

陕西传统木艺制品的传承与创新

杨晓春¹, 韩维生^{2*}

(1. 陕西职业技术学院 艺术系, 陕西 西安 710100; 2. 西北农林科技大学 机电学院, 陕西 杨陵 712100)

摘要:简要介绍了木版年画、马勺脸谱、旋木制品、活动骑马人和提线木偶等陕西传统木艺制品及其文化内涵,探讨了陕西传统木艺制品的创新技法和技术途径,最后,就我国木文化的传承与创新提出了若干建议。

关键词:木文化;木艺制品;传统;创新

中图分类号:TS938.7

文献标志码:A

文章编号:1001-7461(2012)03-0229-04

Inheritance and Innovation of Traditional Wood Artifacts in Shaanxi Province

YANG Xiao-chun¹, HAN Wei-sheng^{2*}

(1. Department of Arts, Shaanxi Vocational and Technical College, Xian, Shaanxi 710100, China;

2. College of Mechanical and Electronic Engineering, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract: Traditional wood artifacts in Shaanxi Province, China, and their culture meanings were briefly introduced. These wood artifacts included festival woodcuts, horse ladles with facial make-up, turnery, puppet on horseback, and string puppet and so on. Ideas for innovation and technological ways for traditional wood artifacts in Shaanxi were discussed. Some proposals for innovation of Chinese wood culture were suggested.

Key words: wood culture; wood artifact; tradition; innovation

随着人民生活水平的提高,文化已经成为人们的高层次需求,因而文化也成为当今商品开发与推广的重要内涵。作为传统文化的载体,传统木艺制品具有重要的研究价值。在文化传承与可持续发展背景下,对传统木艺制品及其文化进行研究、创新具有新的意义。对陕西民间传统木艺制品及其文化进行初步研究,并进行传承与创新的思考,以供交流。

1 陕西传统木艺制品的种类及其木文化内涵

陕西民间传统木艺制品是在当地产木材上进行雕、烙、绘、车等艺术处理或技术加工而成的、具有实用和美学价值的一些制品,主要有木版年画、马勺脸谱、旋木制品、活动骑马人和提线木偶等。

1.1 凤翔木版年画

凤翔木版年画始于唐宋,盛于明清^[1]。2006年

凤翔木版年画被列入非物质文化遗产保护名录。现在年画一直由家族作坊式相传承,面对的消费人群主要是专家、学者、收藏爱好者,也有出口到西欧、日本等国家和地区。

凤翔木版年画根据所描绘的内容可以分为门神类、戏剧类、故事类、吉祥祝福类、生活生产类等^[2]。

木版年画全以手工印制,局部手工染填,或有套金套银而成,其工艺流程十分复杂。其中在杜梨木(*Pyrus betulaefolia*)上刻版是一个较为细致、繁琐的过程,比如1个人物造型的某1个部位,或需要1d甚至1月的时间进行不断地修改。从画墨线稿、贴版、站版、菜油浸版、刻版、平底到设套色、印刷,需要十几道工序。

早期木刻以中国画的线作为其造型基础,线构成了其形式美的主体。一些优秀的未填色的墨线板木版年画本身已自具美感,产生了一种独特的艺术

效果^[3]。凤翔木版年画继承、发扬了中国传统绘画艺术的线条手法,同时吸收了历代寺庙壁画、石刻的笔法、刀功特点,以线刻为主,线条刚劲有力、疏密得当,简明质朴,生动大方。从凤翔木板年画的构成造型中还能看出周代青铜器纹样、秦代刻砖、汉代画像石、唐代墓石椁门线刻画的艺术对它的影响,它与陕西地区流传已久的窗花、剪纸、皮影、刺绣及泥玩有艺术上的联系,同时也受到秦腔等戏剧的影响^[1](图1)。

图1 木版年画

Fig. 1 Festival woodcut

1.2 宝鸡马勺脸谱

马勺是舀水和装粮的工具,从夏商沿用至今,马勺脸谱现已成为非物质文化遗产之一。其型一般为椭圆,此外有圆形脸谱、方形脸谱、梭形脸谱、长把脸谱、特殊形脸谱和雕刻脸谱等^[4]。外凸内凹,与人面相似,但长短方圆不受人面限制(图2)。

马勺看似简单,却不易加工,是通过手工一刀一刀精雕细刻而成的。重彩工艺要求装饰的木质基材色泽较浅淡^[5],马勺脸谱多用泡桐木(*Paulownia tomentosa*)、桃木(*Prunus persica*)、柳木(*Salix matsudana*),而柳桃具有避邪的寓意。

图2 马勺脸谱

Fig. 2 Horse ladles with facial make-up

1.3 彬县旋木工艺

彬县旋木工艺起源于明清时期,其制品大致分为4个门类:一是生活用品类:主要分捣蒜窝、擀面杖、木碗、酒杯、麻食板、茶叶筒、调料盒、摔子把、木梳、棒槌、拐杖等;二是工艺饰品类:主要有花瓶、各种挂件等,仅起摆设装饰作用。三是玩具类,如儿童用鞭子打的木猴、猴上杆等旅游工艺品。四是民俗文化用品,如用桃木制作的神仙葫芦,民间认为儿童

戴上它可以辟邪,保佑儿童健康成长。彬县旋木制品质地多为当地河滩老枣木(*Ziziphus jujuba*)和山区杜梨木,木质坚硬光滑,表面一般为木本色抛光,手感自然温润(图3)。

彬县旋木制品初始为手工制作,现在全部采用电动机床制作。旋切技术有外旋切、内旋切之分,根据使用目的不同,选择的方法各异。彬县旋木工艺是把砍伐后的梨、枣木经过打截、解杠、溜削、旋木、打磨等多种工序,加工成各种生活日用品等的一种工艺。

打截:将原木根据需要截成长短适宜的木料。

解杠:将木料锯解成约3~5 cm的木板,然后再切割成条状的杠子。

溜削:用特制弯斧削成合适的形状,进行粗加工。

旋木:经过粗加工的木料,上旋床进行精细加工。

打磨:工艺品制成后,用玻璃珠做成的“光珠子”进行精细打磨,打磨后的制品光洁如玉。

图3 旋木制品

Fig. 3 Wood turnery

1.4 关中活动骑马戏人

活动骑马戏人是一种由儿童自己动手操纵的玩具,有木板和细线组装、串合而成。皮影艺术在陕北、陕南、关中一带都有深厚的民众基础。皮影戏人的制作原理,乃至戏人的描绘方法、玩耍手段,都直接影响着凤翔“木制活动骑马戏人”的艺术表现形式,两者堪称“姊妹艺术”(图4)。

图4 活动骑马人

Fig. 4 Puppet on horseback

1.5 合阳提线木偶

合阳提线木偶起于汉代,属于陕西省非物质文化遗产之一。偶人以唐俑风格造型^[6],高 80~90 cm,全身各部位均可活动。偶头既是雕刻精美的艺术品,也是脸谱的承载物。制作偶头的材料为柳木、桐木以及樟木(*Cinnamomum camphora*)或椴木(*Tilia amurensis*),其雕刻工具有各种雕刀,上彩工具有小油漆刷、海绵块、油画笔、毛笔及各色油画颜料。制作偶头时,先锯下一段木头,砍出粗坯,再用雕刀按角色形象刻划脸部,成型后用砂纸打磨光洁,涂上底漆,然后画眉眼。装置活动眼珠、活动嘴巴的特型木偶则需锯下木偶后部,掏空,装好机关后再将锯下部分用木楔固定,但不用胶粘,以便日后修理时拆装。实例图 5 为中国美术馆藏品。

图 5 提线木偶头
Fig. 5 Puppet head

2 陕西传统木艺制品的传承与创新

2.1 创新技法

- 2.1.1 缩微 随着工业化、信息化的进程,传统工具、器物已经丧失其原来的功能或价值。通过缩微和工艺改进,将传统器物微型化,将其使用价值改变为观赏价值,是开发旅游工艺品的一个重要途径。马勺脸谱除了闹社火用之外,还可以作为装饰和“避邪”之用。小型的社火马勺脸谱,通过钻孔穿上绳结,可佩在小孩颈上,也取吉祥驱邪之意,精美大方。陕西省杨陵区李小兵先生将农耕文化的承载物之一石磨制成木质的工艺品(图 6),受到了各阶层人士普遍的赞赏。
- 2.1.2 移植 移植是沿用已有的技术成果、图案等,进行新的目的要求下的创造,是移花接木之术。在具体实施中往往将事物中最独特和最有价值的部分移植到其他事物中去。马勺脸谱也绘制在泥塑、纸模、木铲、木桶、木盘、木梳、木盾、木梭、梭瓢等民间生活用具上^[7-8],而将马勺脸谱移植到瓶子上是可口可乐本地化的一个营销策略(图 7)。
- 2.1.3 替代 替代设计是在产品开发时用某一事物替代另一事物的设计,常用的有材料替代、零部件

替代、方法替代和技术替代。应用新材料、新工艺是产品创新的重要方法。

图 6 木磨
Fig. 6 Wood mill

图 7 马勺脸谱装饰的可口可乐瓶
Fig. 7 Coca-Cola bottle with facial make-up

2.2 技术途径探讨

- 2.2.1 应用新设备、新工艺 木版年画传统制作技术工具简单,对手工技巧要求高,有人情味,富于个性,但效率低。为了提高效率,同时有利于木版传承人的培养,在刻版阶段可以尝试应用 CNC 三维雕刻机。CNC 三维雕刻机适用于单线浅雕、块面浅雕和浅浮雕的加工,易于在中高密度纤维板、实木上雕画或雕花^[9-10],对于大规格作业尤为适合。将传统木版整理并建立数据库,有利于木版年画艺术的传承和木版图案的拓展应用。
- 筑巢式加工 (nested-based manufacturing, NBM)是利用 CNC 加工中心将单独一块实木板材、刨花板、金属板材、纺织面料等进行一次定位而加工出单件成品所有零件的一种柔性加工方式^[11]。用筑巢式加工生产活动骑马戏人一类的拼板玩具在生产率和材料利用方面都十分高效。
- 运用非接触式的数码三维扫描技术,可以精确地获得提线木偶头的三维形象。在此基础上经 CAD 转化,运用仿形雕刻机、数字加工中心(CNC)、快速成型与制造(rapid prototyping and manufacturing, RPM)技术等新设备、新材料、新工艺可以进行大批量、质量稳定的仿制和改进性生产^[12]。
- 2.2.2 应用新材料 木塑复合材料(WPC)可以模压成型,也可以施以油漆。因此,将木塑复合材料模

压成马勺状,再画上或贴上脸谱,可以成批量地生产马勺脸谱。木塑复合材料同样很轻,而且环保。模压工艺简单,而且规格可大可小。

应用热处理木材(thermal modified wood)制作工艺品,不但材料来源丰富,产品具有环保性,而且其外观具有田园和自然气息,十分适合于具有农耕文化意味的木艺制品。

2.2.3 产品创新 利用活动骑马人的组装、串合方法,可以设计更多的类似玩具。彬县旋木制品形态简洁,工艺简单;若配以雕刻、彩绘等工艺手段,可以创造出如木俑等更为丰富的产品。

3 结论与建议

3.1 在可持续发展背景下重新认识木制品和木文化

木材是可再生、循环利用和自然降解的绿色材料,又因其具有良好的触觉特性、温湿调控、高的强重比、良好的弹塑性与吸收冲击性能、可加工性及低能耗、天然美丽的纹理、色泽等,深受人们喜爱。热处理木材和木塑复合材料等新材料也符合可持续发展的要求。自古以来以木材为主要材料的制品及其文化应重新焕发生机。

3.2 重视木文化的传承与创新的研究工作

陕西蒲城木版年画早已失传,另人痛惜;合阳提线木偶等因后继无人也面临失传的尴尬处境^[13],亟待保护。我们对木艺制品的关注和研究尚且不够,目前的研究者多是美术方面的人士。像重庆谭木匠那样将木文化与医学等结合起来的木艺制品企业为数还很少。

3.3 提高产品品质,保护知识产权,开拓新的商业模式

木艺制品往往因为体积小,而质量要求更高。在国际市场,我国木艺制品售价很低,因此需要从设计和制造等方面提升产品品质。对传统木艺制品,还可通过版权登记、注册商标、申请专利、注册域名等途径来保护^[14]。同时为了提高其自身发展能力,应开拓 B2C、H2C 等多种电子商务^[15]、民俗旅游体验等新的经营模式。

3.4 将包括艺术、技术在内的木文化纳入专业教育体系中

将艺术、文化融入技术和教育之中,是提升产品品质和文化内涵、提升受教育者创造力的重要途径。不断提高自身的文艺修养和技术水平是木艺制品设

计者的必修课。

3.5 筹办专业期刊,普及木工技艺和文化

美国、德国等均有木工杂志,面向从事木工劳动者发行,这些木工也乐意跟志同道合者分享自己的经验和作品。而我国传统木艺传人和熟练木工有越来越少的趋势,因此迫切需要一个集艺术、文化、技术于一体的杂志。

参考文献:

[1] 成文正. 继往开来——陕西凤翔木版年画的考察与思考[J]. 西北美术, 2000(2):45-46.

[2] 程锋利. 陕西凤翔木版年画的秦风汉韵[J]. 美与时代(上半月), 2008(2):90-93.

[3] 修剑桥. 沃土之香——凤翔木版年画浅议[J]. 咸阳师范学院学报, 2009, 24(1):55-58.

[4] XIU J Q. The fragrance of a fertile land——on spring festival xylograph pictures in Fengxiang [J]. Journal of Xianyang Normal University, 2009, 24(1):55-58. (in Chinese)

[5] 李磊. 论陕西社火脸谱的艺术特色[J]. 郑州轻工业学院学报: 社会科学版, 2007(6):36-37,41.

[6] LI L. On facial make-up during traditional festivities in Shaanxi Province [J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry: Social Science, 2007 (6): 36-37, 41 (in Chinese).

[7] 曾靖然,刘文金. 木质饰品常用装饰技法与不同树种材料属性间的关系[J]. 林产工业, 2009, 36(2):30-33.

[8] ZENG J R, LIU W J. The relationship between usual decorative technologies and different tree species [J]. China Forest Products Industry, 2009, 36(2):30-33. (in Chinese)

[9] 史耀增,张敬梓,沈宇. 合阳提线木偶[J]. 旅游, 2008(5):70-75.

[10] 蒋五宝,高全福. 花脸张与宝鸡社火马勺脸谱[J]. 中华手工, 2005(4):94-97.

[11] 詹秦川,严绘锦. 从陕西社火马勺观脸谱艺术的民俗应用[J]. 装饰, 2007(3):95-96.

[12] 邵晓峰. CAD/CAM 和 CNC 在中国传统家具“雕画”中的运用(上)[J]. 室内设计与装修, 2005(11):110-111.

[13] 邵晓峰. CAD/CAM 和 CNC 在中国传统家具“雕画”中的运用(下)[J]. 室内设计与装修, 2005(12):106-107.

[14] 许美琪. “鸟巢式”加工及其与“点到点”加工的比较 [J]. 家具, 2007(1):32-37.

[15] 张笑楠,吴智慧. 利用文物建筑的“三雕”开发家具市场的研究[J]. 家具, 2007(3):70-73.

[16] 侯小春. 陕西关中农业文明与民间艺术[J]. 美与时代(上), 2010(9):40-42.

[17] 王思锋. 非物质文化遗产知识产权保护的现状与对策——基于对陕西省的调研分析[J]. 生态经济, 2011(4):188-191.

[18] 李新雨. 民间传统手工艺品电子商务模式研究[J]. 黑龙江对外经贸, 2011(7):78-79.