

传统漆工艺在皮雕和现代皮具中的运用

肖丹

(闽江学院美术学院 福建福州 350001)

摘要:传统漆工艺所呈现出来的美是独特且多层次的,它神秘又富有变化。漆工艺不仅仅是体现了大漆的材质、光泽、肌理和技术,更是对大漆文化、艺术等诸多要素的综合表达。我们要让传统漆工艺在现代生活中找到更多的物质载体来发扬中国传统文化,使传统的漆工艺在保留自身成熟的基础上,吸收融合更多的现代艺术设计,让漆工艺在文化创意产业时代产生更大的作用和价值。漆工艺与皮雕、现代皮具相结合填补了传统的漆工艺中待完善的部分,使传统的漆工艺在保留自身的优点的基础上,吸收融合更多的现代理念和表现方式,让漆工艺通过皮革材质走进生活被更多的人所接受和喜爱。

关键词:漆工艺;皮雕;现代皮具

一、漆工艺与皮材质结合的历史发展

大漆工艺在我国已经拥有七千多年的历史,它一方面指的是漆工艺和漆技艺;另一方面指的是漆艺术与漆文化。明代《髹饰录》里就记载了上百种漆艺的表现手法。皮雕和皮用具也在历史的长河中不断地推进和发展,人们在生活生产中出现了各种用皮革制作的用具,如宋辽时期北方游牧民族使用的“皮囊壶”,还有各种马具、鞋、护甲、地图、包裹、装饰品等等。

我国很早就有了漆与皮相结合的用品出现,例如已列入国家非物质文化遗产名录的中国彝族手工彩绘皮质漆具就是漆与皮完美结合的艺术表现。彝族皮漆具已有上千年的历史,制作工艺复杂,一件漆器的制作需要几十道工序,经历了制漆、制胎、灰底、漆底、装饰等工艺。皮漆具作为彝族日常生活中的用具是年俗、民间祭祀、婚嫁等重大庆典上必不可少的。彝族皮漆器的色彩有红、黑、黄三色,皮漆具上的纹饰自然写实,漆器上的纹样大致分为:人物纹样、动物纹样、植物纹样、自然纹样、生活纹样等,其中动物纹样最为常见。彝族的漆皮具无毒、无异味、耐高温、不易脱漆、不易变形、不易裂、不怕摔,相传一只碗可用几百年。

福州也是中国的漆艺重镇,作为传统漆工艺的正宗代表有着悠久的漆文化历史。在福州传统漆器物品中就有藤漆皮枕、皮箱等漆与皮材质材料结合使用的器物。按照福州传统婚俗,结婚要求准备五大嫁妆,其中之一就是彩绘漆皮箱。传统的漆皮箱多以杉木和牛皮为里,生漆造面。纯手工定制的漆皮箱十分精美,器型大小不一,根据用途可做成大皮箱、手提箱、小型箱和枕头箱等等。漆手工艺人在皮箱的皮胎上髹涂红漆,描金绘出各种美好寓意的吉祥纹饰。手工漆皮箱的工艺制作周期都较长,一般需要几个月的时间来完成,锁扣会在顾客提货时现场交钉。现今福州的杨桥路就是旧时的杨桥巷,当年“万合金”、“万福来”、“盛兴铺”等几家专卖皮箱的老字号都在杨桥巷里。

现今,中国和日本等国家也有一些手艺人选择用漆与皮革制品结合的方式创作的作品。他们运用了传统漆工艺的制作方式在各种造型丰富的皮具上尝试结合,创作出具有当代审美的现代漆皮具。

二、传统漆工艺的现代应用

很多漆手艺人常说漆是有脾气的,想要漆做得好、做得成、得看天,因为大漆制作过程复杂需要达到很多条件,制作大漆时对温

度和湿度的控制都是有要求的。漆工艺发展到了现代,人们在生活中最常见的有:漆画、漆家具、现代首饰、生活器皿等等,也可以说漆艺从狭义的方面讲它单指漆,从广义上讲它可以是漆画、漆器、漆雕塑、漆饰品等等。

天然大漆能呈现出变化万千的肌理效果,让人感受到大漆不同的气质。它时常温润、大气、前卫、抽象、神秘。现代大漆艺术可应用在家具、陶瓷、琉璃、金属、皮革、乐器上等。其艺术手法主要体现在包括漆绘、箔绘、蔚绘、戗金、描金、雕漆、镶嵌、贴金银箔、堆灰等方面。

传统漆工艺在皮雕、现代皮具中的运用,就是一场传统与现代的融合,它们的融合,除了是工艺和材质的融合,更是一次思维的创新和尝试,希望这种美的传统漆工艺能够打动现代的消费者。

三、漆工艺与皮雕

皮雕是一种雕刻工艺,它是在平面化的皮面上制作出凹凸不平,深浅不一的浮雕式立体化效果。皮雕除了常见的皮画,它还可以在马鞍、皮靴、皮带、皮包、钱包等皮制品上雕刻各种图案,既美观又实用。皮雕的题材主要表现为人物、动物、植物、风景、建筑、宗教造像、插画等等。在我国始于战国,兴于汉朝,盛于宋元的民间传统皮影艺术也是皮雕的一种。

皮雕以皮革作为雕刻材料,通常会选用质地细密且韧性好的植鞣革作为雕刻皮。制作皮雕需将事先选好要雕刻的图案在用海绵稍微打湿的植鞣皮上固定,利用细的硬笔工具轻轻在皮上进行描印,再使用旋转刻刀按照图案的描印刻划出线条,由手腕的力度掌握线条刻画的深浅。待图案都刻划完刀线后使用印花工具沿着雕刻线用皮锤进行敲打,在皮面上不断敲打出想要达到的效果。通过皮面敲打的深浅变化来表现画面的层次、远近等空间和透视关系。

皮雕使用的印花工具种类也很多,大致印花工具的用途分为打边和修饰两种,不同的题材和风格的皮雕作品使用的印花工具型号也各不相同。通常皮雕的植鞣皮遇水湿润软化后容易塑形,可以通过手或者借用其它工具在植鞣皮背面进行挤、刮、敲、压、钻、拉等技法操作,通过反复操作让湿润的皮达到想要的塑形、起鼓、弯折等造型效果。待皮干后可定型,皮背面还可以涂上一层硬化剂。

植鞣皮也易着色,皮染料一般选用酒精染料最为常见。酒精染料水分足、着色快,由于酒精易挥发的特性,染色后颜色干的较快,

但是涂一遍酒精染料皮面颜色会略显轻薄,酒精染料可重复多次上色,直到颜色达到理想的效果。

在做漆工艺与皮雕相结合时,由于皮雕作品内容丰富,画面会有很多细节,根据画面要求皮雕刻划的力度或者细节会太浅,这时我们又需要用大漆来着色就需要考虑到大漆的特殊性。大漆会随着时间的变化浓度也产生变化,如果不对大漆加以稀释,皮雕上的大漆涂太厚就容易生发漆开裂,也会让皮雕的局部细节被填平缺失。

通过不断地实验实践,我们先将大漆与松节油或者天然的薄荷油进行调和配比稀释,稀释主要用来降低大漆的粘稠度。稀释的比例没有固定,可根据经验或实验调整到想要的稀释程度再直接应用于皮面上。还可用漂染(飘漆)类似油彩的方式将漆染在皮雕上,或者运用一些蜡染的方式着色。漆需要薄涂上几层后待干再稍作打磨,皮内也可做防水层。软皮在使用过程中会遇到折揉更容易开裂,硬皮(绷紧的皮)会更好上漆,就是先把皮固定在框架或板上绷紧定形,待皮变硬变挺后再上漆。值得再强调一点,皮雕上漆要尽可能做薄涂防漆裂。

四、漆工艺与现代皮具

传统漆工艺与现代设计联系十分紧密,传统工艺的传承和发展也在现代设计中得到体现。人们对现代社会物质的要求越来越高,实用性现代皮具在社会生活中已经成为人们生活中的必需品,现代皮具的样式更是层出不穷,但是单一的传统工艺与生产批量化的现代设计根本无法满足人们日益增长的精神文化需求。

漆艺文化是一种传统文化工艺,将传统的漆艺与现代皮具结合,适时的打破了现代生活中过于商业性的皮革皮具工艺,并且可以适当的缓冲现代社会的快销的消费方式。让传统工艺与现代设计相结合,二者相辅相成,也是一种很好的创作方式。我们要让传统漆工艺在现代生活中找到更多的物质载体,做到既发展传统文化又让漆工艺在文化创意产业时代产生更大的作用和价值。

现代皮革用具多以机械生产为主,这些皮具更关注皮革材料和功能问题。皮革材料不能固守陈旧,现代皮具和新材料的结合需要我们不断敢于创新和实践。

皮雕、现代皮具由于本身的特性,使得它可以和传统的漆工艺在现代皮具中的运用创造了一次次美丽的邂逅。漆工艺首先可以体现在皮雕和皮具的皮面上,皮雕塑形造型丰富,大漆与皮雕的结合使得皮雕在塑形后,运用大漆色彩可以更加显得大气沉稳和高级。

漆工艺在现代皮具中的运用主要体现在皮具主体部分,还有皮具的局部(如手柄、配件、部分的装饰小物上)。皮具的主体部分指的就是箱体或者包体,大漆与现代皮具结合的工艺可以同上所述大漆与皮雕的结合工艺相似,许多现代皮具上也有皮雕刻的花纹或图案。皮具主体要尽可能采用硬皮(绷紧的皮)来做,主体皮料定形后背面可做防水层涂上硬化剂。皮面上大漆,大漆每一道要尽量上的轻薄,避免皮具在使用过程中大漆会遇到折揉容易引起开裂。大漆在皮具中的工艺和工序与传统大漆工艺是一致的,薄上几层漆后也可在皮面上水磨出肌理,还可以采用漆绘、箔绘、蔚绘、戗金、描金、雕漆、镶嵌、贴金银箔、堆灰等方法制作。

大漆与现代皮具的局部结合要根据局部的材料所决定,例如漆工艺做的皮具手抓柄,它大多是以木制手柄或者金属为底胎,再同大漆制作肌理,经过漆的多道工序和工艺,制作出的漆工艺手柄、

配件与现代皮具完美的结合在一起。漆工艺制作的装饰物,可以挂、可以缝也可以黏在皮具上,例如单独用一块材质做成漆作品,再把漆做好的图形或图案黏合在皮具上,让它成为皮具中的一部分,这会使得这个皮具里显得十分特别。所以大漆与现代皮具的结合不论是从整体还是局部上看都可以达到吸人眼球的效果。

五、漆工艺与皮雕、现代皮具相结合的意义

今天,在多元化发展的社会,现代设计出的一些风格可以使皮革制品产生一种特殊的艺术魅力。从漆工艺和皮革工艺的发展来看,优秀的艺术作品都有其独特的风格。在符合时代发展的需求情况下,形成的独特现代艺术风格与时尚潮流和文化鉴赏的提高有很大关系。我们要用新的设计理念结合优秀传统文化,不断创新、不断突破。

漆工艺与皮雕、现代皮具相结合是探讨传统漆工艺如何在皮雕、现代皮具中的运用。它的意义不仅是漆工艺在皮雕、现代皮具中所体现的,它们也正好填补了传统的漆工艺中缺失和待完善的部分,使传统的漆工艺在保留自身的优点的基础上,吸收融合更多的现代理念和表现方式。将传统工艺的传统与现代设计的时尚相结合,融合了设计感和实用性。让人们在不同时期都能满足精神文化需求,让漆工艺走进生活被更多的人所接受和喜爱。

六、结语

随着时代的不断发展,大众审美以及艺术文化鉴赏水平的不断提高,追求艺术化、个性化已经成为人们的日常生活需求,加强对传统文化的发展和更新是我们当下社会应该重视的。现代设计在创新中应该保持传统工艺的文化底蕴,社会趋于国际化的同时应融合传统工艺的民族性特征。

福州一直致力于推动中国漆文化产业的复兴,在人才培养方面,既要注重传统文化层面的教育工作,又要做到推陈出新。福州漆艺的发展在技术、人才、产业等多方面具有众多优势。结合福州优秀的传统漆工艺,充分挖掘传统漆艺精髓,开发出传统工艺与现代设计产品的新样式,将现代生活中的情趣更好地融入传统手工艺之中,这样才能使传统与现代相融合,才能找到属于我们具有民族特征的现代设计,为中国漆艺发展带来更多思考,为中国漆艺发展带来更多可能性。

参考文献:

- [1]《髹漆工艺与实践》耿玉花、刘也 著 清华大学出版社 2019年10月
- [2]《漆工艺》霍炬、李文靖 著 黑龙江大学出版社 2016年1月
- [3]《漆艺在现代皮具中的运用》论文 刘赛男 著
- [4]《皮具设计与样板制作》金花主编中国轻工业出版社 2017年08月
- [5]《手工皮雕基础》(日)高桥创新出版工房 北京科学技术出版社 2016年6月

作者简介:肖丹,1983,女,汉,福建莆田,讲师,研究生,(环境设计、雕塑、公共艺术)。

基金项目:本文系2019年度福建省教育厅中青年骨干教师教育科研项目(社科类)“传统漆工艺在皮雕和现代皮具中的运用”(编号JAS21268)