南京大学思想政治理论课

社会实践报告

报告题目	"绵竹年画"与"桃花坞木刻年画" 从业者"中国梦"调研 (校级实践团队)
负责学生姓名	何昊白
所在院系	社会学院
负责学生学号	111080018
指导老师	胡小武

团队成员基本信息

成员姓名	年级	所在院系
周夏玥	2012级	社会学院
王钦丽	2011级	社会学院
孙千惠	2011级	社会学院
沈时佳	2011级	社会学院
金曙	2011级	社会学院
付炎弘	2012级	商学院
张楚珩*	2012级	物理学院

(*标注的为在甘季国老师班上的同学,并且参与了其他社会实践活动并提交报告)

南京大学思想政治理论教研部 二零一五年九月

说明页

甘季国老师您好。本实践报告成员中,需要在老师您这里拿到社会实践成绩的仅我一人。特此说明!

本人于2013年暑假参加《"绵竹年画"与"桃花坞木刻年画"从业者"中国梦"调研》社会实践活动,本次社会实践活动包含绵竹年画调研和桃花坞年画调研两部分,这两部分的调研由两部分人员参与,实践活动地点分别在四川省绵阳市绵竹县和江苏省苏州市桃花坞。本人全程参与在四川省绵阳市绵竹县的调研活动。本人在本次实践中的工作包括:全程参与绵竹部分的采访、实际调研、照片拍摄、录音等活动;参与整理录音;参与社会实践报告的撰写与排版;完成个人工作小结。

本人访谈感想与个人小结在报告正文第35页处,本人整理的录音采访稿开始于报告正 文第80页处。

本人于2014年暑假还参与组织管理了物理学院"物理百年,口述历史"活动,并且作为主编之一最终形成了《南大百年物理——口述史》,并将于今年十月份之前由高教社出版。具体的报告可以参见我院系其他同学的实践报告。关于此次社会实践活动的视频可以在http://dwz.cn/1GY3gY找到。

张楚珩 2015年9月30日

"绵竹年画"与"桃花坞木刻年画" 从业者"中国梦"调研

南京大学 2013 年暑期社会实践报告

2013年9月8日

报告目录

- 一、 苏蜀两地调研实践活动的简介
- 二、 社会实践成果报告
- 三、 访谈感想与个人小结
- 四、活动剪影
- 五、 谢辞
- 六、 团队实践简报
- 七、附录

团队队长: 何昊白

团队队员: 周夏玥(社会学院 2012 级)

王钦丽(社会学院 2011 级)

孙千惠(社会学院 2011级)

沈时佳(社会学院 2011 级)

金 曙(社会学院 2011 级)

付炎弘(商学院 2012 级)

张楚珩(物理学院 2012 级)

指导老师: 胡小武

一、苏蜀两地调研实践活动的简介

1.1 时间

苏州组: 七月八日至七月十一日

绵竹组: 八月三日至八月六日

1.2 关键词

传统民间手工艺 文化传承 产业化

1.3 简介

传统民间手工艺在当代正经历着机器生产的巨大冲击,面临专业人才流失、民众了解不足等发展困境。城市文化记忆因此日趋消散。但扶持民间手工艺对提高手工艺从业者幸福感、加强市民文化认同、提升城市知名度都具有重要意义。而"经济搭台、文化唱戏"的文化产业化模式已成为非物质文化遗产传承的重要形式。在这一大背景下本次实践将选取我国非物质文化遗产重要一环"年画"作为切入口,以"四大年画"中的"绵竹年画"及"桃花坞木刻年画"的发展模式进行对比研究。其中"绵竹年画"方面以汶川地震后苏州市对口援建的国家 AAAA 级景区"绵竹年画村"为主要地点;"桃花坞木刻年画"方面则以"苏州桃花坞木刻年画社"所在地苏州工艺美术职业技术学院及桃花坞文化创意园、年画博物馆为研究地。上述地点辅以两地相关政府部门将共同构成实践地点。团队别于7月上旬、八月上旬在老师指导下由四川及江苏籍同学于两地开展活动。实践有如下内容:对市民的年画认知度进行抽样问卷调查;采访政府部门、了解相关政策;实地调研,访谈从业者,了解其基本信息、生活情况、从业真实感受及需要。重点为从业者的"中国梦"服务。成果为文献影像资料、问卷调查分析及综合实践报告。

二、社会实践成果报告

2.1 苏州篇

a 桃花坞年画的发展过程

起源

桃花坞年画源于宋代的雕版印刷工艺,由绣像图演变而来。现存最早的桃花坞木版年画,是在日本刊行的《支那古版画图录》中收录的"寿星图",画面上刻有"万历念五年(1597年)"的刊记。从其画面来看,作品的构图、刻工、印制均已达到了相当的水平。日本的"浮世绘"就深受挑花坞木刻年画的影响。

发展

桃花坞年画到明代发展成为民间艺术流派,形成了独特的风格。尤其到了明朝末年,发展更为繁盛,当时的画铺约有四、五十家,大部分设在枫桥、山塘街、虎丘和阊门内桃花坞至报恩寺塔一带。出产的桃花坞木版年画达百万张以上,除销到江苏各地及浙江、安徽、江西、湖北、山东、河南、东北三省外,还随着商船远销到南洋等地,其艺术成就,曾对日本浮世绘艺术的发展产生过相当大的影响。

• 鼎盛

桃花坞木版年画盛于清代雍正、乾隆年间,最繁盛时期有张星聚、张文聚、魏宏泰、吕云林、陆福顺、陆嘉顺、墨香斋、张在、泰源、张临、季祥吉等画铺,稍后出现的王荣兴、陈同盛、陈同兴、吴锦增、吴太元、鸿云阁等画铺在当时亦有不小的影响。这一时期的年画,画面远近分明,层次清晰,丰富,生动细致地描绘乾嘉盛世"城市风情世相,不仅流行江苏、上海、浙江等处,远销湖北、河南、山东各地,也流传到国外,英国、法国、俄罗斯、德国等国亦有桃花坞木版年画作品收藏。

衰落

鸦片战争后,随着帝国主义的政治、经济、文化侵略的加剧,桃花坞木刻年 画逐渐衰落。销售对象转向广大农村,这一时期的作品,在保持木版套印特色的 同时,画幅以实用为主,印刷材料从简,成本低,价格便宜,利于普及。从而形

成构图丰满、色彩鲜艳、印刷粗犷、装饰性强的艺术风格。太平天国末年,清兵围攻苏州,桃花坞木版年画生产受到了进一步的破坏,以后便一直萎靡不振。

• 重新发展

20世纪 50 年代初期,由苏州市文联对桃花坞木版年画的情况进行了调查研究,并组织艺人恢复生产。后又配备专业画师,招收徒工,成立"苏州桃花坞木版年画社",在整旧创新方面,取得了很大进展。现在的苏州,为了促进桃花坞年画的发展,成立了桃花坞文化创意园、桃花坞年画博物馆,以此来增进外界对于年画的理解和认识。同时在苏州工艺美院开设年画班,培养年画设计、生产方面的专业人才,从而推动年画的传承。

b 桃花坞年画的产业概况

桃花坞年画是中国著名的非物质文化遗产,流行于我国江浙一带,其画风优美、雕刻细腻,对中国传统版画的发展产生了深远的影响,甚至在一定程度上影响了日本的浮世绘。然而辛亥革命以后,随着印刷画传入中国,中国的传统版画受到了严重的打击,大部分市场被占据。在文化大革命时期,很多珍贵的画版都被损坏,尽管事后政府组织相关专家进行修补,但损失依然非常严重。改革开放以后,普通人对于年画的了解变得越来越少,很少会有年轻人愿意选择年画生产作为自己的职业,这些都加剧了年画传承的难度。在这一部分中,我们将以对桃花坞博物馆工作人员的采访为基础,分析桃花坞年画发展的产业概况及其未来的发展模式。

在我们的采访中,我们发现桃花坞年画面临着自己独特的困境。苏州作为一个有着漫长历史的城市,除了桃花坞年画以外,还有苏州评弹、苏绣、昆曲等非物质文化遗产,与天津只有杨柳青、四川只有绵阳版画不同,在苏州,政府拨款往往被分成很多份,实际分给桃花坞年画博物馆的经费每年只有5到10万。民众缺乏对桃花坞年画的了解,加之生产年画的经济效益并不高,使得这一行业人才缺失严重,很少有人会去专门学习年画,并将其作为一种职业坚持下去,很多年画设计者都转而变成全职画家,在这种情况下,有一个健康的发展模式变得尤为重要。

首先是从继承的角度来看待这个问题,引用桃花坞年画博物馆工作人员的一句话:"既然桃花坞年画作为一种非物质文化遗产,那么我们就要坚持传统,不

抛弃传统,将其发扬光大。"为了改变桃花坞木刻年画的后继无人的窘境,苏州将以前的年画社合并进苏州工艺美院。创新的传承模式使得桃花坞年画的继承和发展有了很好的条件。利用高校的优良资源,培养出优秀的传人。苏州工艺美院每年选择一定数量对年画有兴趣的学生学习年画生产,同时把老艺人生产年画的全过程记录下来,使得后人有机会了解最正宗的年画生产过程。苏州工艺美院也在做这样一份工作:将现存的桃花坞木刻年画进行整理,并复刻复印。避免发生文革期间很多珍贵桃花坞木刻年画古板被损毁的悲剧。密切关注木刻年画的民间收藏,当发现新的木刻年画时及时存档。

与传承相对应的一点就是创新,据博物馆的工作人员告知,每年博物馆生产 出来的年画有大约几千幅,但是目前而言,单一的年画销售不足以带动桃花坞年 画的整体发展,因而工艺美院的师生们,创新性的将这些独特的年画图案印在抱 枕、杯子甚至帆布鞋上,既产生了巨大的经济效益,又促进了桃花坞年画的健康 发展。

衍生品创造制作出成品后,苏州市政府也加大了对这些衍生品的销售的扶持 力度,政府往往会预定一些产品,作为礼物送给来到苏州的客人,帮助桃花坞木 刻年画打开市场、打响知名度,创建属于苏州桃花坞木刻年画自己的品牌。

c桃花坞木版年画的制作工艺

年画主要在新年时张贴,用于装饰环境,祝福新年吉祥喜庆。苏州桃花坞木版年画是我国三大木版年画之一,以木版雕刻,用一版一色传统水印法印刷。

从制作手法上来说,年画属于版画的一种。在印刷工业化以前所印制的图形普遍具有版画性质。当代版画的概念主要指由艺术家构思创作并且通过制版和印刷程序而产生的艺术作品,具体说是以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。而桃花坞年画主要是在木版上进行雕刻。现今也有一些早期年画艺人将新元素融入传统艺术后进行版画创作。

桃花坞木版年画制作一般分为画稿、刻版、印刷、装裱和开相五道工序。先在宣纸上画出要刻的图像,再将纸反贴至木版上,木版一般选用质地较为坚硬且易于保存的梨木。刻版工序又分上样、刻版、敲底和修改四部分,其主要工具为"拳刀",拳刀通常是创作者自己制作,同时以弯凿(剔空)、扁凿、韭菜边、针

凿、修根凿、扦凿、水钵、铁尺、小棕帚等工具配合使用。除了基本线条的线版还有每个颜色的套版都需要雕刻。套色印刷亦有一套程序,主要包括看版、冲色配胶、选纸上料(夹纸)、摸版、扦纸、印刷、夹水等步骤。苏州因为气候特征,木版印刷主要使用水印。将纸打湿再印刷颜色就有了渐变,也较为光滑,在生宣上使用水印,晕染过渡效果较好,能达到工笔画的效果。木版保存对湿度同样有要求,苏州的地理环境正好符合要求。

d 实践地点与访谈人物介绍

顾志军版画艺术工作室

地址: 苏州市平江区桃花坞大街 158 号桃花坞创意园 1 号楼 1 层 101-102 室、3 层 301 室

顾志军版画艺术工作室位于桃花坞文化创意园内。桃花坞文化创意园是由坐落在桃花坞大街上的原苏州新光丝织厂改造而成,2007年7月落成,文化创意园中有木刻年画、刺绣、苏扇、玉雕、漆器、瓷画、石壶等不同工艺类别的名家的工作室,"一种工艺入驻一位大师,最后形成特色'大师坊',其中的桃花坞木刻年画就诞生在桃花坞,已有400多年的历史,这条街和木刻年画有着深厚的渊源,明清时期许多木刻年画庄就集中在这儿。

顾志军

个人简介:

1961年10月生,苏州人,自幼酷爱艺术,1979年入苏州桃花坞木刻年画社,从事传统版画的研究和创作,并师从于著名老艺人叶金生 学习传统木刻技法。1995年入中央美术学院版画系助教研 修班学习,经长期对版画的息心研究和探索,力求出新于自己的作品,因此其版画作品具有强烈的个性和独特的风格,先后在国内外展出,发表和获奖。现为中国美术家协会会员, 中国版画家协会会员, 苏州美术家协会副秘书长。

展览及获奖情况:

《思维方式》组画入选法国国际小型版画作品展《展望二十一世纪》获 1997 群星美术作品展金奖

《皖南印象》获 1998《全国"五星奖"美术作品展》优秀作品奖

《朝来夕去》获 2000《第十五届全国版画作品展》铜奖

《吴侬软语》获 20 02 年《第十六届全国版画作品展》银奖

《吴侬软语》获 2003 年《第二届全国"金彩奖"美术作品展》优秀奖

《时尚物语》获 2004 年《第十七届全国版画作品展》铜奖

苏州桃花坞木刻年画博物馆

地址: 苏州市姑苏区校场桥路8号

2006年,苏州市文广局组建。它位于姑苏阊门内桃花坞地区的朴园内,占 地 8000平方米,2006年6月正式开放。该馆环境优雅,建筑采用江南园林传统 手法,布局简洁,中西合璧,馆中亭台楼阁、水池假山、花木茂盛、树种丰富。设有二馆一室:二馆,桃花坞年画历史沿革馆、传统民俗年画陈列馆;一室,桃 花坞木刻年画工作室(作坊)。现场演示桃花坞年画绘、刻、印三道主要技艺制作过程,使观者从中直接了解和欣赏到桃花坞木刻年画的民族民间特性和艺术魅力。

桃花坞木刻年画博物馆坐落在市级文保单位朴园里。朴园为民国时期建造的园林,采用传统造园布局,以山水为主景,石包土假山,峰峦起伏,池架曲桥,聚分兼得。建馆过程中,又增添了许多桃文化的气息。

2008年初,一幅创作于清代雍正年间的桃花坞木刻年画《一团和气》在朴园复制成功,这是建国以来苏州首次尝试复制桃花坞木刻年画巅峰期的代表性作品,堪称桃花坞年画"重现经典"的开山之作,画面人物呈浑厚的圆形,头戴红花,扎羊角发辫,花团锦簇的服饰,佩"日月同辉"银锁,几分天真童雅。

凌君武

画家凌君武,字寅是,号九壶。祖籍绍兴。1962年生于江苏苏州市,1986年毕业于江苏省南京师范大学美术系。1998年,于中央美术学院版画系攻读研究生硕士学位,并留校任教。现任苏州版画院院长兼苏州桃花坞年画博物馆馆长。中国美术家协会会员。江苏版画院兼职画师。作品多次参加国内外展出,并出访美国、西班牙、德国、法国、比利时等国,曾获"鲁迅版画"奖。出访西班牙、

法国、德国等地。部分文章和作品分别发表于《美术》、《美术观察》、《江苏画刊》、《中国版画》、《美术报》、《香港南北报》、《台湾艺术家》、《东京文学》和《苏州园林》等报纸刊物。

干祖德

王祖德,工艺美术大师,桃花坞年画社画师,苏州非物质文化遗产年画继承人,苏州桃花坞木刻年画研究会副会长,苏州桃花坞年画博物馆顾问,苏州非物质文化遗产专家组成员,中国版画协会委员,长期从事桃花坞木刻年画研究和创作。

上海南汇人,1941年生,1958年考入苏州工艺美专,1962年进入苏州工艺美术研究所"桃花坞年画组",开始从事桃花坞木刻年画的相关工作,参与创作了《风华正茂》、《苏州新貌》等大批有影响的年画作品。2000年被评为"江苏省工艺美术大师",。2001年,《渔家书屋》获第六届全国年画展金奖。

杜洋

杜洋,毕业于工艺美术技术职业学院,80后的苏州女孩。是苏州工艺美院毕业的学生,在校时报名参加了木刻年画研修班,成为正规院校中的传承人之一。最新的经典作品《月光美人》由她参与制作并完工,直径30厘米的"月光美人"约制作于清朝初年的桃花坞木刻年画鼎盛期,是一张典型的城市文人画,画面中,梧桐、修竹的背景疏朗大方;一位颔首垂目的旗装女子倚在画栏边,手执纨扇,风姿绰约;大片的留白令观者遐想无限。据介绍,"月光美人"原作现藏于日本,此次年画博物馆是根据图片资料进行复制的。精品之一的《合家欢》也由她制作,参与绘画、雕版、印刷。

山塘街

山塘街东起阊门渡僧桥,西至苏州名胜虎丘山的望山桥,长约七里,所以苏州俗语说"七里山塘到虎丘"。山塘街历史悠久,它始建于唐代宝历年间,至今已有一千一百余年。据传说乃是唐代大诗人白居易所建。山塘街一直被誉为"姑

苏第一名街"。

古城苏州是著名的江南水乡,城内水港交错,街衢纵横,晚唐诗人杜荀鹤有诗云:"君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水巷小桥多。"在苏州众多的街巷之中,名胜山塘街,被称誉为"姑苏第一名街"。其原因,大概有几条:一是山塘街是一条有1100多年历史的古街;二是它的格局具有最能代表苏州街巷的特点;三是它与许多名人、名事相关。

山塘街是一条典型的水巷。房屋沿河有石级,妇女们就在河边洗衣洗菜。那时有些商贩还摇着小船在河中做生意,卖米、卖柴不消说,还有卖点心、小吃、油盐酱醋的。住在楼上的也不须下楼,只要用绳子把盛东西的篮子吊下去,就可以买到你需要的东西

山塘街因其独特的地理位置和优越的水陆交通条件, 曾是明清时期中国商贸、文化最为发达的街区之一, 吴文化的窗口"。街道呈水陆并行、河街相邻的格局,建筑精致典雅、疏朗有致,街面店肆林立,会馆集聚,再现了山塘街的盛世繁华。有民歌唱道:"上有天堂,下有苏杭。杭州有西湖,苏州有山塘。两处好地方,无限好风光。"这便是对山塘街的生动写照。

苏州工艺美术职业技术学院

地址: 江苏省苏州吴中区国际教育园南区致能大道 189 号

苏州工艺美术职业技术学院是以培养高等职业技术人才(专科)为主的省属公办高等院校,以工艺美术设计和现代艺术设计教育为主。苏州工艺美术职业技术学院的历史渊源可上溯至著名油画家、美术教育家颜文梁先生创办的"苏州美术学校"(1922年)、"苏州美术专科学校"(1932年),其前身是 1958年8月创办的"苏州工艺美术专科学校"。

苏州工艺美术职业技术学院于1999年8月经教育部和江苏省人民政府批准,在原"苏州工艺美术学校"、"苏州轻工职工大学"的基础上组建而成,是我国成立的第一所艺术设计高等职业院校,2007年被列为江苏省示范性高职院。设有装饰艺术系、环境艺术系、视觉传达系、服装工程系、数字艺术系、工业设计系,拥有现代艺术设计与传统工艺美术两大系列18个专业54个小专门化方向,形成了多科相融,传统工艺美术专业与现代艺术设计专业并重的专业格局。

苏州工艺美院地处苏州国际教育院南区,校园占地面积 561 亩,建筑面积近20万平方米,教职工 383 人,在校生 4900 多人。拥有行政楼、国际交流中心、教学楼、图书馆、美术馆、体育馆、实训大楼、学生公寓、专家公寓等建筑群体。学院另设有中国工艺美术研究院、教育部职业教育师资培训重点建设基地,江苏省工艺美术专技人员继续教育基地,江苏省艺术设计与技术国家职业技能鉴定所、苏州桃花坞木刻年画社(研究所)等。 学院凭借悠远的工艺美术教育传统,醇厚的吴中地理文化底蕴,立足苏州、服务江苏,围绕着培养"德艺双馨、心灵手巧的高素质技能型工艺美术人才"的目标,不断深化教育教学改革,构建服务型专业教学体系,开展"工作室制"人才培养模式的创新实践,积极为地方文化创意产业服务。

学院立足传统与现代两个基点,致力于苏州传统文化和民间工艺保护、传承,将非物质文化遗产苏州桃花坞木刻年画的传承与发展工作推进到了一个全新的阶段。学院注重与国内外艺术设计院校、文化学术机构的交流与合作,积极吸收西方先进文化,创新融合,实现了东西方文化的对接。

学院主动服务地方经济,为行业企业培训工艺美术专技人员,推进原创设计成果转化,"苏州改革开放二十年成果展"、"苏州香港招商会展厅"、"中国苏州昆曲博物馆"、"第 28 届世界遗产大会中国馆"、"日本爱知世博会苏州周展馆"、"中国上海世博会苏州馆"等具有代表性的优秀项目。

学院赢得了社会的广泛认可,在省内外工艺美术界以及同类院校中具有重要的影响和良好声誉。学院为江苏艺术设计教育集团理事长单位。近几年先后被评为"江苏省职业教育先进单位"、"江苏省文明学校"、"江苏省高校思想政治教育工作先进集体"、"江苏省高校毕业生就业工作先进集体"、"江苏省创业教育示范建设校"、"文化部非物质遗产保护工作先进集体"等。

桃花坞木刻年画社

1959 年桃花坞木刻年画社成立,创作设计人员有杨云清、凌虚、徐云,刻工有叶金生、许良甫、徐国良、许泉林,印工有魏阿毛、房志达、谭土林等 5人。后来各工种又招收了一批学徒,至 1963 年年画社共有七十余人。1959 年至1963 年,先后创作了一批反映社会主义风貌的新年画,如《苏州新貌》、《吉庆

有余》、《虎丘图》、《中华儿女多奇志,不爱红装爱武装》、《洪福齐天》、《春牛图》、《万寿无疆》等。"文革"期间,桃花坞木版年画被斥之为"封建迷信",一百多种旧版竟堆放在露天烂毁,桃花坞木版年画全面停产。

党的十一届三中全会以后,苏州桃花坞木版年画重见天日。1979年重新恢复桃花坞木刻年画社,同年又成立了桃花坞木刻年画研究会。由市文化局和市工艺美术局联合召开创作人员座谈会,并组织全市三十多位美术工作者,创作了一大批群众喜闻乐见的年画新作品,如《正是果熟花香时》、《狮舞图》、《送喜报》、《各族人民大团结》、《我爱北京天安门》、《虎丘图》、《将相和》、《大闹天宫》、《江南春早》、《江南集锦》《庆丰收》等。这些作品先后在国内外巡展。1980年3月,由天津、苏州、山东文化部门联合主办了《天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍县杨家埠民间木版年画联展》,后赴意大利、卢森堡、比利时3国举办中国年画展。

1985年9月,桃花坞木刻年画社并入艺石斋。当时,年画社创作设计人员有杨云清、王祖德、张晓飞、段文海、苏起峰、庄素英等7人;刻工有叶金生、叶宝芬、卢平等5人;印工有魏阿毛、房志达、单礼芳等4人。他们在继承桃花坞年画传统的基础上,深入生活,积极创新,取得了优异成绩。

当今,由于人们生活习俗和审美观发生变化,传统的桃花坞年画渐渐失去了原有的市场。除了一些艺术家和爱好者慕名前来求购外,一般市民无意问津,桃花坞年画再次陷入困境。2000年,桃花坞木刻年画社创作设计人员仅有3名,两人已到退休年龄,一人也已五十多岁,刻工、印工仅剩3人,年画几乎停产。为抢救、保护、继承桃花坞木版年画,2001年6月,苏州工艺美术局和苏州工艺美术职业技术学院联合向苏州市政府提出了关于"桃花坞木刻年画社"划转工作的请示,2002年5月18日,桃花坞木刻年画社正式划转至苏州工艺美术职业技术学院。

e 调研报告正文

苏州桃花坞木版年画从业者"中国梦"调研 **传承愿**

木版

珍贵的老版是现在复原旧时精美图案的基础,阻止传世画版流失海外、搜寻 散落民间的古时旧版、加紧复原制作新版,才能将桃花坞年画行业沉淀的精华继 承下来,并在新时期进一步发扬,是桃花坞木版年画从业者的中国梦之一。

桃花坞木版年画制作包括画、刻、印等工序。其中"刻"即为由画稿刻版子 用于后期印刷。除了可以看到现成印好的年画成品,版子作为木版年画的重要载 体,是木版年画保护传承的最珍贵一环。

"版子"是我们走访过程中,从访问到的师傅们口中最常听到的高频词汇。即使在高度机械化的现代社会,木版年画所需要的手工技艺在从业者眼中依然不能够被现代机器所替代。特殊的印刷纸质——机器不能印出平整如手工操作的年画、特殊的印刷颜料——机器用的油墨颜料不能替代,几项基本的因素决定了手工操作在年画生产领域的不可替代性,机器印刷效果远远达不到桃花坞木版年画的生产要求。而版子,就是在手工操作时代能够达成大量印刷生产的基石。

• 耗时久

杜洋:"这个一块版子起码要有一两个月,因为它比较细,而且还有套版要算进去,套版比较耗时间,一个颜色一个板,比如说你二十几个颜色就要二十几个板。"

• 精度高

杜洋:"刻每种板子还不一样,线条要粗一点的,刀磨得就要直一点,线条细的, 刀就要弯一点。把那些不要的地方给铲掉了,只留下要的线条。线板刻完之后, 依靠线板再来刻套版。"

• 易耗损

杜洋:"一块版子并不能用很久,大概就是估计只能印上千张上万张。但是时间一久,线条细的地方磨损就很严重。"

上述是雕刻版子的三大特点,因此一块好的经典的年代久远的又具有精细图案的版子是木版年画行业的宝贝。

在博物馆与王祖德老师傅访谈的时候,聊到兴头时王师傅更是拿出了自己珍爱的一块清代中期就已刻就的珍贵年画版子——花开富贵。此块版在王师傅身边已经 40 余年,是王师傅费了许多周折辗转得来的。太平天国末年,清兵围攻苏州,原本山塘街一带的木版年画生产从业者为避战祸,许多手工者成为难民四处逃窜,大都逃至浙江或南通乡下一带。王师傅于是在当年就前往南通乡下寻找散落的版子和相关的手工艺人。而太平天国时期逃至此处的手工艺人的子孙早已不再从事相关的木版年画生产工作,见到王师傅前来寻找版子表示早就没有那样的东西了。最后王师傅所获的花开富贵版子是在一户人家的猪圈里寻得的。

在桃花坞木版年画最繁盛的明末清初所流传下来的拥有精美图案版子是桃花坞木版年画行业的瑰宝,更是中华民族非物质文化遗产的重要组成部分,不仅应被从业者珍视,更理应受到中华儿女的共同保护。然而,从太平天国末年开始,桃花坞木版年画的产业开始萎靡不振,珍贵的古老版子也经历了灭顶之灾。

	为避战祸, 手工艺人四处流亡, 手艺随着艺人的离散而逐渐	
	消亡在逃难途中,珍贵的版子不是毁坏就是埋没了原本珍贵	
太平天国	的价值另作他用("花开富贵"的版子就是做了猪圈里的杂	
时期	物),很难再寻回。而手工艺人的技艺也因战乱而失传,再	
	难复原原本应流传下来的珍贵木版,相关的图案也就丢失	
	了。	
抗日战争	149 件作品遗失。风雨飘摇的中国难以抵御侵略者的抢夺,	
时期	许多流传到了日本,国内作品大多损毁。	
文革时期	"破四旧"的浪潮席卷中国,精美的版子大多被毁,当柴劈、	
	直接焚毁的传世画版是许多老艺人最神伤的往事。	
*	也有部分版子被人偷运出国,或是国人愚昧缺钱就随意变	
	卖。	

手工艺人

桃花坞木版年画作为非物质文化遗产的一种,具有非物质文化的一般特质——人在,技艺在。一旦传承人出现了断代,原本的好手艺再难得到传承。在传承过程中,师傅传艺,学徒学艺,才能将这门手艺保护并代代传承,才不致使后人看不到先人的文化瑰宝。拥有不断代的手工艺人将桃花坞木版年画的手艺继承下来,是年画从业者的又一梦想。

手工艺人的精髓全在"手工"二字。唯有靠艺人的行为才能将一件作品完成并展现在人们面前。桃花坞木版年画所包含的画、刻、印等步骤,每一步都是由艺人手工完成,不可交托机器代劳。桃花坞博物馆中的杜洋一句"机器和手工的差别一眼就能看得出来"道出了年画从业者的心声——全得亲力亲为。

以房志达师傅、王祖德师傅为代表的老一辈年画从业者,通常年轻时入行,一干就是一辈子。王祖德师傅回忆说,自己会进入年画行业多多少少是受了自己父亲的影响。王师傅的父亲也是年画从业人员,日常看到父亲刻刻印印,王师傅在初中时期也喜欢自己刻印章玩。后来因一次偶然贪玩,王师傅去到桃花坞参观到了展览的年画。回家后,王师傅就问自己的父亲,为何父亲做的东西和自己参观到的东西一模一样?此时才得知父亲就是从事年画生产行业的。王师傅后来进入苏州工艺美专学习,有了一定美术基础,也在老师的教导下去社会历练,学到了属于自己的画画风格。在这样的基础上,进入了研究所,开始拜师学艺,进行了刻木版,画稿子,印年画的历程。

杜洋等在博物馆或者工艺美院遇到的年轻从业人员,是新生一代的手工艺人。不同于老师傅们一辈受父亲长辈影响更深,年轻一代从事年画工作大多是坚持自己的选择,忠于自己的内心。此次实践过程中我们所遇到的年轻的从业人员,大多毕业于现在的工艺美院。每年在学校读大二的时候,学校开了一个研修班,这研修班是要考试的,让学生先去报名参加考试,一般只挑选四个,四个人参加研修班的学习。通常一届也会有百十来号学生报名参考,以工笔画作为考核内容。至今依然从事年画生产工作的从业者都表示,当初选择这个行当全凭着一腔热忱,现在也不改分毫。

然而,像这样执着的年轻从业人员毕竟是少数,桃花坞木版年画从业者的情况不容乐观:

• 工资少

- Q: 那你们一个月的工资大概是多少?
- A: 是公益金, 一千多, 只有一千多, 没有其他的。
- 一千至两千是木版年画从业者的普遍月收入。在物价飞涨,所有物质资源都需要金钱购买的年代,这样一个数字对于一个青年人的生活来说实在是太少。若撇开绝对数字不谈,作为一个工艺美院毕业的学生,与自己当年的同学——有的经商、有的成为白领、有的成为公务员相比,年画从业者的微薄收入更是成为吸引青年学徒的最大阻力。

王师傅表示,在金钱至上,什么都讲求效率的年代,即使是原本从事年画生 产的从业者,也不会希望自己的子孙再进入这样一个没什么大收入的行当。

• 耗时长

王老师:"一般连磨刀也要学,通常要学三个月。"

不同于老一代的艺人,原先的师傅们通常只需精通某一个技艺即可,例如有专门雕版的师傅、专门印刷的师傅等。但是现在为了更好的传承这门手艺,学徒们必须每一道工序都要学会,并且要做到精细。师傅王祖德对他们的要求是,画稿、刻版、印刷、装裱、开相等 5 道木版年画工序要全部掌握,"在以前都是分工明确的,但既然把它作为文化艺术来传承,我们就该做到精益求精,每道工序都要掌握。"博物馆里的学徒们光学磨刀最起码要学三个月,因为这个刀并不是普普通通,雕版需要的刃口的都是要靠自己手磨出来的,并且磨刀不能戴手套。刻每种板子还不一样,线条要粗一点的,刀磨得就要直一点,线条细的,刀就要弯一点。只一项磨刀就需要很长的时间,而木版年画生产的整套工序中的每一个步骤都需要学徒在学习过程中慢慢参悟,而这恰好需要许多急躁的年轻人所不具备的耐性,半途而废的学徒不在少数。

• 师傅难得

王老师:"现在还从事一线教学、雕刻的师傅大概都在我们这边,一个是叶师傅, 他是负责刻板的,一个就是房师傅。就只有这两个人。"

行为作为非物质文化遗产传承的最基本方式,人在,技艺在。房志达师傅作

为国家级的传承人已经七十多岁,在我们此次访问时又恰逢身体不适。老一代的 手工艺人大多都在七十到八十岁之间,年岁已高,真正能向晚辈传授技艺的时间 已经不多,且人数也只有小几十。而对于纯手工的木版年画制作,必须师傅传艺、 学徒学艺,边学边做才能真正将技艺学好。有博物馆里的学徒们告诉我们,即使 将师傅制作的过程全程记录下来给你看,也是不能完全学到手艺的。

而单从师傅的角度来说,个人精力有限。现在对于桃花坞木版年画产业,每 天的工作光是恢复原有的老版子,使得原有的艺术作品能继续传承和宣传出去, 就需要耗费从业者很多的精力。房师傅等老师傅光是根据旧时画稿将老版子还原 就献出了自己的全部青春。既要从事雕刻复原,又要同时耐心传授,对师傅们的 要求颇高。

师傅 70 岁,徒弟 20 岁的年龄断层是显而易见的。相关从业者表示,这大多是因为文革时期桃花坞木版年画产业遭到灭顶之灾,而后改革开放的浪潮来袭,很多人选择下海、经商,鲜有人选择传承传统的手工技艺,才会造成现在这样的局面。

发展梦

博物馆馆长:"继承就是要将桃花坞年画的特点保存下来,发展就是要做一些适应我们这个时代的产品,保持原来的元素,又不与原来一模一样。"

年画内容

顾志军:"100 年后,后人看我们这个时代的版画,里面还是明清时期的内容,我们这个时代的东西在哪里?这才真是文化的断层!"

许多老师傅致力于收集散落民间的旧版,保护受损的传世画版,还原已经破败的老版子,都是为了将古老精美又富含古代人民美好愿景的图案保存并使之得以流传,保护人们的精神家园不受损害。但复原旧有的图案画稿并不是桃花坞木版年画的全部要义,顾志军认为,木版年画只是一种艺术的表现手段和形式,我们要传承的是承载其上的艺术理念,而非简单复制历代画作。

现在桃花坞木版年画产业还是以传统年画为主,为了适应现在的市场需求,

从业者表示人们来到此地大多还是为了看一些传统的元素,对新事物的反响反而不大。然而,要使桃花坞木版年画真正绽放异彩,适当加入新的元素是不可或缺的。诚如馆长所言,要做到好的发展,既要保持原来的元素,但又不能与原来一模一样。

科学发展

学生: 您希望更多的人来从事这一行业吗?

馆长: 那倒不用, 也不是每个人都要学习年画。

学生: 您觉得年画是将平稳发展, 是吗?

馆长: 是的,就像昆曲不会被流行音乐所取代。

学生: 您担心喜欢的人越来越少吗?

馆长: 不担心, 青菜萝卜, 各有所爱。

在与年画从业者的接触中,发现了不同于以往文献中所倡导的"大力发展,人人热爱"的声音。就如那些坚守在年画行业里的年轻人一样,在入行之初就知道年画产业并不是如其他行业一样热闹的光景,还是凭着一份热情和专注坚持到了现在,岁月并没有磨去他们的兴趣。一个小众的群体存在,一个适合木版年画产业的群体存在,就可以坚定地撑起桃花坞木版年画这一国家级非物质文化遗产保护项目。盲目的产业化,并不是从业者们欢迎的保护方式。

2.2 绵竹篇

a 绵竹年画产业情况

员人业从·

目前,年画制作销售企业有30家,主要集中在年画街坊和年画村。从业人员从2002年的10人,至2011年发展到1000余人。

·生产规模

绵竹年画是四川木板年画的代表,纵观国内各大木板年画,几乎都采用套版印刷。只有绵竹木版年画仍然保留了木版印线手工彩绘的制作方式。

从 2002 年的 3 家作坊,至 2011 年发展到 4 家公司和 26 家个体作坊。2005 年建设了"绵竹年画村"对绵竹年画资源进行整合,优化,开发和利用。年画村有的以家庭为单位,组建家庭年画作坊;有的以企业为单位,或以公司加农户发展年画产业。并通过对入驻企业实行减免租金的政策吸引了 13 家各具特色的年画企业入驻年画村和年画街坊,形成了一街十三景的繁荣景象,企业共计带来年产值约 5 亿元人民币,解决就业 6000 余人。年画村由属地管委会具体管理,年画社业务指导服务。

·销售情况

年画企业不断加快年画产品的创新,在功能的创新,新材料、新工艺的运用上不断地拓展。相继开发出了刺绣年画、陶版年画、金丝年画、竹编年画、木雕年画等系列年画产品。这些产品不但进入收藏、研究领域,更多的作为礼品和实用品进入消费市场。年画产品的销售额从 2002 年的不足 30 万,至 2011 年达到 4000 多万。

·版权登记情况

从 1996 年起绵竹年画从业者就注册绵竹年画相关品牌商标,进行行业品牌保护。目前,共注册绵竹年画相关品牌商标 12 个,专利 13 个,版权 4 个。

·政府扶持情况

从 2002 年起, 每年的腊月 23 日举办了"中国绵竹年画艺术节"。在艺术节

上,政府以补贴的方式组织艺人生产、销售自己的年画产品。由于政府的鼓励和帮助,有些多年不作画的艺人,又重新拿起画笔,积极投身到年画节中以弘扬绵竹传统年画的活动中。

年画管理单位长期对民间老艺人进行保护,并对他们的生活给予补贴。对省级传承人每年每人 4000 元,国家级传承人每年每人 10000 元的工作经费补助。

2012年,我市投入大量资金和大批专业人员解决年画产业发展中遇到的实际困难,对年画产业的发展给予实实在在的政策支持。具体做法如下:

- (1)扶持南北派年画老艺人进行民间传统年画的生产,进行年画技艺传承。
- (2)对年画村农户进行年画技艺、刺绣等工艺培训、开发、组织生产,开展经营销售指导。2012年共培训年画和刺绣艺人 147 名。
- (3)组织参加北京、天津、山东、成都、绵竹年画节等各种节庆商品交易活动。 组织年画产业经营户进行产品的展销。
 - (4)注册绵竹年画相关商标品牌,进行产业品牌保护。
 - (5)组织专家为年画村的年画作坊提供开发、引导、设计等产品经营服务。
 - (6)扶持年画艺人进行技艺培训,产品推销。
 - (7)集纳各类公司投资和产业经营实体合作。
 - (8)对年画产业经营基地的生产和经营及产品开发进行招商。

b实践报告正文

绵竹年画从业者"中国梦"调研

"绵竹年画是我国首批非物质文化遗产之一,也是中国四大木板年画之一。" 绵竹年画简介:

绵竹年画是我国四大木板年画之一,和天津杨柳青年画、山东潍坊年画以及 苏州桃花坞年画齐名。绵竹年画产于竹纸之乡的四川省绵竹县而得名,是流行于 中国西南的年画品种,由于这种年画多以木板印出轮廓而后填色,又称绵竹木板 年画。

绵竹由于地处四川盆地,受到巴蜀文化的影响。年画吸收了川剧的营养和四川人民的生活习惯。如四川人爱吃辣椒火锅,绵竹年画也反映出火辣辣的味道,其颜色特别鲜艳夺目,保持了四川浓郁的巴蜀特色。这就是绵竹年画的显著特征,深受中外人士的喜爱。

绵竹年画分"红货"和"黑货"两类。红货即是门神,又分 "大毛"、"二 毛"、"三毛"。大毛贴大门,二毛贴堂屋二门,三毛贴耳门或寝室。黑货即斗方、 单条、横推、中堂、屏条、案子等。

绵竹年画富浓郁的生活气息,具有线条清晰,色彩鲜艳,对比强烈的特点。 绵竹年画具有浓郁的四川乡土特色,以手描彩绘见长。它以夸张地造型、粗犷的 线条和艳丽的色彩深受大家喜爱,同其它三家以彩色套印为主的木版年画在构图 上又有显著的区别。

周大叔对于绵竹年画的介绍增进了我们对于绵竹年画的了解,其对年画的介绍的语气中也能很容易地感受到他对绵竹年画的深深的热爱。

"我的梦想啊。哈哈,我还是希望我的公司争取销售到年五百万、一千万。 争取解决我们的员工(的岗位)一百个、两百个。我前几年就和我爱人说,我 们也是有梦想,要争取节节上升的销售额,不能安于一家人吃饱穿暖就行了, 还是要挣点钱,为社会做点贡献。我一年以一个下岗职工的身份还是交了几万 的税呢,哈哈,光荣的纳税人。"

年画工作者的梦想:

绵竹年画作坊老板周大叔在提及梦想的时候乐呵呵地说道,梦想朴素而简单,没有什么空空大大的说辞,细细想来却有些感动人心的力量。一家人好好经营这个年画作坊,生意能够蓬勃发展,一家人其乐融融,这些,对于周大叔来说也许已经很美满了。而整个绵竹年画的发展不正是由千千万万个这样的年画工作者蒸蒸日上的好日子组成的吗?个人的梦想汇聚成家庭的梦想,家庭的梦想熔铸成社会的梦想。这也许是此次访谈中最令人感到温暖人心的东西了。

"2006年,我成立了绵竹市第一家年画公司。或者说,第一家以公司体制运转的年画作坊。虽然看着我的规模不是很大,有些凌乱,其实销售额还是相当不错的。"

年画工作者个体经营情况:周大叔讲起当时创建年画公司的时候表示,当初好多经营年画的人都选择以小作坊的形式来经营,而周大叔则是当年鼓起了勇气注册了年画公司,以更高的标准和要求来经营年画生意。现如今,周大叔的年画公司已经逐渐壮大,周大叔很庆幸当初的选择。

周大叔的年画的主要客户瞄准了礼品市场,其产品追求的是更高的质量。对于好的作品,周大叔不惜花大价钱买入;对于做的好的画作,也不惜给画工多加一些工钱作为奖励。就这样,作为商品的绵竹年画的质量逐渐上升,绵竹年画的高品质也越来越给外地客商留下了好印象。周大叔说起:"曾经有几次我们参展的时候,来自观音之乡的作品,标价一万六,做的很低端很粗糙,我过去问价格,说最低价是多少啊,他们说最多少一千元,我想如果是我的作品同等大小的那么卖两万是完全无压力啊。现在我们的年画绣品才仅仅发展三四年,但质量好价格实惠,同等大小的质量比别人好但价格低一半左右。"就是这样,周大叔的绵竹年画凭借着高质量和好的口碑,生意也越做越好。

但近年来,随着中央的对于三公经费的限制,周大叔的生意也受到了一定的 影响。但是对此周大叔还是十分乐观的,他表示今后随着大家对文化产品逐渐深 入的认识,礼品年画市场的前景还是十分乐观的。

随着我们对于年画作坊主周大叔的访谈深入,我们深深地感到。年画确确实实是周大叔人生的一个转折点,把周大叔从一个下岗职工变成了一个营业额百万的年画公司的老板;但是反过来,也正是许许多多像周大叔这样为年画推广而努力的人们,使得年画这样一种传承了千百年的古老艺术,不仅没有消亡,而更是逐渐发展壮大。这也许就正是个人的梦想正在汇聚成社会社会的梦想吧。中国梦也许并不是那么空洞、那么远,只要我们每个人对于生活、对于明天都有梦,那么中国的未来就不是梦!

三、访谈感想与个人小结

3.1 苏州桃花坞木刻年画组:

111080018 社会学院 何昊白

电话: 13951861962 邮箱: habibhe@126.com

去年在参与由外国语学院同学牵头的校级暑期实践时,我就萌生了在今年自己申报带队、选一个比较有新意和有意思的题目进行实地调研的想法。而现在当暑假结束,坐在书桌前回顾这次实践、写个人总结时,许多经历依然历历在目、记忆犹新。我们带着许多困惑走向社会进行调研,结合课堂上所学的知识对未知领域探索,所得到的成果可能还显幼稚,但在亲身体会了诸如"问题意识"、"实地调查"、"半结构访谈"等专业概念的内涵后,相信以后运用起这些将更加熟练,这有助于积累起学术厚度。

选题阶段中,我和几个同学在结合家乡苏州传统工艺较多、文化底蕴较厚的实际特点后,决定从这个角度进行挖掘。搜索了一些文献后,我们发现现有的许多研究和调查都只是在宏观的政策层面对问题分析,几乎没有深入手工艺者、从他们的角度看问题的论述,导致得出的结论大而空(比如"增加政府投入、促进行业进一步发展"等等),这样不接"地气"的讨论显然不能让人满意。而结合目前产业化趋势,大多数论文作者都持着应该让传统手工艺顺应潮流、努力改造自身的观点。那么,究竟这是不是从业者自身希望看到的呢?民众的态度又如何?带着这些疑问,我们决定去听听手工艺者的心声,以增强他们的"幸福感"为宗旨。遵循着本学期社会调查方法课程中学到的选题要有"重要性、创新性、可行性和合适性"的要求,我们决定以传统手工艺的重要形式——年画为切入口,以对比研究的方式调查"中国四大年画"中的"桃花坞木刻年画"和"绵竹年画",以期得到更生动丰富的成果。而借用时下的热词:"中国梦",我们团队的题目就定为——"绵竹年画"与"桃花坞木刻年画"从业者"中国梦"调研。

得知选题申报校级团队成功后,为了节省开支和时间,我们很快就将团队分为苏、蜀两组,并且主要在各自家乡范围内招募成员。在期末考试期间,苏州组

主要完成了与实践地点和人员的联系及问卷设计工作,防止到达调研地点后由于事先沟通不足引起的不必要的麻烦。由于我的家就在苏州,所以团队在安排交通、住宿方面都便利了很多,从而有更多的精力投入到访谈提纲的设计及提出假设等实质性工作中。但是,尽管住和行两个大问题得到解决,这次作为团队负责人我还是感触很深,一个要点就是事无巨细都要做好保障。从每一笔支出的记录,到采访之前的确认工作,甚至是用餐等等……这些即使不用亲力亲为,也必须尽可能第一个考虑到。

具体到实践过程中,我们苏州组将整个工作分为四天完成,其中主要以访谈 为主。而在这次实践中对访谈的把控也是我感受最深刻的内容。严格地说,这次 采用的都是半结构式访谈的形式,即在访谈之前列出提纲,实际访谈时灵活应变。 但真正实践起来,如何把控住整个访谈就成了学问。开始切入一般不成问题,但 随着访谈的深入,访谈很容易不像设想的进行,甚至走偏。比如在访问老艺人王 祖德时,我提问:"请您简单讲讲您是如何开始学年画的吧。"王老先生也直接回 答了我的问题,但没想到他的兴致被我吊起来了,一说不可收。他从学年画开始 讲到自己的老师,然后又讲到老苏州的生活……这就不是我们需要的了。一方面, 他说得饶有兴致,我不好意思打断他:另一方面,即使打断了,又不知道该如何 过渡到设想好的问题。后来只得抓住机会马上转话锋,一步步回到提纲中列的问 题。在后期的整理中我们也发现,当访谈做得不够有条理时,往往重点就不够突 出、有效信息捕捉不充分。但是, 访谈也要适时拓展提纲。比如在王老先生的访 谈中,我们就发现了与实践主题紧密联系、却没有在准备提纲时想到的内容,这 时就可以适当继续挖掘。我的感觉是这很像是电视上的访谈节目,一个成功的主 持人既不会生硬死板地走程序、照本宣科,又让人感到重点突出,该问的都问到 了,并且还有额外补充。总之,做好访谈是门大学问。

以上是就这次实践的一点个人体会。在总结的过程中也巩固了所得,明确了提高的空间。最后要感谢团队所有八位同学的付出和两地接洽单位的合作,是大家的共同努力使这次实践得以顺利完成。

2013年9月 澳大利亚悉尼

111080025 社会学院 金曙

电话: 18651302310 邮箱: 1253252481@gg.com

7月8日 星期一 晴

7月8日,在最热的时候来到桃花坞大街,说是大街,街道却不甚宽阔,沿途都是江南特色的斜顶房,烘热的太阳照在有些破碎的街道上,江南水乡的水似乎都被蒸发了。

沿着街道不多时就到了创意园内,新建的复古型建筑在经历岁月侵蚀的大街上反而显得有些格格不入。行程中本来没有抵达当天的计划,但在看到创意园里 许多的私人工作室后,我们就决定下午在桃花坞大街寻访一下。

怀着一丝好奇心我们走进了一家版画工作室,因为事先没有联系,进去后顾师傅正在教学生,没有接受我们的访谈,但也同意让我们随意参观。年画是版画中的一种,所以制作工艺上有很大的相似,同样需要人力的创作、雕刻、印刷,机器永远达不到人工的技艺。顾师傅是个人进行版画创作,在他那里学习和工作的大部分都来自工艺美院的学生。

参观一圈之后便离开,在楼下看到了一家贴着版画、年画字样的店铺,店里一个师傅正在进行年画的装订,我们进店后他也没有很在意,在表明来意后,他也和我们聊起了年画的现状。这家店是顾师傅开的,所展示的也大部分是顾师傅的作品,年画的受众群体主要是各个年龄层次,来自各地的爱好者,年画本身的传统作用已不再。因为是私人经营的店面,可以直观地看到收益,所以师傅对年画的现状不乏悲观的情绪,店面也不是靠着卖画维持。苏州本地的传统手工艺众多,纵然这些年政府保护传统文化的意识逐渐增强,但毕竟无法完全顾及,苏州本地除了博物馆、工艺美院和小部分工作室就没有年画相关的单位。

就第一天的走访,我们了解了年画制作的基本流程,也从一方面感受到了民间手工艺人的心情。

7月9日 星期二 晴

上午时候,我们来到了桃花坞大街上一家周一没有开门的年画博物馆体验馆,但进去后发现里面主要是年画相关的礼品的售卖,与所谓体验馆相差甚远,

取得同意我们照了几张相后便没有久留。

一路曲折,我们找到了联系好了的桃花坞年画博物馆,博物馆像是一个小型的苏州园林,古木流水怪石一应俱全,环境很是清雅。在里面工作的是三位年轻的姐姐,她们为我们详细地讲述了年画的绘制、转印、刻刀、木板、印刷的流程和使用的工具,她们主要是工艺美院毕业,学校开设了这门课程,真正选入的学生很少,而毕业后从事年画创作的就更少了,现在工艺美院也没有了年画系,但她们单位会开设课程,有爱好者即可学习。

现在的年画工作主要是对过去毁坏作品的修复,以及少数新作的刻制印刷。年画制作是一件很精细复杂的工作,需要集中的注意力,对体力也有要求,对视力和颈椎的压力也很大,所以坚持这个工作是一件很不容易的事情。

之后我们和馆长聊了一段时间,对现状的分析,馆长的说法官方了许多也乐观的许多,他认为,在年画失去传统作用而被单纯当作艺术品的今天,有小部分爱好者传承,有一定的政府支持,有社会人士和机关部门对年画及其衍生品的收藏,年画一定能薪火相传。现在,年画受众并不广泛,他们也采取了一些措施宣传,比如与一些小学合作、不时去展出等。

7月10日 星期三 晴

在博物馆的帮助下,我们联系了一位老手工艺人。过去,年画的创作、雕刻和印刷是分开的,王师傅主要进行的是创作。王师傅很是健谈,他从他年幼时谈起,因为家庭原因他对年画一直有着兴趣,大学之后便从事年画制作。当年,年画是家家户户都要张贴的,从业者众多,但收入并不可观。提及历史自然避不开令人叹息的文革,很多人都没有能坚持下去,传承也有了断层,在我们这几天的走访中也可以很清楚地发现,年画工作者主要是老手工艺人和年轻群体,本应占主要地位的中年人却几乎没有。王师傅也讲到近年来因为重视情境有些好转,他也依然坚持在年画宣传绘制的第一线。

下午我们去了年画的另一个主要单位——工艺美院年画社,年画系已经不复存在。在年画社也主要以年轻的姐姐为主,年画社主要从事的是旧作的修复,它隶属于学校——博物馆隶属政府——成员也有讲课教授的任务,虽然没有了年画系,但现在对传统元素的喜爱逐渐流行,许多系别也吸收年画的元素进行创作,

如设计、建筑等。在年画社,我们还看到很多年画的衍生品,制作很是精美。

虽然年画的主要群体是经验并不充足的年轻群体,但大家有爱好有坚持,相信年画这一技艺一定会一直流传下去。

111080051 社会学院 王钦丽

电话: 13913097673 邮箱: 937304780@qq.com

今年的夏天,我们暑期社会实践团队展开了苏蜀两地年画的调研工作。所有 同学兵分两路,我与部分队员前往的是江苏苏州,调查苏州的桃花坞木刻年画。

在外出调研前,通过网络,对于桃花坞年画已有了初步的了解。期末考试结束便开始了实地调研。

以下是在苏州进行实地调研的三篇简单的工作日志。

2013年7月8日 天气: 晴

今天,与队员从南京坐高铁来到了苏州,已近中午。随后住进了位于桃花坞大街的青年旅社,将行李放下。

午饭后,顶着炎炎烈日,走在有着悠久历史的大街上,路上有一些与桃花坞年画有关的店铺,但大多已关门大吉,门上贴着水电费的催缴单以各类转让信息,与对街超市、饭馆的热闹相比,一片萧条。

自街头至街尾,唯一尚自开着的 是桃花坞木刻年画体验馆,走入其 中,有一些幅年画,上面标有价格, 还有一个看店者,但询问之下发现,

她对年画并没有什么了解,因而,未能获得多少信息。所谓的体验馆也只是买卖年画之所。

不过,令人欣慰的是,我们在青年旅社附近找到了一个版画工作室,看到了

印刷版画的工具,但被拒绝采访,因而只是观摩了一下,但也看到不少漂亮的画作。楼下的店铺都是工作室个人作品的售卖,从那里也了解到刚才所去的桃花坞年画体验馆是政府所设,多是一个虚设,没有多少实际的作用。一些民间的版画工作者反而更好地传承着年画这一传统艺术。

第一天的工作收获并不多,但是实地的考察的确能够给予我们更多真切的感受。

2013年7月9日 天气: 晴

今天的主要目的地是苏州桃花坞年画博物馆。

博物馆不是印象之中现代化的建筑,而只是位于园林之内的两层古色古香的木质建筑,工作人员也只看到了三位,但姐姐们的热情使我们非常欣喜。

一楼有两位工作人员正在印刷,认真而

熟练,接待我们的姐姐为我们详细解说了桃花坞年画的制作过程以及使用的工具,又带我们去二楼了解了年画在过去寻常百姓家的用途。

下午,我们有幸采访了博物馆的馆长。对于非物质文化遗产,如昆曲、年画等等,我们多对其发展表示担忧,但是在进行访谈后,可以发现传统行业也自有其发展路径,仍旧会有人对其感兴趣而加以继承。随着社会的发展,年画退出了实用领域,成了一种艺术元素。实际上,传统艺术想要继续发展,就必须推陈出新,桃花坞年画的衍生产品的出现能让更多人看到这一传统技艺的魅力。当然,也不能对桃花坞年画的发展过于乐观,政府的支持也是传统产业发展的必要条件,除此以外,教育机构、相关的艺术协会也应关注其发展,这样,才能使桃花坞年画继续传承下去。

这一天的收获颇丰。

2013年7月10日 天气: 晴

今天仍旧是一个艳阳天,颇热,仍在组长的带领下继续进行调查采访工作。 今日见到了一位年纪很大的老先生,是前些天便通过博物馆工作人员约到

的。老爷爷非常健谈,与我们聊了许久,从他口中我们了解到了老一辈的桃花坞 年画从业者的经历。或是因为兴趣,或是为了谋生,他们从事了大半辈子的年画 制作与创作工作。

接着驱车前往了苏州的工艺美院。在前些的采访中,工艺美院被反复的提到,事实上,博物馆的工作人员基本上都是毕业于此。原先的年画系已并入民俗系,

但是,美院仍有一些人依旧在进行版画的刻印。在校园中,各系之间的互动也是年画与服装等更好地融合在一起,促进了年画衍生品的发展。

今年的夏天尤其热,不过,组长全程驾车给我们提供了诸多便利,也减少了 烈目的暴晒,这几天组长付出颇多。

像桃花坞这样的传统文化艺术,我们对其知之甚少,许多观点都是想当然的, 只有通过这样的实践活动才能较为真实的了解它们的发展现状。如今的人从事桃 花坞年画绝大多数基于浓厚的兴趣,微薄的工资有时难以"养家糊口",因而从 业者多为女性。桃花坞年画并不如我们原本想象的濒临灭绝,在行业内部,总有 一些人会为它的传承作出努力,但是,政府、公众也同样应该给予其应有的关注, 使这一传统艺术能够更好地发展下去。

实地的参访之后还有资料的整理和分析,以及报告的撰写等等工作,小组成员分工协作,完成着整个暑期实践活动的工作。

论语中有这样一句话:"吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。" 废寝忘食地凭空思考,不如亲身实践、学习研究。实践的过程是每个人都要经历 的必经之路,在这个路上,我们跌跌撞撞,却不断前行。

暑假的社会实践活动会结束,但社会实践给我们带来的巨大影响却远不会结束。它使我们走出校园,走出课堂,走向社会,走上了与实践相结合的道路,到社会的大课堂上去见识世面、施展才华、增长才干、磨练意志,在实践中检验自己。烈日下的社会实践虽然比较辛苦,但我们获得的是课堂中永远也无法得到的。

111080041 社会学院 沈时佳

电话: 13912764499 邮箱: 449190536@qq.com

前期

从纠结课题名称中多字少字到最终确定通过审批,一直到开始着手准备设计 苏州和绵竹两地的问卷,一切不确定才终于尘埃落定。由于两地发展的方式不同, 面对的调研人群也各具特色, 所以两份问卷在共同部分之外, 还涉及各自的特色部分。本学期刚学习完的社会调查方法课程在设计问卷时派上了用场, 开始自我 挑剔问卷设计中的细枝末节, 力求将问卷出得更科学更亲民。

在设计问卷前,除了问卷设计所涉及到的技术问题,问卷的血肉内容需要先进行收集资料和查阅相关文献以及询问熟悉年画的人。根据网上的初步资料,参考了前人的问卷内容,加上综合考虑此次我们调查的目的,删删改改后才得出了最后的问卷定稿。

中期

联系相关单位和实地采访因由时间安排的缘故,没能事事都亲力亲为,但是 却关注到 QQ 群里的动态更新,人人网上的日志状态的发布,也听到参与其中的 成员的一些事后感想。在苏州的年画调研团队,除了能深入到苏州木刻年画博物 馆和苏州工艺美术学院进行访谈学习外,也游历了苏州的秀美风光。在博物馆中 的老艺人,除了传达出对木刻年画艺术的执着热爱外,也对调研团队的成员们的 发表了人生的感言,鼓励成员们努力向上。

后期

在完成实地考察后,录音资料和图文资料的后续整理也是不容小觑的一项工作。光数个小时的音频资料需要人工转换成文字档案就是耗时耗力的工程。就苏州调研团队而言,涉及到老艺人的谈话颇具当地方言特色,更是给转换工作增加了难度。

在听录音的过程中,需要尽力捕捉老艺人的重点信息,并且要反复核查,尽量避免出现理解上出现的偏差,还要讲特别口头的表达用适当的文字转述出来。 听录音,再一次重温了老艺人富有内涵的访谈,与第一现场又有了不同的感悟。

优秀的实践活动,每一个阶段的过程都容不得半点马虎。除了成功的实践过程外,细心耐心又详实地将实践成果表述且汇报成功,更是重中之重。

111080044 社会学院 孙千惠

电话: 18252031058 邮箱: 2447741614@gg.com

回顾这些天的暑期实践,真的是觉得感触颇多,看到了很多之前没有了解过的东西。

我们这次实践的主题可以简要的概括成"民间手工艺人的中国梦"想看看这些传统手工艺者心中有怎样的梦想,我们苏州组主要负责的是调查桃花坞年画的现状,在这段旅程中,收获了很多。

所谓的桃花坞年画,援引百度百科的说明:"桃花坞位于江苏省苏州市以北。桃花坞年画源于宋代的雕版印刷工艺,由绣像图演变而来,到明代发展成为民间艺术流派,清代雍正、乾隆年间为鼎盛时期,每年出产的桃花坞木版年画达百万张以上。桃花坞年画的印刷兼用着色和彩套版,构图对称、丰满,色彩绚丽,常以紫红色为主调表现欢乐气氛,基本全用套色制作,刻工、色彩和造型具有精细秀雅的江南民间艺术风格,主要表现吉祥喜庆、民俗生活、戏文故事、花鸟蔬果和驱鬼避邪等民间传统审美内容。民间画坛称之为"姑苏版"。"我们有幸也在桃花坞年画博物馆、苏州美院等地看见了真正的桃花坞年画,它们制作精良、画风优美。据博物馆里面负责接待我们的姐姐说,每一张年画都要刻、印、画三个步骤才能制作出来。在回到家中整理录音时,回顾这段时光,有几点给我留下了深刻的印象。

首先是桃花坞年画的现状属实令人堪忧,记得我们在采访工艺美院的几位老师时问道:"您觉得年画现在的发展情况怎样"时,老师回答说:"年画之前已经破败到不行,后来把年画划到我们学校以后,情况还能好些。改革开放以后,很多人就放弃了年画,改为从事其他职业,一些以前设计年画的人,有的变成了有名的画家。甚至苏州有名的年画社都不再进行年画的生产,转为生产漆器。"关于老师说的这些,我们也有自己的亲身体会,我们就住在桃花坞大街上的文化创意园附近,可是虽说是文化创意园,这附近只有一家店与年画有关,这家店的主

人叫做顾志军,以前是年画社的学徒,然后自立门户开了这家店,可是在他的店里,也只有一小部分是展示年画的,大部分都是他创作的现代版画。桃花坞年画的鼎盛时代已经一去不复返了。

可是即便这样,我同样也看见了一些人,他们安贫乐道,始终在坚持,执着于自己的理想。我们桃花坞博物馆看见了安安静静在印年画的工作人员,当我们在问她们一个月工资的时候,一个姐姐笑笑却没有回答;在工艺美院,我们同样也问了这个问题,我们问:"或许现在的工资待遇不是很高,但是你们有没有想过说要放弃?"一个老师很坚定的回答说:"不会,最起码短时间内不会,我既然从事了这个职业,就证明我热爱年画,愿意一直这样做下去。"我也同样看见了已经七八十岁却依然坚持在第一线,在30多度的高温下制作年画的老师傅,他们的精神很让我感动,我想这就是文化的力量。

最后我思考的一个问题就是如何将桃花坞年画进一步的推广出去,增加民众对于桃花坞年画的认可度。我们可以进行"全方位保护",即保存资料不限于拍摄工艺流程,记录老艺人的口述工艺,可以参照台湾的办法,对老艺人的生活起居、工作情况进行全程跟踪,录下老艺人的工作加生活的一天或一个月,让后人从富有意味的实景中感受逝去的"桃花坞"。可以给那些手艺传承者多一些出国或者到外地交流的机会,与其他文化交流创新从而发展,也可以定期举办一些展览,增加民众对于桃花坞年画的了解,从而促进这一文化的新发展。

3.2 绵竹年画组:

121080057 社会学院 周夏玥

电话: 18761660316 邮箱: zxy 080521@126.com

今年八月初,我和几个朋友一起,在我的家乡——四川绵竹进行了关于年画 从业者"中国梦"的实地调研。因绵竹年画是中国四大年画之一,从小便知它是 家乡的一块宝,是家乡人民引以为豪的民间艺术。因此当得知这个选题被列为校 级项目,我暗自庆幸:能够说的事情有很多。何况家里的两位伯伯都拥有私人年

画作坊。所以对我来说,这并非一次简单的暑期实践。对年画的深厚感情让我想 借此彻底了解这门手工艺术,走进年画工作者的生活。

在年画博物馆中, 热心的馆长叔叔和办公室主任一刻不停地向我们介绍年画的种种特色, 临走时还以大量资料相送。从他们口中, 我才了解到过去十年间, 年画的从业人员从 10 人发展到 1000 余人。与此同时, 年画街和年画村也不甘落后, 蓬勃兴起, 规模越来越大, 产业链愈加完善。"真的要感谢政府的重视",馆长无不感慨。

其实给我印象最深的不是去参观各大年画基地,而是对大伯的专访。大伯以前经营一家香油厂,后来因效益不好,改行投身于年画产业。2006年,他成立绵竹第一家年画公司,从此开始了忙碌却有情调的小日子。从我出生起,大伯便对我疼爱有加。我只敬重他是长辈,却不曾了解过他的奋斗与艰难。趁着这次实践的机会,我与朋友们对他进行正式的访谈。大伯讲了很多,年轻的热血,曾经的荣耀,跌倒后的挣扎与苦痛。尽管有些与年画无关,我们仍然专注的聆听这段故事。正是过往的种种磨砺,才造就今日坚韧乐观的秉性。一个人从成长到成熟,要付出多么大的代价。

大伯说很满足现状的生活状态。有善解人意的妻子,听话体贴的女儿。"我 天天守着两个美女过日子,乐得清闲,不必到处奔波,有什么不好的?"

末了,我问他:"在传承和发展年画艺术这条路上很辛苦,你今后有什么梦想吗?"

大伯乐呵呵的答:"我的梦想啊。哈哈,肯定希望我的公司争取年销售额能达到500万乃至一千万。争取解决员工(的岗位)100个、200个。我前几年就和你大婶说,我们也必须有梦想,要争取节节上升的销售额,不能安于一家人吃饱穿暖就行了。另外啊,一定要为社会做点贡献。我以一个下岗职工的身份,一年还是交了几万的税呢,哈哈,光荣的纳税人。"

梦想不大,却真实反映了一个五十岁男人的心性。此刻我才懂,所谓"中国梦"不是要我们拥有多么宏大甚至不切实际的理想。每个独立的个体,各司其职,各尽其力,为自己,为小家庭勉力一搏,达到既定的目标,也就是成功。千千万万的小梦聚在一起,才能推动大梦的实现。渺小的人儿,依然可以有改天换地的力量。

是为实践心得。

121090033 商学院 付炎弘

电话: 18052094550 邮箱: wjysfyh@gmail.com

窗外的朝阳随着大巴车安静地奔跑着,正如我的心。

去四川绵竹调查年画,原以为不过就是玩玩而已,顺便旅旅游。记得刚刚接 到这个小组吸纳成员的消息,我还想既然自己是四川的,又是个文化调研类的课 题,一定会很轻松,便欣然加入。

经过一天的颠簸,来到绵竹年画博物馆已是黄昏。周叔叔带我们参观了年画的代表作,包括各个阶段,各个风格,想来这些是专业性的内容,与我的感想并不是有很大的联系,在此也不必多讲。仔细听着讲解,进入博物馆办公室与工作人员交流甚多,才发现,我所感受到的不仅仅是年画本身的魅力,还有年画工作者对年画的重视,以及言语间谈吐间透露的对自己本地文化的一种深深的自豪感。当地政府也很重视,每年花大力搞大型的年画节,持续约一个月,向外展示我们的绵竹木板年画的风采。

是啊,民族的才是自己的,我们不能说外国不好,但是好的地方毕竟是别人的。我们自己的优秀,我们自己的传承,自己的文化,才真真切切是属于我们自己的,我们应当骄傲,应当自豪,更应当采取各种措施来保护与传承。说到这儿,我就不禁想起最近火热的《汉字听写大赛》,汉字是我们的传统,是我们的文化符号,是我们文化的代表之一,之所以这个栏目能在各种豪华的歌唱比赛中异军突起,细细想来也肯定是因为国人内人深处对自己文化的认同感、归属感和荣誉感吧。当然,年画亦如此。自然,从年画说到汉字,并不是说提一提这两种文化遗产便罢了,更多的是想到了我们全中国的文化遗产,以及其所涉及到的民族团结,民族文化,民族自豪感与归属感。显然,我们应当对明显的或不明显的文化遗产加以发掘,加以保护,加以发扬。重视了,优秀的文化才不会消逝。

离开博物馆事,馆长很欣慰,因为我们的团队竟然想到了来看看这些我们自己的东西,慷慨的馆长赠送了我们许多资料。我看了看,过去十年间,年画的从业人员从10人发展到1000余人,这是多么快的发展速度啊,绵竹年画受重视的

程度便显而易见。晚上在宾馆,想想要是每种优秀的中华文化都能这样被重视,那么我们的文化发展程度便是世界无国可以匹敌的。

第二天我们采访了年画艺人周大叔。周大叔算是半路出家吧,先是经营着自己的小厂,后来才在 06 年成立了绵竹市第一家年画公司,以前的都是作坊,他的,是第一家公司。我们聊了一个上午,从年画艺术本身,聊到了年画的制作,装裱,销售,送货,发展前景,新式年画表现方式等等,不能说这些东西没有给我留下什么,但是,我更有感触的,是结束时我们一个问题。聊完了,我们开玩笑式的问周大叔,你的梦想是什么?一是想随便拉拉家常,二是想赶赶潮流,问梦想听说也挺流行的。我私心想着,周大叔有善解人意的妻子,听话体贴的女儿。天天守着两个美女过日子,乐得清闲,不必到处奔波,有什么不好。没想到,周大叔的话让我惭愧,他认真的回答着这个问题,"我的梦想啊。哈哈,肯定希望我的公司争取年销售额能达到 500 万乃至一千万。争取解决员工(的岗位)100个、200个。我前几年就和我爱人说,我们也必须有梦想,要争取节节上升的销售额,不能安于一家人吃饱穿暖就行了。另外啊,一定要为社会做点贡献。我以一个下岗职工的身份,一年还是交了几万的税呢,哈哈,光荣的纳税人。"

我们全国一直追寻的中国梦,到底是什么呢,细细想来,周大叔的梦想,就是中国梦的一部分吧。不说大话,脚踏实地,步步为营,中国梦就会在大家的团结下实现。

回家时,窗外的夕阳依旧安静随着大巴奔跑着,正如我的心。只是,心里多了些东西而已。

121120173 物理学院 张楚珩

电话: 15851810218 邮箱: zhangchuheng123@live.com

初识年画

刚开始加入这个"年画工作者中国梦调研"团队的时候,说实话,对于年画这样一种中国传统艺术确实并不了解。只是还记得高中的语文老师的家乡就在本次调研的目的地——绵竹,老师常常提起"绵竹三绝",其中就包括绵竹的年画。另外年画呢,顾名思义,就是古时人们过年的时候贴在家里的绘画吧。除了这样

字面的理解之外,我的脑海里面还真的没有其他的什么有关年画的东西了,对于作为艺术的年画和作为一种产业的年画更是一无所知。年画和其他中国传统艺术相比有什么艺术特征?年画一般画些什么?年画现在的发展状况怎么样,是蓬勃生机还是摇摇欲坠?年画在现在的人们的审美观中是否还拥有着一定的价值?现今社会中古老的艺术正在一点点消亡,年画艺术是否能够摆脱这样的宿命?

对于年画一无所知而又充满好奇的我就这样乘上了开往年画之乡绵阳的大 巴,开始了我的年画调研之旅。

大巴快要接近绵竹车站的时候就已经可以隐隐地看到诸多年画的影子,村民新修的小楼房外墙上就粉刷着大幅大幅的年画,道路两旁的路灯下的广告栏上也画着各式年画,从传统的门神秦琼尉迟恭,到各式花草,从持桃寿星、胖胖的婴儿,到鱼鸟禽彘。看着这些随处可见的年画元素,我开始慢慢对绵竹年画有了一些喜爱之情,这里的年画并不是那样死气沉沉,并没有被沉重的几千年历史压得喘不过气来,而是活生生地或者人们的生活中。

了解年画

通过三天时间里面在绵竹的实地走访调查,我开始逐渐了解年画,也开始渐渐了解年画工作者们的生活。

古拙流畅的线条,鲜艳明快的色彩,广泛多样的题材,这些都是千百年传承下来的财富,然而要在如今这样日新月异的社会文化中保护好这些文化遗产,并且进而发扬光大,可并不是一件容易的事情。绵竹年画博物馆的工作人员们,定期举办年画节活动,使得年画这样一种传统的艺术深得人们的喜爱;他们还经常和其他的地区的年画工作者们交流,交换年画保护和宣传的经验。博物馆工作人员的努力现在已经使得年画在本地已经深入人心,并且在外地也取得了一定的知名度。

桃红、佛青、猩红、草绿、金黄……在绵竹年画的绘制上,年画艺人们在作品上尽可能无拘无束地使用鲜艳的颜色,大红大绿、热闹而刺激、充满生机和活力。然而随着经济社会的发展,年画艺人地位和待遇逐渐下降,其艺术生命力和创造力也逐渐式微,颜色亦不再鲜艳。要想真正发展年画,最好的途径就是从经济上提高年画工作者的待遇。通过走访周大叔的年画作坊,我们了解到,现如今,

绵竹当地已经出现了一批从事年画生产和销售工作的作坊或者企业。在经济利益的激励下,年画艺人的作品越来越受到人们的重视,其经济价值也日益凸显。令人欣喜的是,随着年画艺人的待遇日益提高,已有越来越多的人开始进入年画行业,年画的活力也正在慢慢恢复。

实践总结

本次实践活动在走访的过程中是比较顺利的,不管是参观绵竹年画博物馆, 走访绵竹年画村,还是参观年画生产的作坊,邀请相关从业人员进行访谈都没有 遇到太大的障碍。实践过程的团队各成员的协作和衔接也没有什么太大问题。但 是,还是有一些地方可以改进。

首先是最开始的准备工作做得不是很充足,对于年画的了解不是很够,以至于后面在年画博物馆中参观的时候, 听别人讲解的时候不是很能抓住绵竹年画相对于其他年画的特色。比如说, 绵竹年画相对于其他主要是套色印刷, 绵竹年画中的雕版印刷只是起到轮廓的作用, 更主要的是靠人工彩绘。但所幸的是, 年画博物馆工作人员细心的讲解, 才让我们在较短的时间里面对于绵竹年画有了一个比较全面的了解。对于以后的实践以及做其他的各种事情来说, 事先的准备工作是不容忽略的。

然后便是后面的总结工作上面需要自我检讨一下,开始确实知道这一段时间 应该要开始暑期实践的收尾总结工作了,但是还是安排了其他事情,导致我这一 部分的工作未能按时完成,拖了整个团队的后腿。确实,以后再做一些安排的时 候应该询问一下团队的整体进展和每个人的分工安排,不要耽误了整个团队的进 展。

不过通过这次的调研活动,我还是学到了很多东西。比如说学习了有关年画 技法和艺术鉴赏相关的知识,了解到了以绵竹年画为代表的一些文化产业的发展 现状,还看到了商业如何与传统艺术相结合,以达成相辅相成的效果。

总体说来,这次社会实践还是收获颇丰的。希望这次社会实践能成为我大学期间认识社会,走进社会的一个开端,不要把自己束缚于象牙塔之内,而是把自己锻炼成为一个真正了解社会、融入社会、贡献社会的有用之人。

四、活动剪影

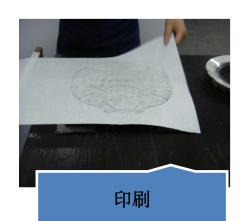

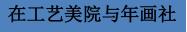
参观完年画展览馆与

听王爷爷讲述年画的

和绵竹年画博物馆馆

五、谢辞

首先,我们感谢校团委、院团委给予的物资支持和主题指导,给我们这个团队一个实践访谈的平台;其次,感谢绵竹方面以及苏州方面木版年画相关机构的全力配合和指导;最后,感谢所有接受我们访谈的手工艺者和相关的工作人员!

正是有了你们的帮助和指引,才使我们对中国的非物质文化遗产保护项目有了更深了了解,才能明白年画相关从业人员的中国梦究竟蕴藏着多么深厚的内涵,才能激励我们更加努力地完善自己,为实现自己的中国梦做出努力。

六、团队实践简报

【实践名称】"绵竹年画"与"桃花坞木刻年画" 从业者"中国梦"调研

【立项情况】校级立项

【所属院系】南京大学社会学院

【团队成员】何昊白(社会学院 2011 级)

周夏玥(社会学院 2012 级)

王钦丽(社会学院 2011 级)

孙千惠(社会学院 2011 级)

沈时佳(社会学院 2011 级)

金 曙(社会学院 2011 级)

付炎弘(商学院 2012 级)

张楚珩(物理学院 2012 级)

【实践时间】苏州组:七月八日至七月十一日 绵竹组:八月三日至八月六日

【关键词】传统民间手工艺 文化传承 产业化

【简介】传统民间手工艺在当代正经历着机器生产的巨大冲击,面临专业人才流失、民众了解不足等发展困境。城市文化记忆因此日趋消散。但扶持民间手工艺对提高手工艺从业者幸福感、加强市民文化认同、提升城市知名度都具有重要意义。而"经济搭台、文化唱戏"的文化产业化模式已成为非物质文化遗产传承的重要形式。在这一大背景下本次实践将选取我国非物质文化遗产重要一环"年画"作为切入口,以"四大年画"中的"绵竹年画"及"桃花坞木刻年画"的发展模式进行对比研究。其中"绵竹年画"方面以汶川地震后苏州市对口援建的国家AAAA级景区"绵竹年画村"为主要地点;"桃花坞木刻年画"方面则以"苏州桃花坞木刻年画社"所在地苏州工艺美术职业技术学院及桃花坞文化创意园、年画博物馆为研究地。上述地点辅以两地相关政府部门将共同构成实践地点。团队分

别于7月上旬、八月上旬在老师指导下由四川及江苏籍同学于两地开展活动。实践有如下内容:对市民的年画认知度进行抽样问卷调查;采访政府部门、了解相关政策;实地调研,访谈从业者,了解其基本信息、生活情况、从业真实感受及需要。重点为从业者的"中国梦"服务。成果为文献影像资料、问卷调查分析及综合实践报告。

【实践缩影】

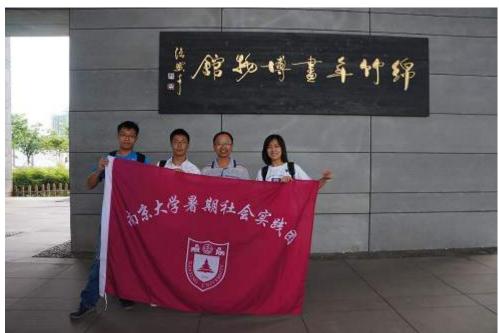

【实践总结】

绵竹组:

年画工作者的访谈小记

"绵竹年画是我国首批非物质文化遗产之一,也是中国四大木板年画之一。"

绵竹年画简介:绵竹年画是我国四大木板年画之一,和天津杨柳青年画、山东潍坊年画以及苏州桃花坞年画齐名。绵竹年画产于竹纸之乡的四川省绵竹县而得名,是流行于中国西南的年画品种,由于这种年画多以木板印出轮廓而后填色,又称绵竹木板年画。

绵竹由于地处四川盆地,受到巴蜀文化的影响。年画吸收了川剧的营养和四川人民的生活习惯。如四川人爱吃辣椒火锅,绵竹年画也反映出火辣辣的味道,其颜色特别鲜艳夺目,保持了四川浓郁的巴蜀特色。这就是绵竹年画的显著特征,深受中外人士的喜爱。绵竹年画分"红货"和"黑货"两类。红货即是门神,又分"大毛"、"二毛"、"三毛"。大毛贴大门,二毛贴堂屋二门,三毛贴耳门或寝室。黑货即斗方、单条、横推、中堂、屏条、案子等。

绵竹年画富浓郁的生活气息,具有线条清晰,色彩鲜艳,对比强烈的特点。绵竹年画 具有浓郁的四川乡土特色,以手描彩绘见长。它以夸张地造型、粗犷的线条和艳丽的色彩 深受大家喜爱,同其它三家以彩色套印为主的木版年画在构图上又有显著的区别。 周大叔对于绵竹年画的介绍增进了我们对于绵竹年画的了解,其对年画的介绍的语气中也 能很容易地感受到他对绵竹年画的深深的热爱。

"我的梦想啊。哈哈,我还是希望我的公司争取销售到年五百万、一千万。争取解决我们的员工(的岗位)一百个、两百个。我前几年就和我爱人说,我们也是有梦想,要争取节节上升的销售额,不能安于一家人吃饱穿暖就行了,还是要挣点钱,为社会做点贡献。我一年以一个下岗职工的身份还是交了几万的税呢,哈哈,光荣的纳税人。"

年画工作者的梦想:绵竹年画作坊老板周大叔在提及梦想的时候乐呵呵地说道,梦想 朴素而简单,没有什么空空大大的说辞,细细想来却有些感动人心的力量。一家人好好经

营这个年画作坊,生意能够蓬勃发展,一家人其乐融融,这些,对于周大叔来说也许已经 很美满了。而整个绵竹年画的发展不正是由千千万万个这样的年画工作者蒸蒸日上的好日 子组成的吗?个人的梦想汇聚成家庭的梦想,家庭的梦想熔铸成社会的梦想。这也许是此 次访谈中最令人感到温暖人心的东西了。

"2006年,我成立了绵竹市第一家年画公司。或者说,第一家以公司体制运转的年画作坊。虽然看着我的规模不是很大,有些凌乱,其实销售额还是相当不错的。"

年画工作者个体经营情况:周大叔讲起当时创建年画公司的时候表示,当初好多经营年画的人都选择以小作坊的形式来经营,而周大叔则是当年鼓起了勇气注册了年画公司,以更高的标准和要求来经营年画生意。现如今,周大叔的年画公司已经逐渐壮大,周大叔很庆幸当初的选择。

周大叔的年画的主要客户瞄准了礼品市场,其产品追求的是更高的质量。对于好的作品,周大叔不惜花大价钱买入;对于做的好的画作,也不惜给画工多加一些工钱作为奖励。就这样,作为商品的绵竹年画的质量逐渐上升,绵竹年画的高品质也越来越给外地客商留下了好印象。周大叔说起:"曾经有几次我们参展的时候,来自观音之乡的作品,标价一万六,做的很低端很粗糙,我过去问价格,说最低价是多少啊,他们说最多少一千元,我想如果是我的作品同等大小的那么卖两万是完全无压力啊。现在我们的年画绣品才仅仅发展三四年,但质量好价格实惠,同等大小的质量比别人好但价格低一半左右。"就是这样,周大叔的绵竹年画凭借着高质量和好的口碑,生意也越做越好。

但近年来,随着中央的对于三公经费的限制,周大叔的生意也受到了一定的影响。但 是对此周大叔还是十分乐观的,他表示今后随着大家对文化产品逐渐深入的认识,礼品年 画市场的前景还是十分乐观的。

随着我们对于年画作坊主周大叔的访谈深入,我们深深地感到。年画确确实实是周大叔人生的一个转折点,把周大叔从一个下岗职工变成了一个营业额百万的年画公司的老板;但是反过来,也正是许许多多像周大叔这样为年画推广而努力的人们,使得年画这样一种传承了千百年的古老艺术,不仅没有消亡,而更是逐渐发展壮大。这也许就正是个人的梦想正在汇聚成社会社会的梦想吧。中国梦也许并不是那么空洞、那么远,只要我们每个人对于生活、对于明天都有梦,那么中国的未来就不是梦!

来源:绵竹组组员

苏州组:

2013年7月8日 天气: 晴

今天,与队员从南京坐高铁来到了苏州,已近中午。随后住进了位于桃花坞大街的青 年旅社,将行李放下。

午饭后,顶着炎炎烈日,走在有着悠久历史的大街上,路上有一些与桃花坞年画有关的店铺,但大多已关门大吉,门上贴着水电费的催缴单以各类转让信息,与对街超市、饭馆的热闹相比,一片萧条。

自街头至街尾,唯一尚自开着的是桃花坞木刻年画体验馆,走入其中,有一些幅年画 ,上面标有价格,还有一个看店者,但询问之下发现,她对年画并没有什么了解,因而, 未能获得多少信息。所谓的体验馆也只是买卖年画之所。

不过,令人欣慰的是,我们在青年旅社附近找到了一个版画工作室,看到了印刷版画的工具,但被拒绝采访,因而只是观摩了一下,但也看到不少漂亮的画作。楼下的店铺都是工作室个人作品的售卖,从那里也了解到刚才所去的桃花坞年画体验馆是政府所设,多是一个虚设,没有多少实际的作用。一些民间的版画工作者反而更好地传承着年画这一传统艺术。

第一天的工作收获并不多,但是实地的考察的确能够给予我们更多真切的感受。

2013年7月9日 天气: 晴

今天的主要目的地是苏州桃花坞年画博物馆。

博物馆不是印象之中现代化的建筑,而只是位于园林之内的两层古色古香的木质建筑,工作人员也只看到了三位,但姐姐们的热情使我们非常欣喜。

一楼有两位工作人员正在印刷,认真而熟练,接待我们的姐姐为我们详细解说了桃花均年画的制作过程以及使用的工具,又带我们去二楼了解了年画在过去寻常百姓家的用途。

下午,我们有幸采访了博物馆的馆长。对于非物质文化遗产,如昆曲、年画等等,我们多对其发展表示担忧,但是在进行访谈后,可以发现传统行业也自有其发展路径,仍旧会有人对其感兴趣而加以继承。随着社会的发展,年画退出了实用领域,成了一种艺术元素。实际上,传统艺术想要继续发展,就必须推陈出新,桃花坞年画的衍生产品的出现能

让更多人看到这一传统技艺的魅力。当然,也不能对桃花坞年画的发展过于乐观,政府的 支持也是传统产业发展的必要条件,除此以外,教育机构、相关的艺术协会也应关注其发 展,这样,才能使桃花坞年画继续传承下去。

这一天的收获颇丰。

2013年7月10日 天气: 晴

今天仍旧是一个艳阳天, 颇热, 仍在组长的带领下继续进行调查采访工作。

今日见到了一位年纪很大的老先生,是前些天便通过博物馆工作人员约到的。老爷爷 非常健谈,与我们聊了许久,从他口中我们了解到了老一辈的桃花坞年画从业者的经历。 或是因为兴趣,或是为了谋生,他们从事了大半辈子的年画制作与创作工作。

接着驱车前往了苏州的工艺美院。在前些的采访中,工艺美院被反复的提到,事实上,博物馆的工作人员基本上都是毕业于此。原先的年画系已并入民俗系,但是,美院仍有一些人依旧在进行版画的刻印。在校园中,各系之间的互动也是年画与服装等更好地融合在一起,促进了年画衍生品的发展。

今年的夏天尤其热,不过,组长全程驾车给我们提供了诸多便利,也减少了烈日的暴晒,这几天组长付出颇多。

像桃花坞这样的传统文化艺术,我们对其知之甚少,许多观点都是想当然的,只有通过这样的实践活动才能较为真实的了解它们的发展现状。如今的人从事桃花坞年画绝大多数基于浓厚的兴趣,微薄的工资有时难以"养家糊口",因而从业者多为女性。桃花坞年

画并不如我们原本想象的濒临灭绝,在行业内部,总有一些人会为它的传承作出努力,但 是,政府、公众也同样应该给予其应有的关注,使这一传统艺术能够更好地发展下去。

实地的参访之后还有资料的整理和分析,以及报告的撰写等等工作,小组成员分工协作,完成着整个暑期实践活动的工作。

论语中有这样一句话:"吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。"废寝 忘食地凭空思考,不如亲身实践、学习研究。实践的过程是每个人都要经历的必经之路, 在这个路上,我们跌跌撞撞,却不断前行。

暑假的社会实践活动会结束,但社会实践给我们带来的巨大影响却远不会结束。它使我们走出校园,走出课堂,走向社会,走上了与实践相结合的道路,到社会的大课堂上去见识世面、施展才华、增长才干、磨练意志,在实践中检验自己。烈日下的社会实践虽然比较辛苦,但我们获得的是课堂中永远也无法得到的。

来源: 王钦丽(社会学院 2011 级)

整理者: 何昊白

七、附录

7.1 问卷

尊敬的市民:

您好!我们是南京大学"'绵竹木版年画'与'桃花坞木刻年画'调研组"的暑期实践小组成员,我们在进行一项关于年画民间认知的相关调查。在本次调查中不用填写姓名,调查数据也只用于学术研究,不会泄露您的任何个人信息,问卷答案没有对错之分,请您根据您的真实情况填写,问卷填写将花费您几分钟时间,抱歉耽误您的宝贵时间。在此感谢您的配合!

南京大学"'绵竹木版年画'与'桃花坞木刻年画'调研组" 2013年7月

关于木刻年画的认知调查

——以苏州桃花坞木刻年画为例

A 部分: 个人基本情况

- A1. 您的年龄: ______周岁
- A2. 您的性别: 1、男 2、女
- A3. 您的户口类型: 1、苏州市非农业户口 2、苏州市农业户口
 - 3、外地市非农业户口 4、外地市农业户口
- A4. 您的文化程度:
 - 1、小学及以下 2、初中 3、高中 4、中专/技校
 - 5、大学专科 6、大学本科 7、研究生及以上
- A5. 您的政治面貌: 1、共产党员 2、民主党派 3、共青团员 4、群众 A6. 您每个月收入大概为:
- 1、1000以下 2、1001-3000 3、3001-5000 4、5000-10000 5、10000以上 A7. 您的具体工作单位:
 - 1、党政机关 2、事业单位 3、国有企业 4民营企业 5、外资企业
 - 6、集体企业 7、个体经营 8、自由职业者 9、农业生产者

10、在校学生 11、无业	12、其他
A8. 您身边是否有从事年画相关	产业的人员(包括生产、销售、宣传等):
1、有 2、没有	
B 部分	: 年画基本了解情况
B1. 请问您知道非物质文化遗产	吗?
1、知道,并且非常了解	2、知道,并且比较了解
3、听过,但是不太了解	4、完全没听过
B2. 请问您知道我国的"文化遗	产日"是哪一天吗?
1、六月第一个星期六	2、六月第二个星期六
3、六月第三个星期六	4、不知道
B3. 请问您知道以下哪个"木刻	年画"? (可多选)
1、天津杨柳青年画	2、河北武强年画 3、苏州桃花坞年画
4、山东潍坊杨家埠年画	5、绵竹年画 6、都没听说过
B4. 请问您知道桃花坞木刻年画	的代表作"一团和气"吗?
1、知道	2、不知道
B5. 请问您有接触过年画的产品	吗?
1、有	2、没有(跳至C部分答题)
B6. 请问您接触到年画产品的时	间:
1、2005年以前	2、2005年及以后
B7. 请问您接触到年画产品的原	因:
1、自己购买,用于装饰	2、自己购买,送礼
3、他人购买, 获赠	4、其他
C 部	分: 未来发展情况
C1. 您觉得桃花坞木刻年画的发	展前景是怎样的?
1、发展	2、逐渐消亡
C2. 您赞成桃花坞木刻年画与苏	州工艺美术职业技术学院合作发展吗?
1、赞成 2、不赞成 3、	无所谓 4、没听说过
C3. 您赞成桃花坞木刻年画加大	产业化生产力度吗?
1、赞成 2、不赞成 3、	无所谓 4、不知道

C4. 悠	区觉得当前年画货	保护面临的最大问题是	是什么?(可言	多选)	
1,	不知道	2、人们的意识不够	3、政府	·支持度不够	
4、	外来文化和现代	代文化对传统文化的冲	'击 5、缺乏	_相关资金	
6,	传承人老龄	7、缺乏有效的传承	机制 8、其他	۷	
C5. 悠	感觉得应该采取作	十么措施使得桃花坞木	文刻年画更好	得发展下去?	(可多选)
1,	加大宣传力度	2、多开展相关活动	į		
3、	政府加强重视,	出台相关政策扶持	4、在本身内	容形式上不断	斤创新
5、	其他		_		

我们的问卷结束啦!

再次感谢您的配合!

尊敬的市民:

您好!我们是南京大学"'绵竹木版年画'与'桃花坞木刻年画'调研组"的暑期实践小组成员,我们在进行一项关于年画民间认知的相关调查。在本次调查中不用填写姓名,调查数据也只用于学术研究,不会泄露您的任何个人信息,问卷答案没有对错之分,请您根据您的真实情况填写,问卷填写将花费您几分钟时间,抱歉耽误您的宝贵时间。在此感谢您的配合!

南京大学"'绵竹木版年画'与'桃花坞木刻年画'调研组" 2013年7月

关于木刻年画的认知调查

——以四川绵竹木版年画为例

A 部分: 个人基本情况

A1. 您的年龄: ______周岁

A2. 您的性别: 1、男 2、女

A3. 您的户口类型: 1、绵竹市非农业户口 2、绵竹市农业户口

3、外地市非农业户口 4、外地市农业户口

A4. 您的文化程度:

1、小学及以下 2、初中 3、高中 4、中专/技校

5、大学专科 6、大学本科 7、研究生及以上

A5. 您的政治面貌: 1、共产党员 2、民主党派 3、共青团员 4、群众 A6. 您每个月收入大概为:

- 1、1000以下 2、1001-3000 3、3001-5000 4、5000-10000 5、10000以上 A7. 您的具体工作单位:
 - 1、党政机关 2、事业单位 3、国有企业 4民营企业 5、外资企业
 - 6、集体企业 7、个体经营 8、自由职业者 9、农业生产者
 - 10、在校学生 11、无业 12、其他

A8. 您身边是否有从事年画相关产业的人员(包括生产、销售、宣传等):

1、有 2、没有

B 部分: 年画基本了解情况

B1. 请问您知道非物质文化遗产吗	31. ·	请问系	医知道非	物质文	化遗产	立吗'
-------------------	-------	-----	------	-----	-----	-----

- 1、知道,并且非常了解 2、知道,并且比较了解
- 3、听过, 但是不太了解 4、完全没听过

B2. 请问您知道我国的"文化遗产日"是哪一天吗?

- 1、六月第一个星期六 2、六月第二个星期六
- 3、六月第三个星期六
- 4、不知道

B3. 请问您知道以下哪个"木刻年画"? (可多选)

- 1、天津杨柳青年画
- 2、河北武强年画 3、苏州桃花坞年画
- 4、山东潍坊杨家埠年画
- 5、绵竹木版年画 6、都没听说过

B4. 请问您知道绵竹木版年画的代表作"迎春图"吗?

1、知道

- 2、不知道
- B5. 请问您有接触过年画的产品吗?
 - 1、有

- 2、没有(跳至C部分答题)
- B6. 请问您接触到年画产品的时间:
 - 1、2006年以前
- 2、2006年及以后
- B7. 请问您接触到年画产品的原因:
 - 1、自己购买,用于装饰 2、自己购买,送礼

 - 3、他人购买, 获赠 4、其他

C 部分: 未来发展情况

- C1. 您觉得绵竹木版年画的发展前景是怎样的?
 - 1、发展

- 2、逐渐消亡
- C2. 您赞成绵竹木版年画以建设年画村的形式发展吗?

- 1、赞成 2、不赞成 3、无所谓 4、没听说过
- C3. 您赞成绵竹木版年画加大产业化生产力度吗?
- 1、赞成 2、不赞成 3、无所谓 4、不知道
- C4. 您觉得当前年画保护面临的最大问题是什么? (可多选)
- 1、不知道 2、人们的意识不够 3、政府支持度不够

- 4、外来文化和现代文化对传统文化的冲击 5、缺乏相关资金
- 6、传承人老龄 7、缺乏有效的传承机制 8、其他_____

C5. 您觉得应该采取什么措施使得绵竹木版年画更好得发展下去? (可多选)

- 1、加大宣传力度 2、多开展相关活动
- 3、政府加强重视, 出台相关政策扶持 4、在本身内容形式上不断创新
- 5、其他_____

我们的问卷结束啦!

再次感谢您的配合!

7.2 录音资料

7.2.1 工艺美院录音整理

何昊白(以下简称何):请问你们三位以前都是工艺美院的老师么?

王老师: 只有我和申老师是。

何: 那这位老师是

王老师:这位朱老师是桃花坞研究所的

何:那我想问一下。桃花坞研究所和这个工艺美院之间有什么关系?

申老师:相对而言,研究所主要从事的是一些理论研究,而我们更多的则是负责年画的生产。

何: 那文化博物馆呢

王老师:不一样,博物馆跟我们是属于两个系统的。他们属于文化局,我们是属于学校的何:那年画社呢?

申老师:年画社是属于我们的,博物馆那边属于新建的一部分。他们那边没有板,我们隔壁间的库房里面都是板,解放前的解放后的都有。

何: 那我们今天上午去博物馆看见了一个王老师

王老师:对,王师傅

何:还有一个黄老师,但是他今天因为身体不好,没有来。

王老师: 黄师傅经常来我们学校上课, 平时他就在隔壁间印年画。

何: 那他平时也会去博物馆那边讲课么?

申老师:一般不会。他一般都是来我们这边,我们这边还有一个叶师傅,他是负责刻的。

何: 那相当于基本上年画的生产都是在你们这边是么?

王老师:我们和他们的情况不一样,他们只有几个板,还是后来刻出来的,我们有很多的板子。

何: 昨天去看,在博物馆只看见了两个人在做年画。

申老师,对,还有两个出差了,他们那边一共四个人,三个人是从我们这边过去的。

何: 我听说工艺美院这边有一个研修班是么?

王老师:对,我们申老师以前也是研修班的。

何:据说每年只收四个学生

王老师: 没错,如果表现的不好的话,一个都没有。

申老师: 你看我是第二届的, 王老师是第四届的, 中间则是断代的。

何:那你是因为家里有人从事这个还是因为上了工艺美院以后,对这个比较感兴趣?因为我们主要是想了解桃花坞年画的现状,听说现在年画不仅仅是刻,还会印在服装上,甚至茶壶上。

王老师:因为这个是放在学校里面的嘛,学校很重视,每年毕业的时候,各系都会把设计的产品陈列出来,特别是服装系、工艺系。待会你们可以去二楼的展区看一下。

何: 那你们这里每天可以大概产出多少年画?

王老师: 我们这里不是每天都印的呀

朱老师: 我上次听房老师讲需要印一百多张。

王老师:一百多张还只是一种颜色。如果说五种颜色那就要印五天。

何: 那你们现在学习年画,是不是画、印、刻都要学?

王老师:对的

何: 那房师傅、黄师傅是不是都是只学习一种?

王老师: 是的

何: 那为什么他们只需要学习一种,而你们三个步骤都要学?

王老师: 因为他们那时候是学徒, 日子比较苦的呀

朱老师: 而且那时候的销量比较大, 卖的比较多

何: 是不是也因为之前学这个的人比较多, 所以可以分工这么细。

王老师:对的,以前有很多年画铺,桃花坞大街整条街都是年画铺。我们这边延续下来的就是最大的年画铺一王荣兴。以前房师傅就是王荣兴的。

何: 那现在年画只有苏州有么?

申老师: 不是的, 天津、山东、四川都有年画

何: 那桃花坞年画是不是只有苏州有?

朱老师: 是这样的

何: 其实我是想知道桃花坞年画的普及情况

申老师: 其实这个东西, 我觉得年纪轻的人不太会接受。

朱老师:年画社是2000年划到我们学校的,之前都有点没落得不行

何: 我听说以前的年画社是在虎丘那边

王老师: 在山塘街

何:请问这个是政府的行为吗

王老师:政府让学校来接管,大学里面有大学生嘛,可以将其传承下去,同时也让年轻人对 年画有更多的了解。

何:这些年来,政府对年画的支持程度如何?有没有专项拨款或者一些交流活动?

王老师:有的,但是比较少一点,因为博物馆他们那边是直属苏州文化局的,他们那边比较

多,我们这边只有一点点。

何: 那比如出国交流活动呢?

申老师:基本没有,因为这个属于政府活动,他们属于政府的,我们这边属于学校。

何: 那你们一年当中是否有机会出国交流?

王老师: 有机会的, 学校每年给我们一些名额。

朱老师: 只不过这部分经费是从学校当中出。

何:还有一个是未来的职业规划,你们是准备一直从事年画生产么?

申老师: 暂时是这样,最起码最近几年是。

金曙(以下简称金)我们发现,本来学习年画的学生就比较少,而且学习以后坚持下来的人更少,那能谈一谈你们对于年画这种文化未来发展前景的看法么?

何:或者说,从你们学习年画到现在,大众对于年画的认可度,你们感觉是什么样子的? 朱老师:比以前好,因为我们研发了一些新产品,与现代接轨了,比如衣服什么的。

何: 那这里会做一些现代版画么?

朱老师:会做一些,但是不是很多,因为既然人家来了,就要看一些传统的东西。

何: 那这边会对社会开一些培训班么?

王老师: 我们这边比较少,博物馆那边比较多。

何:对,这个我们在博物馆也有所了解。

申老师: 我们这边还是主要针对的是大学生,也有一些高校的老师过来参观、进修。

何:那涉及到年画的普及问题,就像这里会与一些高校进行交流,那么对普通的苏州市民,对于推广年画,有什么措施?

王老师:是这样的,我们与两个学校,一个小学一个中学建立联系,设立他们为我们的基地。 他们那边开兴趣班,我们这边派人教他们刻印,有一个学校与我们 08 年就建立联系了,每 一届都是小学生。

申老师: 我们这边都是对外开放的,如果市民想要来参观,也可以过来参观。

何: 那这边的年画出售吗?

申老师: 出售的,不过比较贵,没有以前人想象的那么便宜。

何:说的纯手工,机器印刷会不会对手工生产产生一定的冲击?

申老师:有,但是不是很大,因为机器和手工之间的差别一眼就能看出来

朱老师: 而且现在还没有机器生产年画这一说法,我们也印过,但是效果不太好。

何: 还有关注年画的年龄群体

申老师:各个年龄的都有,年龄大一些的比较多,他们也会过来参观。

何: 那他们是自愿过来参观的么,还是组织过来的?

王老师:都有,本地的外地的都有。

何: 那像你们毕业以后留在学校,是当老师教学生,还是作为一名工作人员?

王老师: 我们平时主要是刻、印,但是也要稍微带一下学生。

何: 那你们在进入美院之前接触过年画么?

王老师:没有没有,完全没有,年画是最近几年被学校接手以后,才慢慢普及的,之前就像朱老师说的那样,破落的不像样。

朱老师:对,就像我是土生土长的苏州人,小时候也没听说过年画。

王老师: 学校也加强了宣传, 经常做一些展览什么的。

何: 那你们从事这一行,有没有考虑经济因素给你们带来的影响?

王老师: 会有, 多多少少怎么都会有。

孙千惠(简称孙)我突然想起来昨天去山塘街看见有一个工艺美院的展览馆

王老师:有的,那个地方刚刚开,以前是门市部。

何: 那你们有没有预期到未来收入可能不太高,不太合理,或者成为阻碍你们从事年画的因素?

申老师: 还好吧, 否则我也不会从事年画这样一个行业这么多年了。

何:对,我们就是觉得真的是要热爱、喜欢年画才能坚持下去。

朱老师:还好,女孩子在学校里面的竞争压力,相对于社会而言,要小一些,学校里面比较 人性化,工作量也不像以前年画社那样繁重。

何: 那你们的产品会拿到那些地方去卖?

申老师: 我们不到外面去卖,如果谁想买,会来我们这边订。

何: 那外面那些旅游景点卖的年画?

王老师: 不是我们的,有可能是苏州博物馆的,或者桃花坞文化创意园。

何: 桃花坞文化创意园那边有一个叫顾志军的人

王老师: 他是 80 年代年画社的学徒

何: 那除了他以外,还有没有谁自立门户。

王老师: 也不算自立门户,有一个叫卢平的,她现在在中央美院。

何: 那其实大多数人还在美院从事年画的生产。像你们, 画、印、刻偏重哪个?

王老师: 都要学,只不过看你学好以后,自己更喜欢哪一个。

何:朱老师您是研究理论的,但是我不太明白,对于年画而言,理论与实践之间的关系。

王老师: 其实你看,像年画的发展过程这一系列问题,总归是需要用理论把它展现出来的。

何: 那那些老师傅主要是搞实践的,他们会不会也写一些理论的东西?

王老师:这是房师傅的书,给你们看一下。

何: 那你们有没有根据时代的发展, 画一些符合时代特征的新图案呢?

王老师:近几年的没有,90年代有。

何: 就等于近几年主要是复制以前的图案是么? 那在复制的过程中有没有加入一些创新。

王老师: 因为他老的板子有的破损了,需要在此基础上有的要放大有的要缩小。

何:对对对,比如文革的时候。

朱老师: 很多板子都损坏了,包括学校最近要出两本书嘛,一本是新年画史,一本是桃花坞 年画社社友志,包括我现在要去采访一些老艺人。

何:现在有多少老艺人?

朱老师:这个我也不太清楚,但是我手上的名单大概有十几个。

何: 那现在还在一线从事教学、雕刻的老师傅有几个?

王老师:大概都在我们这边,一个是叶师傅,他是负责刻板的,一个就是房师傅。只有两个。

何:而且我看现在年龄差距挺大的,房师傅他们都 70 多岁,而学生只有 20 多岁,这个断档是如何形成的?

申老师: 我们主要是改革开放造成的,很多人都不做年画了,像年画社都不做了,该做漆器。

何:我想问一下,那些放弃的人,后来都去做什么了?

朱老师: 做什么的都有,有些从事画、设计图案的人,后来成为蛮有名的画家。

王老师:像你在博物馆看见的王师傅,他主要是理论的,真正实践的只有我们这边两个老师傅。那个王师傅主要是画稿的。

何:我听说他师从费新我。那像你们说的房师傅、叶师傅,是不是很有技术,但是不善于表达?

朱老师: 他们都是工人, 技术很过硬, 但是语言表达不是很在行。

何: 那你们有没有派人采访他们什么的?

王老师:有的,其实他们也有出书。但是你做到这里面,光看书是不够的,哪怕给你看他做的全过程,光看也是没有用的,还要加入自己的体会。

何: 所以说如果这个东西断代的话,即便有书和影像资料也是没有用的。

王老师: 我们现在也学习了很多师傅的技术, 但是还是有一些地方不到位。

何: 那你觉得现在学了老师百分之多少的本领呢?

王老师: 还早着呢,他们以前都是从鸡叫做到鬼叫,从早做到晚。

何:这个确实是一个体力活,我看他们一天要做几百张。

王老师:几百张都是小意思,有时候天气也会影响,比如温度湿度不一样,都会产生影响。

何:题材方面,一团和气为什么会成为桃花坞年画的代表,因为他的年代历史最久吗?

王老师:一团和气最早有三个人,抱成一团,他在不停的演变,就演变成现在这样。

何: 那你们最开始是从一团和气开始学的吗?

申老师:不一定,可能是因为他的寓意比较好,和谐社会嘛,而且很多外人都觉得一团和气是桃花坞年画的代表。

王老师: 而且我们很多东西都被别人抢注了

何:那如果抢注了,就会涉及侵权是么?

申老师: 不是,是我们没办法销售了,如果我们跟这个人买下来商标,他们就会狮子大开口。

何: 政府没有管么

王老师:没有

何: 这个现象严重吗?

申老师: 反正我们很多名字都被别人注册掉了

何: 注册的是名字还是图案

申老师: 名字

何: 那是谁注册掉了一团和气这个名字?

申老师:这个我们也不知道。

何: 像这些图案都是以前传下来的吗

王老师:对的,这些版子都在隔壁间

何:这些版子都是什么时候的?

王老师: 都是文革之后重新翻刻的,根据旧时侯的画稿,你看房师傅做了一辈子,就是把这些版子还原。

何: 听说有一些人会来这边定制, 那他们的身份是怎样的?

王老师:有一些是文化公司、广告公司的,还有政府机构、银行。

何:好像说政府会将年画作为一种礼品是么?

王老师:对的,政府会在我们这边定制年画,然后装裱。

何: 那工作室就这么一间么?

王老师:还有另外一间,同时各个系有一些课题也会涉及年画,比如抱枕、家纺。

何: 那你们的图案无偿给他们是么?

申老师:对的,学校统一的课题嘛,就给他们。

何: 年画和版画主要区别是什么?

朱老师: 版画是画画的一种形式,比如这种刻板,年画属于版画。版画是一种画法,两者刻的工具不一样。

何: 那像你们第一年就是进的版画系么?

王老师: 不是,没有版画系,是从各个系挑人出来学习版画的。

何:是直接挑人学习版画吗?

王老师: 更重要的还是自己有兴趣。出去的没有几个做这个的,我们是靠学校的保护才能坚持下来的。

何: 那个人购买年画,他们当中大部分都是商人吗?

王老师:不是的,大部分都是从事艺术的,想要收藏版画。

何:这个年画在市场上拍卖的多么?

申老师:前几年在北京拍卖了一张桃花坞的年画,现在拍卖的都是老的年画,新的没人拍卖。我们很多老板子要么在大英博物馆要么在日本。

何: 国外是不是完全没有人从事桃花坞年画生产?

王老师:没有,之前有一种说法说浮世绘是借鉴桃花坞年画的,有些画法有些相似之处。

申老师:有一年浮世绘在上海开展,他们的绘画真的很细腻。

何: 那现在桃花坞年画要想创新,主要是在题材上,还是技艺上?

王老师: 题材上

何: 那技术上要保留原有的。

朱老师: 你看他原有的年画,很多图案都是有寓意的,比如蝙蝠啊,还有花开富贵上面琴的图案。全都是吉祥物,古代人比较讲究这个。

何: 所以现在桃花坞年画主要保留原有的, 不过分去追求创新。

朱老师:因为80年代也设计了一些新图案,但是反响不大,人们还是比较喜欢老图案。

何: 那那些老板子是怎么回事?

朱老师: 老板子都没了, 是人们根据老板子重新做出来的

何:据说你们就连学磨刀就要学很久?

王老师: 要三个月。

何: 你们有没有遇到一个阶段, 甚至是想放弃年画?

王老师: 目前还没有

何: 那你觉得学习年画最困难的阶段是什么?

申老师:这个只有你学习的时候才会知道。

7.2.2 博物馆录音整理

PART ONE

- A: 年画老版本的复制就是把老的版本画下来, 首先是要画稿。
- Q: 是画在板上还是纸上?
- A: 是在纸上。这是一个拷贝台, 你先画一个草稿……你们是什么专业的?
- Q: 我们是社会学和心理的。
- A: 那就是不太了解了,我就稍微简单地介绍一下。先要画稿,画稿你可以先画成草稿,就 是设计稿,设计稿画完后你要勾线。
- Q: 就是这个?
- A: 对,就是先一张纸,我们用的纸就是以前用的纸——拷贝的纸——可以用宣纸,比较薄一点,下面的图可以透上来。线条勾上来,线板——就是这个板——线条勾下来,贴在板子上。
- Q: 是刮上去吗?
- A: 不是,是反贴上去的,就是把这个稿子,本来是正着的,把它反过来贴,贴在上面,要贴劳,用浆糊或者用胶贴上去。贴上去以后就是雕刻,雕刻完出现一个线板。
- Q: 你的意思是说这个板, 先是用一些墨水, 然后再用刀根据线刻出那个图案?
- A: 没有墨水,一开始是没有墨水的,都是这样子的板,这就是线板,这些是正在刻的,把 那些不要的地方给铲掉了,只留下要的线条。线板刻完之后,依靠线板再来刻套版。
- Q: 套版?
- A: 套版就是一个颜色一个板,(指一边的工作桌)她这个正在刻的就是线板,就是第一道程序。等刻完了,印刷,画、刻、印。这个也是,这个是正在刻的一个线板。

- Q: 这个图案是?
- A: 这个是表现一个清明时节的。
- Q: 那像咱们桃花坞年画有没有什么(展现苏州民间风情的刻画),像什么清明上河图啊。
- A: 我们有姑苏板,还有阊门,《姑苏阊门图》,还有《三百六十行》,整个姑苏的景色,里面还有各种各样从事这种行业的店面。
- Q: 那最大的有多大?
- A: 最大的,最大的有1米多。
- Q: 那这画、刻、印, 比较耗时的地方是?
- A: 耗时的就是雕刻。
- Q: 那画?
- A: 画是手工画的,只要画一张就行了,要把它雕刻到这个板子上。
- Q: 像这种板子需要刻多久?
- A: 这个起码要有一两个月,因为它比较细,而且还有套版要算进去,套版比较耗时间,一个颜色一个板,比如说你二十几个颜色就要二十几个板。
- Q: 那一个板就可以重复用很久?
- A: 也不是很久, 大概就是估计能印上千张上万张应该是没有问题。
- Q: 印多了是不是板比较细的地方就会......
- A: 线条就会磨掉了, 会有损耗。当然总归比手绘要快一点。
- Q: 这个木板,它使用的木头有要求吗?
- A: 有要求。我们用的主要是梨木,就是吃的那个梨树的木头。
- Q: 是因为它比较?
- A: 比较硬,就是比红木稍微差一点
- Q: 用的刀主要是雕刻用的斜刻刀吗?
- A: 不是的,我们的刀是特制的,是这种,这个是拳刀。
- Q: 刻木头会很吃力吧。
- A: 掌握了技法就还可以, 就一般女孩子学的话会有些吃力。
- Q: 这要是哪边刻坏了, 岂不是整块板子都......
- A: 刻坏了可以补。
- Q: 可以补?
- A: 有方法补,也挺麻烦的,如果坏的面积太大的话就只能重刻了。

- Q: 一个人在学整个工序的时候,都要学画、刻、印?
- A: 我们现在是这样的,都要学,像很久以前,画归画,雕板的有专门雕板的师傅,印刷有印刷的师傅。像我们学这个的时候,磨刀最起码要学三个月,因为这个刀不是普普通通的那种,这种刀口什么的都是要靠自己手磨出来的,而且你磨这个刀不能戴手套。刻每种板子还不一样,线条要粗一点的,刀磨得就要直一点,线条细的,刀就要弯一点。
- Q: 这就是磨刀石?
- A: 对,看我这刀就比较弯一点,就适合刻那种细一点的线条。还有厚度,这个自己磨的时候感受,厚度靠自己掌握,所以用普通的木雕是不行的。这边这种都是套版。
- Q: 用的都是水彩颜料?
- A: 对,都是水彩颜料。这个就是套版(一团和气的套版),这个是灰色的板,这个是红色的,它主要就是把红色的这一块都集中在一块板上,只留下红色的,但整个形还是以之前的 线板的那个形。
- Q: 那这个不是一张?
- A: 一张。
- Q: 是一张?
- A: 对,你看这红的嘴巴,这红的是在这个板子上的,要错开来,这样才能组成一张画,如果都一样颜色那就不对了。你看这个是黄色的。
- Q: 这一幅画就要五幅板?
- A: 这是最少的了,起码得五幅,要是精致一点的那就要几十块几十块的了。
- Q: 比如说这最简单的五块板整个刻下了需要多久?
- A: 雕刻的话,像这种小一点的,估计一年以内吧,一年以内应该没问题。印刷的时候就先 是线板,线板放好,把纸夹好在工具上,这样有利于定位。线板印好以后,把墨线板拿掉, 换一个颜色的套版,换之前一定要对准,然后套色。
- Q: 刷子也是专用的是吧?
- A: 刷子也是。
- Q: 它是毛笔?
- A: 不, 他是棕树。
- Q: 棕榈的? 这不是毛笔?
- A: 用毛笔我们也试过,不行。只有这个合适,后面有新出来的塑料的。
- Q: 那要怎样知道它好不好?

- A: 一个是硬软度,需要硬一点,但也要有软的,要软硬适中,刚刚好。
- Q: 传统年画也像这样一开始 ······
- A: 对,几百年了。新的我们也尝试过,不行。
- Q: 这个板用这个?
- A: 这个叫擦子。
- Q: 擦子?
- A: 也是这个做的。
- Q: 也是棕榈?
- A: 对(使用演示)。
- Q: 那个白白的是什么?
- A: 浆糊。加点浆糊,用起来颜料啊什么的比较好控制。我们用的纸是生宣,生宣要加点胶,要不然太干。现在用的这些方法还都是水印,像这两张画都是水印。
- Q: 区别在哪里呢?
- A: 最简单的就是水印,水印就是把纸打湿,像这个就是不打湿的,打湿后,你看这上面有渐变的,比如说花,从深到浅渐变。套版的话颜色比较光滑一点。为什么水印最简单呢,生宣你知道的,如果画工笔画的话是不能用生宣的,工笔画用生宣的话晕染不好,不会晕染得过渡得好。用水印的方法就能达到工笔画一样。
- Q: 打湿的画。
- A: 打湿的画吸收了水分就会很自然地晕染。
- Q: 对湿度的要求也很高?
- A: 对,要求很高。
- Q: 有什么技巧吗?
- A: 没有,我们都是靠自己控制。
- Q: 用什么东西去打湿?
- A: 用喷壶。然后纸一定要闷,闷一下才能用,时间长了,纸干了,哪怕是稍微有点干,过了一点,印出来就不会那么细腻了。
- Q: 这还是要看门道。
- A: 对,这你们下回看就知道了,下回你们到文宝斋,他们也是水印。这种方法就能达到国画 里那种渐变的感觉。
- Q: 那印的时候对温度有什么要求吗?

- A: 温度啊,其实我们最好的要求,比如说水印,最好要求湿度要好,温度倒没有太大要求,主要是湿度要好。空调风是不可以对着这边吹的,只能往那边吹,现在的天气不开空调受不了。所以电风扇也不能吹,因为特别容易干,干了以后板子就会变形,变形后印下一个颜色的板子的时候就不容易套准,颜色就会印出来啦之类的。板子会收缩,包括纸也会收缩,所以一幅画要完成的话,工序也比较复杂。
- Q: 这一团和气是最经典的?
- A: 你看一下这边,这张我们花了三年时间把它复杂完成出来。
- Q: 这个做得比较精致。
- A: 对,包括板刻得也比较繁的。仔细看好了,它都会有一点错版,这个是没有办法的,纸的干湿程度,板的变形啊都会有一点。
- **Q**: 对对。
- A: 如果你们看一幅年画基本没有什么错版的......
- Q: 那就是印刷出来的。
- A: 大概工序就是这样子了。接下来我带你们到楼上去看看。
- Q: 好好。您是学了多久?
- A: 我啊, 我大学毕业到现在总共有八年时间。
- Q: 您也是。
- A: 嗯, 工艺美院。这边就是我们的实景馆。
- Q: 实景?
- A: 就是年画的用处,跟你们简单介绍介绍。
- Q: 嗯好。
- A: 这个就是两个门神。这一般是大户人家会贴的,这上边一个是财神,一个是禄神,贴在 那边是为了保佑,福禄嘛。

这边是店面,一般店面里会贴哪些年画呢,关公,说明我们家的东西都是真货,金钱虎, 财源滚滚,还有财神。

这边是年画包装,现在已经没有了。

这边是门神,大户人家会贴的门神,一个文门神,一个武门神,白脸的是文的,红脸的是武的,都是这样。

然后这一个是赵公明,一个是燃灯道人,一般中户人家贴这个。

这边是一般平民百姓家,这边是中堂,也就是我们家的客厅里面,也可以贴年画,像这边

是福禄寿三星图,祈福的放在家里。还有天师镇宅啊,八仙过海啊。这个九头狮子,九世同堂,家里人丁兴旺。

这间就比较有意思,这间是蚕房,就养蚕的,养蚕的就要贴这种年画在里面,为什么贴猫啊,因为蚕怕老鼠,另一个寓意是家里来客人时,客人一看把猫贴上去了,说明他们家蚕宝宝要爬山了,就是要结茧了,不能来打扰。等年画拿掉,客人就能上门了。

这个是一个厨房,厨房会贴灶神,就是灶老爷,贴个福字啊,还有一团和气啊,一家人吃饭时团团圆圆。

这边是卧室,卧室贴麒麟送子,一般是婚房嘛,龙凤呈祥、送子观音都贴在卧房里。

还有院子,院子里也贴年画。这里是后院,这个钟馗,一般是贴在后院里,平时是在后门的,只有在一天的时候,他在中堂,那就是端午节,钟馗在捉鬼的,辟邪的,端午蛇虫出动啊,一般的时候小鬼是从后门来的。

坐在院子里可以贴这些年画,戏曲年画,平时的时候在院子里乘凉的时候,聊聊天,那时候没有电视,就聊这些戏曲。像孙悟空啊、三国的故事啊都有。

- Q: 现在还从事这个的多吗?
- A: 不多。
- Q: 像楼下那两位也是工艺美院的吗?
- A: 对,也是工艺美院的。
- Q: 是学生选了这个还是......
- A: 是这样子的,每年在学校读大二的时候,学校开了一个研修班,这研修班是要考试的,就是让学生先去报名参加考试,一般只挑选四个,四个人参加研修班的学习。
- Q: 总共有多少?
- A: 总共一般要看报名的学生了,几十个一百个一般都有这么多人来报名,要参加考试,考试主要是画画,通过之后就进这个研修班。
- Q: 主要画画,那刻之类的呢?
- A: 刻要到了研修班之后才学,主要考的是画,最好有工笔的基础。
- Q: 那我们最后合个影好吗?
- A: 可以可以。

PART TWO

- Q: 您从事年画工作的原因,您从什么时候开始对年画感兴趣?
- A: 在学校吧。
- Q: 在学校,还记得第一次接触年画的时候吗?
- A: 刚毕业的时候。
- Q: 那入这行多久了?
- A: 有两年了。
- Q: 是在学校学的还是毕业之后学的?
- A: 毕业后学的。
- Q: 那是跟着师傅还是报班学习?
- A: 就是在这里学的。
- Q: 您觉得,如果技艺要提高,是应该继续学,还是先做一阶段,在自己做的过程中自己琢磨?
- A: 边做边学。
- Q: 那您现在的经济收入怎么样?
- A: 不多。
- Q: 工资是国家政府给的还是?
- A: 是这个 ······
- Q: 博物馆发给您的还是?
- A: 是公益金。
- Q: 公益性的? 大概一个月的收入是多少?
- A: 一千多。
- Q: 一千多? 收入就这么多还是有其他?
- A: 就这一千多。
- Q: 那工作量有要求吗?
- A: 有的,每个月都有工作计划。
- Q: 这些年画作品是拿到市场上卖还是?
- A: 这是人事部门的工作。
- Q: 您是打算一直从事这个行业吗?
- A: 这还是兴趣为主。

- Q: 有没有考虑到以后工资不是很高等问题?
- A: 在进来之前我知道。
- Q: 知道? 也就是说权衡之下,工资不会影响到你对年画的热爱吗?
- A: 对。
- Q: 和您同期学习的只有你坚持下来了吗?
- A: 还有一些。
- Q: 当时是怎么到年画博物馆的? 是学习的时候学校有消息,事业单位的人资市场或者说老师告诉有这个地方?
- A: 是这边的人告诉我的。
- Q: 这边的人你是怎么认识的?
- A: 我就是在这边学的。
- Q: 哦~就这些了。

7.2.3 王大爷录音整理

采访: 您的学画经历可否和我们分享一下?

王大爷:喔,那就是讲故事。(到海边游泳方便的不得了。我到苏州以后不能搞运动了,上海美专搞美术画画。(我就三年,如果三年考不上我就断了这个念头,我就在地里做一个会计,做到头发白变成一个老头。第一年去考试呢,他比校长还大一岁,就说喜欢画画,家里有老婆小孩也过来学画画,然后第一年就考上了上海美专,校长刘海粟。勤工俭学把大学上完了,为了养自己的老婆小孩。5:50 他意外把手摔断了,作为画画的人,眼睛和手最重要,然后他83岁才开始改用左手代替右手写字,然后就有了左臂书法。费新我,意即,更新自己,说要反映现实生活,要画出自己的风格自己的面貌,虽然徐悲鸿、齐白石各有自己的一套路数,但终究不是自己的,所以自己给自己取名费新我。老师说你们要自己走上社会,你们能上了学怎么可能不会画,但是怎么才能画好,就靠你们自己跑社会,画出自己的风格。要了解社会,就要和那些路边的小摊贩好好巴结。木匠、泥水匠,各种职业都要好好接触,像木匠、刺绣,大学生不可能都去会做,但要知道这其中的过程。9:10 兴趣、爱好很重要,有了兴趣才有劲钻研下去,才有毅力克服下去,才能打好艺术的基础。大学后就在研究所工作。(就跑到楼下和师傅学刻,师傅就说那你就要刻啊,不刻怎么叫木刻年画呢?用椴木,产自东北,木质比较细比较嫩,但是数量很少,你不可能一把两把三把这样刻。的特点是比

较结实。

采访: (王大爷去取板)

王大爷:清代中期的板,保存了好久了已经。在我身边快要 40 多年了。

采访: 您是怎么得到它的?

王大爷:也有个故事。我不光从楼上跑到楼下,跑到楼下后我不光和老师傅,也到各大村庄去跑,到南通各地去跑。那时候在苏州很多搞年画的人还是太平天国时期在山塘街一带,要打仗。(打仗)大家都要逃难,很多难民跑到浙江、南通乡下一带。难民一开始还是从事雕刻工作,后来子孙就放弃了这样的事业。然后我就跑过去南通乡下找,结果他们的子孙就说早就不做这个事情了,说没有我需要的版子。是一个小孙女跟我说"叔叔,我们家猪圈里有个版子不知道是不是你要找的版子。"然后就是这块版,花开富贵。(文化大革命)解放以前的旧社会,解放以后的新社会,把四旧全都破掉,很多版子都被劈掉当柴烧,还有版子在屋子里风吹雨打被风化了,很多都没有了。所以保存下来的这块版很不容易。就像中国的历史一样坎坎坷坷。文化大革命把很多重要的东西都破坏掉了。牡丹代表富贵,就是现在的人民币,你要代表钱多就多在花下画一个瓶子,瓶子代表平安,一个故事:琴棋书画,鸡毛掸子,讲究卫生不生病。佛珠,心地要善良。这就是它里面包含的故事。要平安才能安心做学问,做研究。

采访:大概什么时候刻的?具体时间?

王大爷:清代。具体时间很难定。为什么呢?因为当时家家户户有,全国都有,而最有名的 苏州的、天津的、山东的、四川的,其中又可以分两个主要的,北边的杨柳青,南边的桃花 坞。杨柳青是明代由苏州带到天津的,朱元璋由南京迁到北京,小贩有很多生意头脑跟到了 北方,因为物价关系就退而求其次到天津杨柳青落户,技艺就从苏州传到了天津。而苏州湿润的天气较适合木版年画的制作,如果是春天和秋天冬天印特别好,湿润,年画不会破也不会变形,因为湿润。到北方去印的话,现版是硬的苏州的线条是硬的,印刷的价格

采访: 就是主要是气候条件造成的?

王大爷:对,气候条件,经济条件,社会条件造成的。像北京,大官比较多,经济条件在首都比较好,所以呢,它要的东西比较精细,价格肯定也高一点。苏州,平民百姓较多,有钱人也有,但更多的是平民,价格低一点。讲到印刷就可以说一点在中国历史中的一些变化,譬如说,以前的年画呢,不是木版的,全是手画的,手画的很慢,一天画不了几张。但是到唐宋以后,特别是印度的佛教传到我们中国以后,木版刻印方法就在扬州、南京、苏州、杭州、福建发展得很好。福建的粗矿,所以价格较低,而苏州版子较为精细,所以价格略高一

些,就集中在桃花坞地区。桃花坞指哪里,我们的东边是北寺塔,西边是老阊门(苏州最繁华的地方,可以做买卖),北边是护城河,南边是中街路。苏州是农业与商业结合在一起的地区。苏州的手工相当精彩,铜、家具。刻板作坊,然后产生了年画。木版可以存放很多年,所以木版刻印是传承中华文化的一个重要的形式。

采访: 那年画和雕版印刷之间有没有什么关系。

王大爷:没有雕版就没有书,没有雕版就没有办法印刷只能手写。现在印刷技术发展非常快,油印是国外的方法,用油墨(颜色+油),中国的印刷是水印。油印的放 50 年,水印放 100 年也不会破坏,因为水会蒸发走可以保存更久,而油会慢慢溢出对纸腐蚀很大。另一个,中国的稻草是做纸的原料,最好的是安徽宣城所产的纸质非常好,包括浙江,比国外麦秆好。宣纸特别软特别好,不像木浆纸特别脆特别响,宣纸保存时间特别长。而我现在跑欧洲也好,发现没有一种机器能代替水印。为什么道理?机器印的纸比较硬,宣纸很软,很难印,用机器印会打皱,没法印。这个不同于狮王的网版印刷,这是直接印上去的,放再大也不会一个洞一个洞。所以苏州的木板年画在全国首屈一指。因为苏州地区人文独特,观念上技术特别,卖到外国去专家也说是好货。我们现在看到的木版大多是后期制作的,真正早期的木版更不得了,大的两米二十。

采访: 那这些是怎么出去的呢?

王大爷:一个,可能是偷出去的。另一个呢,可能是某些人卖掉的,要出国去,没钱就卖掉了。还有,抗战时期,149件作品遗失。所以我对日本人没好感。我们的祖先留下了很多宝贵的财富流到海外去。冯骥才讲得好"如果我们再不去抢救,在我们这一代失传了,就再也找不回来了。"老师傅死掉了,怎么做也不知道。我举个例子,珍珠宝塔,在瑞光塔里发现的。当时有六个小孩子好玩在上边,他们分赃不均就扔东西打架,闹到派出所。到了派出所就说发现了一个夜明珠,珍珠宝塔,经书。弄坏了,就找老师傅重新复制了一套,雕版的。篱笆呢?还是?我们古代很多文明的东西,珍贵的东西失传了。如果我们这一代不去抢救的话,到我们下一代就看不到了。老头死掉了,儿子在外面打工的谁还在家里做这种法器。没多少钱,他就不愿意干这个事情。学这个最起码四年,我们当初学画画五年,雕版四年,印刷才两年。那么现在谁愿意做啊?没有人愿意搞就肯定失传。我们搞两册,全是当时明代的,什么时候开始的,没有人讲得清楚。为什么?最普通的东西,最容易流失。民间越普及的东西你收集起来越方便,过段时间就难了,价格价值更高。我们要把更多的文化保护起来,最重要的就是传承好。也不能像以前一样招个徒弟,阿猫阿狗都要,要找那种有文化功底的,他要能理解,为什么这样做,为什么各种木材材质变化,为什么要用水印。木版印的是艺术

品,少量的,要保留下来。每个事物都有各自的文化含量,有自己的艺术价值,每一个都有自己的个性。就像你们四位同学,如果每个人都一样的个性,就糟糕了。你们不同的专业,不同的院系,就算同一个系钻研不同的方向,钻到深,就是你们的本事。我们要总结前人的错误,不走前人的老路,总结它,吸收它,不犯前人的错误。任何事物都有好的,都有坏的。好的要保留,坏的要淘汰,取其精华去其糟粕。我就简单讲这么一点,你们有什么要问的,我们可以随便说说。

采访: 就你刚刚说的,桃花坞的东西不能机器印,但它还是能保留下来的? 王大爷: 是。木版是保留它艺术的原件。机器它是复制品,可以更多更广地普及它。现在出本画册非常方便,以前要本画册多困难啊。苏州的恰园(什么楼? 45:57)主人姓顾,他们家很有钱,半个道前街是他家的,苏州很多古玩店都是他家开的,他搜集中国很多传统文化,一代代传下来。到现在大概是他的第四代吧,顾多煌(音似),是画画的,是刘海粟的学生,也是地下党员。国民党时,富人是地下党员是不太可能的,但他就是地下党员。他就上街发传单,他的身份不符,但确实是他。解放以后,当了文化局副局长。他觉得开会没劲,就当了什么团长?后来团长又不干了,当编导。后来给孩子搞昆曲,在中学搞昆曲搞剧团。,搞完以后在外面演出,还在苏州大学开个班,叫昆曲班。他出了很多的钱,就有人问是不是亏本买卖? 但现在很多著名的演员都是当初那个昆曲班的,传播中国传统文化,这本钱就下的值啊。苏州图书馆 40%的书都是他家捐的。收集各地文物。老的文化人,都有很高的境界啊,一分钱都不要。所以中华文化能一代一代传下去,和这一批文化人分不开。很多文革时期都被破坏掉了,我们做了很多的傻事。

采访: 那您是在担心这样的文化人在年轻一代会出现得少一些?

王大爷:肯定会少。为什么?你们有很多到国外留学,在国内留下的精英并不多啊。太杂了, 扩大招生,像苏大不断扩大。经济社会,导师根本就是教学生帮忙抄文章的呀。我很痛心, 要学到真正的本事,确实比以前更难。你不理解你去看你去问人家,有的人不愿意跟你讲。 有的人愿意讲但是讲不出来怎么办,所以只能靠自己,积累经验。在社会中锻炼,这样才能 学到自己的知识自己的本事,可以留一辈子。就像我父亲说的,技术是别人偷不去的,我两 个手给你,你也没有用。真正有知识的人,有财富。

采访: 您父亲也是从事年画工作的?

王大爷:对。

采访:那当初您是否有受您父亲的影响?

王大爷:有有有。当时我在初中到高中的时候,好玩。后来我到桃花坞参观,然后我就和我

父亲说,你做的东西和我参观的东西一模一样的啊?然后我父亲就说,我就是在那做的。我父亲说是城隍庙学的,后来逃到苏州。在年画中,反映人美好的祝愿,生意人,生意兴隆;读书人,向好的发展。人们在年画里追求美好的东西,有文化的人会看书,没文化的人听故事。年画里有故事,红楼梦、西游记也会有,以前拜年的时候就这样看着讲故事,就这样口口相传,小孩子做梦的时候还在听故事呢。大部分人不识字,就是靠年画上的故事,慢慢知道文化的。

采访:印刷术发展,现在年画的需求也少了很多。

王大爷:对,少了。

采访:年画看到的也少了。

王大爷:这就是事物的发展过程。别的比如说,上海很多洋货进来,布就叫洋布,机器印的,设计很漂亮,但穿得并不舒服。不是料不好,而是加工水平有问题。我们有很多好的原料,但没有很好的加工。话说回来,现在社会的发展,原始的东西有好的有不好的。生产技术肯定跟不上它,但就像爸爸妈妈一样是根本的。没有爸爸妈妈,没有原始的东西,哪有现有的东西。只有保留原始的东西,发展它普及它才能更好的发展。外来也有好的技术,我们也要借鉴,洋为中用,古为今用。外来好的技术,我们要吸收运用,要咀嚼要消化,不然就会像拉肚子一样,还是原样这是最不好的。

采访: 那您觉得就桃花坞的现状来说,像您说的古为今用,那应该有一个什么样的新的发展 道路呢?

王大爷:譬如说,技术是永恒的。思想观念是有差异的。更多的题材。我们能看到更多的国外的作品。我曾提出一个方案,作品是我们苏州的,你们有技术我们两家合作,一起我来刻我来印,原件还放在你那里,我们一半给你一半给我。我要复制保留起来,原件在你日本或者美国我无所谓,我只要搞得更好、更精。那就是我要做的工作。(采访:就您觉得我们要保留这门技术,至于那些封建的,我们可以……

王大爷:可以不弄,现代的、抽象的,我们都可以搞。技术还是我们的技术,外国没有的。 采访:近两年政府对这块有什么扶持吗?

王大爷: 把年画搬到苏州工艺美术学院,跟教育结合起来。工艺美院的同学有美术功底,和技术结合起来比较好。现在我们这里的学生,都是工艺美院毕业的。第二个,我们苏州成立一个博物馆。把好的留起来,复制、保留起来,自己刻自己印。我们这里的学徒有自己的个性,他们自己刻。

采访: 昨天我们和他们聊的时候发现真正能坚持下来的很少。

王大爷:对。最实际的一点,工资少。到合资企业什么的,肯定要比这里高不少。就像有同学去外面工作了,肯定心理上会有不平衡。让我们传统传承更困难,因为不愿意学啊。就像说评弹的,他们的孩子也不愿意学。现在都想走捷径,哪个行业来钱最快,我就要哪个。社会就是这样的。但是你吃饱了穿暖了,就要有人来搞这个。采访:

王大爷: 可能梦想达不到,但是没有梦想没有追求是不行的。有了梦想有了追求以后,失败了也能爬上去。技术还是要靠自己钻研,父母老师都帮不了你。

采访:

王大爷: 苏州的绿油油的。

采访: 历史最长的是?

王大爷:最长的还是苏州的,八百多年的历史好得不得了了,有文化底蕴呀。采访:传统文 化应该好好关注。

王大爷:理论不能脱离实际,空谈理论没用。只有当学徒,才能把理论和实践结合起来。

7.2.4 桃花坞年画馆长访谈

何:请问您也是从事版画创作的吗?

馆长: 是, 版画创作和年画创作。

何: 那您大概是从什么时候开始学习版画的?

馆长:版画是以前在大学的时候学习的,就是中央美院,而年画是版画中的一个分类,版画是一个总称,版画里面有木版画、铜版画、石版画、丝漏版画、纸版画等,木版里面又分水印版画、油印版画,水印版画里面有年画和一些创作版画,年画是民间过年时张贴用以表现喜庆的一种画种,张贴年画是中国传统的风俗习惯。

何:您是在中央美院学的版画,那么这个桃花坞年画是在大学毕业以后才学的是吗?

馆长:年画在高校里面不一定会专门开设学习,以前中央美院也有年画系,但是后来随着社会的发展,它把年画和年画画系变成民间美术系,民间美术系包含的东西更多,像刺绣等其他手工艺也包含其中,年画是其中的一个部分。年画是中国的特色艺术之一,因为春节是中国特有的节日,就像西方的圣诞节一样,当然,东南亚也有一些国家会过春节。现在中国人过春节会看春节联欢晚会,但是以前没有电视,那么这时,就得通过吃年夜饭、贴年画等来庆祝节日。随着社会的进步,有的农村已经不贴年画了,但是有的城市也还存在着年画,像天津的杨柳青,农村还有这些习惯,但毕竟已经少了。印刷的技术,解放以后采用机器胶印技术,以前都是手工的,像那些德国的哥登堡的机器印刷挂历,这些挂历取代了年画,老百

姓更想看挂历中的明星,觉得年画显得很土,当然如今挂历也很少见了,社会在进步。现在 过年了,人们就看春节联欢晚会,贴写"福"字,农村新的建筑也不需要简单的纸张来贴, 这样年画的实用性逐渐减弱,渐渐成为了一种收藏品,一种文化遗产,需要保护。工艺美院 学生毕业之后,会从事一些新样式的创作和资料的汇编,以及到其他地方的宣传和交流。 何:那么像现在针对桃花坞年画有有哪些宣传方式来扩大桃花坞年画的影响力?比如申请非

馆长:现在我们的桃花坞年画已经是国家级的非物质文化遗产。

何:大概是在什么时候?

物质文化遗产方面的。

馆长: 06 年,现在在和其他年画像杨柳青一起打包申请世界非物质文化遗产,但是现在还没有批下来.

何:也就说宣传可以靠申遗,那么还有其他手段吗?

馆长:有,其他还有像每年过年时中央电视台会拍一些有关年画的专题片,地方电视台也会做一些采访。

何: 那有有一些相关的资料吗?

馆长: 这里没有。

何: 现在有关年画的产品有哪些?

馆长:现在主要是一些象征性的礼品,而不是买回去贴在墙上。这些年画在配上镜框装裱好之后,作为苏州的特产卖给外地人,通过这样的方式一年也能卖掉十几万。这些年画他们带回去之后也不是用于贴,而是作为礼品赠送或者作为装饰品放于家中。而且,现在的年画价格也比较高,便宜的三四百,好点的要七八千。

杜洋: 因为我们制作成本也很高。

馆长:对,是的。这些都是纯手工制作。

何: 那是不是个人买的比较少?

馆长:对,很多是政府采购的,比如像有时政府在苏州开会,会将年画作为有特色的礼品,这些也就是年画的衍生品。

何:那一些旅游产品呢?

馆长:是,有这方面的产品,另外,邮政局也有来与我们协商开发新的产品,像明信片之类的。

金: 那邮票呢?

馆长: 邮票也有, 邮票是国家发行的, 可以在邮局购买。

金: 现在年画并入了民间艺术是不是学的人少了很多?

馆长:学习年画是这样的,我们有一些工艺大师在中小学和基金会宣传和开班,以及资助一些贫困生让他们来学习桃花坞年画的创作,因为虽然有些孩子喜欢西方的东西,但当他们接触到传统的东西之后也会产生兴趣。在中小学我们会开相关的兴趣班,高校我也会去做一些专题讲座,包括一些国外的学校。

何: 那像现在开设桃花坞年画的课程是只有苏州有吗?

馆长: 是的, 桃花坞年画主要在苏州, 不过杨柳青在当地也可能有自己的宣传手段。

何:这样的课程是只有在工艺美院吗?

馆长:不是,实际上,我们这是有一个兴趣班,已经开设了四届,半年会有十几个人来这里学习年画,我们抽星期六、星期日半天的时间来给他们系统地讲授。

何:这些人是从事相关工作的吗?

馆长:不是,这个只是他们的爱好。

何: 那如果要从事这一行业, 是不是就需要在工艺美院学习之后才能工作呢?

馆长:美院是这样的,工艺美院专门有一个关于桃花坞的研修班,大二的时候会选这门课,每年只挑四个人,每年也只能留下一个人,现在不在办了。

何: 那现在如果有人想学习年画怎么办呢?

杜洋:现在大学里有选修课,如果真的感兴趣的话可以留在年画社,但是工资很低,所以很难留住人,你可以去了解一下。

馆长:因为年画毕竟是比较边缘的东西,不像做广告设计、建筑设计、网络设计、动漫设计 这样热门。年画作为非物质文化遗产,工艺复杂,需要学习单刀、印刷,过程长又缺乏市场,制作产品周期长,所以只能局限在小范围之内,通过国家保护来维持的存在。

何: 那工艺美院的生源只有苏州吗?

馆长:不,它是面向全国招生的。

何:现在年画在结合服饰、茶壶上有什么方面的发展吗?

馆长:有的,工艺美院在这方面做的比较好。那儿有一个桃花坞年画社,在教学上让学生在茶壶上设计年画,以及制作一些衍生产品,在服饰和包上也加入年画的元素。就像国外的美术馆,在画旁可以有一些衍生产品,比如有笔记本、丝巾。中国现在也在这方面的尝试和发展,将他们作为美术的样式延伸出来。

杜洋: 苏州博物馆里就有很多这样的产品。

金: 那这些尝试是否主要面向本地市场?

馆长: 是的, 苏州工艺美校就有自己的经营部。

金: 那是否有尝试向其他地方拓展?

馆长:有,像角直、周庄。这样的周边地区还是在江南水乡的氛围之内,需要我们去开一些门店,卖年画的衍生产品,但是其他地方不一定会有人买。不过有时我们去其他省或者国外去参加展演,各个地方的年画都聚集起来,山东有山东的样子,天津有天津的样子。天津在产品开发上远远比我们好,为什么呢?桃花坞年画是在城里,市民觉得这样的东西有点俗,而杨柳青是在农村,农民喜欢这样的风俗和图案,比如大头娃娃抱着个鱼,很有特点,一年的销售量可能有几百万,它们还有年画博物馆,民间艺人多,政府的投入力度也很大。江苏的地方文化更多,所以政府在年画上的投入也比不上天津。

何: 那您觉得桃花坞年画目前面临的最大困境是什么? 该如何发展?

馆长:在我看来,就是继承和发展两个方面。继承就是要将桃花坞年画的特点保存下来,发展就是要做一些适应我们这个时代的产品,保持原来的元素,又不与原来一模一样。

金: 您希望更多的人来从事这一行业吗?

馆长: 那倒不用, 也不是每个人都要学习年画。

何: 您觉得在年画是将平稳发展, 是吗?

馆长: 是的,就像昆曲不会被流行音乐所取代。

何: 您担心喜欢的人越来越少吗?

馆长: 不担心, 青菜萝卜, 各有所爱。

对于非物质文化遗产,如昆曲、年画等等,多对其发展表示担忧,但是在进行访谈后,可以发现传统行业也自有其发展路径,仍旧会有人对其感兴趣而加以继承。随着社会的发展,年画退出了实用领域,成了一种艺术元素。实际上,传统艺术想要继续发展,就必须推陈出新,桃花坞年画的衍生产品的出现能让更多人看到这一传统技艺的魅力。当然,也不能对桃花坞年画的发展过于乐观,政府的支持也是传统产业发展的必要条件,除此以外,教育机构、相关的艺术协会也应关注其发展,这样,才能使桃花坞年画继续传承下去。

7.2.5 蜀地绵竹木板年画艺人访谈记录稿

前记: 8月5日,我们苏蜀两地年画调查组的蜀地分队一行三人来到了绵竹木板年画艺人周大叔的年画作坊,重点了解年画的产业发展的具体实施,周大叔热情的接待了我们。

下面是年画相关文字整理实录。

参与人员:周大叔(以下简称"1")周夏玥(2)付炎弘(3)张楚珩(4)

- 1 (刚开始有点官方式地语气): 绵竹年画是我国首批呗非物质文化遗产之一,也是中国四大木板年画之一。我记得是 2006 年纳入的首批非遗。绵竹年画的特点嘛,你们在博物馆应该也听过吧。(其实大伯是不想说这种官方的啊,咱说点实际的操作之类的)
- **2** 没事,您想到什么就说就行。 比如您可以说说您是怎么建起这个作坊的,为什么要 建立啊之类的。
 - 3对还有怎么发展啊之类的。
- 1 哦,其实我这边是一个年画公司,已经注册过了。我是绵竹市第一家年画公司,或者说,第一家以公司体制运转的年画作坊。虽然看着我的规模不是很大,虽然看上起很凌乱,其实我的销售还是相当可以的。
 - 2 那我听说还有一个作坊不是第一家么,我们之前探访的一个作坊。
- 1 哦不,他们是第一家作坊,但是我们是第一个公司。2006 年和我两个弟弟合办作坊的时候,二弟说干脆注册成公司形式。
 - 3 哦所以你们就直接越过作坊,成立了公司。
- 1 诶对,比如我们在省城的生意啊什么的,卖家一看是一个不同于普通作坊的公司,一下子心里的保障就觉得多一点。 显得正规点。

其实我们的年画,在经历了 2008 年汶川地震后反而发展得更快了。因为大家越来越觉得,年画作为礼品显得高端大气上档次并且不庸俗,而且品味高。现在我们拿样品去省城或者其他城市的大公司啊或者部门,他们的负责人看到就觉得很好,总是遗憾地问为什么没有早点看到这些我们四川的文化产品呢,以前送烟送酒什么的都太庸俗了。也就是说我们的产品正好解决了那些公司或者部门送礼头疼的问题。比如什么五粮液啊剑南春啊,虽说也是我们省的优质产品,但是送多了就觉得俗了,现在有了年画,高雅有文化,拿得出手又不显庸俗。

很多送领导的纪念品也是在我们这儿拿的,常常会有深夜接到电话,说领导要去帝都开会了得带点拿得出手的又不奢侈的纪念品,就要我连夜送去省城。常常是把我库存弄完,因为年画及其附属产品的制作周期挺长。

记得四年前,5.12 纪念仪式,我们市政府要感谢对口支援的省市单位,当时主持人是杨澜,你们也知道吧,很成功的女性,要送点纪念品,就找到我。

众所周知的是杨澜喜欢观音,我便让我爱人亲自制作一幅年画风格的观音绣品,历时三个月,加班加点,最后送到杨澜手上,她非常喜欢。我们绵竹年画可以通过这样的方式打出口号。

以前我们的年画形式仅仅是门神啊之类的,仅仅在过年会用上一下,地震后发展到现在的多元年画样式,有年画绣品,年画,年画工艺品以及年画礼盒,年画布艺等。

- 4 那你们发展的过程中有没有遇到瓶颈呢。
- 1 有啊比如今年,地震后到现在,我们的都发展的比较快,但现在三公经费限制,购买 我的年画作为礼品纪念品的就相对少多了。我们今年销量虽说不差,但和去年比,就完全没 法比了。
 - 一般买这样的礼品的都是不缺钱的,也不会讲价,都很爽快的。

每次他们买的东西我都要赶工,常常我自己的车不太装得下,送货还要额外装一个面包车。由于制作周期长,常常会缺货,所以我现在就算销量相对减少我也要大量囤积货物, 我现在的工人都不够,一般都是高价购买其他在家创作的工作的作品。

虽然现在不景气,但买家给我反馈的信息是让我生产,一定没问题的,这两天的空窗 期正好給我存货的时间,因为确实这东西的创作周期长,需求量大,有时候别人又要得急。

曾经有几次我们参展的时候,来自观音之乡的作品,标价一万六,做的很低端很粗糙, 我过去问价格,说最低价是多少啊,他们说最多少一千元,我想如果是我的作品同等大小 的那么卖两万是完全无压力啊。

现在我们的年画绣品才仅仅发展三四年,但质量好价格实惠,同等大小的质量比别人好但价格低一半左右。

我们现在年画就要立足于本省,比如成都的领导啊,商人啊之类的都觉得这个礼品很不错的。

- 2: 现在的销售额的政府部分大约占多少啊?
- 1对,不管是政府还是商家都喜欢来买,不过商家的约占 30%, 在我这儿作坊零售的话几天都没生意,进来的人也只是看一看。那边的单位一般联系一次后就会长期购买,因为我首先保证质量,价格他们也会给我比较好

上次一个厅长要我定做年画礼盒,厅长亲自组装样品让我定价,我说五百吧,也是说的挺贵,但厅长说行,差不多,可以,他们一般不会讲价,讲价有失身份哈哈。

要是有二十家固定的单位我的东西就有点饱和了。现在才七八家固定的,还要慢慢发展。

- 2 既然主要市场在成都,那你可不可以考虑在成都开一个门市或者分店,方便别人联系呢?
 - 1 我也想过,也考察过,但是一直没有合适的,因为成都那边确实有需要。

所以为了走这一步,我要大批量培养绣工,我一般是要 50 个,现在只有 20 个,我的存货常常只有 5 幅左右,别人一般就要好多,10 幅左右。

- 2 那你绣工一般怎么来的?
- 1有两种途径,一是培养,在家里绣或者到我的店子上绣,每个周来两次交货,或是从别人的绣工正当拉人。别人说我拉不到,但是我多出点钱,待遇好点,工资高点不就行了。我想绣工也挺辛苦的,必须要提高待遇啊,我不怕同行骂我,我希望我赚钱的时候也不能让工人吃亏。

之前说让他们在一起绣,可是有很多是女工,女人多在一起总是要"交流"的,效率就低了,所以干脆还是让他们在家绣。人一多还有麻烦,记得一个老工人,有一天中午走得早一点,桌上即将完成的作品,质量很高,下午回来就是被损坏了,也不知道是谁。

我不会像别的老板一样,挑人家绣工的毛病,这里扣钱那里扣钱,我总是给别人加钱。 我就是要鼓励绣工,激发他们的积极性。有关系好的绣工还说我真心给多了,都不好意思 了。我说我就是要鼓励大家保质保量。如果是拿来的比较差的,我不会收,我还要骂,直 接拿回去。我给钱不苛刻但是前提是必须是质量好。

- 3 你们的工人,平均下来一个月挣多少钱呢?
- 1 熟练工,完全工一般是两千左右。老绣工一般是 3500 以上。说实话工资不好,你们看吧,他们每天都是在家一直做,腰酸背疼的,老绣工才只能勉强抵得上一个工地上的壮工的工资,可是你们说,这怀着文化传承的绣工怎么才那么点工资呢。

我记得江苏的年画那边,他们对技工评级,一个老绣工相当于工程师的级别,人家可 是有艺术价值的,他们就享受很高的待遇。政府给他们的待遇是"有突出技能"大师。

我们这边的政府就是打口号,说要把绵竹年画打出去,然后怎样怎样。可是实际实施 又很缓慢。这也不能怪谁,因为这是一件大工程,需要很能干的人来做很久才行。

我们之前有很多东西都是要大家一起努力,记得有一次我的产品太多别人要得急,来不及装裱,都让同行帮忙装裱,这方面大家还是很团结的。

- 2 师傅你们在传承和发展年画文化的道路上很辛苦啊,那您的梦想是什么呢?
- 1 我的梦想啊。哈哈,我还是希望我的公司争取销售到年 500 万、一千万。争取解决我们的员工(的岗位)100 个、200 个。我前几年就和我爱人说,我们也是有梦想,要争取

节节上升的销售额,不能安于一家人吃饱穿暖就行了,还是要挣点钱,为社会做点贡献。我一年以一个下岗职工的身份还是交了几万的税呢,哈哈,光荣的纳税人。

- 3 交税的方式是? 定额还是比例?
- 1比例吧,大约百分之五,这几年都有政策,税相对少点。
- 2 你们的年画画工一般能产多少?
- 1 一般正常工作八小时,可以适当大小的十幅左右。画要比绣快很多。 我们还发展了木头年画,在木头上作画,直接销售。
- 4 那你们是怎么想起来这个的呢?
- 1 哎呀,这个还要感谢地震后援助队的一个队长。当时他来我们店,说我们的年画很好看啊,可是有没有木头的呢?

我一听,心想没有啊,可是不能轻易让商机流走,他要怎样的呢我或许可以做。我就说有啊有啊,只是这两天卖完了,你要什么样的啊。

那个队长问我们用什么木头,我其实根本不懂,但是还是硬着头皮说,有楠木啊,白木啊之类的。后来他就定了一些。我完全不知道怎么弄啊,连木头都没有,我马上去木材厂买木头,晒干,请雕刻师...弄了好久,赚了十多万,给了雕刻师几万,我也赚了很多,从此后就开始让木头年画常态生产了。商机就在一瞬间。

后记:周大叔和我们聊了很多年画相关的东西,还讲了他作为年画艺人以及销售商的生活, 我们经过三个小时的交谈,深入了解了年画产业发展的一些现状,虽然这只是冰山一角, 但相信绵竹年画的明天会更好。