

龙泉宝剑传统工艺的承袭和创新

卢纯福

龙泉宝剑创始于春秋战国,属于典型的传统手工艺品,当下面临着产品创新的问题。如何让龙泉宝剑依托深厚的传统文化,使其在现代设计思想与科学技术的参与下再创辉煌,是众多传统手工艺共同面临的艰难课题。

一、传统手工艺面临的问题

长期以来,龙泉宝剑多为对博物馆中刀剑文物的简单仿制,主动创新甚少。因而,文化符号运用混乱,宝剑造型和装饰元素的应用缺乏文史知识的指导及细致缜密的艺术设计。名为春秋名剑,剑鞘上却是唐宋甚至明清特征的纹饰。这样的产品,反映出设计价值严重缺失。一柄售价二百多元和一柄售价两千多元的宝剑产品,造型设计几乎完全一样,差别只有剑刃的锻造工艺及使用的材料,设计艺术的价值根本没能在产品之中体现出来。

总之,龙泉宝剑与大多数中国传统手工艺品相似,产品抄袭多、创新少,而传统技艺在承袭的过程中也不断流失,致使作为文化遗产载体的传统手工艺品变得似是而非,甚至人们对龙泉宝剑产生误读。

传统手工艺无法在博物馆保护起来,必须在流传中生存、发展,其生存的方式是动态的。因此,它始终与消费市场紧密联系。适应消费市场是大多数中国传统手工艺的软肋,在现代工业产品的冲击下,他们的市场萎缩。究其原因,一方面是传统手工艺很少注重市场的需求及变化,在生产效率等方面更难与现代工业产品相提并论;另一方面,传统手工艺界对创新普遍存在着误解,认为创新就是对传统的背离,因此,手工艺传承者对创新心存顾忌。

二、龙泉宝剑的创新尝试

当代,剑作为实战兵器的功能属性已经不复存在,购买这种产品的消费群体所消费的实际上是一种文化,文化才是他们真正的消费对象,而宝剑只是这种文化的载体。因此,现代的宝剑应把创新重点放

在其所携带的文化信息上。

要想打造一款富于传统内涵而又适于市场要求的宝剑,必须首先为其注入文化内涵作为核心消费元素,然后才是外观和工艺的设计。而在相当一段时期里,文化内涵正是许多现代龙泉宝剑所缺乏的。消费核心元素的弱化,使宝剑变成了一具空壳。

为改变这种状况,笔者与有关人员经过对大量文史典籍的研究,锁定了“青钗”剑作为创新的对象。“青钗”剑是汉代名剑,《三国演义》中对其有如下描述:

“(赵云)正走之间,见一将手提铁枪,背着一口剑,引十数骑跃马而来。赵云更不打话,直取那将。交马只一合,把那将一枪刺倒,从骑皆走。原来那将乃曹操随身背剑之将夏侯恩也。曹操有宝剑二口:一名‘倚天’,一名‘青钗’,倚天剑自佩之,青钗剑令夏侯恩佩之。那青钗剑砍铁如泥,锋利无比。当时夏侯恩自恃勇力,背着曹操,只顾引人抢夺掳掠。不想撞着赵云,被他一枪刺死,夺了那口剑,看靶上有金嵌‘青钗’二字,方知是宝剑也……赵云力战四将,曹军一齐拥至。云乃拔青钗剑乱砍,手起处,衣甲平过,血如涌泉。杀退众军将,直透重围。”

这段叙述把传说中的名剑描绘得淋漓尽致。依托三国故事的广泛流传和赵云这一深入人心的形象,“青钗”剑必能打动广大消费者。我们选择“青钗”剑作为开发对象,除了它深厚的文化背景,还因为这把名剑至今仍停留在传说中,并无出土的实物,设计的自由度比较大,创新的空间也很广阔,可以在兼容历史的前提下融入现代审美观,以创新的方式对传统文化遗产进行重新诠释与拓展。

三、“青钗”剑文化背景的再认识

对大众而言,《三国演义》是“青钗”剑最主要也是最直接的认知渠道。东汉末年,是刀剑类器械由铜质转铁质、由剑为主转向由刀为主的历史交替时代,因此“青钗”在设计风格上应向两汉文化靠拢。

汉剑以铁剑为主,剑刃细长,与商周青铜剑的厚

重威猛形成很大反差。剑格普遍较窄,比剑刃略宽,个别带有双排剑格。剑柄较长,以直柄居多,有少量内凹柄,近代的鼓形剑柄少见。为增加剑柄持握牢固程度,剑柄多有织物缠绕或复杂铸造花纹,也有的带棱状圈突类似青铜剑柄。有部分短剑剑柄端仍保持青铜短剑的平底形状,长剑则以圆形或圈形为主。装饰纹样主要分为两类:一类是代表尊严的龙凤神兽,另一类是代表吉祥的云纹。部分剑刃也有装饰,工艺以金银错为主。

历史背景只是特定时代刀剑兵器的共同特征,对“青釭”剑来说,它还有自己的一些特征。从《三国演义》中的叙述,可以得到“青釭”剑的信息如下:

首先是锋利,“砍铁如泥”。其次是有一定重量,夏侯恩是“背”而不是“挂”,因此判断“青釭”剑要比普通剑重。另外,“砍铁如泥”而不是“削”或“刺”,也是重量的一个佐证。再者,有一定长度,这也是从剑的“背”姿推测而来,因为短剑只能腰佩,无法背在背后。最后是有错金剑名镌刻在剑柄上。

汉代文武官员均有挂剑的礼仪,“倚天”剑的身份象征意义大于其功能性,剑的造型应以轻捷华贵为主要特征。而“青釭”则是实战兵器,刚猛霸道,威不可挡。两剑一轻一重、一柔一刚、一虚一实,也符合配对的原则。

四、“青釭”剑造型方案的设计依据

基于以上分析,基本可以确定“青釭”剑需要表现的特征主要如下:

一是锋利感。这点主要通过色泽与刃型来保证。基于此,我们决定用亮白色或用锻钢剑刃特有的云形质地花纹达到色泽要求。中国的宝剑剑刃上基本都是比较单调的双锋,我们在充分了解有关资料的基础上对“青釭”刃型做大胆创新。基于“青釭”突出的实战功能,我们采用间断、镂空、刀齿等形式制造五到六条剑刃,多刃形态从视觉上有效地传递了锋利的信息,同时也是对单调的传统造型的突破。

二是威猛感。威猛感是重量感的情感化延伸,“青釭”则以整体感强化长剑的重量与威猛感。中国传统的宝剑造型在柄、格、刃三者的联系上基本是间断的,心理感觉上比较脆弱。而《三国演义》中赵云“拔青釭剑乱砍,手起处,衣甲平过,血如涌泉”,显然是“青釭”剑本身的威力帮了赵云的大忙,否则不可能靠劈砍杀开一条血路。因此,我们在“青釭”的柄、格与

刃的中心安排一条贯穿剑身的脊突状装饰来使三者之间的整体感得到强化。同时剑柄采用长直柄略内凹的形状,与刃同宽,在外部轮廓上用连贯性强调其整体感与流畅感。在装饰上,格与柄采用红黑二色的暗色泽与粗砺纹饰。装饰亮点集中于格,柄尾作简化刚劲处理,以使视觉重量协调。

三是文化感。汉代装饰纹样意象设计的宗旨是理想化,它用装饰纹样表达愿望、寄托理想。为体现威猛之外的飘逸感与超脱感,宝剑的名称“青釭”二字用错金鸟篆,辅以典型的汉代装饰云纹,在剑柄表面布满防滑装饰,整体创造出图腾感。

四是奇特感。这是在充分考虑了时代特征和文化特征的基础上,融入现代人们对冷兵器的审美观而做出的创新设计。我们采用双格设计,大剑格尾部与剑柄相连,小剑格头部与剑脊相融,两个剑格又是互相套接,层次丰富,整体感更强。形成疏密有致、深沉凝重的特征。

“青釭”剑的设计也有一些要回避的特征。一是青铜剑。很多人对中国上古刀剑的印象都是青铜剑,主要是越王勾践剑巨大的影响力。但是青铜剑在西汉时期已基本退出战场,“青釭”定位于东汉末年,应以铁为主要材料。二是过分装饰的柄和鞘。装饰是必需的,但要处理好整体和细节的关系,在大形上不能过分强调装饰。因为零散破碎的大形会让兵器看起来很脆弱,这是许多现代刀剑产品设计所忽略的。三是装饰的风格。对中国上古名剑,许多设计者都喜欢使用饕餮纹,但实际上汉代已很少使用这种商周青铜礼器上的纹饰,汉代的纹饰以轻盈简洁和流畅的线型为主要特征。

结 语

面向市场的传统手工艺品不同于纯艺术作品,其造型、色彩、纹饰、工艺等视觉要素的使用要经得起推敲。传统手工艺品虽然与传统文化有着密切的关系,但既然是商品,就应该鼓励积极的创新而不是被动的承袭。对传统手工艺品而言,用创新设计来传承无形的历史文化精髓,是生存发展的必经之路。

(作者单位 浙江工业大学艺术设计系)

责任编辑 韦平