

新时代非遗苗绣的“活化”研究

杨璐

(昭通市非物质文化遗产保护中心, 云南 昭通 657000)

【摘要】苗绣是苗族文化重要的组成部分与表现形式,蕴含着苗族文化的精华。随着现代化进程的不断推进,苗绣的传承与发展也面临着一定的挑战,因此有效适应时代发展步伐是新时代背景下苗绣发展的关键。基于此,本文对非遗苗绣的时代性特征与社会价值展开讨论,并针对当前发展困境提出发挥苗绣工艺经济价值、将培训就业与苗绣发展相结合、落实完善的传承与发展机制、构建苗绣文化的土壤氛围等举措。

【关键词】新时代;非遗;苗绣;活化

引言:苗绣是我国民族文化的一朵奇葩,更是入选了第一批国家非物质文化遗产代表性项目名录。在没有文字的环境下,苗族人民通过苗绣传达信息,因此苗绣的价值更是突破了装饰的范畴,发挥了记录历史的重要价值。在现代化发展环境下,应引导苗绣适应时代发展步伐,并针对当前面临的困境提出可行的路径,从而最大限度上发挥出其在弘扬民族文化、传承传统文化、加强产业建设以及推动乡村振兴等领域的重要价值。

一、非遗苗绣的时代性特征与社会价值

(一)时代性特征

经过历史变迁,苗族的文字逐渐消逝,针线成为笔墨成为苗族信息传递的工具,苗绣上不仅包含着苗族人民交流的内容,更有着对历史变迁与世界发展的感悟^[1]。苗族妇女的记忆与情感被凝练到精美的绣品当中,同时也进一步体现出了苗族的审美观与生态哲学观,因此苗绣也被称为“穿在身上的史书”。苗绣就像一卷书,里面记录了传统和创新,跳脱具象的生活场景,更加深刻地阐述了关于民族精神世界的表达。一方面,苗绣当中融入了苗族女性对美的领悟力与创造力,在创造纹样的时候精益求精,进而做到苗绣的绵延不绝;另一方面,苗绣的创造也有着十分严格的规定,至今人们仍然可以通过苗族刺绣特征的不同,判断苗族支系与发展历程。苗绣技艺在2006年入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,这也使苗绣再一次焕发出新的生机与活力,而加强苗绣文化内涵的发掘、传习非遗苗绣技艺等举措更推进了苗绣的发展与传承。在新的时代背景下,苗绣被赋予了新的时代特征,相关技艺的传播使更多人拥有一技之长,并在脱贫攻坚、精准扶贫以及推动乡村振兴的道路上担当重任。

(二)社会价值

以云南滇东北地区的苗族刺绣为例,经过调查分

析,苗族刺绣的社会价值主要体现在实用性与艺术性两个方面。苗绣与生活有着直接的联系,同时也体现在苗族人民的桌布、沙发巾、枕头套、头巾、衣摆、腰带等各种生活用品当中。随着现代装饰理念与审美观念的转变,苗绣更多地与现代设计作品相结合给人以视觉上的享受,从而充分实现了实用性与审美功能的统一。与此同时,苗绣通过传统的艺术风格与灵活的表现手法传递着苗族人民的生命观和世界观,同时在意象构成方面又与现代艺术相贴合,通过彩色线、面的有机堆叠而呈现出不间断的运动过程,这又与西方“立体主义”艺术不谋而合^[2]。

二、当前非遗苗绣技艺传承所面临的困境与挑战

一直以来,苗族人民生活在于较为封闭的环境当中,随着现代化进程的推进,对于苗族文化的传承秩序也产生了一定的冲击作用,使得苗绣的传承也面临着一定的困境与挑战,其中主要涉及到以下几方面内容。首先,民族审美意识的变化。审美意识与审美习惯一直处于一个较为稳定的状态,但经过长时间发展以后势必也会面临自身的衰减,加上外部交往过程中更多的新鲜事物会进入到原本的审美行列中,进而对审美意识产生刺激。因此在市场经济发展的环境下,很多走出苗寨的年轻人其思想观念与审美观念都受到大众文化的影响,认为苗绣的颜色与款式不够时尚,进而年轻一代苗族民众不穿其民族服饰的现象也比较常见。这样的情况在苗族以外的其他少数民族中也多有存在。其次,经济赋能的不足。苗绣创造往往需要经过复杂的工艺,一件绣品完成需要耗费数月甚至数年的时间。如此长的生产周期会对其经济效益产生影响,因此市面上的“机绣”逐步抢占了“手绣”的份额,越来越少的人愿意静下心来学习传统工艺。最后,苗绣缺少传承人。传统苗绣很长一段时间都处于较为封闭的发展环境,相关技艺的传习也顺应了男耕女织性别分工的发展模式。在这样的环境下,

苗绣同苗族女性的评价建立起直接联系。随着社会文明的发展,苗绣所承载的文化意义逐渐被削弱,生活中对于苗绣的需求量减少,年轻一辈绣娘的制作工艺普遍不如老一辈,而老一辈绣娘因年龄原因也难以展现全部的复杂绣法,进而导致苗绣发展出现断层。

三、新时代背景下发掘非遗苗绣活力的有效途径

(一) 发挥苗绣的经济价值

随着现代化进程的不断推进,我国对于乡村振兴与精准扶贫投入了更多的关注,而旅游行业也进一步成为文化发展与深化供给侧结构性改革的重要途径。在此过程中,“生产供给”和“文化服务”的概念逐步被提出,这也给非遗苗绣的发展指出明路。苗绣是苗族传统文化的精华,其设计细节包含了满满的地域特征、文化内涵与情感要素,因此也可以更好地满足大众的个性化、差异化消费需求。旅游产业发展带动文化宣传力度的提升,苗绣成为苗族文化的代名词呈现在大众面前。伴随着消费者对苗绣接受程度的增长,苗绣拉动消费、解决就业问题的作用更加突出,因此也演变为精准扶贫的重要着手点。由此也可以进一步看出,通过落实以苗绣为主要对象的精准扶贫或许可以成为新时代“活化”苗绣的关键。各级政府应围绕“非遗扶贫”对当地苗绣展开生产性保护,一方面可以让苗绣与生活更好地融合,改善其存续状况;另一方面还可以通过苗绣拉动经济,提升社会发展水平。值得注意的是,通过苗绣落实精准扶贫除了上述内容以外还应关注以下两个要点:第一,充分遵循因地制宜的原则。通过苗绣助力精准扶贫应选好、选准对象,充分对市场发展情况做好调研,进而精准满足市场需求,实现经济效益的转化。第二,应构建多部门联动机制。在借助苗绣发展精准扶贫的过程中各个部门应协调相关帮扶措施,保证可以将相关政策落到实处。

(二) 将培训就业与苗绣发展相结合

旅游行业的发展提升了乡村地区与苗族文化的关注度,更多人愿意去了解、体会苗族文化。与此同时,旅游业也进一步改善了苗族地区的经济发展水平,加上对家乡的眷恋,更多苗族女性开始回到家乡重新拾起苗绣记忆。然而,苗绣的工艺技法十分复杂,其精细程度对于技艺练习提出了很高的要求。部分苗族女性在长时间缺乏练习之后其技艺精湛程度明显减弱,加上受到“城市文化”的熏染,也难以向老一辈绣娘那样在苗绣中注入充足的民族思想与情感。面对这样的问题,为实现苗绣传统工艺的可持续发展,当地应组织对苗绣妇女进行技能培训,不仅要引导其将文化融入到技法当中,更要实现生产与生活的有机结合,确保苗绣可以与时代特色相适应。因此在实际发展苗绣的过程中,主要可以从以下几方面入手:

第一,在苗寨等地区建立苗绣基地,并定期开展相应的苗绣技艺培训班,进而实现其常态化发展。通过这样的形式,不仅可以让苗绣技艺充分回归到苗族女性的日常生活中,还可以将更充沛的民族情感注入到苗绣里,使其可以与当下的生活形态相适应。第二,还可以在苗绣技艺培训的基础上发展技艺就业。通过常态化的技艺培训可以让苗族女性重新拾起传统技艺,而发展就业则可以为其未来的生活提供保障,不需要背井离乡寻求就业机会,更加提升了其推动苗绣发展的积极性与主动性。例如,可以让苗族女性与苗寨基地签约成为专职绣娘,进而带动更多苗族女性参与到苗绣传承当中。

(三) 落实完善的传承与发展机制

针对传统技艺传承人不足的问题相关部门出台了一系列非遗传承人认定管理制度,进而对传统文化的发展起到了一定的促进作用。然而在实际落实的过程中,相关制度并没有发挥出其应有的效用,其主要体现在一些传承人将头衔与利益相裹挟,绣品成为提升市场价值的工具;部分管理人员巧立名目,传统文化并未起到应有的传承作用;很多传承人受到其实际情况的影响难以真正意义上进入到传承工作当中,这些因素都很大程度上限制了苗绣乃至苗族传统文化的发展。综上所述,当前非遗传承人保护机制在执行上欠缺灵活性、可行性与长效性,从而导致传承人培养收效甚微。针对上述问题,有关部门应组织对非遗传承人制度加以完善,确保其优势的有效发挥。首先,建立完善的人才培养机制,并将人才培养工作直接落实到保护单位中。例如,针对苗绣保护可以设置专门的苗绣传习机构,并通过工资补贴等形式增强对传承人的吸引力,提升其主动参与传习工作的积极性与主动性。其次,政府部门可以针对苗绣传承人落实一定的扶持政策,例如在医疗、教育方面增加补贴金额;提升社会保险方面的支持力度;对于缺少稳定收入来源、生活困难的传承人给予适当资助,只有解决其生活上的困难才可以为苗绣发展营造更好的环境。最后,构建传承人监督、考评及退出机制,当前国家已经出台《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》,各级各部门应该积极对照,完善各级非遗传承人的认定管理机制并落到实处,对于苗绣等非遗传承人的执行效果进行评定,并通过制度规避“重申报、轻传承”的现象,引导传承人可以更加主动地参与到苗绣文化传播当中。

(四) 将生活元素引入到苗绣当中

在开展非遗保护的过程中,很多人会认为就地封存是最好的保护方式,虽然可以起到一定的保护作用,但这种的做法的弊端也十分突出。如果直接原封不动地进行保护,长时间以后人们对这种文化的印象

将逐渐变淡,因此将其封存并不是保护传统文化的有效途径,应将其融入日常生活当中,进而焕发出其特有的魅力。随着现代化进程的推进,苗绣所存在的社会环境与人文环境都发生了明显的改变,如不及时积极应对就会导致其逐渐被边缘化。因此可以将生活元素同苗绣设计相结合,借助这样的内在关联性找回时代存在感^[3]。结合苗绣的历史来看,它一直都是苗家的生活必需品,但在时代的冲击下,每天出现的生活必需品逐渐演变成只有重大节日才需要,这便是导致苗绣衰微的关键原因。因此,在新的时代背景下,推动非遗苗绣“活化”仍要从生活入手,除了苗族人民的生活以外,更要从外部广大市场中寻找契机,使苗绣可以进一步适应其他应用领域的社会需求。以湘西花垣县的尝试为例,通过建立“苗绣国家非遗扶贫就业工坊”来构建苗绣产业链,囊括了完整的设计、绣制、销售等环节。苗绣产业链的形成不仅让苗绣传统文化重获新生,更让其走向国门,成为一带一路交流过程中的“国礼”。随着精准扶贫的推进,苗绣还可以进一步成为乡村振兴的关键产业,充分遵循专业化、工厂化、商品化、市场化的运营原则,构建起更加专业的苗绣保护企业,实现服装、围巾、布鞋、被套以及艺术品等生活用品的生产。通过这样的形式,人们可以随时随地在生活中感受到苗绣的气息,这不仅为传统技艺提供了更广阔的成长空间,还为苗绣的传承奠定了坚实基础。此外,为进一步适应新时代的发展特点,还可以将苗绣打造为旅游文创产品,借助新材料、新工艺、新产品来满足其消费需求^[4]。例如苗绣的十二生肖系列饰品、苗绣香囊以及拉杆箱等产品,既实现对传统苗绣文化的传递,又可以赋予大众全新的消费体验。而且还可以将苗族传统文化与现代流行文化相结合,通过品牌联动来提升苗绣的文化价值与商业价值,通过与如迪士尼、故宫淘宝等文化热点IP的合作,使得苗绣传统文化可以更好地融入生活、美化生活。

(五) 构建苗绣的文化土壤氛围

结合上述内容来看,不论是发挥苗绣的经济价值、与培训就业相结合,还是落实完善传承与发展机制等做法都是提升苗绣附加值,提升相关人群经济收入的直接手段。为实现苗绣的长远发展,还应为其提供合适的文化土壤与氛围,为苗绣文化内涵振兴营造更加良好的发展环境。引导更多苗族人民参与到苗绣的传承与保护当中,除了要满足其基本的生活保障,更要从精神与文化层面出发,从根本上提升苗族人民对苗绣的认同感以及对苗族传统文化的亲切感,这也是振兴苗绣的根本保障。为实现这一目的,我国逐渐建立起相应的文化生态保护区,为非遗苗绣的传承与保护提供更好的环境,而与此

同时,营造苗绣保护氛围还需要将政府的力量引进来。首先,政府相关部门可以与文化和旅游局、财政局、人社局等部门建立协同机制,有效将其中资源加以整合,为苗绣企业提供相应的资金与政策支持,同时也为苗绣传承人的培训提供动力。其次,政府应牵头为从事苗绣产品设计开发的企业提供资源,通过搭建更广阔的发展平台来提供契机,使得苗绣企业可以更加积极地参与到苗绣产品开发当中,摒弃短期高效的模式,推动平台建设向常态化、长效化转变,真正意义上为苗绣提供适合其发展的环境。最后,政府部门可以通过合法的行政力量参与到苗绣品牌的构建与宣传当中,尽可能提升其推广力度,进而提升社会各界对苗绣文化的重视力度与参与程度^[5]。除此之外,政府还可以在苗绣文创产业、文化体验等领域投入更多资源,做到多层次、全方位打造与新时代苗绣“活化”适应的文化土壤和氛围,提升社会各界对苗绣的文化认同感,引导更多人愿意参与到苗绣技艺传承、苗寨历史探寻、苗家情感领悟以及苗族文化学习中,从而更好地达到苗绣振兴的目的。

结语:综上所述,苗绣是苗族文化的精华,同时也是苗族人民的情感表达。在历史发展的长河中,苗绣更发挥了记录与传递历史变迁的作用。在现代化发展环境下,苗绣逐渐面临着审美意识变化、经济赋能不足以及缺乏传承人等问题,为实现苗绣文化的传承与发展,应充分将其与时代特征相结合,挖掘其中的经济价值、生活价值与品牌价值,为苗绣文化的发展营造良好的土壤氛围,为其注入新的活力与生命力。

参考文献:

- [1] 杨勇波,姜语菡,赵小芳,等.十八洞村苗绣传承人石顺莲非遗扶贫经验探寻[J].艺术与设计(理论),2020,2(08):29-31.
- [2] 梁正海.自然呈现与生态回归——基于民间工艺叶脉苗绣守正创新的思考[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(01):63-70.
- [3] 刘文良.“非遗”视域下湘西苗绣传承的创新路径[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2020(05):136-144.
- [4] 梁龙.共绘苗绣多彩未来 乡村振兴非遗在行动——第五届中国纺织非物质文化遗产大会在贵阳举行[J].中国纺织,2022(Z1):84-85.
- [5] 龙军.品牌打造与文化遗产:湘西苗绣振兴发展途径探索[J].美与时代(上),2021(10):30-32.

作者简介:杨璐(1993.08.18-),女,云南省昭通市,汉族,本科,群文助理馆员,研究方向非遗保护。