

浅谈楚式大漆工艺在现代设计中的应用

谢婧奕 曹阳

武汉东湖学院 传媒与艺术设计学院, 湖北武汉, 430212;

摘要: 楚式大漆工艺是我国传统工艺, 有别于其他类型的大漆工艺, 有自身独特的艺术风格以及工艺特色; 应用于装饰领域有其独特的美感。只是如今楚式大漆工艺并不乐观, 面临着青年传承人稀缺的问题, 并且在资源、质量、成本以及市场等方面都存在着不同程度上的问题。因此, 在查阅大量资料的基础上, 首先归纳总结了楚式大漆的发展历程, 其次剖析了楚式大漆的艺术特征和应用方式, 最后发现楚式大漆背后所包含着丰富的视觉意象和文化叙事, 那么如何赋予这份流传至今的古老之美以新的生命, 则是需要当下的设计者们思考的问题。故本文认为, 艺术设计是以今联古、承上启下的鸿沟化解者, 可以利用漆器纹样、色彩等传统要素融入视觉传达中增加文化传播效力以及扩大市场的影响力, 更可以通过主体之间的联动, 达到如今的楚式大漆能够走入我们的日常生活, 并在未来的设计过程中进行不断创新发展, 从而更好地实现引发古老工艺重获生机以及保持文化有序传播与创新性发展的目的。

关键词: 大漆; 中国传统工艺; 传承与发展

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 025

1 楚式大漆工艺的发展背景

楚式漆器发端于西周, 春秋中期到战国中期为重要发展时期。^[1]这段时期正是楚国历经无数次的征战, 在政治上、经济上、文化上不断取得大发展之时。在这众多的发展因素之中, 不可小觑的是手工业的发展, 尤其是当时的漆工艺与漆器生产颇具特色。

楚式漆艺也有与国内其他漆艺相同的部分, 但楚式漆艺也有自己的特点。一般而言, 将制作过程分为: 选材、制胎、雕刻、调漆、上漆、彩绘三类。一道工序会由 3 种类型的手艺人来完成, 例如雕工、漆工和画工。最早的装饰工艺是出现在商代, 到了春秋战国才流行起来。我们还能够看到商代及楚地所遗留下的此类物品, 比如榫卯木雕、金漆盆盘、用瓜果或甲骨做的胎等, 皆属楚式漆器难的地方在于全凭手工完成, 如制作一把漆器, 使用生漆来画, 胎多用楠木、樟木等, 一次涂一层黑色的漆作为底子, 再用红、黄、金等颜色进行刻画。一般数十人花费数月才做成一件漆器, 画出的各种图案多为凤鸟, 兼有龙、麒麟等神话动物^[2], 楚式漆艺收纳了很多荆楚民间技艺, 极具艺术性、收藏性, 而作为产生在百家争鸣文化背景下的一种艺术样式, 更是在传承之中带有创造, 在诸多方面都保持着自己特色的纹样艺术和审美特征, 这一项传统文化成为了我们的立足之本。

2 楚式大漆的工艺和表现技法

一是楚式漆器因材施艺、巧夺天工、繁缛华丽的特

点成就其璀璨光华, 楚地盛产荆山、神农架的生漆, 这种具有优越的成膜性和耐久性的材料是漆器温润而华美光泽观感的基础; 二是胎骨制作使用的是厚木胎、薄木胎、竹胎和夹丝胎等不同材质, 如厚木胎用来雕刻出坚硬粗糙的质感, 夹丝胎是以丝麻和漆灰制作而成, 在此基础上添加造型和装饰的方式给漆器造型和装饰的运用留有更多可能。

相比之下, 工匠对生漆加工的要求更严格, 需要通过精制脱水, 控制髹涂的薄厚和遍数, 还要控制在特定的温湿度下荫干才有可能做出坚固光亮的漆膜。而漆灰就是将生漆和瓦灰混合成一定比例, 经过刮涂、打磨以后就会成为光滑平整的装饰基础面, 装饰工艺手法比较多, 可以采取平涂或渲染的方式形成色块或渐变、用线条来呈现纹样线条流畅的效果或者运用堆漆凸现立体效果, 也可以使用锥画来进行精细的阴线刻画; 另外, 蚌片、金属、玉石以及描金、贴金、扣器等, 同样也是这个时期比较常见的装饰手段, 其中厚木胎的浮雕和透雕不仅能起到加固作用, 同时也是件完美的装饰作品, 因此这样的纹饰体系非常具有象征性和艺术性: 以动物纹为主体的图样, 带有强烈的神话寓意, 有的云气纹彰显着人们的浪漫宇宙观, 再者就是用几何纹分隔区域或者填充画面, 以及表现场景化的生活片段, 这样的纹样秩序是有章可循的。纹饰形式上主要是要符合器物本身的用途来制作相对应的装饰样式, 通过彩绘或镶嵌、扣器等制作出相应装饰风片。

3 楚式大漆工艺的传承和发展

3.1 大漆工艺在传承中所面临的一些障碍

一方面是传统材料而言,好的生漆必须是从特殊的漆树上取到的漆材,而这种漆树主要分布在秦巴山区、越南等地,现在每年的产量也逐年递减。生漆里含有漆酚,接触后容易过敏,故需要佩戴好相关用品才能进行生漆操作。生漆耐腐蚀性很好,但由于生漆的颜色种类少,而现代化学颜料容易破坏漆膜,合成漆则不可能像天然漆一样有极好的质感与耐久性。

另一方面是美学层面,比如传统审美和现代审美之间不契合的问题,因为楚式漆器上面有一些纹饰与当时的巫觋有关联,他们有的包含着一些精神的内容,还有一些就是符号本身没有文字记载下来,同样的一个符号解释上也不一样。而且,楚式漆器的这种风格,在不同的时期是有变化的,考古发掘得到的那些东西是比较零散的,它是很难让我们把这样一个过程能够完全地梳理出来。再有就是楚式装饰喜欢满密构图、喜欢神秘意象,并不能够受到现在的这种极简风格所接受,而是在提炼纹样、解构颜色的时候去达到这样一种平衡。

3.2 如何传承和发展楚式大漆工艺

首先,需要将基础保护、记录完整地保留下来,用高清拍摄、3D扫描等拍摄完整的纪录片或者资料库,将资料库保存到档案馆中,让这些美好的东西不要消失在人间,不需要这个人再活一次,有技术也需要传承人。邀请更多的年轻人来观摩技艺的难度所在、具体操作流程及实际体会,并走进教学课堂参与学校的文化艺术课或组织楚式漆艺的相关课程,通过学生的积极发掘培养兴发的人才进行创作与发展,由此为以后学这门手艺准备铺垫。

然后创新才是楚式大漆延续生命力的核心,对过去的传统不可能永远重复,需要根据现代人的生活习惯需求,把楚式的漆器制作为生活用品或装饰品,可设计制做成具有楚风的纹样的灯具、手机壳、家具等,还可以试着用新材料和技术方法进行生产制作^[3],比如,研制绿色环保的新涂料,用3D打印的方法做胎体等。让匠人获得合理收益。需要的是拓展市场,让产品卖掉。品牌可以介绍楚式漆艺背后的文化故事,通过网络和社交媒体进行宣传和售卖。研发不同价位的产品线,既可以针对收藏人群,也要考虑到广大消费者能接受的程度^[5]。

除此之外对于艺术设计专业的学生来说,这部分涉

及到了对于各种材质、工艺手段的使用,同时也会涉及到视觉传达以及创意的表达,在艺术设计当中,经常要采用不同的手法以达到对受众视觉上的吸引作用。楚式大漆的视觉特点是具有丰富的色彩与精细的纹样,可以从这些特点中获得一些设计的灵感,在品牌设计中,应用大漆红、黑配色设计的标志具有很强的时代感^[6],并能体现传统风韵,在包装设计上运用大漆纹样的设计也让人很容易联想到传统文化的气息,此外,大漆还是一种环保材料,符合现代设计理念中推崇的可持续性设计理念^[7]。

4 楚式大漆工艺在现代设计中的应用

4.1 楚式漆器工艺的视觉符号应用

首先,楚人在礼器、祭祀、乐器制作等方面喜用黑漆做底,在上面再刷上一层朱漆作画,常见的漆器如漆卮、漆豆等。所尊崇的图腾有蟠蛇、凤鸟两种,展现出强烈的尚红倾向,典型的例子就是建鼓、瑟等乐器的颜色尤为鲜亮,“华夏第一建鼓”的实物就是鼓身上有黑、白、红三种颜色的漆彩花纹,鼓面贴牛皮;还有运用植物纹样的也很多,比如莲花纹、卷草纹,都很优美自然。再把这些纹样加大的或者缩小的,改成一些拼接形式放在家具上面。如实物荆木家具中,实木衣柜上的门便是刻着经简约处理的楚式卷草纹,线条比之前细了很多,比起杂乱厚重,反而多了几分清爽利落之风;还有把一些传统图案与现代科技相结合,用激光在漆器的表面上雕刻出图案,很准确,同时也保留了一些手绘感,如激光雕刻后的漆制手机壳,在上面刻有楚式云纹,既保护了手机,又增添了文化色彩。

楚文化注重庄重自持、节制有度的道德伦理观,展示了对生命的消解与无序的一种深切的认识,表现出一种严于对待死亡的冷峻面孔。这里的“若五人者海内皆宁之”,谓能够使万民和平安定。“用启冥寐,如振宁魄”,是借丧葬之礼发挥的力量给人以鼓舞振奋。楚人丧葬使用的漆棺多是龙凤主题的,镇墓兽造型夸张奇崛,且多采用镶嵌的方式添加玉器装饰,“事死如事生”既是楚人的丧葬观念,也是楚人的灵魂观念。

4.2 楚式漆器工艺的色彩搭配应用

楚式漆器以红、黑两色为主的色彩搭配,是它最明显的特点。这种搭配在现代设计中被广泛借鉴和创新。传统漆器中黑色做底色,红色做主纹,对比强又沉稳大气。放在现代室内设计中,有的家庭用黑色的漆制屏风,

上面用红色画简化的楚式图案。放在客厅或书房,既分开空间,又形成视觉焦点。而除了红黑两色,楚式漆器中也有少量其他颜色,比如黄色、绿色,大多作为点缀。现代设计中,设计师会在这基础上增加新颜色,让搭配更丰富。

部分文创产品也很受欢迎,如上述的文创书签便是以黑色为主体,以红、金描绘凤鸟图案,加入金色提升了书签的质量档次而不破坏古朴典雅的色彩;也有的采用楚式色彩与现代材料相结合的方法制作,如漆制台灯,用黑色漆作灯罩、用红铜作灯架,灯光透过时红黑相衬,光晕独特,富有匠人精神的温度,又具备当今先进的工业文明感觉。还有一种红黑色作为连衣裙色调,并且在服装面料上面印制楚式的纹样,看上去具有强烈的古风,但实际也能够适合现代人的穿衣打扮。对于漆制的茶具而言,他们使用的是木胎髹漆而成,在这种器具上我们可以看到简化的楚式植物纹样,这样的茶具虽然是人使用的器物,但也同样极有观赏价值^[4]。

5 楚式大漆工艺的实践成果展示

艺术设计注重视觉传达以及品牌的推广,我们所学习的是利用图片、色彩及文字将产品或信息从一个地方传达到另一个地方。而大漆图腾是有一个故事情节在里面,可用于做广告的叙事设计,大漆的颜色红色象征着喜庆吉祥,黑色给人深沉稳重的感觉,用在广告当中便能够引起人们的联想。本小组成员经过前期的资料收集和搜集情况制定设计风格和特色,完成了我们本次项目设计的主题为楚式大漆,并将作业设计以及平时练习素材与我们本次项目的题目相结合。目前已经完成稿:

实践作品一

实践作品二

实践作品三

6 结论

楚式大漆工艺是荆楚文化中极具视觉感染力、富有内涵和极具美感的典范。同时也饱含古代工匠的智慧,有独特的审美风格,是楚文化的重要部分,更是楚文化精神的载体。而艺术设计是很好的沟通桥梁,也是连接传统工艺和现代市场的重要手段,通过对传统手工艺做一些活化工作,让楚式大漆可以更多的融入到现代生活中来。把楚式大漆嫁接到艺术设计,不仅是能够加强品牌建设、文化传播,更是传播创新途径。

以楚式大漆为载体,将大漆融入产品设计,在图文资料中搜集影像素材并编撰技艺档案,并以此为契机留住工艺,借助专业机构的力量带动创新尝试及与其他工艺技法相结合,吸引更多的年轻人参与进来,构建起可以长久、可持续地保存下去的传承梯队,最终做到文化与经济双赢的目的。

参考文献

- [1]程有为.从河南南部的楚文化遗存看楚文化对中原地区的影响[C].中国民族学学会汉民族学会年会暨荆楚文化学术研讨会论文集.2012:64-70.
- [2]谭作萌.楚漆器文化资源在初中美术教学中的应用研究[D].华中师范大学,2023.
- [3]邵晓洁.虎座鸟架鼓——一种史籍无载的先秦悬鼓[J].音乐生活,2022(1):10-14.
- [4]罗序斌,周其丽.数字经济背景下小微文化产业高质量发展转型发展研究[J].金融教育研究,2021,34(2):51-58.
- [5]杨怡凡.传统漆艺在敦煌文创产品设计中的传承与创新研究[D].天津:天津理工大学,2023.
- [6]王凯.基于循环经济的皖江城市带产业集群发展模式研究[D].安徽工业大学,2013.
- [7]郭文静.现代招贴设计与传统美术元素的融合[D].河南:河南师范大学,2011.

基金项目:武汉东湖学院2025年“东湖未来之星”大学生科研基金项目“楚式大漆工艺的平面转译与视觉设计实践研究”(编号:2025DHWL027)。