

“拱花”的文化价值及其制作工艺

孙茂华¹, 孙茂林², 黄小健³

((1.浙江农林大学艺术设计学院,浙江 临安 311300;2.温州工艺美术研究所,浙江 温州 325000;3.中国美术学院木板水印工厂,浙江杭州西湖区 310013))

摘要:“拱花”是雕版印刷技术发展之后,继套版印刷技术及“饾版”多色套印技术后才出现的。在非物质文化遗产视觉下,如何传承和保护珍贵的非物质文化遗产,具有重要的研究意义。基于对“拱花”技术的历史、现状、文化价值的分析,并根据对民间艺人的演示与采访,记录并整理了“拱花”的传统工艺制作流程,为“拱花”技术的传承积累宝贵的资料。

关键词: 饾版;拱花;雕版印刷;制作工艺

中图分类号: TS805

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2013) 03-0109-04

引言

“拱花”技术它类似现在的凹凸版,其制作与雕版恰恰相反,这种技法很可能受到了古代的制墨工艺的启发,在柔软的宣纸上压出具有立体感的暗纹。笔者通过非遗目录了解到该项传统手工技艺拥有的辉煌历史记忆。通过此技艺传承人亲自演示“拱花”的制作流程以及要点,记录并整理“拱花”技术的工艺流程。让这项几近消失的手艺向世人重现她的风采。

一、“饾版、拱花”的由来

“拱花”是经历了雕版印刷技术的发展和完善之后,继套版印刷技术及“饾版”多色套印技术后才出现的。1974年在山西省应县佛宫寺发掘出一批辽代雕版印刷品,其中的《南无释迦牟尼佛像》便是彩印的。这幅画被专家认定是以两套版印刷而成的,先漏印朱色喷墨印刷,后漏印蓝色,这幅画像在雕版印刷史上极为重要,它开创了套版印刷之先河。以后到了15世纪末期至16世纪初期,套版印刷从开始的两套版发展至五套色,甚至多套色,技术上也已日臻完美。插图配上文字

让读者赏心悦目,但用来专门印刷中国水墨画,就很难表现花鸟虫草、人物、动物及自然万象的丰富性。直至明代,有人进一步把每种颜色各刻一块版,因版片的形状各不相同图像处理,犹如钉(这是从前王公贵族用来祭祀的贡品,以其不规则的几何形而得名),故称作“饾版”。明末天启至崇祯年间,吴发祥、胡正言等人在饾版的基础上进一步研制了“拱花”。“饾版拱花”一词的出现,最早追溯到明年书画家、出版家胡正言。此人晚年辞官隐居在南京市的鸡笼山侧,屋前种有十余株竹,命室名为“十竹斋”,于是三十多年足不出户,潜心研究制墨、造纸、篆刻刊书。十竹斋既是他的“隐阁”,更是他专心从事艺术探索、精研雕刻印刷的作坊。他与刻印高手朝夕研讨,以名家创作的字画作品,用饾版、拱花技艺辑印四册《十竹斋笺谱》。与崇祯十七年(1644)刊行的。卷一有“清供、华石、博古、画诗”等72种,卷二有“胜览、入林、无花、风子”等77种,卷三有“孺慕、棣华、应求、闺则”等72种,卷四有“建议、寿征、“灵瑞、“香雪”等72种。至此,中国古代书画印刷上出现了拱花制品。这一时期的代表作有吴发祥的《萝轩变古笺谱》、胡正言的《十竹斋笺谱》以及《殷氏笺谱》。

收稿日期:2013-06-18

作者简介:孙茂华(1974-),女,浙江温州人,浙江农林大学艺术设计学院讲师,研究方向:视觉传达。

二、“拱花”的文化价值

祖先留给我们的信笺中,每一幅都是精美的艺术品,而当时的文人却没把他们集中在一起,淹没在浩瀚的来往信笺中,作为辅助品使用。为例阅读的习惯和信息的传达,把信笺上的图案印的很淡雅。通常把图案压印在信笺的左下角或右下角。所以很少有人专门提及这项手工技艺,年代久远知晓此项工艺的人更是寥寥数人。通过重现该技艺的制作工艺展示给更多的读者,并体现她应有的艺术和文化价值。“拱花”技术,在印刷史上占有重要的地位。将“短版”和“拱花”技术有机的结合起来,创造了古代印刷的新高度。“短版拱花”将画面产生丰富且相对真实的视觉效果,技巧性极高。因此早期的“拱花”技艺在书画作品里还可以起到防伪标志作用。一直到今天,压凸印刷还广泛地应用于各种印刷品。2006年,富阳华宝斋投资与黄小健联合开发市场。黄小健主持刻印的《先贤绣像》、《西湖十景》、《富春山居图信笺》、《富阳十景水印信笺》、《十竹斋信笺》、《十竹斋笺谱》、《短版拱花山水信笺》、《博古纹短版拱花信笺》、《兰花信笺》等雕版水印线装书籍和册页,继续展示的“拱花”的美丽身姿。

三、“拱花”技艺传承的现状

面对祖先留下来的这笔宝贵财富,如何传承、发展面临着众多困难。首先,在商品经济浪潮的冲击下,当今木版水印正处于低谷,这种费时、费力的高雅艺术,其价值还不为人所知。其次,手工技艺的信息周期漫长。跟随师傅学习手艺一般需要3—5年。最重要的因素就是因为没有广泛的市场需求,雕版印刷的手工艺人大部分转行,年轻人也不愿意学这门手艺。在整个雕版印刷行业不景气的状况下,杭州雕版印刷技艺还是获得种种的荣誉和做出极大地贡献,做了种种的努力和尝试,但仍然难以有更快更好

的发展。全国范围内,会制作“拱花”图案的人为数不多,整个浙江地区也仅一人。在此现状下,采取博物馆式的保护方式,通过影像、文本等形式予以记录和保存,最大程度上再现“拱花”技艺的制作程序。

四、“拱花”技术传承的意义和发展

在传承传统手工艺过程中保护固然重要,只有进一步发展和创新才能使技艺传承下来,具有鲜活的生命力。在保护和传承中应该体现他自身应有的特色和价值以及发展的方向。①地域特色。人类文化多样性的重要表现于文化呈现地域性、异质性和多样性的特点,他也是一个地区性的文化表征。更何况宋代学者叶梦得在《石林燕语》中对宋代各地刻书评价为:“《家训序》言其在蜀时,尝阅书肆,云‘字书、小学,率雕版印纸’,则唐固有之矣,但恐不如今之工。天下印书以杭州为上,蜀本次之,福建最下。亦师比岁印版,殆不减杭州,但纸不佳;蜀与福建多以柔木刻之,取其易成而速售,故不能工。福建本几遍天下,正以其易成故也。”这评价说明在宋代,杭州的雕版印刷技艺处于全国领头羊地位。马光编著的《资治通鉴》第一次印刷就是由宋仁宗命杭州刊刻的,时人称为“杭印本”。如今杭州的雕版印刷技艺的通过配合国家主流思想的宣传来为自身赢得更多的支持和生存空间,应成为具有杭州地域特色的现代文化产品。②发展的方向——文化产品品牌化。在发展中实现对民族传统手工技艺的传承和创新。创立文化产业,在经济和民族文化两者之间进行科学的规划,在发展中为之正确充分的引导和规范,让民族传统文化成为国民经济发展的引擎。杭州雕版印刷中的“拱花”技术的生产性保护与文化产业品牌化之路是今后发展的重要途径。

五、“拱花”技艺的制作流程

“拱花”技艺始于明代,随后逐渐绝迹。所庆幸的是

图1 拱花技术的压印流程

图2 拱花技术的拓印流程

到目前为止,此项技艺在杭州还在继续生存。杭州雕版印刷技艺传承人黄小建,男,1953年出生,杭州人。1978年,他进入浙江美术学院水印工厂工作,师承张耕源老先生,学习传统雕版和水印技术,系统掌握雕刻印刷技艺。在该厂工作学习了三年多,木版水印厂被撤销了,很多人也就转行了,从事各行各业。虽然水印工厂解散,此门技术无人问津,但他凭着锲而不舍的韧劲,在广大藏书爱好者的支持下,凭着自己多年的经念,于2005年成功翻刻了《唐女郎鱼玄机诗集》。在掌握前人经验的基础上,还成功重现了明代的“恒版拱花”技术。他是中国仅存的集刊刻雕版书、制作恒版拱花于一身的雕版大师。西湖区有关部门进行民族民间艺术资源普查,把这项行将失传的古老绝技重新推到世人的面前,也让我有机会认识了这位杭州的“活毕昇”。这就是有着悠久历史的雕版印刷技艺,而这位艺人就是这项技艺在杭州的唯一传人——黄小健。

根据传承人介绍拱花图案的灵感源于自然,深山大泽中的飞禽走兽,花鸟鱼虫等行云流水般的流动形态,借此象征宇宙生命的张力。它的笔法是流动的、有规律;而不是静止的、孤立的形象。这些图案代表了中华民族的特色文化——农耕文化。作为农耕文化手工业时代的产物,是历代创造者从自然界提炼出来的,其造型及色彩有顽强的生命力、表现力。

笔者采访到了黄小建师傅,由他本人口述并记录下了拱花制作的方法。大致为两种基本方法:一是压印,二是拓印。

压印的步骤如图1。拱花的重点工序之一是雕刻花版。根据图案的形状,先分色勾画稿,用浆糊将画稿粘贴在打磨光滑的木板上,然后雕出拱花版,用凹下去的阴雕刀法。花版雕好后,将印刷完的需要拱花的作品平铺在花版上,校对并确定花版的位置,之后再覆盖上较薄的毛毡用手左固定花版、宣纸、花锤三者叠压的位置,右手再将花锤在毛毡上用力旋转压磨。即成高于纸面的图案形状,称之为拱花。如果是画面不敷色,称之为素拱。

拓印的步骤如图2。将印刷完的需要拱花的作品平铺在花版上,校对并确定花版的位置,之后将蘸水的笔刷在纸上轻轻刷拭,使需要制作拱花的局部和花版紧密粘贴,之间不留气泡。之后用稍硬的刷子拍打画面,夯实宣纸和花版。待阴干,之后揭开宣纸,即成高于纸面的拱花。

六、结语

在非物质文化遗产的视觉下,传统手工艺的的价值和保护意义再一次地被提起。文化、经济全球一体化的进程中,我们应该保护物种的多样化一样来保护民间文化的多样性。这几年国家和各级地方政府组织了许多展演活动和媒体宣传报道,民间的文化遗产传承人积极参加各种展演和比赛活动,扩大了民间文化的宣传面和受众的接收渠道。还要进一步增强民族文化的内动力,使杭州雕版印刷的传承更广泛、长效的进行。传统手工技艺的挖掘和保护发展是相辅相成的,是我们拯救民间传统手工技艺的一种手段,是繁

荣民间艺术,是我们的责任。我们应该重视杭州雕版印刷的健康发展,建立和设置相关的如“濒危民间技艺研究基地和教学基地”,组织老艺人们培养传承人,努力抢救挖掘和保护这种原生态的手工技艺,使“拱花”技艺能够世代相传。守护和传承民族的记忆,不仅是留住手艺,更是留住手艺的思想。

参考文献:

- [1] 黄小建. 从雕版印刷到短版拱花的历史发展轨迹[EB/OL].
http://news.zhuokearts.com/newsview.aspx?id=91110,
2008-10-28.

- [2] 丁福善.短版、拱花的杰作——《十竹斋笺谱》[J].河北科技图苑,1997,(2):70.
[3] 王达弗.胡正言和他的“三谱”——印谱、画谱、笺谱[J].东南文化,1993,(6):155-161.
[4] 薛冰.花笺光华[J].东方艺术经典,2006,(5):138-147.
[5] 方晓阳.拱花发明人考辨[J].东南文化,2001,(7):82-84.
[6] (宋)叶梦得.石林燕语(卷八)[M].李欣校注.西安:三秦出版社,2004:164.
[7] [明]胡应麟.少室山房笔丛(卷四甲部《经籍会通四》)[M].上海:中华书局,1959:55-59.

[责任编辑:石芬芳]

On Cultural Value of Traditional Craft—"Gonghua"

SUN Mao-hua¹ SUN Mao-lin² HUANG Xiao-jian³

(1.School of Artistic Design, Zhejiang Agricultural and Forestry University, Lin'an311300;

2.Wenzhou Arts and Crafts Institute, Wenzhou325000, China;

3.Woodblock Printing Factory Attached to China Academy of Arts, Hangzhou310013,China)

Abstract: The craftsmanship of Gonghua is to produce a raised obscure on a soft rice paper surface which could generate bas-relief effect. It emerges after the "woodblock print" and multicolor chromatography printing. The paper puts forward that studies on how to inherit, protect and preserve this craftsmanship as an intangible cultural heritage have practical significance. It analyzes the evolution and cultural significance of the crafts, and based on interview with folk craftsmen, it elaborates the traditional technique of Gonghua.

Key words: Douban, Gonghua; woodblock printing; production process

(上接第 108 页)

匀析出,使带状减轻或消失。比较而言,正火更为合理,通过多次正火不仅可以消除混晶、细化晶粒,也可以消除带状组织,减轻带状组织对性能的不利影响。

六、结论

大规格 20CrMnTi 锻件表层局部混晶主要是由于,表层冷却速度较快,终锻温度偏低,表层变形奥氏体发生部分再结晶,导致晶粒尺寸差别显著,生产中应合理控制终锻温度,减少锻前出炉与锻造之间时间间隔,防止混晶发生。对已经出现表层组织不均的锻

件可以通过增加一道正火消除混晶,并细化晶粒。

参考文献:

- [1] GB/T13320-2007. 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法[S].
[2] GB/T6394-2002.金属平均晶粒度测定方法[S].
[3] 陈绍林.37Mn5 钢 J55 钢管混晶分析[J].钢管,1999,(5).
[4] 宋乃明,王瑞芳,郑远振.20CrMnTi 圆钢剪切开裂分析[J].理化检测-物理分册,2001,(10).

[责任编辑:詹华西]

On Methods of Eliminating Mixed Crystal on 20CrMnTi Work Piece

LI Bo CHEN Fang-yu CHEN Sheng WANG Cai-xiang LU He-ming

(Technical Center,Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, Huangshi435001, China)

Abstract: Through metallographic organization analysis, it is found that after forging, the large size round steels 20CrMnTi tend to have inhomogeneous surface tissue which are mainly mixed crystal. Repeated heat treatment test proves that repeated normalizing can eliminate mixed grain, and refine grains; isothermal heat treatment can also eliminate mixed crystal, but with obvious segregation. Comparatively speaking, repeated normalizing can eliminate mixed crystal with grain refinement, which is a superior technique.

Key words: 20CrMnTi; die forging; mixed crystal; normalizing