

常州工艺梳篦的装饰图形研究

路玲娟¹, 陈新华²

(1. 常州信息职业技术学院, 常州 213164; 2. 江南大学, 无锡 214122)

摘要:以常州梳篦历史发展为背景,从研究常州梳篦传统装饰图形特点和现代装饰图形特点出发,通过比较得出:只有在继承和发扬梳篦装饰图形传统工艺的种种特点上,根据不同时代的审美变化,不断推陈出新,才能使梳篦成为富有民族传统工艺和艺术魅力的现代工艺品。

关键词:装饰图形; 工艺梳篦; 传承与发展; 旅游纪念品

中图分类号: TB472; J51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)24-0109-04

Research on Adornment Graphics of Changzhou Process Comb

LU Ling-juan¹, CHEN Xin-hua²

(1. Changzhou College of Information Technology, Changzhou 213164, China; 2. Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Taking the historical development of Changzhou comb as the background, in contrast with the graphic characteristics of traditional decoration of Changzhou comb and modern decoration graphics, the conclusion showed: only to inherit and carry forward various characteristics of traditional process, constantly innovation, could make comb become modern arts and crafts rich with traditional craft and artistic charm.

Key words: decorative pattern; process comb; inheritance and development; tourist souvenirs

常州梳篦被誉为“宫梳名篦”,曾有过辉煌的历史。论梳篦的行业地位,常州梳篦以历史悠久、工艺精湛、质量优良著称,而且产量占全国的五分之四以上。但由于自然环境的恶化、人们生活习惯的巨大改变、日益加剧的国内市场竞争,常州梳篦部分传统工艺逐渐消失,年产量及销量呈逐年下降的趋势,目前常州梳篦已经被列入国家非物质文化遗产保护项目。在“大旅游”背景下,常州梳篦充分利用中国、常州旅游业大发展的良机,在政府、行业协会和作为市场主体的相关企业的分工合作下,更新观念、培育市场,看准旅游纪念品生产这一成长空间巨大的方向,逐渐把常州梳篦业打造成旅游纪念品生产的一流企业,通过提升品牌美誉度和国际国内2个市场的占有率,实现常州旅游商品市场的跨越式发展^[1]。常州梳篦在保留传统工艺的前提下,实现了从单纯注重实用性向注重工艺性的生产转型。

1 常州梳篦的发展

常州梳篦经历了第1代的日用梳篦,发展至第2

代的日用工艺梳篦,至第3代的艺术欣赏梳篦和旅游梳篦后,常州梳篦厂又创造了第4代的发饰梳篦和胸饰梳篦。特别是工艺梳篦和旅游梳篦,这些梳篦造型逼真、色彩绚丽,融实用、观赏、装饰、收藏于一体。随着时代的变革,人们生活水平的提高,篦箕、木梳也发生着深刻的变化,它不再是单一的生活用品,从传统单一的实用性,逐步发展成日用造型梳、工艺欣赏梳、相拼梳、按摩梳、旅游纪念梳等几大类。工艺欣赏梳和旅游纪念梳产品题材丰富多彩,有历史名人、飞鸟走兽、民间传说、名胜古迹、动物花卉和各种戏剧脸谱等,是馈赠亲朋好友的上乘礼品。

2 装饰图形在常州工艺梳上的运用

2.1 传统装饰图形特点

1) 注重图形意象与梳篦民俗的契合。梳篦作为百姓日常生活中毫不起眼的器物,虽然普通却又涉及到人们生活的方方面面,淳朴的人们对梳篦的情感亦十分复杂。从梳篦的生产、制作工序到人们使用梳篦梳理头发,再到梳篦所承载的精神含意,处处都体现

收稿日期: 2011-05-17

作者简介: 路玲娟(1972—),女,江苏常州人,硕士,常州信息职业技术学院讲师,主要研究方向为媒体视觉艺术。

了人们内心之所想、所依、所盼,赋予梳篦丰富的精神内涵。故而形成了许多跟梳篦有关的民间情爱风俗、婚庆风俗、丧葬风俗等。在梳篦上随之出现了如平升三级、百年和合、喜上眉梢、福禄寿、刘海吊金钱、囍字、寿字、鱼纹、仙女送子、蝴蝶纹等传统装饰图案,包含了一种朴实的民间信仰和愿望祈求,体现夫妻和合、健康长寿、祈子、发财、做官等理想。如“龙凤配”图案在唐代以后,广为流传。它不但象征帝王和帝后的权威,也可象征人类所有夫妻间的美满结合,而且还可象征一切世间的精神与物质的阴阳两极调和。可以说,龙凤图案是中华民族最有代表性的形象符号,是美妙的艺术形象^[9]。用在梳篦上,加强了夫妻生活美满、白头偕老的内涵表达。

2) 注重图形意蕴与加工工艺的契合。不同形态的梳篦,融合特色装饰工艺,呈现出来的是具有不同艺术气息的梳篦王国。不少装饰图形题材与特定工艺相结合,进一步衬托出背后深厚的文化寓意。明代注重镂雕、镶刻等工艺,清代注重表面描、烫、印等工艺。这些梳篦的篦梁上有彩绘的,镶嵌金银线的,也有用烙铁烙画上去的,能够把人物的头饰、肖像、动作、服饰等生动形象地展现出来。常州梳篦彩绘装饰的技法,笔法细腻,画面制作的线条清楚,轮廓分明,表情丰富,具有概括、简练、逼真等特点,色彩上具有浓郁的中国民族色彩审美意趣。例如在工艺梳四大美女中,见图1,画面的人物描绘笔法娴熟而生动,富

图1 四大美女工艺梳

Fig.1 Comb with four beautiful women

有细节,颜色搭配与人物性格、身份相协调。人物西施的头饰、服饰与她民女的身份相符,头饰简单、服饰朴素,与杨玉环、貂蝉、昭君等人物华丽的头饰、服饰相比,具有很大的区别。常州梳篦烙烫装饰技法,色彩呈深浅不等的褐色,主要通过把握烙烫的程度造成色彩的深浅变化,在木质材料上呈现出一种水墨画的

意境和返璞归真的质朴感。罗汉烙画工艺梳见图2。

图2 罗汉烙画工艺梳

Fig.2 Comb with Rohan pyrography

在工艺梳篦上,从构图、线描、设色到形象的细部处理都带有一定的平面感和装饰性。运用传统装饰工艺的程式化手法,把生活中的形象通过提炼、夸张而形成美感效果。有些篦梁上绘有历史名人,如十二金钗、少数民族人物、四大美女、皇帝、格格、唐伯虎、秋香、光绪、珍妃等,人物刻画得淋漓尽致,栩栩如生,使梳篦本身更具有观赏性和文化性。除此之外,梳篦上还绘有《西游记》、《白蛇传》、《西厢记》等故事人物,祈福愿望的吉祥图案和造型,各种戏剧脸谱、花卉、飞鸟走兽等。常州梳篦传统装饰加工工艺,雕、描、刻、烫、嵌是常州梳篦在历史长河中经久不衰的工艺保障,符合了一代又一代人的审美需求。

2.2 现代常州梳篦装饰图形特点

现代常州梳篦装饰图形,因梳篦的消费目标群的重新定位而有所变化。如果什么东西都靠进入博物馆来保护,笔者认为这是保护的失败,要让它“活”起来,还要在民间,在现代生活环境中“活”起来^[9]。在梳篦品牌林立的产品过剩时代,常州梳篦只有另辟蹊径,进行市场差异化定位,才能得到生存的空间。在常州发展旅游的背景下,常州梳篦从单纯实用性产品生产向旅游纪念品方向拓展。由于消费定位从实用功能需求转移到主要以留念功能、审美功能需求上,梳篦装饰图形设计也随之发生了变化。

1) 装饰题材注重旅游景点文化相契合。旅游纪念品的核心属性主要是其纪念性和地域性,而旅游纪念品的所指最终都相关于旅游地的地域文化,地域性对于构成旅游纪念品的纪念性有着决定性的意义^[10]。常州旅游礼品梳篦的装饰图形元素突破了传统图形元素的局限,拓展了现代传统装饰图形题材,与旅游景点的文化特点紧密结合,凸现景点特色。作为旅游

纪念品的常州梳篦,运用的装饰图形元素很丰富,有名胜古迹自然景观元素、人文风俗元素、主题公园特色项目元素等,为常州梳篦的发展开辟了广阔的发展空间。

2) 采用名胜古迹自然景观元素。采用名胜古迹自然风景或景点特色元素,是常州旅游纪念梳的重要题材之一。例如给宜兴南山竹海景点设计的纪念梳,主造型使用竹元素,装饰画面用南山竹海的风景进行艺术创作,既传递了美好的祝愿又体现了景点的竹海特色。给常州天目湖景区设计的一款景区纪念梳,采用天目湖的特色元素之一“鱼”为设计元素,用中国传统年画风格,既传递了年年有余的美好愿望,又突出了景区的物产特色。

3) 采用旅游区人文、风俗元素。人文、风俗元素图形题材的工艺梳是常州工艺梳篦的特色之一,有小说人物、历史典故人物、传说人物、少数民族人物等,都是常州工艺梳篦的图形题材。梳篦被设计开发成不同旅游区域的旅游纪念品,不仅人文民俗特征鲜明,形态各异,而且能唤起旅游者对历史、传说、典故等的人文记忆和对不同时代、区域的装束打扮的认知。梳篦在某种意义上被当作人文载体,传播各地的传统文化,加上制作工艺精良,深受旅游者的喜爱。如金陵十二金钗工艺梳、秦淮八艳工艺梳、民族风情舞蹈工艺梳等,见图3。

图3 民族舞蹈工艺梳

Fig.3 Comb with the national dance

4) 采用主题公园特色项目元素。主题公园特色项目元素图形题材的梳篦,主要采用主题公园的特色项目,如海洋公园的鱼类,动物园的各种动物,花鸟等,有针对性地开发特色纪念品。如今,各地主题公园相继推出,也为常州梳篦与市场紧密结合提供了机会。如为大连海洋公园设计的一套海洋鱼系列旅游纪念梳和企鹅形纪念梳,见图4,就是用海洋鱼和海洋动物作为造型装饰题材,色彩丰富,形态各异,凸显

图4 为大连海洋公园设计的系列旅游纪念梳篦

Fig.4 Series of tourism souvenir comb for Dalian Marine Park

了海洋公园主题特点。

2.3 装饰手法特点

设计的着眼点不是过去,也不是现在,而是未来。传统不应该是体现在它的历史性上,而应该体现在它的传递性上,既继承又创新,在继承中创新,在创新中继承,从而做出符合时代特色的设计作品^[5]。现代常州旅游纪念梳篦在传承传统梳篦文化、继承传统雕、描、刻、烫、嵌装饰工艺的前提下,依据现代消费者的审美观念和流行时尚,对梳篦装饰图形用现代的色彩和现代构图方式进行设计创新,图形表现艺术进一步多元化。如为常州恐龙园设计的纪念梳篦,见图5,

图5 常州恐龙园纪念梳

Fig.5 Changzhou park memorial comb

造型取材于现代恐龙的动漫形象,采用色彩描绘工艺,形态活泼可爱,色彩夸张,非常受年轻人的喜爱。再如为南京总统府设计的总统府纪念梳,见图6,用现

图6 南京总统府纪念梳

Fig.6 Nanjing presidential memorial comb

代的抽象图形创意手法,结合当地代表革命的雨花石、红枫等形象,用现代点线面构成关系,处理装饰图形,色彩搭配时尚,既具有时代特点,又不乏地域文化历史内涵。

3 结语

梳篦产品不仅是一个简单的物质功能载体,它同时还具有与人的思维和情感相交流的特点,并且随着时代的演变逐渐成为一种融物质功能与精神功能于一体的产品^[6]。文化是一种积淀,它从遥远的昨天走来,又走在明天的最前面^[7]。无论时代怎么发展,梳篦产品本身永远闪烁着本民族的文化精神之光。时代性与传统工艺及地域文化个性有机融合,将使常州梳篦永葆时代气息。时代在发展,人们的审美情趣、流行风尚都在变化,但是梳篦传统文化的根不会变。“艺术的真谛是创造新符号、新秩序、新形式、新思想的过程^[8]”。只有在继承和发扬梳篦装饰图形传统工艺的种种特点上,不断推陈出新,才能使梳篦成为富有民

族传统工艺和艺术魅力的现代工艺品。

参考文献:

- [1] 李红华.常州梳篦市场开发探析[J].中国集体经济,2009(10).(余不详)
- [2] 徐维.中国传统吉祥寓意图案[M].天津:天津杨柳青画社,2004.
- [3] 孙洪悦.潘鲁生:让民艺这花盛开当代[EB/OL].(2007-07-30)[2008-01-16].<http://www.panlusheng.com/contetpl.php?id-2291>.
- [4] 杨从锋.旅游纪念品地域文化特色的形成之研究[D].无锡:江南大学,2004.
- [5] 周鹏.通过产品语意塑造中国特色设计文化的探讨[D].武汉:武汉理工大学,2008.
- [6] 李琦.产品设计中的非物质文化要素把握[J].包装工程,2008,29(8):166.
- [7] 许平.造物之门[M].西安:陕西人民美术出版社,1998.
- [8] 胡飞,杨瑞.设计符号与产品语意[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

(上接第105页)

很好地利用后现代主义与中华传统文化相通的特点进行广告创意,就能发挥事半功倍的效果。因此,中国的广告人应该密切结合儒家思想文化特点,合理利用后现代主义,才能使中国的广告业在国际化的道路上走得更远、更好。

参考文献:

- [1] 孙晓铭,盛琳颖.儒家美学思想中的生态哲学意识对中国现代设计的启示[J].学术交流,2011(1):31—34.
- [2] 郭有献.中国元素与广告创意[M].北京:北京大学出版社,2010.

- [3] 殷攻晖.挣脱枷锁的舞蹈——后现代广告设计的解读[J].武汉科技学院学报,2005(6):33—36.
- [4] 熊兴福,康俊,黄婉春.儒家“仁”的思想在设计中的体现[J].包装工程,2008,29(9):138—139.
- [5] 孙庆明,陈秀平.中国儒家文化[M].长春:长春出版社,2011.
- [6] 曾莉芬.后现代主义背景下的中国广告[J].艺术·生活,2003(2):46—48.
- [7] 汤进峰.广告设计中儒家文化元素内涵分析[J].大众文艺,2010(21):51.
- [8] 袁米丽.从构建“和谐社会”看儒家文化在广告中的渗透[J].艺术与设计,2007(4):62—64.