

楚式漆艺的非遗新生之路径探究

张雨新

(武汉城市职业学院 湖北 武汉 430000)

[摘要]楚式漆艺是中国漆艺发展史上的高峰,是中国传统手工艺文化中重要的非物质文化遗产代表。在当今中国推进非遗新生、匠心传承的文化背景下,如何将优秀的楚式漆艺以更合适现代社会发展的路径来传播和开创新是急需解决的重要课题。本文根据楚式漆艺传承人等相关的漆艺作品、大漆跨界的成功范例和当下时代特色,对楚式漆艺的新生发展进行了研究探索,以期助力楚式漆艺能被更多人认知和参与,传承与复兴中国传统文化。

[关键词]文化传承;跨界融合;以人为本

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.06.379

漆,源自于漆树。割开漆树的树干至它的韧皮部所流出的白色汁液即为漆,这种天然漆又名大漆、生漆、国漆。每年的四月初到八月底是漆农上山割漆的时节,八年以上的漆树才可以产漆,漆树割一年漆,要休息两年,避免割划过多伤害漆树至其死掉。因此,漆农每年能找到可以割漆的漆树是极少的,有一个广为流传的说法就是“百里千刀一斤漆”,以此来形容漆的难以获得,弥足珍贵。大漆虽珍且贵,但是它经得住时间的打磨,它甚至能改变易腐材料的特性,髹漆之后使其千年不腐。从漆树上刚采集的漆液是乳白色的,接触空气后会逐渐转变为黑色,同时混有些许杂质,需要结合麻布过滤后方能用漆涂物,此举为“髹”。用漆涂在各种器物的表面上所制成的器具,一般称为“漆器”。我国是世界上用漆最早的国家,结合史料推断,漆的使用已经有近万年的历史,沿着华夏文明的脉络绵延发展,铸就了无可比拟的漆艺术。中国漆艺发展的首个高峰是来自于春秋战国时期的楚国,其楚式漆器广泛应用于兵器、食器、酒器、祭祀礼器等很多方面,由此形成了独具特色的楚式漆器髹饰技艺、脱胎漆器工艺和堆漆描金等技艺。这些技艺流传至亚欧等国家,成为中国文化的象征之一。2011年5月,楚式漆器髹饰技艺入选第三批国家级非物质文化遗产。近年来,根据国家、省、市关于非物质文化遗产保护工作的安排部署,坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的工作方针,大力推进非遗新生。在众多非遗传承项目中,楚式漆艺所积淀的深厚文化艺术底蕴在当代社会仍然令人惊叹。然而,由于机器制造业的发展和社会历史条件的限制等因素,导致这项国宝级传统手工艺逐渐淡出了人们的视野,如果再不拿出解决办法让楚式漆艺焕发新生力量,我们就真的要失去它了。为此,笔者尝试结合不同路径来为楚式漆艺的新生归纳、提供一些思路。

一、提炼设计 延续经典

考古出土的大量楚式漆器展现了浓厚的楚国风韵,精美的纹饰和器物造型给予楚式漆艺的传承与新生带来无限灵感,为更符合现代人的审美倾向和和使用原则,可以通过对经典要素的提炼、解构等再设计的方法,制作出新式的楚式漆器。国家级非物质文化遗产项目楚式漆器髹饰技艺代表性传承人邹德香,设计制作的《龙凤纹大漆葫芦》,有别于常见的犀皮漆葫芦制作手法,而是以黑色大漆为底,将楚式漆器里颇具代表性的金色变形龙凤纹为主体的图案绘制于葫芦表面来装饰造型。葫芦的形态圆润小巧,这势必增加了绘制和打磨时的难度,充分展现了精湛的髹饰技艺。其子是国家级“功勋式非遗大师”、楚式漆器髹饰技艺第四代传承人邹传志,他肩负传承使命并致力于开发楚式漆艺文创产品,望将其打入市场,走进寻常百姓家。由他开发的系列文房用品,在保留楚式漆器原本风貌的基础上做减法,造型上的简化处理更具有现代感,还荣获国际旅游商品奖项,受到了社会名流的赞赏和珍藏。他设计开发的《鸳鸯砚》《貔貅盒》是按照传统的楚式漆器髹饰技艺来制作,香樟木雕刻成型,髹大漆并反复打磨后,再精细漆绘图案纹样至完成。器型外部是以楚式漆器常用的黑、朱、金三种颜色绘制,其图案以平面装饰性的纹样将鸳鸯和貔貅的形态予以生动刻画,内髹朱漆,整体造型传承再现了楚漆髹饰的经典风格。《柿子盒》《苹果盒》则是在器物形态上采取了创新的设计,向柿子与苹果的原生形态靠拢,分别髹以黑、朱两色漆为主的变形卷云纹,连续重复的图案布局形式使线条看起来如若游丝又气韵贯通,造型精美。这些象征富贵吉祥、事事如意、平平安安的实用性器物,传承了楚式漆艺的艺术格调,尝试了新的演绎之路,让我们感受到浓厚的传统楚漆艺术魅力。

二、楚风文化 重新演绎

楚文化是永恒的资源宝库,楚式漆艺的新生当以楚文化为基石,讲述我们独一无二的荆楚故事。中国工艺美术大师、“湖北省楚式漆器非遗项目”传承人刘比建,基于楚文化再创作的作品漆艺屏风《九头鸟新说》,高1.9米、宽1.2米,气势恢宏、色彩绚丽,由一屏一鼓组合而成。屏中九头凤鸟蓬勃而出,成为楚人热情奔放性格的化身,递传楚风神韵。为了展现楚文化重振旗鼓之意,还在屏风之外配以胜鼓,鼓身绘有四方神兽、祥云、蝙蝠等吉祥图案。击鼓时的鼓声振奋之意与屏风中热烈奔放的九头鸟非常契合。刘比建的创作意图是因为早期的时候,九头鸟是一个吉祥鸟,是楚国祥瑞的吉兆、美好情感的载体,到了后来逐渐被传为带有贬义色彩的倾向寓意,他用层次丰富鲜艳的色彩和火焰般燃烧绽放的纹饰来塑造九头鸟的新形象,以期改变大家对于九头鸟的既定印象。作品的“新说”,主要是指在髹饰方法上打破了过去常用的黑、朱、金这三种颜色的局限,用绚丽的颜色来表现现代生活,让九头鸟回归历史解读,重塑湖北精神,使作品焕发出新的活力。刘比建重拾断代了2500年的楚式漆艺,对楚式漆艺进行创造性地应用,匠心打磨最终以完成这件荆楚风韵的经典之作。从不同漆艺人对于楚式漆艺的传承与创新之作中感受到了他们深深扎根于楚漆文化的世界里,从各自的角度寻求新的突破口,用实际行动践行了用漆语言讲述荆楚文化,这也是制漆人应该有的历史责任感和文化使命。

三、跨界融合 魅力无限

传统楚式漆艺的工艺技法和艺术形式需要拓展创新,需要积极的与现代设计相

融合,在现代各类设计中,都可以加入楚式漆艺的设计要素,实现跨界新风潮。成功的大漆跨界实例为我们树立了很好的学习榜样:新宝马7系华彩辉耀典藏版的内饰中轴线及车门饰板、扶手箱内部均使用大漆工艺,为内饰带来平滑、细腻的全新触感,创造性的工艺技法一改大漆暗沉之色,使漆板与车内氛围更为融合;服装品牌“例外”,以大漆为切入点,在服饰和衣架设计上融入漆元素,呈衣之美,融漆之气,抒华之蕴;家具品牌“上下”的“大天地”系列,使用犀皮和蛋壳镶嵌的漆工艺对桌椅进行全新设计,重新解读了明式家居的概念,使之拥有了更具现代感的线条,也将精湛工艺展露无疑。漆艺的材料和工艺均是非凡寻常的,也因此会让人望而却步,这样往往导致漆艺被束之高阁。若果是将漆艺作为设计新拍档,或作为点睛之笔的一部分出现于其他设计作品中,则会互相成就,互利共赢。所以,为实现楚式漆艺的新生,当属应与更广泛、更现代的艺术形式相结合,且加强与知名品牌的强强联手,发挥出楚式漆艺所具有的材质美、工艺美、装饰美,再度焕发出传统楚漆的艺术价值和审美品性。

四、走进生活 以人为本

楚式漆器一直是秉持审美与实用并重,这一要点也是楚式漆艺必须传承发扬的,在新生之路上强化漆器的为人所用是保护传统手工艺最好的方式。中南民族大学美术学院讲师张志钢老师,是一位与大漆相守的解密人,他通过复制北魏时期司马金龙墓出土的木板漆画,力求探寻古代漆画的制作秘密和精髓。张老师最具代表性的作品当属漆树叶系列,在制作技艺上创新了楚式漆器脱胎工艺的运用,利用广玉兰树叶作为胎底,在叶片上裱麻布包裹住,髹生漆和有色漆二三十道后叶片已经非常结实,再将树叶撕掉留下麻布。经过髹漆、定型和打磨等工序后,最终制作完成500多件漆树叶,可延伸做装饰观赏或承载类器物。基于此之上,他尝试用其他的树叶来制作漆器用在日常生活中,例如用发财树的树叶做茶则,用荷叶做果盘等新的拓展。张老师的另一个《远山》系列作品,是以日常用品杯、碗为载体,髹漆于器物内外,经过反复打磨漆面再髹漆的循环步骤后,呈现若隐若现的木胎本身的纹理。半透明黑或朱漆为底,髹漆后为金黄色的曲线木纹似山峦起伏,展示出一份独特的雅致。这个系列的设计精妙之处在于巧用木质胎体的天然之韵味,以最基本的髹漆、打磨技艺来达到高级美感,楚式漆艺的经典三色所富有纯粹极致的表现力呼之欲出。在重拾楚漆的今天,当代的楚漆艺术在注重艺术审美需要的同时,也应积极顺应应当时代的生活需要和个性需要,用楚式漆艺的独特语言来装饰美化我们实际生活中的方方面面,尽力地更加贴近生活,以人为本,服务大众,实现艺术与生活的真正结合。发挥传统文化中“致用利人”的文化艺术观,增进人们对楚式漆艺术的认知和推崇,使这一项传统艺术再次成为当代生活的新产品,让其融入当代生活,艺术生活化,生活艺术化。

五、立足当代 与时俱进

我们正处于人人互联的网络时代,网络传播的便利加速了各类信息的互联互通、资源共享。那么,在楚式漆艺的新生之路上,政府、文艺界、漆艺圈应充分利用好网络资源,共同营造良好和谐的“保护非遗、传承新生”环境,大力倡导传播优秀的传统文化。同时,打造楚式漆艺的文创IP,开发系列文创产品。从目前出土的楚漆器中,可以看到各类凤鸟、龙纹、鹿角、星宿等造型图案,这些都是经过楚人的艺术思维加工后形成的独特形象,可尝试就以其为原型素材来制作出品动漫系列短视频,并从中推出楚漆的代表拟人化形象,让楚式漆器以鲜活的姿态来讲述楚国故事、荆楚文化、楚漆艺术。通过线上直播、微博、微信公众号、抖音非遗项目进行宣传播放,线下开展楚式漆艺进校园的活动、举办漆艺展览、非遗体验馆等来扩大民众对楚式漆艺的知识普及、引导和培养,树立起对楚式漆艺原有的艺术审美和文化认同。文创产品的研发,要以展现具有楚漆艺特点、荆楚地域特色和文化内涵核心特点为原动力,植入到文创产品设计中,结合新时代的审美特点对传统漆器造型、图案、颜色、形态进行改造设计,通过不同类型的文创产品载体来实现楚式漆艺的华丽变身。

回顾中国漆艺术的发展历史,公认的漆器工艺高峰之楚式漆艺涵盖了楚式漆器精湛的制器雕刻技艺、大漆髹饰的高超技法、楚国文化映射的极致美学,反映了楚国民众的信仰和不畏强暴的精神,为后世漆艺的发展做出了典范。处于新时代的我们,满怀对楚漆敬仰之心,盼能以己之微薄之力为传承和延续楚漆艺的影响力,探索出其源源不断发展的新生之路。

参考文献

- [1] 杨璐. 探析楚文化数字化传承——以楚漆器纹样为例[J]. 时代报告, 2012, 03.
- [2] 吴映月. 漆艺新价值——论文化创意产业大发展下的现代漆艺礼品设计[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2015, 06.
- [3] 宋瑞雪. 国家级非物质文化遗产髹漆技艺名录[J]. 中国生漆, 2017, 06.