

雅安社会创新设计中的铜瓷造器

张建平¹, 王立端², 罗显怡³

(1.重庆邮电大学, 重庆 400065; 2.四川美术学院, 重庆 401331; 3.重庆交通大学, 重庆 400074)

摘要: **目的** 研究社会创新背景下“铜瓷造器”的新方法和对传统手工艺的发展途径。**方法** 雅安社会创新项目中“铜瓷造器”是进行不可复制、独一无二的器型再造, 重新创造出一件新的器物, 让它以另一种面貌获得“重生”, 这与传统铜瓷工艺在创意构思、设计理念上都有所不同。**结论** 在社会创新大背景下, 研究如何将传统工艺与当代设计相结合, 将其参与到社会创新设计支持的公益实践中, 使铜瓷工艺焕发新生, 探索铜瓷工艺的可持续发展路径。

关键词: 铜瓷; 传统手工艺; 社会创新; 可持续发展

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0037-06

Curium Porcelain in Ya'an Social Innovation Design

ZHANG Jian-ping¹, WANG Li-duan², LUO Xian-yi³

(1.Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China; 2.Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China; 3.Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

ABSTRACT: It aims to introduce an innovative "Curium Porcelain" inspiration and design method and to inspire development of other traditional crafts. The method of making "Curium Porcelain" in Ya'an social innovation project is not copying, but making unique shape and meaning, to create a new one and lead it in a different appearance for "rebirth" which is different from the traditional "Curium Porcelain" process of conception and ideation. In the real social innovation design process, it studies how to combine traditional making process with modern design concept, engage to participate in the social innovation practices for public welfare, in order to rejuvenate the "Curium Porcelain" process and explore a sustainable development approach.

KEY WORDS: Curium Porcelain; traditional handicraft; social innovation; sustainable development

铜瓷是中国古老的传统手工艺,有上千年的历史^[1]。时至今日,与大多数手工艺一样,饱含文化内涵的铜瓷工艺面临着衰落消亡的现实困境。在社会创新的大背景下,传统工艺也迎来了创新发展的新机遇。诸如陶瓷、刺绣、金工、编织等门类的传统手工艺,都在通过多种途径寻求实现创新的有效方式和可持续发展之路^[2],铜瓷工艺也有很大的发展空间和可能。

1 雅安社会创新设计

1.1 面向雅安灾后重建的社会创新设计

雅安灾后重建项目是以解决雅安地震所导致的扶贫与就业、产业复兴、社会关系重构等诸多社会问题

的社会创新实践,在湖南卫视芒果 V 基金的支持下,以湖南大学设计学院为主,联合清华大学美术学院、四川美术学院 3 所高校的设计力量,以雅安砂器作为当地传统手工艺复兴的对象,以设计创新支持就业、技术改进和产业复兴的方式,进行社会创新实践^[3]。

进入 21 世纪,传统工艺的强势回归使得越来越多的设计师尝试用新的设计理念、方法、模式与传统工艺、地域特色相结合,从而探索设计如何使文化与市场乃至世界共同发展。雅安社会创新设计项目,通过与政府、群团组织、代表性企业、作坊、当地手工艺人和跨领域专家的合作,共同搭建基于网络的信息展示平台,传播地方知识的同时将当地各种手工艺人和工人引入整个产业中去^[4],从而逐步构建一个“设计、

征集、合作生产、品牌推广”的砂器创新设计服务平台。

1.2 雅安社会创新设计的思路和实践

1) 整合本土资源, 打造设计平台。通过设计的介入, 将本土资源与现代设计相结合, 转化为能够适应现代市场需求的产品。项目运用设计思维, 整合并利用雅安当地的特色资源, 在产品设计的进程中, 将砂器与其他材质结合, 比如当地的木雕行业, 竹制品行业等。并在项目中设计生产出一下创新产品: 以碎瓷为元素结合锯瓷技艺寓意家园重建的“家园系列”; 结合雅安当地竹编的“竹·石”系列茶器与融入木雕的“桦”系列茶器; 以砂器为主体融合了东方生活美学设计元素的“雅宴”系列砂锅; 借鉴古器皿“豆”实现温盞功能的“食器”系列。以砂器为主体在一定程度上提升其他相关产业, 实现地域经济复兴。并打造砂器平台, 作为联系设计师、砂器小作坊以及用户的纽带, 实现生产、手工艺传承双向的可持续发展。

2) 改善砂器生产环境与工人生活水平。平台和砂器作坊合作, 扶持合作的砂器小作坊, 改善砂器作坊工人的工作环境并且帮助工人设计并制作合适的工具, 提高工人的福利待遇以及工作效率。通过项目带来的实质改变, 鼓励当地人参与复兴当地经济, 致力实现砂器产业与经济效益的双赢局面。

3) 培养、吸引人才振兴砂器产业。通过与当地砂器作坊合作, 由平台提供资金, 砂器作坊提供场地和技师, 共同开办砂器技能培养砂器制作工人, 吸引更多的人投入到砂器产业, 带动雅安地震灾区的经济复苏, 创造就业机会, 留住青壮劳力, 从源头上解决留守儿童、老人等灾后遗留问题。

2 铜瓷技艺溯源与展望

2.1 优秀的传统铜瓷手工艺文化

铜瓷是中国民间历史悠久的一门传统老行当, 是用铜、铁制成的扁平两脚钉将破碎的瓷器修补好, 使其恢复原样的一门手艺。中国是瓷器的发源地。由于瓷器易碎的特点, 古时人们“惜物”的观念, 物质资源的相对匮乏, 在发明铜钉和金刚钻之后, 便催生了铜补修复瓷器这门手艺。追溯铜瓷工艺的历史, 在唐代范摅《云溪友议》(卷下) 中有所记载: “里有胡生者, 性落拓, 家贫。少为洗镜镞钉之业。……, 远近号为胡钉铰。”在《辞源》中也能查出, 胡令能(唐贞和、元和时期人), 圃田(今河南中牟县) 隐者, 年轻时以修补锅碗盆缸为生, 人称“胡钉铰”。宋代《清明上河图》中, 也有“铜艺图”的描绘(见图1)。至20世纪六七十年代, 随着制瓷技术的发展, 大批量化的生产, 制作成本的降低, 瓷器日渐廉价, 铜瓷这门手艺

也随之逐渐淡出了人们的视野^[5]。可见, 铜瓷工艺历史悠久, 其兴盛衰败与中国瓷器的发展关系密切。

2.1.1 民间铜瓷手工艺中的常活与行活

历史上, 铜瓷工艺在清乾隆时期发展到鼎盛时期, 出现了常活和行活之分。常活也叫粗活, 是为普通老百姓修补破损的碗、碟、盆、缸等日常用品的, 铜钉基本是铁钉, 工艺略粗。行活也叫细活, 是专为达官贵族等大户人家修复观赏瓷或紫砂壶等精美陶瓷用品的, 金刚钻小巧精致, 铜钉用锻铜工艺加工而成, 有花钉、素钉、金钉、银钉、铜钉、豆钉、米钉、砂钉之别。行活注重艺术价值, 工艺要求精致。

2.1.2 传统铜瓷手工艺中的价值与意义

无论“常活”还是“行活”, 铜瓷工艺都蕴含着中华民族独特的民间文化技艺的特色, 具有见证中国瓷文化发展的独特价值。它体现了我国历代先民对物品的循环利用、对资源异常珍视的生活态度, 也传达出历代先民恪守勤俭、物尽所用的传统美德^[6]。无论是“粗活”还是“细活”, 从平钉到花钉, 从基本的功能修复, 到艺术的审美追求, 铜瓷经历了一个从技到艺的过程, 本身就是传统手工艺的一种发展途径。同时, 从东方哲学思想的角度, “铜瓷”还是一个格物致知、自我修行的过程, 在此过程中能不断获得知物用物、爱人敬天的哲学感悟^[7]。

2.1.3 传统铜瓷手工艺的方法与步骤

铜瓷工艺是一项技术性很强的手艺。首先, 要将破碎的瓷器找碴对缝, 用绳子将其捆绑好或用胶纸粘贴好后, 再根据瓷器的裂纹结构和走向进行定位点记, 确定钉眼位置、距离和数量, 在确保每个铜钉有效抓力的同时, 要考虑到铜钉布局的美观性。接下来就是用金刚钻打孔。打孔的工艺要求极高, 孔不能钻透, 手要拿得稳, 对的准, 钻出的孔要向内有一定倾角, 以便铜钉不易脱落。孔钻好后, 就开始铜钉。这一环节特别考验手艺人的技术。先要根据孔距制钉, 所裁剪的铜钉钉脚宽度与深度要与孔径和孔深相当, 敲入铜钉时要尽可能一次到位, 避免反复更换铜钉。铜钉铆合完成后, 最后再用鸡蛋清和瓷粉调和补漏, 防止瓷器漏水。铜瓷过程中, 各个步骤不仅关系到铜瓷艺人的技术水平, 艺人的艺术审美和创造能力也至关重要。这些步骤和细节都与铜瓷艺人长期积累的经验息息相关。

2.2 当下铜瓷在社会创新背景下的发展机遇

2.2.1 传统铜瓷手工艺的现代困境

铜瓷工艺产生在物质资料匮乏的农业社会。现代社会物质的相对富足, 人们不再需要修复破碎的日常瓷器用品。铜瓷没有了赖以生存社会基础和土壤, 自

然会步入濒临消亡的境地。近些年来, 尽管铜瓷工艺被潍坊、唐山、抚顺等多市列为非物质文化遗产, 保护与发展的口号喊了多年, 有实质的创新发展却仍然举步维艰。铜瓷工艺仍然停留在传统的生态氛围和工艺层面上, 成为传承人和少数铜瓷爱好者的“门内独家绝活”。铜瓷工艺在现代社会中的消逝现实固然不可改变, 然而技艺本身的发展完全是有探索可能性的。

2.2.2 社会创新背景下的铜瓷出路

当前倡导的大力发展文化创意产业的社会背景和环境, 给了传统手工艺前所未有的发展机会和条件。文创产业发展势劲, 陶艺、漆艺、金工、绣艺等各门类手工艺都在寻求发展创新, 或另辟蹊径、或相互借鉴, 很多技艺的发展都取得了相当可观的成就。铜瓷工艺也应打破陈旧保守的观念束缚, 继承精致细腻的工艺优点和独特韵味, 发扬爱物惜物的观念思想, 特别是要结合现代设计理念, 寻求多点切入, 拓宽发展路径, 使其更好地融入并应用于现代社会环境, 被现代人所接受喜爱。

3 雅安项目中的“家园”系列铜瓷产品

3.1 田野调查与铜瓷的机遇

2015 年 6 月, 芒果 V 基金、湖南省工业设计协会、湖南大学设计艺术学院等单位联合发起了“芒果 V 基金‘雅安灾后重建——社会创新’计划之砂器设计创新及推广”社会创新项目。项目发起伊始, 项目组实地考察了四川雅安荣经砂器制作工坊, 见图 1, 发现砂器在烧制过程中, 难以避免地会有不同程度的损坏, 大量残次砂器只好丢弃。这种现象给项目组带来了设计创新的启示和机遇。项目组进一步通过对砂器生产方式的考察、与非遗传传承人的探讨、铜瓷工艺在砂器上的实验, 以图在特定的文化生态中寻求实现创新的有效方式。为使非遗项目在“生产中”实现传承与

图 1 砂器烧制作坊

Fig.1 The crockery workshop

保护, 当地群团组织与项目组成员开展了针对当地手工艺人的铜瓷工艺培训活动, 使其转化为产业机遇, 服务于当地社会。

3.2 铜瓷造器的新方法

“铜瓷造器”系列作品最大的特点是将若干不属于同一母体的陶瓷碎片, 通过谨慎切割, 反复打磨, 巧妙拼合在一起, 创造性地再造出全新的陶瓷作品, 见图 2。这与雅安灾后家园重建的寓意不谋而合。这一方法并非哗众取宠, 而是有切实的意义。日常生活中, 特别是陶瓷制造企业, 会产生大量的陶瓷碎片, 这些碎片往往东零西落, 不能再完好地复原一件陶瓷用品, 自然就会被随意丢弃, 造成资源的浪费和环境的污染。这些碎片, 或青花、或五彩、或黑陶、或彩陶。利用这类碎片, 将不同形状、不同大小、不同材质、不同色彩、不同纹理甚至不同年代的陶瓷碎片进行铜合, 将错就错、因势利导, 巧妙地利用好创造过程中的偶然性, 看似难以拼合, 实则会有无限的创作空间。

图 2 不同瓷片铜合的铜瓷作品

Fig.2 The works made from different pieces of Curium Porcelain

3.3 铜瓷造器的新工艺

工艺的相互利用和借鉴, 并非是传统手工技艺间不可逾越的鸿沟。事实上, 无论是从粗犷的彩陶到精致的景德镇瓷器, 还是从先秦的素衣朱绣到现代的民族刺绣, 传统手工艺的发展动力一直是融合别的艺术形式、别的工艺优点进而呈现出的生气勃勃的自我创

新意识^[8]。无论何种材料、技术,只要运用得当,并能创造出具有当代艺术美感的工艺作品,就可以加以利用。“金缮”工艺是用天然大漆将瓷器碎片黏合,打磨髹漆后,再在瓷器表面敷金粉或金箔的一种修复工艺。这种工艺追求一种“侘寂”的残缺美。“铜瓷造器”系列作品在铜瓷工艺的基础上,加以运用金缮工艺,在增强器物稳固性的同时,也丰富了器物的装饰性。金线的贯穿流动,铜钉的疏密点缀,扬长避短地呈现出了两种工艺的特点与美感。两种工艺的结合不仅是功能上的需要,而且也起到了锦上添花的艺术效果,见图3。

图3 铜瓷工艺与金缮工艺相互结合

Fig.3 The combination of Curium Porcelain and lacquer technique

3.4 铜瓷造器的新目标

传统铜瓷工艺是修复的艺术,“铜瓷造器”则是再造的艺术。铜瓷作品见图4。修复是“不出意料”,大

图4 铜瓷作品

Fig.4 The works of Curium Porcelain

致可以想象到最终结果;再造却“难以预料”,自然也会有更多期待。在“铜瓷造器”的创作过程中,通过艺术性地处理不同碎片的面积的大小、形状的契合、图案的利用、色彩的搭配、质地的对比等因素,并不预设最终的器型,而是顺势而为,进行不可复制、独一无二的器型再造,重新创造出一件新的器物,让它以另一种面貌获得“重生”,自然也就成了“铜瓷造器”的目标。不受传统工艺的技法与目的的限制,加以运用新的手段和方法,设计开发出既具实用性,又有装饰性的新颖、独特、个性的产品,最终符合当代人的审美,满足当代人的需要,就是工艺创新与再设计的意义所在。

3.5 铜瓷造器带给传统工艺可持续发展的启示

“铜瓷造器”,表面上看是技艺整合、器型再造的创新设计实践,是废物利用、绿色生活的环保意识倡导,是恪守勤俭、惜物惜福的传统美德传承,更重要的是其创作实践本身的社会创新意义。“铜瓷造器”参与大型国际性展览,联合高校设计力量共同进行社会创新计划,参与社会公益机构组织的传统手工艺扶持与创新项目。这些主动的参与方式,都为我国的手工艺技艺的可持续发展带来了新的启示。

纵览我国当下保存较好的传统手工技艺生长环境,往往是在贫困或欠发达的地区。正是由于地区的落后,经济的不发达,商品社会、市场经济的威力没有冲击到这些地区,从而使得这些传统手工技艺得以存活下来的话,唤醒手工技艺,注入新的活力,让传统手工艺为当下或未来的人们生活方式所服务^[9]。对手工艺静态的保护固然有意义,然而动态的传承、可持续的发展更为重要,更具社会创新价值。

传统手工艺实质上是农业社会的“当代设计”。在成千上万年的手工制造过程当中,传统手工艺蕴含了人类手工发展的很多设计智慧。智慧本身并不会因社会的发展转变而失色,不应无视忽略^[10]。然而,对古代设计特别是手工艺的设计沿袭显然是出现了断裂问题。如何架起现代设计与传统工艺间的桥梁,打通两者间传承纽带,笔者认为,政府相关部门或行业协会进一步通过政策与资金的支持,组织开展手工艺创新发展的相关活动,加强文化空间与氛围的营造,发展具有手工艺特色的社区文化;鼓励支持社会公益机构、营销机构、设计机构对手工艺传承发展事业的参与;利用高校、传习所等教育研究培训机构的优势和资源,加强手工艺艺人、手工艺企业与高校的现代设计的培训学习、交流互动,使得两者之间相互借鉴,取长补短,必然会碰撞出耀眼的火花。通过以上种种方式,加上运用互联网手段,建立便捷的传播渠道,防止生产与市场、价值和艺术的割裂,赋予传统工艺以新的面貌,新的内涵,实现工艺传统的复活与重生。

4 后期成果呈现

自 2014 年始,对铜瓷工艺的发展方向进行了一些研究,并创新设计了一系列铜瓷工艺作品。

在雅安项目中,系列铜瓷作品以芒果 V 陶“安家”系列命名,取“破镜重圆”和“家园重建”的意义,前后在雅安、景德镇、醴陵等地取得震中破损的瓷片,以及雅安荣经砂器碎片等共计 1000 多片,采用传统铜瓷工艺与金缮工艺相结合的工艺手段,共创作出 50 余件设计作品,见图 5,每件作品都具有代表不同陶瓷艺术相结合而产生的全新美感,以及不可复制的特性。

图 5 “家园”系列铜瓷作品

Fig.5 The works of "Home" Curium Porcelain

2015 年 5 月至 11 月,研究成果“铜瓷造器”见图 6,参加了 2015 米兰国际文化创客设计展、米兰世博

图 6 “铜瓷造器”作品

Fig.6 The works of Curium Porcelain

会重庆周,并参加了由中国文化部中外文化交流中心、四川美术学院和雅伦格文化艺术基金会共同主办的“民以食为天——中国饮食器物设计展”(威尼斯),见图 7。在如此引人注目的“三会”期间,在全球最顶尖的设计与文化交流舞台上向世界展示中国特色的文化创新、传统手工艺与当代设计,展示艺术设计高校的设计成果、具有拓展国际视野,与全球最优秀的文化团体、高校、企业交流分享经验,创造更多的国际学术交流机会,扩大中国文化在世界影响力的重大意义。展览得到了国务院新闻办公室、文化部、人民网、中国文化产业协会、新华网等百余家媒体报道,受到了强烈的社会好评。

图 7 参加“民以食为天——中国饮食器物设计展”

Fig.7 The opening ceremony of "Food is god: design exhibition of Chinese dining utensils"

2016 年 5 月,“芒果 V 陶”项目成果发布,“家园”系列铜瓷作品同时在岳麓书院举行了作品慈善拍卖会,见图 8,获得的善款主要用以回馈当地社会,以

图 8 “芒果 V 陶”项目成果发布会

Fig.8 The results conference

促进当地社会和企业本身的发展。拍卖会得到了众多爱心企业和人士的热情参与,受到了良好的社会反映。

5 结语

所处的时代是一个多元发展的时代,随着社会经济、科技、文化的发展,生活中出现了许许多多新的事物。无论是政策扶持、经济投入、技术创新,还是文化融合,都为手工艺的发展提供了条件和着手点,手工艺的发展也要以更加开放的姿态,寻求多向发展,顺应时代潮流,为新时代、新生活、新人类服务。

参考文献:

- [1] 张超. 渐渐消失的匠人行当[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 2016.
ZHANG Chao. The Work of the Craftsmen[M]. Beijing: Beijing University of Technology Press, 2016.
- [2] 蔡成. 地工开物: 追踪中国民间传统手工艺[M]. 大连: 大连出版社, 2016.
CAI Cheng. Di Gong Kai Wu: Follow Chinese Folk Traditional Handicraft[M]. Dalian: Dalian Press, 2016.
- [3] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 109—111.
ZHANG Duo-duo, JI Tie. Collaborative Design "Touches" the Traditional Community Revival: Take the "New Channel · Hua Yao Hua" Project as an Example[J]. Zhuangshi, 2016(12): 109—111.
- [4] 季铁, 潘英. 基于社区和网络的设计与社会创新——从 UCD 到 CCD 方法[J]. 装饰, 2012(12): 109—111.
JI Tie, PAN Ying. Community and Network Based Design and Social Innovation: from UCD to CCD[J]. Zhuangshi, 2012(12): 109—111.
- [5] 华觉明, 李劲松, 王连海, 等. 中国手工技艺[M]. 郑州: 大象出版社, 2014.
HUA Jue-ming, LI Jin-song, WANG Lian-hai, et al. Chinese Handicrafts[M]. Zhengzhou: Daxiang Press, 2014.
- [6] 王燕. 传统手工艺的现代传承[M]. 南京: 译林出版社, 2016.
WANG Yan. The Modern Heritage of Traditional Handicrafts[M]. Nanjing: Yilin Press, 2016.
- [7] 李奇. 把瓷玩美: 一位古瓷修复专家的手迹[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2014.
LI Qi. An Ancient Porcelain Restoration Expert's Handwriting[M]. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2014.
- [8] 李红梅, 张嘉秋, 裴朝军. 守望·守护·守承工艺美术学术论文集[C]. 北京: 化学工业出版社, 2017.
LI Hong-mei, ZHANG Jia-qiu, PEI Chao-jun. Collected of Arts and Crafts Academic Papers[C]. Beijing: Chemical Industry Press, 2017.
- [9] 潘鲁生, 冯骥才, 向云驹, 等. 手工艺创造财富——2009'传统手工艺保护与发展国际论坛[C]. 济南: 山东工艺美术学院, 2009.
PAN Lu-sheng, FENG Ji-cai, XIANG Yun-ju, et al. Craftsmanship Creates Wealth: 2009' Traditional Handicraft Protection and Development International BBS [C]. Jinan: Shandong Academy of Arts and Crafts, 2009.
- [10] 徐艺乙. 手工艺的文化与历史——与传统手工艺相关的思考与演讲及其他[M]. 上海: 上海文化出版社, 2016.
XU Yi-yi. Culture and History of Handicraft Theses and Lectures on Traditional Handicraft[M]. Shanghai: Shanghai Culture Press, 2016.