

传统手工抄纸工艺在当代设计领域的应用研究

葛芳

(广州美术学院, 广州 510006)

摘要: **目的** 以安徽泾县地区的手工抄纸“花笺”作为研究对象, 探讨其生存现状与未来设计领域相结合的发展空间。**方法** 通过对该地区的部分手工抄纸技艺进行实地田野调查, 同时在结合传统制纸的古代历史文献及当代设计实践的基础上进行探讨。**结论** 安徽泾县地区的手工抄纸技艺, 是我国传统造纸工艺文化传承的重要物证, 不仅对研究我国传统而悠久的造纸文化有着重要的实物参照价值, 而且随着多个设计实践的逐步推进, 使其能够充分融入当下的日常生活。通过此课题的展开, 对探讨中国历史悠久的传统造物文化中纸品的传承与发扬问题, 有着十分重要的现实意义。

关键词: 泾县; 手工抄纸; 花笺; 传承与发扬

中图分类号: J516 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)16-0027-04

Applied Research of Traditional Handmade Paper in Contemporary Design Field

GE Fang

(Guangzhou Academy of Fine Arts, Guangzhou 510006, China)

ABSTRACT: Taking "the flowers" handmade paper in Jingxian county, Anhui province as the object, it discusses the development space between the current situation and future design. Based on the field investigation of the traditional handmade paper technology in this region, it makes a research on the old craft skills combined with the ancient historical documents and contemporary design practice of the traditional paper. Handmade paper technology in Jingxian county, Anhui province is the important evidence of cultural heritage of traditional papermaking process, not only has a kind of important reference value for the research of traditional and long Chinese paper culture, but also step by step with a number of design practice which can be fully integrated into the moment of daily life. By study and analysis of this topic, I believe it indeed has special practical significance to the inheriting and enhancing our traditional papermaking culture.

KEY WORDS: Jingxian county; handmade paper; flower paper; inheriting and enhancing

在中国传统手工抄纸工艺中, 安徽泾县地区所产的皮纸以当地特有的青檀皮为料, 精细的做工, 优良的纸质, 精美的后期加工工艺, 从古至今都是文人雅士案头上绘画习字的常用之物。安徽泾县自古就以产各式佳纸而闻名, 尤其是到了清代康熙、雍正、乾隆年间, 各式宣纸的后期加工制作争奇斗艳, 品种极为丰富, 达到了手工抄纸后期加工工艺的一个高峰^[1]。各类纸品层出不穷, 其中仅金银粉的应用就有描金、洒金、泥金等多种技法的使用, 更不用说其他技法如染色、施胶、研光、印花、刻花、

上蜡等加工工艺的广泛应用。而洁白素雅的宣纸经过这些后期工艺加工之后, 则呈现出多样的色彩和质感。因其呈现的纸张质地与表面纹理的不同, 通常名称也起得极为雅致: 罗纹宣、蝉翼宣、龟纹宣、洒金笺、玉版宣、云母宣、虎皮宣等, 名目繁多, 美不胜收^[2]。

近些年来, 当地人根据古代相关文献的记载, 对一些逐渐失传的传统宣纸品种的加工工艺进行了研究和复原, 再现了历代名纸的原貌。同时, 除了对古纸的研发外, 针对目前国际市场的发展趋势与

收稿日期: 2016-04-25

作者简介: 葛芳 (1972—), 女, 江苏人, 博士生, 广州美术学院讲师, 主要研究方向为设计学理论和视觉传达设计。

国外订单需求,还相继开发出了新的品种来应对目前市场的新需求,这些新型手工抄纸的开发为这门传统工艺的创新之路开拓了新的方向。

1 传承与发展

相较于我国传统的手工抄纸技艺,日本与韩国在传统制纸的基础上,已经完成了从传统到现代的演变。这类手工抄纸的设计之所以能在日本、韩国等国家得到很大的应用与发展,一方面固然与民族独特的居住生活环境的习惯有关,但更多的是这些国家对这种传统手工艺的尊重与传承。数千年前,我国的造纸术由东方向西域传播之初,邻国朝鲜和日本等亚洲国家率先掌握了这门古老的工艺,并因地制宜的逐渐发展出一套独特的手工抄纸技艺^[3]。与我国一样,这些亚洲国家的传统技艺也曾经面临逐渐式微的窘境,但随着日韩等国家对这些珍贵的传统物质文化的重视,相继颁布了相关的手工艺复兴政策对这些传统技艺及技艺传承人进行保护。国家为这些珍贵稀有的传统技艺建立档案,不仅从经济上给予大力支持,而且还对其进行宣传,使得这些珍贵的手艺得以传承。随着社会关注度的增加,吸引了越来越多新一代的设计师加入其中,为这些古老的手工技艺增添了更多的现代特征,帮助这些手工艺实现了新与旧之间的传统产业的转型,得到了世界上更多国家和人们的认可与接纳,日本的传统手工抄纸技艺即是其中一例。

日本的手工抄纸品种中,最有名的莫过于流传了几百年的“和纸”抄制工艺。针对于日本和纸长久以来面貌较为单一,缺乏变化的现状,日本著名的纸张公司“Takeo”长期致力于传统手工抄纸的研究与创新,举办了多场纸张展示会,展出了部分新研发创作的传统手工抄纸的品种。该纸张公司邀请部分日本著名的纸张设计师与本土的手工艺人共同进行创作,研发了许多新型的手工抄纸品种。如1991年举办的纸品展示会中,展示了日本纸张设计师坂本直昭的作品,将手工抄纸制成粗犷质朴的纸张与室内设计领域相结合,将其用于日式窗帘的制作。坂本直昭的作品见图1。1994年,又以“光的质感”为主题进行了新研发的手工抄纸的展览,展示了日本纸张女设计师堀木惠里的作品,展览现场纸品通过与灯光的结合,为观众展示了一幅幅色彩斑斓的影像,将日本的传统纸张设计赋予了新颖的形式与内容。堀木惠里的作品见图2。同时,“Takeo”纸张公司邀

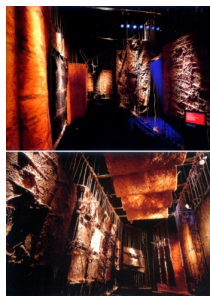

图1 坂本直昭的作品
Fig.1 Works of Sakamoto Naoaki

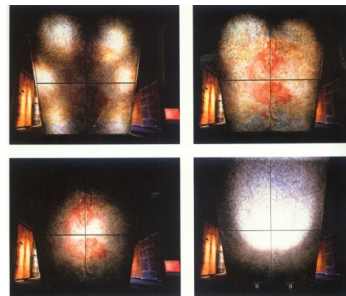

图2 堀木惠里的作品
Fig.2 Works of Horiki Megumi

请了日本著名设计师原研哉进行了一系列的纸品展示设计,为手工抄纸的现场展示创造了绝佳的环境与氛围,“光的质感”日本 Takeo 纸张世界展览见图3^[4]。

图3 “光的质感”日本 Takeo 纸张世界展
Fig.3 "Texture of light" Japanese Takeo International Paper Exhibition

传统手工抄纸同样的传承与发展也在韩国得以继续。对于朝鲜的手工抄纸了解最多的莫过于“高丽纸”,这种工艺精湛、古老的纸张自明代开始,就成为朝鲜与我国朝贡贸易中必不可少的品类。根据史料记载,朝鲜向我国“进贡”的物品清单中,“高丽纸”出现的频率很高,可见这种纸品当时的珍贵与受欢迎的程度^[5]。到了近代随着韩国经济的发展,与日本一样,政府对于韩国传统手工技艺与手工艺人的保护也越来越重视,在手工抄纸领域中也是如此。如韩国“无形文化财产”第16号纸匠张容熏所开的“张纸房”即是一例,该手工作坊代代相传,到张容熏已经是生产传统韩纸的第三代传人。而其经营的“张纸房”手工抄纸的作坊中,目前纸张设计的品类已经非常丰富,其中大部分都是新研制的品种。“张纸房”所抄制的现代手工抄纸见图4,无论是纸浆原材料的选择与混合,到抄纸工序的改良,后期加工工艺的拓展,与传统韩纸相比,都有了更大的创新与发展。这些新纸品的抄制成功,也为传统手工抄纸在现代设计领域的应用与探索增加了更多的可能。

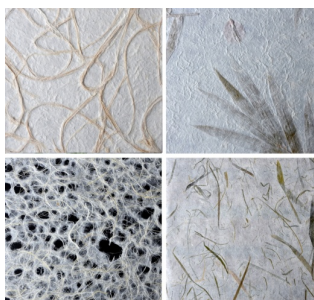

图4 “张纸房”所抄制的现代手工抄纸

Fig.4 Modern handmade paper produced by "Zhang's paper workshop"

2 安徽泾县地区的花笺制作工艺及其在设计领域中的应用

2.1 花笺制作工艺

就目前手工抄纸发展趋势而言,在传统抄纸加工工艺的基础上,各类花笺的制造也呈现出异彩纷呈的景象。这类纸张的特点是设计感强,仅从视觉感受上而言,具有很强的观赏性,再加上自然质朴的纹理特征,丰富斑斓的纸面语言,成为现今手工抄纸作坊中另一种主要制作与定制加工的品类。其用途也更加广泛,尤其在印刷、包装、装潢、产品等设计领域,各种以传统手工抄纸为创作题材的不同设计领域的作品越来越多,这也反映了设计师对于这种古老纸张的关注,使其成为诸多设计师乐于尝试与探索的素材之一,具有很好的开发应用远景。

所谓花笺,指在手工抄纸的抄制过程中,于纸浆配浆配比中,除了混入一定的皮草料外,还需在纸槽中放入植物的叶片、花朵、茎须等天然原材料,进行混合后所抄造出的纸张品类。关于花笺制作的历史,最早在魏晋时期就有相关记载,因其加工材料的不同,对所抄纸张也有不一样的称谓。例如史上著名的“侧理纸”,又名苔笺,因在抄造纸张的纸浆中,掺入了生长在水里的青绿色天然水苔而得名。所抄造出的纸张纹理疏朗自然,与机械加工而成的纸张相比纹理更加生动有趣。学生课程作品“纸艺灯具”中所用的花笺见图5。

根据笔者在安徽泾县所做的实地田野调查发现,目前在该地诸多生产手工抄纸的作坊中,有一部分不仅与国内的商家保持密切的联系,而且还与国外的交易商也保持着一定的贸易往来。经常会为有特殊需求的商家来样加工生产定制一部分特种纸张,如花笺,在国际市场上的需求亦逐年增加。在泾县丁家桥镇进行调研时,有一批出口韩国的手工抄纸正在生产,这种纸张为一种室内装饰用纸,其功用用于装裱韩国传统

图5 学生课程作品“纸艺灯具”中所用的花笺

Fig.5 Flower paper used in the works "Paper lamp" by students

木制建筑内的隔扇、窗棂、门等。第一步是当地村民清晨上山去采摘新鲜嫩绿的植物叶片,采摘后出售给需要的造纸作坊。这种纸张所用的植物为当地山上比较常见的一种爬藤类植物,其采摘时间多为夏季与春季。每到这个季节的清晨,村民就背上竹制背篓上山采摘,之所以选择这个时间的原因是此时的叶片形状与色泽最为美观舒展,保证了抄纸时所呈现出的最佳美感,因而叶片只能在当天使用,如若放置到第二天叶片就会有发黄与烂叶的情况出现,极大影响了纸张的审美价值。

第二个步骤为含有新鲜植物叶片抄纸浆料的制作。首先将新鲜的叶片摘选后清洗干净,紧接着将其浸泡在盐水中以备,这个步骤的原理是通过这段时间的浸泡将叶片中多余的水分去除,与此同时通过盐水的作用还能保持叶片色泽的艳丽与新鲜。约1h后将其快速倒入早先调配好的纸浆中搅拌均匀。用于抄造花笺的纸浆多为构树皮加工而成,因而其质地更厚,更具韧性与耐磨性,从而使纸浆与叶片之间的结合更加紧致,厚度接近于朝鲜的高丽纸。

第三个为最为重要的抄纸步骤。植物花笺所抄纸张通常纸幅较小,因此该花笺所用为连二式的抄纸帘进行抄制。即于竹帘正中编织一条纵向的帘纹,这样抄造完成的纸张可以轻易地从中间一分为二,也就是说抄纸工一次可以出纸两张。也因为纸幅的原因,这种纸张多采用单人抄造的方式完成。即抄纸时,通常会根据所抄造纸张尺寸的差异,确定抄纸时是单人、双人,甚至最多12人共同协作来完成最关键的抄纸工序。在进行单人抄纸时,纸帘大多会在四角各系有一根绳子,绳子顶端与竹竿相连,固定于屋顶上方,形成一个原始的机械联动装置。这种结构的作用是保证抄纸时纸帘的平稳与均衡,这样抄制出来的纸张才能厚薄匀称,这一点是抄制出好纸张的关键。因花笺通常较厚,有时一张纸甚至要抄荡好几次,这样不仅对抄制时的速度有要求,对于抄纸的手法同样有诸多讲究,即不仅速度上要轻缓、匀速,手法也要采用抄纸,一荡,再荡的方法才能抄制出满意的纸品,也才不会出现抄纸过透或堆积过厚的现象。抄纸工序完成后,

需落纸一层层整齐叠放。

抄纸工序完成之后,需要将纸帘水平放置一会儿,静等叶片与纸浆充分沉淀之后,水分缓缓滤干,最后将抄制好的纸张落下,一层层整齐叠放,经机械压榨一夜后方可进入最后的晒纸工序。而花笺的晒纸工艺与其他手工抄纸的手法完全相同^[6]。

这类花笺纸浆中混合有新鲜的植物花叶,且花叶分布呈无序的不规则状态,因而所抄制而成的纸张自然生动,充满了天然野趣,在现代设计领域中越来越多地被运用。值得一提的是,在花笺的制作过程中,时间的控制至关重要。新鲜的植物花叶采摘完之后需立即开始花笺的制作,否则放置时间长了之后,新鲜的花叶都逐渐萎靡,甚至发黄变色,这些都会对纸张的最终成品产生直接的影响,从而降低其审美价值。

2.2 花笺类手工抄纸在设计领域中的应用

在我国将花笺类特殊纸张用于设计实践上的尝试,就目前而言除了用于书籍装帧较为常见外,亦有不少其他设计领域的尝试。如广州美术学院的师生于2013年5月曾经举办过一个2010级装饰艺术设计系“纸艺与灯饰”的课程作业展。在这个展览上,由装饰系教师吴健儿所指导的一系列以手工抄纸为原材料的灯艺设计,以“不一样的纸,不一样的灯。一起来比什么都好”为主题,将这种传统又古老的纸张技艺与各类灯具进行结合,进行了诸多大胆的尝试,造型独特,令人耳目一新。学生课程作品“纸艺灯具”见图6。这些幽暗淡黄的灯光,透过带有新鲜植物花朵、叶片、茎须的传统手工抄纸缓缓晕开,营造出一种自然而宁静的气氛,使人放松的同时又心生暖意。这次课程展是为数不多的利用手工抄纸的独特语言,将其较为出色地应用在设计实践创作中的大胆尝试,也为探索这类纸张如何在不同设计领域中加以运用,拓展了另一种可能。

图6 学生课程作品“纸艺灯具”
Fig.6 "Paper lamp" by students

3 结语

目前而言,手工抄纸与中国很多的传统手工艺面临着同样尴尬的处境,老的技艺濒临失传,即使仍然存在,多数情况下制作中所用的原材料也逐渐被更多现代的化学成分所替代,早已失去了原先的样貌^[7]。作为一个阶段性的研究成果,这里记录了在安徽泾县地区进行田野调查时所搜集的资料和采访手记,希望通过这次考察与论文的展开,在设计领域内唤起对这种技艺的关注,吸引更多的设计师与当地手工艺人一起,参与手工抄纸纸品的设计创新与探索,将其与现代设计更好结合,在保留手工抄纸本身不可替代的独特性的同时,为这门古老迷人的传统技艺拓展出更多样的应用领域,也为祖祖辈辈从事此行业的手工艺人赢得更大的生存空间。

参考文献:

- [1] 钱存训. 书于竹帛[M]. 上海: 上海世纪出版集团, 2006.
QIAN Cun-xun. Written on Bamboo and Silk[M]. Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2006.
- [2] 苏易简. 文房四谱·纸谱[M]. 北京: 商务印书馆, 1960.
SU Yi-jian. One of the Four Treasures of Study-Paper[M]. Beijing: Commercial Press, 1960.
- [3] 潘吉星. 中国造纸技术史稿[M]. 北京: 文物出版社, 1979.
PAN Ji-xing. History of Chinese Papermaking Technology[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1979.
- [4] 朱镔. 原研哉的设计世界[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2002.
ZHU E. The Design World of Kenya Hara[M]. Nanning: Guangxi Art Press, 2002.
- [5] 钱存训. 中国纸和印刷文化史[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004.
QIAN Cun-xun. Chinese Paper and Printing[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2004.
- [6] 宋应星. 天工开物·杀青[M]. 北京: 中国社会出版社, 2004.
SONG Ying-xing. Sha Qing of Tian Gong Kai Wu[M]. Beijing: China Society Press, 2004.
- [7] 潘吉星. 中国科学技术史·造纸与印刷卷[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
PAN Ji-xing. History of Science and Technology in China, Papermaking and Printing[M]. Beijing: Science Press, 1998.