替分散的小家庭作坊,在景区内设置 固定摊位,邀请非遗传承人在景区内展示棕编制作, 并开发棕编体验旅游项目。打造武义"温泉—棕编" 协同发展的产业体系和城市形象,以旅游热度带动棕 编产业发展和跨区域化推广,不仅可为非遗传承人创 收、提供就业岗位,还能增强对当地年轻人留在本地 传承棕编文化的吸引力。从融入旅游空间、丰富旅游 产品等多个角度在更广范围、更深层次、更高水平实 现棕编非遗与旅游的融合,开展"棕编+研学""棕 编+民宿""棕编+演艺""棕编+节庆"等多模式的 活化路径。

(四) 文创产品与地方品牌 IP

打造武义棕编的地方品牌,提高棕编产品的商品率。可以同当地高校进行合作,完善品牌形象。提高棕编产品包装的独特性、功能性,设定具有特色的IP形象和品牌视觉语言,更利于棕编产品扩大宣传、拓展市场。棕编相关的文创产品,首先要在保护传承的基础上进行开发,其次应当与现代文化进行结合。保留地域特色,深挖文化价值,避免为了迎合市场而破坏传统文化内涵、让古老技艺穿新衣。

(五) 特色课程与手工艺传承

棕编的制作过程本身就具有趣味性。在传统售卖产品的模式之外,首先可以提供顾客亲手实践的互动体验模式,将线下门店的"售卖产品"拓展至"售卖

体验",由此也能提高棕编品牌推广方式的互动积极性。其次,在非遗传承文化浓厚的地点同社会各界联合开展棕编非遗技艺传习课程,在营造氛围的同时也能带来一定收入。

(六) 完善非遗平台建设

一方面,完善棕编技艺的传承平台。健全棕编非遗保护和传承体系,加强资源整合共享,促进数据和成果的社会利用。建立平台机制,依托政府的支持和规范,鼓励社会各界广泛参与,以核心团队的专业性、学术性和社会性保证平台的有效运作和长期发展。充分利用信息技术组织数字化呈现平台,模拟交互体验、数字全景呈现。

另一方面,构建棕编产业的产销平台。建立协同机制,着力解决棕编产品销路窄、市场调节慢、传承人收入低的现状。组织非遗合作社,通过"传承人+生产基地+统一售卖"的方式,提供就业岗位,打通产品销路。打造互联网销售网站,聚集非遗传承人进行宣传与介绍,在拉近生产与市场距离的同时,充分利用集群效应降低成本、扩大宣传效果。网站在销售产品的同时,加入产品制作动态展示,设立预售与留言板块,减少因供需失调而造成的库存滞留等问题并更好地获知市场变动的信息。

六、结语

结合时代背景对棕编制品进行保护、开发与创新,能更好地将其美学特征转化为种种价值:创造经济收入与经济来源的经济价值;利于中华传统艺术的保护与推广、展示传统技艺凝聚民族核心力的情感价值;保护、传承、创新中华优秀传统文化的历史价值;活化发展静态历史文化资源、开发更符合现代使用需求的产品形式、促进地方棕编品牌多元化发展的使用价值。

基金项目:

浙江省大学生科技创新活动计划(2023R402009)。

作者简介:

- 1. 董宥含, 女, 浙江宁波人, 本科, 研究方向: 基础研究;
- 2. 汤伊宁, 女, 浙江金华人, 本科, 研究方向: 基础研究。

参考文献:

- [1] 盖勇. 试论安徽棕编传统工艺及保护发展 [J]. 艺术科技, 2017, 30(7): 147.
- [2] 欧阳丽.湘中梅山民间棕编技艺的活态传承与应用研究[J].美术教育研究,2020(10):39-40.