

杨家埠民间工艺文化旅游开发研究

王素洁

杨家埠是一个民间工艺文化底蕴深厚的古老村落。久享盛名的杨家埠木版年画以此为渊藪,蜚声海内外的潍坊风筝从此腾飞,并且二者以此为沃土,日后成长为民间文化宝库中闪烁着奕奕光辉的两朵奇葩。除此之外,扎花灯、核雕、根雕、嵌银、草编、泥塑、布玩具等民间工艺也在杨家埠民间艺人的精心栽培下得到发展和壮大。直至今今天这些传承了几百年的民间工艺在杨家埠仍然盛行不衰。

杨家埠村及其以木版年画和风筝为代表的民间工艺文化不仅具有较高的艺术价值和历史文化价值,而且也为旅游业的发展提供了高品位、高吸引力的旅游资源基础。

一 杨家埠及其民间工艺概况

杨家埠,又名西杨家埠^①,是一个至少有 600 余年历史的古老村落,位于现在山东省潍坊市寒亭区寒亭镇,北距寒亭区政府 1.5 公里,西北距寒亭镇 1.9 公里。2001 年有 350 余户,1700 多人,其中杨姓村民占 70%^②。

明洪武年间,四川成都梓潼县的一支杨姓人家为逃避战乱由成都迁至“浞水西岸”^③(今杨家埠的所在地),经过几代人的繁衍生息,在明朝中后期形成了村庄规模,并有了“杨家埠”之名。梓潼杨氏素习雕版印刷术,定居后他们仍操祖传手艺,并在漫长的生活过程中,因地制宜,创造出了以年画和风筝为代表的多种民间工艺。从此以后,民间工艺成了杨家埠仅次于农业的谋生手段,杨家埠人在自然条件、家族组织和整个区域社会经济环境之间找到了一个最佳的经济支点。同时木版年画、风筝等民

间工艺品贸易的兴盛扩展了杨氏宗族组织的物质基础,维护了杨家埠的发展,并成为维系、巩固和发展宗族组织的支柱。杨家埠在清末进入了她的黄金时期,出现了“画店百家,年画千种,画版上万”的盛况。自1840年鸦片战争直至建国以前,因受外部社会政治、经济矛盾和时代变迁所带来的压力和冲击,杨家埠的社会经济日趋衰落,人口锐减,农业停滞,民间工艺不绝如缕。1949年新中国成立后,杨家埠因民间工艺再次受到全国的关注,1964年随着“社会主义教育运动”的全面铺开,杨家埠及其民间工艺不断遭到打击,杨家埠日渐沉寂。1978年十一届三中全会后,民间工艺生产逐渐恢复并得到较大发展,又出现了几乎“家家印年画,户户扎风筝”的景象,杨家埠再次名声鹊起。尤其是80年代以后,杨家埠以其特殊的文化底蕴吸引了络绎不绝的旅游者前来参观、游览和访问。

目前的杨家埠村民收入仍以务农、手工制作风筝、年画为主,全村年均印制年画总量在8000令纸以上,户均纯收入1万元,年画创收81.6万元;风筝创收105万元。旅游收入210万元^④,即民间艺术经济收入在社会总产值中占到了31.8%的比重。可见,民间工艺经济和旅游业收入在杨家埠社会总产值中仍然发挥着重要的作用。

杨家埠民间工艺以木版年画和风筝为主。

杨家埠木版年画的历史源远流长,自明代以来由历代老艺人砚边耕耘,辛勤创作,在动荡颠簸中成长。清康熙至乾隆年间,杨家埠木版年画得到迅速发展,村内画店曾经达到80余家,号称“画店百家,年画千种,画版上万”^⑤成为全国著名的三大木版年画(天津杨柳青、苏州桃花坞、潍坊杨家埠)之一,在我国年画发展史上占有重要地位,而且在世界一些国家中也享有盛名。

杨家埠年画植根于山东民间土壤,包括了社会生活的各个方面。其题材涉及辟邪纳福、祥瑞吉利、风俗民情、历史故事、神话传说、小说戏文、时事幽默、风景花卉、瑞兽祥禽、地图、书法等。内容之丰富,犹如民间文化艺术百科全书中一部图画词典。杨家埠年画以直观的形象,言简意赅的反映了当时山东农民的思想愿望和风俗信仰。透过杨家埠年画我们可以窥视到,近代山东农民对个人价值和欲望的肯定,农村民众的忧患意识,农民对文明与历史的热爱及其强烈的历史精神以及近代山东民众的宗教意识和宗教情绪。杨家埠木版年画是一份难得的民间文化遗产,具有极其重要的历史、文化、社会价值。

杨家埠年画艺人自幼受民风、民俗和民间艺术的熏染,潜移默化的形成了特定的乡土文化结构,特定的审美心理和审美尺度。杨家埠木版年画烙印着乡土气息,形成了与文人画风格迥异的艺术形式和地方特色:线条简练流畅,色彩鲜艳,对比强烈;构图饱满,造型夸张、浪漫;以象征寓意和谐音等手法表达愿望。

目前,杨家埠仍有80余户、320余人从事年画业,年产年画近2000万张。^⑥此外,村内现设有木版年画陈列馆,此馆兴建于1986年,占地面积550平方米,共4个展室,用以陈列传统年画、新年画。

杨家埠不仅培育了木版年画这朵绚丽的民间艺术之花,而且将制作年画的工艺与风筝的扎制、绘画巧妙的结合在一起,扎、糊、绘、放并重,逐渐形成了具有独特艺术风格和特点的潍坊风筝,与京、津、南通风筝并称为四大风筝流派。杨家埠风筝以构图洗炼;色彩艳丽,对比强烈;题材广泛,内容丰富;民间乡土气息浓,放飞平稳而著称。

目前,杨家埠共有70余户、350余人从事风筝的扎制与制作,年产风筝10万只。^⑦村内设有风筝扎制车间和风筝陈列馆,建筑面积350平方米。除风筝、年画外,扎花灯、核雕、根雕、嵌银、草编、泥塑、布玩具等承传了几百年的民间工艺至今仍然流行不衰。

由于社会的发展,社会生产和经济结构的变化,今日的杨家埠虽不再是“家家善丹青,户户印年画”,但农闲时节大部分农户和村民仍埋头于风筝制作和年画刻印,他们共同营造了一种独特的社会、文化背景:朴实的杨家埠人和充满人情味地民间工艺之间水乳交融,古代民间艺术的淳朴与现代人的理想与追求被巧妙地编织于一起。这种全村范围内的真情实景的传统民间艺术氛围和几百年所形成的历史文化积淀,是任何新建民俗景点所无法复制和比拟的。至于村中的十余位国内知名年画艺人(其中杨洛书老先生于2001年被联合国教科文组织授予了“国际民间工艺美术大师”的称号)、风筝艺人及其仍在经营的老字号画店(如同顺德、万盛)、风筝作坊,更是杨家埠发展旅游的无价之宝。具有如此多高水平老艺人的村庄在全国也属罕见。

二 旅游价值

国内一次抽样调查表明,来华美国游客中主要目标是欣赏名胜古迹的占26%,而对中国人的生活方式、风土人情最感兴趣的却达56.7%。^⑧由此可见,中国旅游业尤其是国际旅游业的优势和特色,来自民间、来自上下五千年悠久的历史 and 灿烂的文化。而且随着旅游业的日益成熟,旅游动机中文化含量不断增加。文化的差异性,将作为一种无形的资源,成为旅游发展的基础。古朴典雅的杨家埠及其具有浓郁乡土气息的民间工艺文化作为一种独特的文化意蕴与价值符号体系,体现了一种地方文化的民间性、地方性、神秘性、特殊性、传统性,与目前的大众文化有较大的差异,因此,杨家埠及其民间工艺不仅为学术界提供了研究资料,而且也为当前的旅游业提供了难得的、高品位的资源基础。

具体而言杨家埠民间工艺文化的旅游价值主要体现在以下几个方面:

首先,木版年画和风筝是中国最典型的工艺民俗旅游资源,而杨家埠作为该旅游资源的资源地在中国、特别是北方地区最具有典型性。

全国三大木版年画基地中,天津杨柳青、苏州桃花坞的地方社会经济发展水平都比较高,木版年画作为一种在当代社会适用范围越来越小、直接经济价值越来越低的传统工艺品,在这些地区已经走向衰落。而在现代商品经济还不是十分发达的杨家埠,年画生产仍然是全村最重要的经济来源之一,所以,这种传统工艺在杨家埠

能够传承和顽强地发展下去。而且,杨家埠集年画、风筝等民间工艺于一身,有丰富的潍坊民俗为依托,有每年一届的潍坊国际风筝节为动力,因此,不仅在山东具有典型性、标志性和垄断性,而且在全国从发展旅游的角度来说也是独树一帜。以年画和风筝为代表的杨家埠民俗旅游在全国同类资源地中具有典型意义,在中国北方更可以作为民俗旅游的标志性产品。

杨家埠的传统工艺——木版年画、风筝及其他民间工艺、舞蹈、戏剧等,都有几百年甚至上千年的承传历史,源远流长,具有深厚的历史文化积淀。

其次,杨家埠及其民间工艺文化的内涵符合旅游者的某些心理需求。

根据旅游心理学的研究,旅游者的心理虽然复杂多样,但最基本的还是求异、求古、求似、求真、求体验等心理,因此,越是奇、古、土、特的资源越有吸引力。杨家埠及其民间工艺恰好某些方面能满足旅游者的这些心理需求。

随着物质文明的进步,人们的生活日益机械化和现代化,面对激烈竞争、人情冷暖,人们渴求返朴归真,希望通过旅游修身养性,找回生活中失落的朴素、真诚、热情和简单,希望更实在的体验不同于现实生活的另一种生活方式和真情。这是旅游中旅游者的求真心理。

以木版年画和风筝为主的杨家埠民间工艺生产主要是以家庭手工艺的形式组织生产的,世代亲友邻里相授,言传身教,口耳相传。在这种安定的家庭环境中,杨家埠艺人无形中强调造物过程的感情化,制作过程及作品中自然流露出一种和谐气氛。如随意性和情感性的发挥,功利性和审美性的协调统一,在杨家埠民间工艺中都有充分的展示。从文化学的意义来说家庭作为造物的空间,能充分促使人本能力的显现,展示出艺术的个性特征来。杨家埠民间艺人在手工操作的过程中注入了自己真实的情感,与他们所创造的工艺品之间有着情感的沟通,在生产过程和产品上体现出一种浓厚的人情味和朴素自然的亲和感,形成了鲜明的地方特色和浓郁的乡土气息,无论在造型还是色彩上都流露出童心般的坦诚,摒弃、反对虚伪造作。而这正是旅游者所寻找的东西。

“求土”是生活在现代化生活中的旅游者对生命之源质朴和稚拙的一种怀念和依恋。与“阳春白雪”的文化相比,杨家埠的民间工艺文化确实是“下里巴人”。它产生于土生土长的杨家埠乡村艺人之中,靠着民间文化的乳汁发展、成熟,寄托了农民群众的理想、追求和美好愿望,体现了杨家埠民众特定的审美结构和审美尺度。它保持了人类童年时代涉世未深的果敢与雄心,带给人们纯真的感悟与生命的欢乐,它的“土”是自然、淳朴、厚重的“土”,让人感到亲切,觉得稀奇。所以更加显现出它的宝贵,也更符合旅游者求“土”的心理需求。因此,杨家埠及其民间工艺具有浓郁的地方色彩、民族特色和明显的传统性,这对国内某些游客及想了解中国人生活和社会风尚的国际游客而言,将具有相当大的吸引力,在某种程度上,杨家埠已成为了了解中国的历史文化、艺术、社会生活的一个窗口。

旅游心理学认为两种直觉对象假如相似,容易为人们所知觉,并乐于接受,这就

是“求似”心理。杨家埠民间工艺品及其制作过程可能是某些游客儿时生活的一部分,当亲临杨家埠看到老艺人、制作场景及工艺品等就会自觉不自觉地同自身联系起来,形成似曾相识的感觉,并进而产生一种亲切感和“宾至如归”的感觉。尤其是对侨居海外异域的华人以及流寓他省市县的本地人来说,往往由此激发起强烈的归属感、民族感、乡土感和爱国心。“漂流在海外的异乡赤子,那童年时贴在家乡土房子里的木版年画,却时时牵挂着他们的乡情。一位开封旅居香港的同胞,写信给家人,要求寄一张朱仙镇的年画,贴在他们的门上,看到它,就想起家乡。”^⑥因此,杨家埠近两年来接待的港、澳、台游客不仅占了很大的比例,并且一直保持较快的增长速度。杨家埠及其民间工艺所包含的这种与旅游者感情发生共振的因素构成了旅游资源的主要吸引力之一。

“体验”,是旅游者希望在旅游过程中通过参与各种活动获得一种心理满足。杨家埠民间工艺的群体性和参与性,为旅游者的参与提供了现实的余地和机会。年画、风筝等各种杨家埠民间工艺都不单纯是静止的民间工艺现象,同时又是具有生活意义和生态意义的过程,这种工程包括制作、操作、演示、展示等过程及其功能。游客可亲自参与和操作,体验民艺生产、生活方式,获得一种有别于惯常生活的充满情趣和刺激的体验。旅游活动也因此而成为立体的、充满情趣的经历。

再次,杨家埠民间工艺文化有利于提高潍坊的整体旅游形象。

一个旅游地的整体形象,往往不局限于某方面的旅游资源和旅游景观,而是由该地的多种因素综合作用而成。它既包括自然、人文旅游资源,也涉及旅游接待的设施、设备,还包括社会环境。包括民间工艺在内的杨家埠民俗是一种文化,它体现了潍坊这个区域群体的气质和心理,反映了该地区的历史和现状,具有无所不在的影响力。在杨家埠无论是自然旅游资源还是人文旅游资源,无不有民俗的影像。民俗构成了杨家埠的各种旅游因子,成为潍坊整体形象的融合剂和吸引游客的驱动力。在山东省的大旅游格局中,潍坊是民俗旅游最主要和最有代表性的地区,杨家埠民间工艺的旅游开发将进一步突出其形象,丰富其内容。

最后,杨家埠民间工艺品还是不可多得的旅游商品。现代人的购物心理多以追求与众不同的产品而感到满足,希望旅游纪念品更加地方化、中国化,而不是千物一面。遍及各旅游地、缺乏地方特色的大同小异的玉器、首饰、陶器、景泰蓝之类的工艺品,越来越得不到旅游者的喜爱和青睐。而杨家埠民间工艺品在形式上浸染着对生活的一种挚爱,体现出浓郁的情感特征,具有鲜明的民族性、地方性和乡土气息,符合旅游者的购物心理。海外华人,尤其是侨居国外的人士回到家乡更是千方百计想买这些具有浓郁乡土气息的纪念品以表示对故土的思念和热爱。所以说,杨家埠民间工艺品对旅游者有较强吸引力,在众多的旅游商品中具有不可匹敌的竞争力。

总之,杨家埠民间工艺文化是杨家埠为代表的潍坊民众民间群体生活的体现,是潍坊文化的载体之一,具有乡土性、民族性、区域性、稳定性等特征。作为一种旅游资源它的魅力在于独特——杨家埠民艺文化及伴随其产生的民俗事项为本地域

所专有;在于质朴——来自民间的泥土味、俚俗以及浓浓的人情味;在于神秘——不为外人所了解;在于体现传统——潍坊民间文化的积淀;在于氛围——其它环境无法创造。杨家埠及其民间工艺文化特有的迷人情趣犹如一块强力磁铁吸引着旅游者,满足了人们猎奇、回归自然、寻求刺激的需要。

三 旅游开发构想

以民间工艺传统为代表的民俗资源是杨家埠的灵魂所在,也是杨家埠最大的特色和最重要的旅游资源,木版年画和风筝是杨家埠的两大品牌。据此,以挖掘、弘扬、培育民间工艺文化为重点发展民俗旅游,是杨家埠社会经济发展的必由之路。从发展战略来看,应积极开拓国际、国内两个市场,突出以“风筝和木版年画”为特色的民间工艺文化和民俗文化,提高旅游产品的文化内涵,完善旅游区的产品结构体系;以展现“原汁原味”的社会生活、民俗艺术为宗旨,恢复传统与历史;以“村民参与”、旅游者“入户”为手段,开发具有深刻体验感的参观与参与相结合的民俗旅游产品;建设以“中国民间艺术遗产村庄”为核心的民俗旅游专业村,使杨家埠将来成为中国民俗旅游的品牌、形象产品,并最终推动中国的木版年画传统工艺成为世界文化遗产。

在这一发展思路和发展战略的要求下,杨家埠的开发建设应从以下几个方面着手:

首先,要进一步、整体的塑造杨家埠整个村庄的民俗氛围,即“整个村庄民俗化”。

在今后的发展中,塑造富有民俗文化内涵的民俗旅游村形象将是杨家埠民俗旅游发展战略的重点,即围绕杨家埠最传统的民间工艺——风筝、木版年画来塑造旅游品牌,突出主题,同时进行全方位、多层次的民间工艺及民俗文化资源的开发,以民俗主题来塑造和改善杨家埠的整体旅游环境,促进杨家埠旅游业的发展。使杨家埠成为一个整体的和全方位的“民俗旅游村庄”。

其次,保持“乡村”特色。

杨家埠和杨家埠的民俗都是以传统的乡村生活为基础的,离开了乡村这个最基本的社会基础,民俗传统将失去生存的土壤,成为无本之木,因此,杨家埠应永保乡村本色,在当前城市化进程的过程中,它也应该是“都市里的村庄”。实施乡村战略将是杨家埠民俗旅游得以长远发展的根本保障。

再次,以社区为依托。

杨家埠具有悠久的历史 and 深厚的文化积淀,而这种历史文化又真实可见的存在、体现于杨家埠村民朴素的日常生活中。如果离开了村民的参与和介入,离开了五彩缤纷的社会生活,杨家埠作为一个景区将会失去生机和活力,成为一个僵死的、生硬的表演舞台。因此,杨家埠旅游开发自始至终离不开“杨家埠人”和“杨家埠人的生活”,离不开杨家埠的村庄或社区环境。

最后,精品化建设。

杨家埠的传统民俗是具有世界级吸引力的文化和旅游资源,开发世界级的旅游精品是未来杨家埠旅游发展的基本目标之一,要高水平规划,精品化建设,规范化管理,标准化服务,把杨家埠民俗旅游建设成与国际旅游市场接轨的、代表山东和中国民俗旅游形象品牌产品和“标杆产品”。同时,通过旅游开发的带动,加强对木版年画传统艺术的挖掘、整理、保护和传承,最终使其列入“世界文化遗产”名录,成为名副其实的“世界级”资源。最终,通过发展旅游带动地方经济大发展,为当地居民带来更大的实惠和利益,使杨家埠成为当地和周边地区“最富裕”的村庄。

根据杨家埠村庄布局及现状,在总体发展思路和发展战略的指导下,杨家埠作为一个以居民生活社区为基础的旅游区,其功能分区也应有别于一般旅游区的功能分区。具体来说,杨家埠可划分为民艺展示区、乡村乐园区、传统农业区、村民住宅生活区、生活商业服务设施区、入口区等六个功能区。其中,民艺展示区主要展示传统工艺和生活民俗,力求在体现民俗的文化性、大众化、生活化的前提下,通过深度开发,旅游者“入户”,将其建成一个以观光、参与、体验和娱乐为主题的功能区;乡村乐园区突出乡村娱乐,展示传统的乡村娱乐民俗;传统农业区主要展示传统农业生产民俗,是一个感受生态农业、体验农家劳作的休闲和乡村度假功能区;村民住宅生活区是村民集中居住、村委办公和学校驻地;生活商业服务设施是一个综合的多功能服务区,附属于其他相关功能区,在旅游区划上不再设立独立的功能区。

杨家埠民间工艺民俗作为无形文化资源,其价值日益提高,可以说,杨家埠民俗旅游已成为山东省最具吸引力的项目之一。杨家埠民俗旅游将自然与社会、文化与生活、观览与体验、传统与现代结合起来,因葆有丰厚的文化底蕴和多彩的生活情趣而显示着特殊的魅力。可以预见,民俗旅游在两个文明更加发展的未来世纪,必将成为人们旅游选择的一大热点。

①山东省潍坊市寒亭区杨家埠村志编纂委员会:《杨家埠村志》,齐鲁书社,1993年12月第1版,第1页。

②⑥⑦ 2001年笔者实地调查资料。

③《杨氏宗谱》。

④山东省潍坊市寒亭区杨家埠村志编纂委员会:《杨家埠村志》,齐鲁书社,1993年12月第1版,第280页。

⑤张殿英:《杨家埠木版年画》,人民美术出版社,1990年5月第1版,第25页。

⑥陈南江、吴月照:《略述民俗文化的旅游开发》,《特区理论与实践》,1998年(5)。

⑦单应桂:《关于民间年画在继承、发展中的几个问题》,《美术》,1986年第9期。

(王素洁:山东大学旅游管理系助教)