

浅析安吉鄞吴制扇工艺的传承与创新发

方鸿亮 方鸿凯
安吉鄞吴鸿亮工艺扇工作室

摘要: 在我国扇子文化历史悠久,从古至今,其装饰性、实用性、欣赏性以及身份象征等作用从未消失。虽然随着时代的推进,扇子的实用性有所下降,但它因较高的收藏价值和观赏价值始终受到人们的喜欢。人们对扇子的喜爱往往源于扇子所代表的深厚历史和富有内涵的人文精神。尽管制扇的技艺经历了种种变迁,但扇子总是以其鲜活的地域特色和历史印记,体现当地的人文风情和历史文脉。

关键词: 鄞吴竹扇; 传承; 创新发展

【DOI】10.12229/j.issn.1672-5719.2024.05.002

作者简介: 方鸿亮(1975-),男,汉族,浙江湖州人,大专,湖州市非遗传承人,工艺美术师,研究方向:扇艺; 方鸿凯(1978-),男,汉族,浙江湖州人,研究方向:扇艺。

一、鄞吴竹扇的概述

自北宋末年以来,历代的鄞吴竹扇制作技能已经演变成成为著名的折扇制作热点,深受大量文艺大家的钟爱。古时的鄞吴折扇,作为文人墨客和士人雅客交礼场合的独特艺术把玩之物,尽管经历了各个时代的演变,却一直没有呈现衰颓的景象,反而变得越来越完善。制作技术不断刷新,匠人追求尤臻,使得鄞吴竹扇得以今日的璀璨成就。鄞吴竹扇,作为中国竹扇最大的制作基地,其声名鹊起,国内市场需求远超供应,也远销海外,主要走向日本和韩国,年产能超过3000万片,产值超2亿元。鄞吴竹扇的文化魅力和艺术影响力可见一斑。鄞吴竹扇主要包括平扇和折扇两种类型,扇骨用竹木制作,扇面以宣纸制作,制作技术复杂。手艺人精心打造,在扇骨和扇面上雕画,给予鄞吴竹扇独有的魅力和情感底蕴。目前,鄞吴镇每户人家都有几把“陈年老扇”。这个独特的技艺正在被鄞吴的民众和手艺人进一步传承和发展。

鄞吴竹扇是一个将雕刻、绘画、装裱和剪纸技艺融合的艺术瑰宝,不仅可以让人凉爽,同样也是一件值得珍藏的艺术品。其产出过程十分复杂,尤其在制作扇骨部分,仅此一步就需要途经从砍下竹子,锯开,边缘处理,冲削,烧水,打眼,选择边缘,削皮,编号到打磨等11道程序。扇骨制成后,还需创作扇面,在宣纸上画图,后用扇骨配合扇面装裱。一把全手工制成的鄞吴竹扇总计需要108个步骤,一位熟练的工匠至少需要一

方鸿亮个人照

周时间方能成扇^[1]。

二、鄞吴竹扇的发展困境

(一) 生产模式缺陷

目前为止,制作鄞吴竹扇的企业数量众多,但是在质量层面,大多数企业还采用家庭生产或小型作坊的经营方式。这样的生产方式导致企业规模和设备能力不足,产量和产值过低。企业间的联系较为缺乏,协同合作能

梅鹿绿木芯直方

力低下，自我提升和创新意识几乎为零，结果只是刻意追求生产量，而忽视了竹扇艺术文化的属性。随着科技的发展，手工艺和机械化生产的抵触导致传统工艺面临重大挑战。手工雕刻为主的生产方式确实保留了手艺人的雕刻技艺，但水平参差不齐，产出量小，市场竞争力弱；而机械化生产方法虽提高了生产量，却使得珍贵的手工艺艺术价值被削弱。这使得市面上充斥着价格低廉且同质化的电脑雕刻产品，不仅严重冲击了传统手工艺，也使其失去了独特性，陷入了更大的困扰。

（二）传承后继无人

目前，鄞吴竹扇手艺大都通过师徒制度和家族传承流传。但是，近期相关部门正尝试以增设职业教育课程以及打造雇员培训形式链条的方式继续延续这项工艺，可惜这个计划还只是雏形，成果甚微。通过师徒形式传艺是最常见的模式，徒弟一般要签订三年的学艺合同，师傅会亲自上阵教授技术，这种模式的优势在于徒弟能从师傅那获得真实的技巧。然而，精通一项手工艺需要七八年的磨炼，由于生活所迫，很多徒弟两年后就选择自行创业，使得鄞吴竹扇手艺的成熟度和精致度不达标，有些还因转行而断了传承。另一种是家族传承，这在鄞吴地区非常常见，子承父业既有助于文化的落地生根又能够有效地推动技术的传播，但这种传承方式往往受限于下一代的天赋，天赋的不同可能会导致家族艺术的失传。这两种传承方式也可能导致手艺人数量稀缺。

（三）市场结合浅，营销方式固化

推广宣传鄞吴竹扇的有效方式是通过其艺术品的营销，但是其反馈并不明显，无法与竹扇在收藏行业的价值和市场需求相对比。这主要显现在对相关艺术产品生产的市场进行的过程中，赶不上公众审美需

湘妃竹圆头

求的时代步伐，不能及时调整营销策略。从商业思维模式来看，竹扇的生产仍然停滞在一种主观、单一的生产到销售的模式，即生产什么就是市场需要什么固定思维上。这种销售方式在早期阶段就缺乏对消费者文化心理的探索和理解，后期也没有适当的反馈措施，导致生产商仍处于传统的思维模式，使之产品逐步被市场淡忘。在销售策略上，竹扇艺术品销售路径单调，传统的线下销售市场过于局限，只面向鄞吴地域的居民，受众范围狭窄，真正对竹扇艺术产物有兴趣的收藏家和消费者更是罕见^[2]。

三、鄞吴竹扇的传承发展策略

（一）完善政府扶持、行业协会监管制度

在致力于保护和维持竹扇制作技术的过程中，当地政府应当秉持公共文化价值，并在评估政绩时，将保护传统文化的准则纳入考量范围，防止过于重视经济利益，导致功利主义的思维模式。首要的任务是确保有足够的财政支持，比如给予学徒工资补助、设立生活津贴等具体的文化援助措施，保证手艺人得以维持生活。其次，要构建完善的行业组织，确定在技艺学习阶段公司、导师和学徒之间的权利与义务，严格遵守技术标准和学时，以确保技艺传承的连贯性。最后，应制定适当的财政和金融政策，借助企业税收优惠以及人才发展基金的设立，鼓励企业积极吸纳文化艺术创新型人才，提升企业素质。

构建和发展竹扇行业协会，促进内部企业的协同运作。首要任务是提供专业的技术评审，估算竹扇工作者的作品价值，以保证竹扇艺术市场的真实性，包括收藏品和拍品。然后，从规范化的角度进行监督和管理，

玉竹八角头

一方面，对竹扇制作流程进行监控，实时获知企业存在的难题；另一方面，对传承人的教育进行监管，既要关心学徒的日常生活，也要确认工艺规划和行业规定。最后，设立高级专业的培训中心，为有兴趣学习竹扇制作的年轻人提供更多的机会，严格禁止没有达到艺术标准和年限的学徒开始工作，以此改善竹扇行业的态势。

（二）完善传承人培养机制

首先，我们需执守并持续完善父子传承和师徒制两种旨在传承艺术的方式。基于此，我们须首先解决经费问题，设立专门的人才津贴基金和工资级别体系以便艺术传承者能无后顾之忧地投入创作。其次，采用考核制度，由行业协会进行监督并以师傅评核为主，对学徒进行分阶段考核和期末考核，发放合格证，以此规范培养体系。再次，完善相关规定，严谨实行师徒制，对违反约定或中途弃学者采取适当的惩罚手段，确保培养的稳定性。最后，构建标准化课程培训体系，除了实践雕刻教学，还应给予传承人文化课和艺术课，提升他们的文化艺术素养，打破看待雕刻作为单纯谋生手段的狭隘观点。

在另一侧面，我们需要创新教育方式，大力宣扬职业教育和师徒教育的两种方式。职业教育可以在教育院校配置相应的课程和教学平台，雇用竹扇行业专家作为特约教师，定期开设课程，使得学生在导师的引导下逐步完善作品，进而在此基础上发现有意向的潜在人才并及时与其签署深造合同。而师徒教育则是通过雇佣人员，如同招聘员工一样，按照合同每月给予薪酬，按照企业的晋升标准奖励资金和升职，运用现代企业体制加强约束力，达到持续培养手工艺人才的效果。

（三）加强文化宣传，结合学校教育

玉竹橄榄头

我们不能只是空谈如何保护非物质文化遗产，而需付诸实际行动，倡导大众提高对文化遗产保护的认识。一方面，我们需扩大宣传范围；另一方面，我们应充分利用主流媒体的舆论引导功能。在推广鄞吴竹扇方面，首先，我们应制作一部以其发展历史、制作过程、精湛的成品为主题的宣传片，弘扬鄞吴文化。其次，我们要积极寻找中央电视台、地方卫视等媒体平台的帮助，争取在他们制作的文化遗产纪录片中获得宣传机会。最后，我们应鼓舞公众主动保护文化遗产，地方媒体在广告收益外，应适当增加公益广告的播放，或以“文化与商业”的形式进行。同时，竹扇艺术家可以定期在社区举行展览和教学活动，以提升艺术的普及度。

融合非物质文化遗产的保护传承与学校教育，可以提升年轻一代对于文化遗产保护的认识，也可以借助学校的创新环境，将新颖的思维方法在不断发展中真正实践出来。首先，可以筛选和整理关于鄞吴竹扇的相关知识，并与高校的文化部门合作，定期进行现场的文化讲解活动。其次，可以邀请非遗传承鄞吴竹扇的大师和民间工匠拍摄视频教学或在线直播教学。最后，大学可以开设竹扇制作的选修课程，将学校与当地的行业协会联合起来，邀请传承者担任客座专家进行教学，让学生在亲身体验中拓展对鄞吴竹扇文化内涵的理解。

四、鄞吴竹扇的创新思路

（一）创新传统工艺技术

传统鄞吴竹扇技艺的发展过程中，需要相关人员秉承科学的思想理念，将传统技术与现代技术相结合，保持严谨的态度，不断追求完美。为了保持中国传统鄞吴竹扇技艺的独特风采，我们需要突破传统雕刻的思维局

限,运用现代技术,顺应需求,创造多元化的传播文化,利用网络资源,进行各种文化制作,体现当前的审美技术发展。通过鄞吴竹扇创作,我们可以有效地推动设计的发展和传承。传统鄞吴竹扇作品与神话故事传奇、中国历史神话故事、古代文献、皇帝将相的光辉事件等有着密切的联系,体现了独特的文化底蕴。现代题材的应用也可以与当下的日常生活状态相结合,体现生活习俗、大自然、文化艺术和民族特色,在时尚的潮流中追求独特的风格。随着时代的发展,这些题材变得越来越多元化。雕刻师和设计师需要从日常生活中提炼灵感,找到独特的设计方向,并融入现代技术,展现想要效果,以满足现代人的审美需求。

(二) 创新设计鄞吴竹扇作品

为了满足长期的开发,我们应该合理安排各项任务,并紧跟时代的脚步。如此才能取得最好的效益。我们应该创新鄞吴竹扇题材,体现新时期的审美内涵。传统和现代的形式有效结合,并将各种各样鲜活的形象和事件等新时代元素有效融合起来,呈现时代性的特征。这样一来,鄞吴竹扇工艺品的形式就会变得更多元化,课程也会变得更多姿多彩,继续对鄞吴竹扇艺术加以创新和发展。为了满足人们日益增长的物质和精神需求,必须继续努力。当前的技术为鄞吴竹扇创作者提供了极大的方便,不但可以有效地节省时间,而且雕塑的准确度也明显大大提高,但是在产品设计和制造的气韵上仍然存在不足。为了培育真实的设计师和承传者,鄞吴竹扇的形式和造型特征一定要加以创新,尤其是要与现代产品设计中的前沿观念相结合。创造者应该充分发挥自己的创造力,将现代产品设计中的注重拆解、概括抽象等创造手段有效地运用到鄞吴竹扇技艺当中,以达到更加完美的效果。例如西方视觉艺术中的夸张扭曲、点线统一等技法可以作为鄞吴竹扇作品的视觉焦点,为其增添层次感。因此,将这些技法融合在一起,可以为鄞吴竹扇继承和创造提供新的思路和可能性^[3]。

(三) 转变销售思路、拓宽销售渠道

创新化的非遗文化应该紧密与市场运作方式保持一

致。首先,需要扩大线下市场活动。一是配合文化展示,提供支持以便扩建用来展示传统竹扇的吴竹扇博物馆、保护基地及传承基地,重点在艺术上,形成一系列以展示传统制扇技术和传播竹扇文化为主的综合展示窗口。二是与民俗旅游互相融合,借助大量的旅游区游客流,与旅游区建立合作关系,利用旅游区举行民俗现场表演等活动,开展制扇艺术展览和现场制扇等互动活动,让游客深刻体验文化的传承。三是与产业发展结合,强化生产保护,以先进引导后进,解决对小微企业的问题。

也就是说我们需要拓展网络销售的途径,进行更新颖的市场策略。一是须进一步打造和优化在线的数字化竹扇博物馆以及其运营平台,招募省内所有相关的艺术家和企业的加入,展现它们的全方位的市场效应。二是借助全新的平台和数字化媒体的转型,达到改变销售途径和品牌宣传的目的,开创出精细的鄞吴文化标志和竹雕图案,促进小程序用户独立设计的进展,变革传统卖方市场供需模式。三是通过创新的销售手法,如通过盲盒销售方式销售鄞吴竹扇产品,推出各种主题、款式和图案的系列作品,与线下文化展览和网络小程序销售运营相结合,激发年轻一代对探索中国文化的积极性。虽然盲盒可能只是暂时的热潮,但其采用的满足消费者对新奇事物的知识欲的奇异的营销策略值得鄞吴竹扇企业借鉴。只有保持对市场敏锐的观察力,才能真正跟上时代的步伐,避免被市场抛弃。

结语

文化是由传承而非建造而来的,鄞吴竹扇便是一种象征,它是鄞吴地区独特文化和手工技艺融合的完美体现,富有巨大的生命力和潜力。现今,许多非物质文化遗产技艺面临失传的危机,鄞吴竹扇的保护和传承工作迫切需要做到始终如一。各方需坚守传递和提升竹扇艺术、助推竹扇业发展的信念,传统的雕刻技艺才能在现代社会以一种更优秀的形态续写历史,焕发崭新的活力。

参考文献:

- [1] 吴优.“溯源·守正·创新”德阳潮扇的传承与保护研究[D].成都:四川师范大学,2022.
- [2] 朱轩樱.探究双元育人模式下的“制扇技艺”人才培养[J].现代职业教育,2020(50):120-121.
- [3] 陈倩.苏州传统工艺振兴措施研究[D].南京:南京信息工程大学,2020.