

西北典型传统木器、旋木制品的装饰技法分析

赵燕婷^{1,2}, 雷亚芳^{2*}, 兰青¹, 李侃侃¹

(1. 西北农林科技大学 风景园林艺术学院, 陕西 杨陵 712100; 2. 西北农林科技大学 机械与电子工程学院, 陕西 杨陵 712100)

摘要:在西北地区众多的民间艺术中,传统木艺制品以高度的实用性和装饰性曾经成为人们应用广泛且与日常生活密切相关的器物,具有浓郁的民族风情和地方特色。从造型设计的角度介绍我国西北部具有代表性传统木艺—木器、旋木制品的内容形制、艺术内涵、造型特征,为更好的吸收和学习民间优秀传统文化和现代木艺设计提供参考和借鉴。

关键词:木制手工艺;造型;艺术特征

中图分类号:S781.63 **文献标志码:**A **文章编号:**1001-7461(2014)06-0230-04

Decoration Techniques of Traditional Wooden Handicrafts of Northwest China

ZHAO Yan-ting^{1,2}, LEI Ya-fang^{2*}, LAN Qing¹, LI Kan-kan¹

(1. College of Landscape Architective and Arts, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China;

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

Abstract: Among various folk arts in Northwestern China, traditional wooden handicrafts, with its high practicability and decorativeness, once was widely-applied in utensils in people's daily life, which contains rich national customs and local characteristics as well. From the view of style design, some representative wooden handicrafts were introduced from the aspects of the shapes, artistic connotation, and modeling features to provide some references for understanding the traditional folk arts and to serve the modern art design.

Key words: wooden handicraft; folk culture; artistic style

木材加工主要用机械或化学方法对木材进行的加工,其产品仍保持木材的基本特性。木材加工业是森林采伐运输的后续工业,可以实现木材资源综合利用。民间木艺制品是传统木材精细加工、艺术创造与文化遗产的缩影,以高度的实用性和装饰性,体现了人们的生活智慧和特有的文化内涵、显示浓郁的民风民情、强烈的地域观念和乡土意识。作为应用广泛且与日常生活密切相关的木制器物,生动地反映当地民众的本土文化心理,对美的追求、对社会的感受及其对自身的刻画。传统木工老手工艺在动态的历史环境下积淀出了民间装饰艺术中特有的审美形式、艺术形制和表现风格。它的造型形式是通过不断融合外来艺术因素从而达到本体的完善。不同地区与不同民族在木制品加工中融合了各自的价

值观念和精神信仰,形成了丰富的木制品加工艺术文化遗产。我国西北地区与其他地区自然环境、生产生活方式、语言环境及意识形态迥异,形成了独特的工艺文化生态区域,孕育产生了特色鲜明、丰富多彩的民族民间艺术。其中,木版类、木雕类、木器类、旋木类在这一特定的木文化区域类别中形成了独特的审美观、价值观和文化观。近年来,随着人们倡导绿色环保理念的增强,木制品的使用越来越受到重视。对木版类、木雕类已有研究报道^[1-8],而对木器类、旋木类,尤其是其装饰造型艺术内涵未见深入研究。

现代社会对木材加工业提出了更高的要求,不仅有广泛的使用价值需求,而且要求增加文化性与艺术性。对中国西北部具有代表性的传统木工老手

收稿日期:2014-04-16 修回日期:2014-07-09

作者简介:赵燕婷,女,讲师,研究方向:木材科学与技术。E-mail:zhaoyanting03@sina.com

*通信作者:雷亚芳,女,教授,博士,硕士生导师,研究方向:木材科学与技术。E-mail:leiyafang@sina.com

艺进行审美内涵及造型特征的研究,以期更好的吸收本地民间优秀文化传统,为现代木制工艺品设计与木材加工提供参考和借鉴。

1 研究方法

通过文献资料查阅整理、实地走访调查与样品实物收集与照相,获得我国西北地区传统的、有代表性的民间木质工艺品。通过与地方群众交流、样品观察、与木材工艺品加工专家的讨论及文献资料结合分析,对我国西北地区典型木制工艺品,如木器类、旋木等的加工技法特征展开分析。

2 西北地区典型木制工艺品及其技法特征分析

2.1 木器类

2.1.1 新疆柯坪维吾尔族木制器具的形制和工艺特征 新疆维吾尔族劳动人民在长期的社会实践中形成自身独特的审美观,创造了种类繁多充满生机的民族民间木制工艺品,如民族风情各异的木器,有木碗、木罐、木盘、木勺,木制彩绘婴儿摇床等;制做生活用木制用品时,常用银白杨(*Populus alba*)、泡桐(*Paulownia fortunei*)、柳树(*Salix*)、杏树(*Armeniaca vulgaris*)、枣树(*Ziziphus jujuba*)、桑树(*Morus alba*)等为原料。在主体形态完成之后,雕饰花纹。如日常所见的木碗是由直径 10~40 cm、厚度 5~12 cm 的木头旋制而成,再在周围刻上花卉图案(图 1)。新疆少数民族以其优秀的民族智慧和创造力,加之木器的高度实用性,使各类木器制作在该地区具有较强的生命力。

图 1 维吾尔族手工木器

Fig. 1 Uighur wooden utensils

新疆柯坪维吾尔族库休克是一种木质勺子,由天然杏(*Armeniaca vulgaris*)木制成,制作过程不添加任何化学成分,属纯自然手工制成品,不但可用作餐具,而且还可以在麦西来甫舞蹈中作为打击乐器使用。库休克分大小 2 种。大木勺柄长 40~60 cm,用来舀饭、舀水用;小木勺把长 14~20 cm,用来作餐具。新做的木勺是白色的,用久了自然变化成枣红色。与其他地方的不同的是,柯坪的库休克长

15~20 cm,其顶端是一个 4~5 cm 的圆形勺头,勺把长 10~12 cm^[9],勺头与勺把衔接处呈对称凹凸状,完美地呈现出库休克精致、小巧的实用美感。不同民族在特定的生态环境下构建了自己的文化体系,形成特有的民族文化。

2.1.2 木器类的图案装饰造型特征 工艺或美术的创造是由实用与艺术双重方面驱动创造,工艺美术的造型是设计者艺术构思借以表现的具体形象、是审美观念得以表现的物质条件。维吾尔族群众使用的手工木器几乎都要进行装饰,大多以水纹、树叶、花卉等图案作为原始素材进行抽象变化^[10](图 3)。新疆和田地区群众的炕柜大都在正面和向外的侧面有精雕细刻的本色镂花。镂花装饰一般有 2 种,一是在柜板上直接雕刻图案,另一种是用锯子锯出花纹图案再贴到柜面之上;而喀什一带的炕柜则用艳丽的彩绘来装饰,图案有玫瑰(*Rosa*)花、莲(*Nelumbo nucifera*)花、瓜果、瓶、壶以及风景等^[11],将旋制的花杆作边角和格框来装饰,工艺精良美观。维吾尔族的彩绘木箱更为多见,箱面用油彩绘制花卉图案,有牡丹(*Paeonia suffruticosa*)、百合(*Lilium*)、玫瑰等花卉枝叶组合,也有将几何纹、花卉图案与维吾尔文字组合,以鲜艳的色彩,营造出春意盎然、对比强烈的装饰效果,充分发展了伊斯兰教装饰艺术的技术特点,它的魅力体现在复杂多变的图案装饰和本土特有的塑绘结合的传统,显现出新疆少数民族装饰风格在本土化过程中融合贯通的价值观念^[12]。从艺术创作的角度看,民间艺人的艺术创作具有更多附加性和功能性的特点,强调艺术对日常生活器物的装饰功能,通过大量的植物纹样、几何纹样等装饰符号附加于日常生活器皿、建筑及少数民族传统手工木器之上。

2.2 旋木类

2.2.1 陕西彬县旋木工艺的品类和制作工艺 彬县旋木工艺是将砍伐后的梨枣木经过多重工序,并在旋床上来加工制作生活日用器皿的一种传统木工老手艺。先是把伐倒后的树,根据需要截成长短合适的木料。将木料解成约 3~5 cm 的木板,然后再切割成条状的杠子。用特制弯斧削成适宜的形状,进行粗加工。接着是旋木,将经过粗加工的木料上旋床进行精细加工。过去用的是手工型低床加工,现在用带电机的高床加工,效率大为提高。可制成各种形状的旋木工艺品。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,梨枣木制品光洁如玉。大致有 4 类,第 1 类是生活用品类捣蒜窝、擀面杖、木碗、茶叶盒、栏杆(图 2)等;第 2 类是

工艺饰品类:主要有花瓶、各种挂件等,仅起摆设装饰作用。第3类是玩具类,如儿童用鞭子打的木猴、猴上杆等旅游工艺品。第4类是民俗文化用品,如用桃(*Amygdalus persica*)木制作的神仙葫芦等。梨枣旋木工艺制品,质地均为当地河滩老枣树木料和山区的杜梨(*Pyrus betulifolia*)树木料,木质坚硬光滑,表面一般为木本色抛光,自然温润,手感细腻。

图2 旋木栏杆

Fig. 2 Turnery railings

2.2.2 新疆少数民族旋木工艺的品类和制作工艺

新疆和田、喀什、吐鲁番等地都有旋木的加工作坊,大多以家庭为单位将技艺世代相传。现在,艺匠们将传统旋切技术与现代机械结合,运用电动机床、车床大大提高了旋木的生产效率。旋切工艺技术分为外旋切和内旋切^[13]。因加工对象不同所使用的方法也不同,外旋切工艺的制作通常是加工前先根据器物的用途选定材料并固定在电动机上,电动机通电后带动木料匀速转动,旋木工匠双手握紧自制刀具(平板刀),靠在木头所要切削的部位随着木料的旋转逐渐切削成形。外旋切工艺常被用作家具、民宅装饰中的木料外型加工。内旋切工艺是依照设计好的造型旋切内部多余部分木料,形成空心。电动机带动木料匀速旋转后,将刀具靠在它的中心,随外型的起伏削切内部,常用来加工制作盛器。旋木技术的本体直接关系着主体的操作感受,传统的木工老手工艺的技术内涵及文化属性依赖于整个践行的过程^[14-15]。

2.2.3 旋木制作技艺的装饰造型艺术内涵 旋木工艺以圆心为基准塑造车削形态,加工时木料匀速旋转,民间艺人的精湛手艺控制着造型的起伏变化,形成正向和负向的弧线外形,每个小节弧线连成优美的整体造型。刀具的轻重虚实使弧线产生动态的美感。一根看似毫无作用的木棒在旋转中展现出新的生命体,单一看它是依靠民间艺人左右或上下的力量所取得的平衡形态,起伏运动保持较强的逻辑性,但起伏运动中有着很强的逻辑性,表现出愉快的节奏感和韵律感。在木屑的飞扬中时间流转,生命轮回。在回旋、升腾、扩张的寓意中,诠释着自然

界万物生发之灵气的运动内涵和规律。

3 结论与讨论

我国西北地区传统民间木制手工艺的装饰造型内涵丰富、品种多样,几乎渗透于生活的各个方面^[1-4],本研究在对我国西北地区典型木文化类别进行普查和搜集整理过程中,结合现代木材加工工艺,重点分析了木器、旋木等工艺特征与艺术造型表现技法及木制手工艺的文化遗产。

木制手工艺品所集中表现为强烈的象征性、意念性、抽象性,是传统的、古老的美,也是不断创造发展的美,体现了此地域民族独特的、造物精神图形意识和审美观念,作为文化精神的物化形态,凝结了世代手工艺人们精湛的技艺与创造,显示出强烈的视觉感,尤其是样式和形态艺术是民族精神和意念的深切表达和感悟^[5,15]。本研究对木器类典型新疆柯坪维吾尔族木制器具的形制和工艺特征,陕西彬县旋木工艺的品类和制作工艺、新疆少数民族旋木工艺的品类和制作工艺及其旋木制作技艺的装饰造型艺术内涵的实例研究与分析,揭示了具有我国西北地方特色的木材精细加工工艺与文化内涵。对这类具有代表性的传统木工老手工艺审美内涵及造型特征的研究,有利于更好的吸收民间优秀文化传统,为现代木制工艺品设计与加工提供有益借鉴。

参考文献:

- [1] 李文凤. 凤翔与杨家埠木版年画的比较与创新研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2011: 13.
- [2] 张亚谦. 陇东、陇中地区民间木版画现状及文化思考[D]. 西安: 西安美术学院, 2009: 10.
- [3] 杨晓春, 韩维生. 陕西传统木艺制品的传承与创新[J]. 西北林学院学报, 2012, 27(3): 229-232.
YANG X C, HAN W S. Inheritance and innovation of traditional wood artifacts in Shaanxi Province [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2012, 27(3): 229-232. (in Chinese)
- [4] 王文业. 青海湟中陈家滩传统木雕艺术文化研究[J]. 青海师范大学学报: 哲学社会科学版, 2012, 34(5): 68-72.
WANG W Y, SHI R L. Studies on the art and cultures of traditional woodcarving in Chenjiatan, Huangzhong, Qinghai [J]. Journal of Qinghai Normal University: Philosophy and Social Science Edition, 2012, 34(5): 68-72. (in Chinese)
- [5] 刘魁立. 非物质文化遗产及其保护的整体性原则[J]. 广西师范学院学报: 哲学社会科学版, 2004, 25(4): 1-8.
LIU K L. On the integrated principles of non-physically cultural legacy and protection [J]. Journal of Guangxi Teachers Education University: Social Science Edition, 2004, 25(4): 1-8. (in Chinese)
- [6] 马晶. 新疆和田维吾尔族民居中的木雕装饰艺术研究[D]. 乌

鲁木齐:新疆师范大学,2011:43.

[7] 李建春,李艳丽. 佛教理论对古典诗歌意境理论的影响[J]. 济宁学院学报,2008,29(2):35-39.
LI J C, LI Y L. Buddhist conception of the theory influence to classical poetry theory[J]. Journal of Jining University, 2008, 29(2):35-39. (in Chinese)

[8] 吴威. 汉代服饰图案的装饰艺术 [J]. 艺术研究,2008(2):6-7.

[9] 朱守会. 从民族审美谈平面设计中视觉符号的民族化[D]. 兰州:西北民族大学,2006:1.

[10] 赵凯. 探寻维吾尔族手工木器的“赋色”艺术[J]. 装饰,2011(12):143-144.

[11] 王凡. 新疆维吾尔族民间木器艺术[J]. 装饰,2008(9):118-119.

[12] 赵凯. 新疆民族民间传统手工木器装饰审美意识研究[D]. 乌鲁木齐:新疆师范大学,2011:13.

[13] 杨晓康. 新疆少数民族器皿器具装饰特征研究[J]. 新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2005,26(2)26-29.

[14] 汪菁. 哈萨克族非物质文化遗产保护现状考察研究[J]. 伊犁师范学院学报:社会科学版,2012(4):1-5.

[15] 韩维生 张书宝 王宏斌 等. 非物质文化遗产中的木作及其保护[J]. 西北林学院学报,2012,27(4):209-212.
HAN W S, ZHANG S B, WANG H B, *et al.* Woodworks of Chinese intangible cultural heritages and their protections[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2012, 27(4):209-212. (in Chinese)

(上接第 206 页)

[12] 孙伟,侯瑞霞,唐小明. 荒漠化和沙化监测数据动态分析技术 [J]. 北京林业大学学报,2012,34(5):105-112.
SUN W, HOU R X, TANG X M. Dynamic analysis technique of desertification and sandification monitoring data [J]. Journal of Beijing Forestry University, 2012, 34(5):105-112. (in Chinese)

[13] 苗军民,游先祥. 森林资源动态预测模型系统软件的研制[J]. 林业资源管理,1995(2):98-101.

[14] 王欣雨. 浙江省集体森林资源资产评估信息服务体系建设研究[D]. 浙江临安:浙江农林大学,2012.

[15] 赵静. ArcGIS Engine 在林种区划专家支持系统中的应用 [J]. 西北林学院学报,2013,28(3):187-189.
ZHAO J. Application of ArcUIS engine in the expert supporting system for divisions of forest category [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(3):187-189. (in Chinese)

[16] 倪鹏云. 计算机网络系统结构分析[M]. 北京:国防工业出版社,1999:17-20.

[17] 国家林业局. 中国智慧林业发展指导意见[Z]. 2013:1-4.

[18] Science, Special on line collection: Dealing with data [EB/OL]. [2012-10-02]. <http://www.sciencemag.org/site/special/data/>. 2011

[19] 孟小峰,慈祥. 大数据管理:概念、技术与挑战[J]. 计算机研究与发展,2013(1):146-169.
MENG X F, CI X. Big data management: concepts, techniques and challenges [J]. Journal of Computer Research and Development, 2013(1):146-169. (in Chinese)

[20] 刘凯,任星,秦耀辰. 地理信息语义尺度及其变换机制问题研究[J]. 河南大学学报:自然科学版,2010,40(3):261-266.
LIU K, REN X, QIN Y C. Study on semantic scale of geographical information and its transformation mechanism [J]. Journal of Henan University: Natural Science, 2010, 40(3):261-266. (in Chinese)

[21] 国家林业局. 全国林业信息化发展“十二五”规划(2011—2015 年)[M]. 2011:16-17.