

市场化生产经营模式对民族民间艺术传统形态的影响

——以云南石林撒尼刺绣的旅游开发为例

赵敏鉴¹, 朱 鸿²

(昆明市委党校 1. 教研部; 2. 培训部, 昆明 650215)

摘要:随着旅游经济大潮的兴起,许多传统民族民间艺术转变自己,面向游客开发旅游产品,找到了一条依托旅游经济平台生存的新路径,这一过程导致其传统形态发生了巨大的变化。本文以石林彝族撒尼刺绣开发为旅游商品的历程为例,通过分析几种有代表性的生产经营模式对刺绣传统形态的改变,说明在当前的旅游市场特征下民族艺术传统形态变化的必然性。

关键词:市场化;生产经营模式;撒尼刺绣;传统形态;影响

中图分类号:F272.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-1807(2012)11-0031-04

世纪之交的前后二十年中,中国社会与全球一道经历着深刻的变革,市场经济在国内广泛建立并急速发展,城镇化快速推进,农民变市民,农村变城市,大量植根于农耕文明的民族民间传统艺术随之迅速消失,其生存危机成为一个世界性的普遍现象,为此,各国都在尝试种种努力抢救和保护民族文化遗产。这其中,顺市场经济大潮而为,把传统艺术转化为商品,以工业化方式生产,并赢得广大市场的民族民间艺术商品,走出了一条顺应时代需求生存的新路,成为工业文明阶段同类事项自我更新发展的成功典范和佼佼者,受到广泛赞誉。那么,这类民族艺术的原生传统形态是否还存在呢?本文以著名旅游胜地石林的一项国家级非物质文化遗产撒尼刺绣为例,通过实地深入调查,选取当地最主要的几种刺绣商品生产经营模式及其产品特征进行观察,与传统形态作对比分析,思考民族艺术的市场化生存路径。

撒尼刺绣,是昆明市石林彝族自治县彝族撒尼人传统保有一项手工技艺,其历史悠久,“元明清时期即在彝族撒尼妇女中盛行,刺绣质料增加,刺绣纹样和图案色彩更加丰富。直至近代,石林彝族刺绣仍然保持着浓厚的地区特色和民族风格”^[1],其习俗广泛,上世纪四十年代“织麻是每一农家最普遍的一种副业,是每一个妇女必须会的一项技术,如果不会织麻,会影响到她们的婚姻,在她们的择偶时期,常常挑了

各种花纹美丽的腰带送她们的情人。越是手巧的女子越为男子注意,有‘吃靠男子,穿靠女人’的说法。”^[2]

1 撒尼刺绣的传统艺术形态

撒尼刺绣,又名撒尼挑花刺绣,其特征是不使用模具,不描样打底,而是沿布料的经纬线绣成四方形、八角形的对称几何图纹,并以其拼接表现花朵、蝴蝶,特色十分鲜明:

1)图案与彝族不同。团花、鸟虫是彝族刺绣的基本纹样造型,鲜花纹样遍布服饰各处的团花锦簇、灿若云霞是云南彝族服饰刺绣图案的最主要风格,而撒尼刺绣不用曲线表现花朵图案,火焰纹、蝴蝶花、八角花三个经典传统图形也由直线小方块组成。各种几何纹样变形、重叠、浓缩、染彩无尽变幻,不具体描摹自然界人世间哪种物体现象,朦胧、抽象、模糊,散发着说不清、道不明的意象,将观者感觉引至神秘、虚幻,是撒尼刺绣图纹的主要特色。

与其他南方山地少数民族的挑花绣也不同。《中国民间美术全集》中记录贵州苗族、家人、湖南瑶族、湖北黄梅、四川羌族、广西壮族、苗绣都使用挑花绣,但与这些挑花绣相比,撒尼刺绣纹样仍有以下特色:①中心构图,以正方形布料或正方形区域为基本框架,从正中一点出发向四周呈放射状绣出,图案因此呈八个角或四个角,一块布料只有一个图案,或多个

收稿日期:2012-07-05

作者简介:赵敏鉴(1968—),女(白族),云南大理人,昆明市委党校教研部副教授,文化产业硕士,研究方向:文化旅游产业;朱鸿(1964—),女,云南昆明人,昆明市委党校培训部,经济学学士。

相同的正方形图案,形成四连方或八连方、直条连方,其它民族挑花绣中的人物、花朵、虫鸟、家畜及轿子、农具等历来不为撒尼所用。②撒尼妇女服饰只在衣袖、胸襟边、裤脚边沿、帽子上作细细的几圈八角花、蝴蝶花形装饰(其它民族装饰衣袖口的花边纹样有各种曲线花形,如花朵、回纹形、勾形、水草形、铜钱形)。

2)载体十分独特,布料和绣线都为棉、麻、丝这些天然纤维,制形只有正方形绣片、长方形花边两种,制衣时将其缝在挎包、婴孩背背、腰带、头帕、伞套这些传统物件的正面和衣袖裤口边,即能完成装饰美感的作用,所以图案绣制过程漫长艰辛,而缝制装饰阶段则快捷容易。绣品整体风格含蓄、内敛、安静,不似其它民族刺绣那种热闹。

2 生产经营模式对撒尼刺绣传统形态的影响

撒尼刺绣从群众自给自足的普通日常用品进入市场销售变成商品,始于上世纪八十年代末中国旅游经济起步阶段,石林得天独厚的旅游资源吸引大量来云南旅游的外国人、公务活动的外省人,他们为撒尼妇女独特美观的衣饰吸引,往往围住她们提出购买。自此,撒尼刺绣从手工零星生产地摊式销售开始起步,发展到现在工业化大规模批量生产专业化销售,三十年间走过了一条不断壮大的产业化生存之路,每个时期的每一种主导生产经营模式都会产生相应的刺绣产品形态。

2.1 手工零星制作的自产自销模式

二十世纪80年代末至90年代,商品经济开始萌动,撒尼妇女自己制作绣品带到景区门口出售,购买者主要是海外游客、公务游客,属于有一定的身份的高端客户。这种生产经营模式下的产品,材料采用天然细棉、麻布,绵、丝线,传统地道撒尼图案,纯手工绣制,工艺精湛,样式也是传统正方形、长方形的撒尼挎包、手帕、桌布、腰带、花边甚至一方绣片,着重展示图案美感,弱化实用功能,传统特色十分鲜明突出,售价也较高,是原生态绣品商品化的鼎盛时期。其经营模式有三大特点:一是纯手工制作,产出精品,只针对少量精英客户;二是没有形成专业化分工,设计、生产、销售三个环节都由同一主体完成,作品原创者、产品生产者、商品销售者皆为同一主体;三是产品发源地即是产地也是销地,没有分离。造成产品产量小,只能辐射来到当地的游客,市场占有率,经济总量小,利润总量低,是一种非常初级的商品经济形态,随着旅游经济的发展,旅游市场的扩大,作为当地标志性的旅游商品,必然要扩大生产,向满足更大市场更广泛人群的生产形态过渡。

2.2 工业化大规模生产模式

1995年前后,一些有远见的人开始率先变革,采用现代化技术设备进行工业化大规模专业生产,出现了以下两种代表形态:

1)由石林当地人在县城内设置专门的厂房,购买大批机器设备,雇用数百名工人使用机械化大批量制造刺绣产品。这就是目前石林县规模最大、效益最好的毕氏刺绣厂,产品主要批发销往全国各地,在县城内有三家专卖店,是最大量最常见最容易买到的刺绣品,基本上统治了县内绣品市场。

2)由上百家租住村民农舍的四川、湖南人家庭小作坊生产,一间堆满各种布料的狭小民房放置一台缝纫机就是生产车间,产品批发价只在2到10元之间的大小各式布包。这种模式的特点是,首先,大规模的机器制作,缝纫机、电脑提花机、绣花机、锁边机、熨烫设备取代纯手工制作,产品得以成批量复制,源源不断流向市场,产量是早期手工制作时期的几百倍。产品定位于针对普通游客大众的基本需求,属低档货,走的是薄利多销求利润的路线,因此拥有最广阔的市场。第二,生产与销售发生了大规模的分离,销售网络遍布全国各主要景区及各大城市的专营点,市场覆盖了全国。第三,市场活动参与者众多,外地人甚至超过了当地人,目前在县内专门从事刺绣加工、销售及运输等辅助工作的外省人达上千。第四,已形成专业化分工协作的社会化大生产格局,原材料、辅料主要来自江浙一带生产的各种织布、色线、塑料内衬、塑料珠线,当地手工制作的麻布只占极小的一部分。

这一时期刺绣产品传统形态发生了根本变化。直观看,首先是雷同,同一款式样式的产品有千百件之多,其次,传统的天然纤维早已退出,各种化纤布料、色线、闪亮的珠线、金线、银线大量运用,质感粗糙、僵硬、死板,毫无灵气,手感轻、滑、薄、硬同时简、艳、亮。款式以包为主,挎包、拎包、背包、钥匙包、手机包,开口处有拉链,那种敞口不上拉链的撒尼正方形挎包基本退出了市场,只有当地少女着民族服装时才配挎,大量游客是很少购买的。

图案的变化更为彻底,撒尼经典几何图纹消失了,取而代之的是机绣、电脑提花绣的各种花朵、山水、人物、文字等随心所欲编制的杂乱图案,这些图案传递出的信息与撒尼人、与石林毫无关系,如有的包上绣有傣族少女担水,与云南没有关系,如有的包上绣一大朵向日葵,产自小作坊的包干脆用色织布拼接而成。有一种产量巨大挂在景区门口多家小店里的

挎包甚至只是用一种做低档沙发的有简单山水图案的色织布缝成,15元/个,可用以装一定数量的杂物,相当实惠,销路很好,但显然它的图案根本不再传达石林撒尼甚至云南的丝毫信息,机器流水线压平了族群、地域特征,这种现象还出现在机器生产的服饰上,撒尼传统服饰中少女所戴帽饰上手工刺绣的几何直纹八角形连方细条被化纤条纹色布取代。衣袖口和裤筒上的装饰纹大量采用各种闪亮金银丝线绣的汉族铜钱纹、寿字纹、火焰纹、梅花、牡丹花,传统的八角花蝴蝶花只成了配角,色彩与服装主色对比强烈,如黄色服装配宝蓝基调袖筒,红装配亮黄袖筒,绿装配金黄,白装配大红,十分大胆前卫甚至搞怪,传统撒尼服装那协调、温婉、内敛含蓄的沉静气息早已消失,有的是热烈奔放甚至放肆挑逗,散发一种难以安静的意味。

3)参与国际化分工协作生产的模式。石林县农工商集团生产的纯手工领带是撒尼刺绣工艺精品,专为石林县各政府部门在各种公务交往活动中馈赠礼品之用,其工艺精湛之极引起了外商的兴趣。2008年,一家韩国领带公司请他们生产纯手工刺绣的领带,式样、图案由韩方提供,产品全部销往韩国和亚洲中高端市场,研发设计、生产、营销这三大环节进一步分离,设计和营销环节两头在外,延伸到国际市场,当地只负责手工制作,赚取加工费,形成更细的全球化专业化分工协作,开拓更广阔的国际市场,利润比国内市场高得多,但除还保有手工制作这一特色之外,甚至中华元素都荡然无存了。

首先,关于材料,韩商提供国际流行专业领带原料。不同于国产普通化纤材料,这些布料的织线更精细、更光滑、更挺括因而更美观气派,用它做出来的领带薄而挺,柔而坠,闪着华丽的光泽,档次与国际接轨。其次,关于纹样,韩商送来了十几种纹样板形要求依样绣制,这些纹样以黄金色、宝蓝色、朱红色、咖啡色、银灰色为主调,呈元宝状、星状、条纹状、细米状、螺旋状的排列,样式或简洁雅致,或富贵华丽,散发出成功高贵、有品味的上层人士气息,很难从外观上辨认出它与某个国家的所属关系。全球化甚至将产品的国界都冲刷淡化了。

2.3 传统刺绣工艺品的生存景况

目前完全保留了传统形态的撒尼刺绣仍然有人在制作,她就是石林县拥有云南省非物质文化遗产传承人称号的撒尼妇女毕跃英,她的绣品是撒尼世代使用的包头布、婴孩背背、围腰、挎包、桌布、服装飘带、花边,所有材料皆为天然纤维棉、麻、丝,图案更是

恪守古老刺绣纹样,散发浓郁的撒尼艺术气息,技艺巧夺天工,代表了撒尼刺绣工艺的最高水平,但一件作品,小尺幅的需要半年,大尺幅的要两年,被各级博物馆用作收藏展示,博览会借去参与各项文化活动,高级公务活动订购作礼品,是一个存活在远离商品利润法则世界里的艺术品,与市场经济这张网毫不相干。

石林县阿着底民族刺绣工艺厂大胆探索市场化大规模生产传统样式的刺绣商品,采用公司加农户的方式把家庭妇女手绣的图案收集起来,缝制成实用的各种挎包、桌布、壁挂、沙发巾、撒尼服装。虽然用材皆为化纤布料、绣线,挎包也有多种款式,但由于图案都是妇女按公司的要求手绣的,基本上都保持了传统的撒尼纹样,款式美,工艺精,雷同少,兼具撒尼传统刺绣艺术美感和实用功能,更上档次。加上编、拼、接最后的美化环节也是手工完成,产品个性化突出,外观精致,市场售价较高,如挎包均价在100元/个,壁挂在几百元,主要针对海外市场和各大城市的工艺品商店,属中高端产品。但是,手工作业与大市场衔接中最根本的连续性问题也没有得到很好的解决,成为前进道路上的一大难关。由于收集分散在全县乡村千家万户的手工绣片占用的时间成本远远超过大规模的机器流水生产,造成产品供给与大市场需求脱节,连续性不间断受到破坏,产品时而供应不上市场订单需求,市场信誉受损,时而又积压存货,资金流难以持续,为维持产业链正常运转,公司不得不背负巨额外债,举步维艰。这两个例子说明,大规模市场化生产传统形态的刺绣品的生产经营模式目前还没有成功。

3 结论

传统与市场的顺利衔接仍然很难,特别是在乡土民间,民族艺术传统形态市场化生存的现实路径还未出现,原汁原味原生态的民族艺术只适合存留于博物馆中,完全交给大众化的消费市场养活,结果只能任由市场对其修改创新,利润越高,修改越大,传统越模糊。我国现阶段的社会经济发展相适应的人民群众消费水平决定了目前国内各主要旅游景区的大众游客绝大部分还是普通工薪阶层,消费水平尚属日常生活精打细算讲求实用的中低档水准,这是旅游商品市场的购买力特征。加之资金和技术水准的限制,石林县内的刺绣生产企业也只能制作谈不上精致精美的一般产品,生产力还处于一个较低水平和档次,只能走低端市场路线,这种路线的赢利核心是以量取胜,销量要尽可能大,市场要尽可能覆盖广,技术上就必

须以机器大批量生产为支撑,而客观上正好存在相当
的旅游消费力量吸收了这股产能,于是就出现了以机
器批量生产的低档产品产销两旺、生意兴隆,是目前
市场占有率最高的产品形态的局面。受制于手工作
业难以批量复制的特征,产品的民族传统特征保留的
完好程度与靠产量取得的经济效益的高低呈现出一种
负相关联系,为了延续,民族艺术传统形态经受市

场化改写重构成为必然的选择。

参考文献

[1] 白兴发. 彝族文化史[M]. 昆明:云南民族出版社,2002:28.
[2] 刘世生. 汉夷杂处社会研究[M]. 北京:民族出版社,2008:
56.

Effects of Market Production and Operation Mode of National Folk
Art Traditional Morphological

——Yunnan Shilin Sani embroidery tourism development as an example

ZHAO Min-jian¹, ZHU Hong²

(1. Teaching Department; 2. Training Department, Kunming Municipal Party School, Kunming 650215, China)

Abstract: With the development of tourism economy tide arisen, many of the traditional folk art matters change myself, for tourists and develop-
ment of tourism products, to find a relying on tourism economic platform survive the new path, this process leads to its traditional form produced
tremendous change. In this paper, Shilin Yi Sani embroidery for the development of the tourist commodities course as an example, through the a-
nalysis of several representative production and operation mode of the traditional embroidery morphological alterations, illustrated in the current
tourism market characteristics of traditional national art form change inevitability.

Key words: market-oriented; production and operation mode; Sani traditional embroidery; traditional morphological; effect

(上接第 24 页)

Nanjing Industrial Selection of Dominant Industry and Structure Adjustment Research

ZHANG Hua-jian, ZHANG Zhi-guang

(College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Industrial economy as an important part of urban economy, playing more and more important role in the development of urban econo-
my, regional industry leading industry to establish a reasonable choice of regional industry division of labor system and realize the coordinated de-
velopment of regional economy continued to important influence and significance. In recent years, with the rapid development of nanjing industrial
economy, nanjing industrial leading industries also take place changes. This paper uses the method of combining the leading industry in dynamic
and static and choosing pillar industry for nanjing, on the basis of analysiing nanjing respectively the new dominant industry and the pillar industry,
find out the existing problems, finally giving the countermeasures and suggestions for nanjing industrial economic development, providing basis for
the scientific decision.

Key words: city industry; leading industries; structure adjustment; Nanjing