

□孙发成

乡土奇葩： 常州梳篦艺术

梳篦，即梳子和篦箕的合称，古称“栉”。梳子齿疏，用以梳理须发；篦箕齿密，用以篦除发垢及蚤、虱等寄生虫。

常州梳篦历史悠久，工艺精良，造型优美，属于传统的民族民间艺术范畴，是名副其实的“乡土奇葩”。一般认为，常州梳篦始自晋代，迄今已有1600余年历史。到明末清初，常州梳篦已经是驰名南北，并进入了史籍记载。清光绪年间，常州梳篦作为贡品进贡宫廷，从此有了“官梳名篦”的美称，成为介乎“俗文化”与“雅文化”之间的传统手工艺品。作为一种地方民间手工艺品，一把木梳需要经过28道工序，小小的篦箕却需要72道半工序，再加上梳篦后期的特色装饰工艺，足以让我们惊叹不已。

常州梳篦的装饰工艺

从单纯的实用功能来说，制成的梳篦不必再经装饰美化即可满足人们的需要了。但是，自古以来人们即有追求尽善尽美的理想，民间艺人不仅力求造物的实用与工巧，亦花费大量的心思放在造物的美化上。

这些装饰手法的采用虽然无助于造物实用功能的提升，但却在精神和审美的层次得到了升华和飞跃。常州梳篦同样如此。

虽然梳篦的纹饰、图案的加工严格来说也是包含在梳篦制作工艺的大范畴之内的，但实际上，装饰环节具有相对的独立性，技术要求也比较高（技术性和艺术性需兼顾），而且还是提高梳篦附加值的重要手段。常州梳篦的特色装饰工艺主要有雕、描、刻、烫、嵌五种。

1. 雕

常州梳篦采用浮雕手法。浮雕是指在平面上雕饰出有凹凸变化和高低起伏的形象，产生艺术美感。它主要有高浮雕、浅浮雕、镂空式等几种形式。

雕饰工艺主要用在木梳的背部、柄部和篦箕的梁上。旧时的梳篦工人手持特制的刀具，凭借娴熟的刀工和巧妙的艺术构思在梳篦上雕饰出侍女、花卉、龙凤、寿星等图案，使梳篦的整体品质得到很大提升。

2. 描

常州梳篦装饰工艺中的“描”并非专

指线描，它往往与涂绘结合起来使用，实际上可以称为“描绘”。篦梁和梳背是描绘的重点，老艺人用各种型号的毛笔蘸颜料彩绘出人物、花草、吉祥图案等形象，配上相应的背景，最后上一层蜡，使色彩和谐，表面光亮。旧时用的颜料主要是手工熬制的矿物质颜料，现在已经被广告水粉色所代替。旧时代常州梳篦的描绘工艺是纯手工，因此对艺人的技能要求很高，而且要具备一定的艺术修养和历史文化知识。新中国成立后，随着梳篦批量加工的需要，部分手工描绘已经为印花工艺所代替，或者采用半印半绘的方法。

目前，常州梳篦厂依然非常重视梳篦描绘工艺，设有专门的描绘车间。在我们去车间考察时，有十几位艺人正在聚精会神地描绘梳篦。这些艺人以中年女性为主，男艺人占少数。使用的描绘工具主要有底纹笔、水粉笔、毛笔等，颜料为水粉色。由于梳篦厂现在主要以生产木梳为主，所以描绘车间大部分艺人从事的是木梳描绘。具体操作为：先在梳背上用水粉笔刷一层白粉底子，然后再在底子上用毛笔描绘图案纹饰；或者采用半印半绘的方式，把制成模子的人物、卡通形象等的轮廓印在白粉底上，再以毛笔蘸各色水粉颜料依轮廓线涂绘。采用的色彩主要有红、蓝、绿、黑、白、黄等。描绘完的木梳最后要上一层清漆，以防水粉色见水溶解和磨损。

3. 刻

刻在技法上和雕联系比较紧密，但是刻主要侧重于对线的运用，多用于阴刻字和纹饰。梳背、梳柄、篦梁都可以使用刻

的技法，如刻出不同风格的字体，刻出梅、兰、竹、菊等花卉草木，以及吉祥图案纹样等。刻刀的运用是一门技巧性很强的技术，用力轻重、线条深浅、笔势急缓等都需要全面掌握，这离不开日积月累的实践经验来支撑。刻刀做的是减损成型之技艺，不允许出现丝毫差错，一旦出错就不可修复，因此，旧时对刻工的要求非常高。

4. 烫

烫也就是“烙”，是常州梳篦一直保留下来的传统装饰工艺。过去艺人使用的是铁笔，在炭矾球中烧红，再用钳子夹住铁笔在梳背、篦梁上烫绘人物、花鸟、山水等不同题材的形象。黄杨、枣木等硬质木很适合烫绘工艺的应用。经烫绘后，木质因受热炭化，色泽呈浅褐色，不仅从审美感官上古朴典雅，而且无毒无味，永不掉色。新中国成立后，烫绘工具得到改良，现已使用直流电笔，不仅温度可随意调节，而且有多种规格的笔头可供选择。烫绘技法也发展出润色、细描、烘晕、渲染等多种，从而使这一传统技法获得了更强的表现力，艺术效果也更加稳定。常州梳篦厂今天的烫绘工艺已经采用了电脑刻烫和手工电笔修饰相结合的方式进行。梳篦上的基本形象轮廓由电脑刻烫，而诸如人物的眼睛、头发等细节部分则用手工烫绘加工。

5. 嵌

嵌即“镶嵌”，指将一种或几种材料填塞到器物的孔隙中作为装饰。镶嵌的材料主要有金属、玉石、珍珠、珊瑚等。在梳篦上采用镶嵌装饰工艺的历史起源很早，

自史前时期开始出现,至明清仍沿用。考古发现,江苏武进村宋代墓葬中就有背脊环嵌细珍珠的木梳,这是证明历史上江苏常武地区木梳镶嵌工艺存在的直接材料。现在常州梳篦博物馆还陈列有螺钿镶嵌木梳、象牙镶嵌工艺梳、彩贝镶嵌工艺梳、银丝镶嵌工艺梳等品种。精致的篦梁装饰也采用嵌银工艺,不过民间往往以汞、锡代替纯银,经精心打磨后,亦光亮如真银。一般来说,梳篦镶嵌工艺的选择和梳篦本身的材料、造型、纹样题材等密切相关,没有固定不变的形式。

上述五种装饰工艺是以前常州梳篦制作都曾使用过的技法。不过自清末民初以后,常州梳篦的发展几经兴衰,渐走下坡路。近代机器大工业生产和新材料、新技术的采用,使得传统梳篦手工业制作处境艰难。许多旧有的工艺手段已经渐渐远离了人们的视野。就目前常州梳篦厂保留下来的装饰工艺来看,只有“描”和“烫”两种,其他的工艺手法皆已不再使用。由于掌握这些技艺的老艺人早已过世,技艺传承已经出现断层,在市场经济背景下又受到材料、成本、产量、销路等限制,所以很难再恢复。但是,作为历史上曾经创造出梳篦精品的传统技艺,它们理应被人们所识解,并尽力探讨研究其恢复和改造利用的可能性,让传统工艺通过合适的途径得到延续和再生。

常州梳篦的装饰题材

在不同造型的梳篦上装饰精致的纹样图案,是民间艺人在实践过程中的智慧创

造,它反映了民间艺人较为高超的艺术创作技能,使小小的梳篦在实用功能之外具有附加的艺术价值。我们在前面已经讲到传统常州梳篦的装饰工艺,即雕、描、刻、烫、嵌五种。虽然仅有五种装饰工艺,可是由此创造出来的艺术效果却千变万化。不同形态的梳篦,融合特色装饰工艺,给我们呈现出来的是一个艺术气息极浓的梳篦王国。而且,不少装饰纹样的背后都有着深厚的文化寓意,很多题材都反映出中国传统文化的精华。

由于篦箕和木梳结构不同、功能不同,所以它们的装饰手法和题材各有侧重。在这里,我们将篦箕和木梳的装饰分开来看。

1. 篦箕装饰

由于篦箕结构的特殊性,篦箕的装饰部位主要是篦梁。篦梁本身有材料的变化,即竹梁和骨梁,装饰效果也就不同。就篦梁本身的色彩来看,有白、红、黑三种。从常州梳篦博物馆所藏篦箕的篦梁装饰来看,可以将题材分为人物、动物、植物、吉祥图案、山水花鸟、刻印文字等几类。所采用的装饰手法主要有刻、描、嵌三种。

人物纹篦箕主要有侍女、八仙、嫦娥等。人物纹篦箕主要是采用在骨梁上描绘彩涂的装饰手法,以人物形象为表现主体,辅以花草木石等艺术元素,色彩有浓淡变化,色调清新,整体氛围淡雅精致,艺术性较强。

动物纹篦箕比较少,可见的有熊猫、公鸡等形象。

植物纹篦箕主要有梅、兰、竹、菊等反映文人雅趣的题材。植物纹饰主要采取刻绘结合的方式制作，多在竹梁篦箕的篦梁上作艺术加工。此种纹饰一般刻绘在黑漆竹梁上，构图均衡，质感稳重，色彩明快，体现出民间艺人的高超技艺和艺术修养。

吉祥图案是我国传统艺术中的精华，它是自初民的生命意识开启以后，在祈愿生命的延续和发展过程中形成的一种艺术形式，带有浓郁的泥土芳香。在民间手工艺作品中，吉祥图案的运用随处可见。在常州篦箕工艺中，也可见以纳福求吉为追求的吉祥图案。如平升三级、百年和合、刘海吊金钱等。这其中包含了一种朴实的民间信仰和愿望祈求，如夫妻和合、祈子、发财、做官等理想。

山水花鸟也是篦箕的重要装饰题材之一。虽然篦梁宽度有限，描绘山水、花鸟受到很大的限制，但还是难不倒心灵手巧的篦箕艺人。民间艺人吸收了中国文人画的元素，在有限的表现空间里，创造出了具有无限意味的山水花鸟小品，使篦箕成为集实用与审美于一身的工艺品。

刻印文字主要在竹梁篦箕上进行，刻印的文字包括梳篦店字号、寿字、喜字等内容。如有一张篦箕篦梁上刻着“山竹牌常州盛家湾28号恒大昌出品”的金字，把篦箕的品牌、店名、地址等信息都刻在篦梁上；也有刻有“中国制造 常州202篦箕”字样的篦箕，此类篦箕主要供出口。

现在常州梳篦厂所用的篦箕装饰手法主要是模印图案或字号。厂里的工人师傅将现成的模版沾上墨汁，在每个篦箕的篦

梁上印按一下，进行批量生产。

2. 木梳装饰

木梳的装饰手法比较多样，雕、描、刻、烫、嵌五种装饰手法可根据梳子的造型、纹饰自由选用。按照纹饰和木梳造型的结合方式，可以分为型纹独立型和型纹结合型两类。

型纹独立型木梳，是指木梳的造型和所采用的装饰纹样没有必然的关联，装饰纹样主要依附于梳背、梳柄等位置，可以采用不同的装饰主题。这类木梳主要是以实用为主的横长形木梳和半圆形木梳。其装饰题材有珍珠镶嵌、螺钿镶嵌、彩贝镶嵌、山水、人物、风景、植物、几何图案、吉祥图案、印字等几类。

型纹结合型木梳，是指木梳的造型和木梳的纹饰互补互融，不能分开来欣赏。这类木梳选材广泛，表现自由，是目前常州梳篦厂重点发展的梳型。其装饰手法主要是采用描绘和烙烫两种。这类木梳主要用于礼品开发和旅游产品开发，在形态分类中大部分属于不规则的有机形木梳，定位是具有地方特色的装饰品和纪念品。其题材可分为人物、动物、卡通、静物、吉祥图案五大类。每一大类又可以再细分为若干小类。

人物造型梳。人物造型梳是指木梳的整体造型就是既定的人物外形，梳齿和人物造型紧密结合，依人物形象的需要进行彩绘或烙烫，创造出艺术效果。总体来说，人物造型梳品类繁多，主要是以系列梳形式出现，其主题涉及面较广。人物造型梳可细分为：历史人物、小说戏曲人物、传

说人物、戏剧脸谱、民族风情人物、侍女、宗教人物等几类。

动物造型梳。动物造型梳以各种动物形象为梳体基本形，梳齿和动物造型紧密结合。主要有猫、熊猫、鱼、蝴蝶、斑马、牛、羊、兔、鸟、企鹅等。总体来说，这些梳子的造型简洁洗练，主要装饰手法是线条的描画和色彩的涂绘晕染，色彩丰富多样，善于把握动物的主要特征。这类梳子的主要市场在于旅游景点，隶属于中低档次的梳篦，物美价廉，受到了人们的喜爱。

卡通造型梳。卡通造型梳是以各种卡通形象为元素而设计制作的木梳，梳背上面的卡通形象占据了整把梳子绝大部分面积，而梳齿已经被弱化到仅仅1厘米左右。其功能已经发生了颠覆性的变化。这是随着动漫产业的崛起，梳篦厂开拓年轻人市场的必然结果。这类梳子的卡通造型有恐龙、青蛙、熊、福娃、人物等。

静物造型梳。静物造型梳是以琵琶、花瓶等静物为造型设计制作的木梳。其品种少，但很有特色。琵琶、花瓶等造型梳一般设计成联背形，梳齿比较密，可以称为“篦梳”。

吉祥图案造型梳。吉祥图案造型梳是指木梳造型采用中国传统吉祥文化中的元素设计制作的木梳。如龙、凤、和合二仙、婴戏图、十子戏佛等内容。这一类木梳，装饰精美，色彩明快，很符合民间大众的审美趣味。

常州梳篦属于中国传统的手工艺艺术，其造型和装饰纹样始终带着浓厚的乡土气息，传达着当地工匠们的传统审美观

念。从题材上看，它一方面吸收传统文化中的精华，反映民众趋吉纳祥的心理追求；另一方面则迎合部分文人清高淡雅的情趣，将山水、梅兰竹菊等富有象征意义的事物纳入装饰视野。这充分表现了常州梳篦艺术的开放性和包容性，能够把传统朴实和清秀淡雅两种风格灵活运用，从而满足不同层次的消费者需求，也在艺术装饰上取得了突破。从色彩表现上来看，常州梳篦艳丽明快，以传统的红、黄、蓝、绿为主，平涂与晕染相结合，充满了生命的活力。这种色彩是一种象征语言，不仅寓意着吉祥、欢乐、喜庆，而且也象征了劳动人民淳朴火热的情感和积极向上的精神。

总之，常州梳篦在造型和装饰上，大都秉承了中国的传统文化，又结合特色装饰工艺，不乏造型得体、装饰到位、功能优越的手工艺精品。时下，传统手工艺已经越来越受到人们的喜爱，它的朴素、绿色、人性化正成为人们追逐的对象。可是现在却是传统手工艺最脆弱的时候，常州梳篦也不例外。由于中国小农经济的解体以及机械化大工业和市场经济的发展，包括常州梳篦在内的传统手工艺的发展规模和技艺传承已经受到严重影响。2008年，常州梳篦工艺进入国家级非物质文化遗产名录。这既说明常州梳篦作为传统工艺得以被重视和保护，也同时证明其生存已经出现了危机，如不保护则会有断代消失的危险。

作者单位：东南大学艺术学院