

·艺术与工艺品·

浅析海南椰雕工艺与设计美学的特征

□ 李昕懿

摘要:海南椰雕是海南本土特有的文化遗产,也是国家级非物质文化遗产,具有一定的地域代表性,同时也是城市名片的象征。文章以海南椰雕为研究对象,介绍海南椰雕的历史文化背景,对其工艺进行重点介绍,探索其中的艺术意义,从而探讨海南椰雕的文化内涵和设计的美学价值,使海南地域文化可以得到更多更全面的展现,推动海南地域文化发展,展现椰雕文化名片。

关键词:海南椰雕;设计美学;文化遗产

1 椰雕的历史渊源

关于椰雕较早的文字记载,可以追溯到中唐时期。椰雕的身影常常出现在历史资料和文人佳句中,苏轼曾在海南用椰子壳让当地人为其雕刻了一顶“椰子帽”,从而留下了这句“自漉疏巾邀醉客,更将空壳付冠师”的诗句。根据历史上海南当地的相关记载,较早使用椰子产品进行摆弄的是居住在海南岛的黎族人民,由于黎族所处的地理位置优势,椰子这类产品随处可见,就会较为容易的得来原材料进行加工。并且椰子壳具有坚硬、牢固、防腐、耐磨等特点,因此就会被当地人用来制作成相关的生活工具。

到了明清时期,经过诸多工艺完成的海南椰雕,也常被作为精美的贡品进贡朝廷,以此来获得皇帝的喜爱。海南椰雕在当时也有着“天南贡品”的称号。例如清朝时期的椰子银里碗,是当时宫廷首选使用的器具。这种碗被工匠手艺人打磨的十分轻巧,他们在椰子壳的外面进行花纹的雕刻,在内里镶银,外观简约朴素。到了清雍正时期,椰子雕刻等一些工艺技术也有了相应的完善和进步,在花纹的雕刻、器型的打磨等方面也逐渐精湛,制作出了更多样的器具。清末时期,随着工艺的成熟,椰雕也逐渐成了送礼的佳品。

海南省档案馆的相关资料显示,在抗日战争前,稳定的社会环境,给椰雕工艺的发展提供了良好的条件。并且在当时椰雕也销往各个欧美国家,椰雕手艺人也有两百多人,每年生产椰雕的数量达到两万多件,其中一半多的椰雕工艺品用于出口外销。而战争爆发之后,由于战争带来的混乱不安的社会环境,许多椰雕手艺人流离失所,椰雕的产量也大幅度下降,因此椰雕的工艺生产也有所停滞。

椰雕的发展在新中国成立后获得新生。20世纪70年代,椰雕手工艺人们创新了椰雕工艺,生产了割棕工艺品。改革开放后,海南椰雕这个传统手工艺开始变得

辉煌起来。

2 海南椰雕工艺的制作特色

海南椰雕,顾名思义就是用椰子壳、椰棕、椰木作为原始材料,经过椰雕手艺人用自己精湛的手工艺将其雕刻成我们常见的一些实用产品和工艺美术品,从而向更多的人展示海南椰雕的工艺特色。海南椰雕是海南岛的地域文化特产之一。

海南椰雕的工艺是具有一定审美价值和文化内涵的。由于海南椰雕工艺品大多取材于椰子壳等一些本土原材料,所以椰雕工艺品造型古朴,经由椰雕工艺人之手将其打造成款式新颖,素雅精致,质地轻巧的工艺品,融合了实用价值和观赏价值于一体,具有浓郁的海南地域本土特色。海南椰雕的雕刻工艺包括有平面浮雕、立体浮雕、通花浮雕,还有带棕立体雕刻和贝壳镶嵌雕刻等多种手法。

2.1 椰壳雕

椰壳雕,原材料就是天然的椰子壳,保留椰子壳的原生形态,将椰壳和一些贝壳镶嵌起来,按照设计的造型将其拼接成工艺品,产品有椰碗、茶叶盒、牙签筒、烟灰缸、花瓶、二胡、拼贴工艺画等。

2.2 椰棕雕

椰棕雕,椰棕是椰子外壳那层丝状物质,具有一定的硬度,将其提取出来之后,经过消毒杀菌等一些步骤,然后将干净的椰棕压缩,由于椰棕的提取也是从原生的椰子外壳中加工出来的,所以这类椰棕是一种无公害的材料,经常会使用这种材料来制作床垫、坐垫。丝状的椰棕木质色中会带有一点微红的颜色,有时候也会和其他的材料混合起来一起使用。市面上常见的动物类椰棕工艺品造型,都是用加工后的椰棕制作而成的,如椰猪、椰猴等。由于表面是丝状,所以天生带有一定的肌理感,用于制作这类动物或者人物造型更加

具有可塑性,可以满足更多的造型需求。

2.3 椰木雕

椰木雕,椰木一直以来都被当地居民用来直接加工成木梁房柱,后来,将其加工成筷子、发簪等一些小工艺品。总的来说,椰木雕受到材料本身的限制,不如椰壳和椰棕那么容易加工塑性,因此采用椰木为材料进行加工的椰雕较少。

3 海南椰雕的美学特征

3.1 椰雕的装饰美

装饰作为海南椰雕的一个重要组成部分,几乎体现在每件椰雕工艺品上,例如人物、几何形、动物等种类的装饰,经过椰雕工艺人的雕刻,栩栩如生的出现在椰雕工艺品上,也给椰雕产品带来了更多艺术审美价值。当然,椰雕上的装饰也是经过手工艺人对点、线、面的把握而进行设计的。比如其中的勾花椰雕,就是将多股细纹进行排列雕刻组合,通过一定量的细纹雕刻,达到丰富肌理的效果,组合成精美的纹理装饰在椰壳表面,而这种装饰类型大多寓意为财富,因此采用这种装饰表达了人们对财富的美好追求。

3.2 椰雕的功能美

椰雕工艺品的功能大多是实用功能类和装饰审美功能类,也有两种功能相结合的工艺品。采用椰子壳原生的形态和材料,经过多种工序加工制作而成熟知的一些功能类产品,例如椰子碗、茶叶盒、牙签筒等,这些产品在生活中充当实用的器具功能。除此之外,也有一些椰雕传承手艺人,利用自己精湛的雕刻工艺,将其雕刻成多种工艺品,富有一定的审美装饰功能,这些工艺品具有一定的审美价值,经过手艺人丰富的想象力和精湛的工艺,将椰木椰壳雕刻成栩栩如生的艺术品,其中比较有名的代表传承人吴名驹,他就创作出了许多椰雕艺术工艺品,如他雕刻的蓝牙音箱《三月三的赞歌》获得海南省唯一的联合国“杰出手工艺品徽章认证”,成了既有装饰功能又有实用功能的椰雕工艺品。

3.3 椰雕的原生美

海南椰雕的原材料大多都是椰子壳或者丝状的椰棕,因此它的原材料是来源于原生的大自然,是以自然的椰壳作为最原生的材料进行后期制作的,制作出的工艺品会天然带有椰子的一些原生特征,例如吴名驹的作品《自律》,就利用了椰子自身的原生色彩和肌理,在此基础上进行“蝗虫”和“香蕉”的雕刻,既保留了蝗虫的色彩,也给整件作品带来了原生美。

3.4 椰雕的工艺美

椰雕是需要经过多道工序的,工艺也十分复杂,首

先在挑选椰子方面,对于椰壳的厚度、形状、颜色等都要进行考量,一般会选择颜色较深、老椰壳,相较于新椰壳来说,老椰壳质地坚硬,更有利于工人雕刻。后期进行雕刻前,也要对椰壳进行抛光处理,去掉表面的杂质然后再进行设计雕刻,表现手法有通花、镶嵌、拼贴、组合等多种工艺,来将椰壳打造成传统椰雕。海南椰雕多以平面浮雕、立体浮雕、透雕、深雕为主的雕刻形式,随着后期椰雕技术的进步发展,椰雕工艺人也自创了诸多雕刻技艺,这些工艺精湛,使椰雕成了具有海南地域特色的工艺品。

3.5 椰雕的韵律美

海南椰雕的韵律美体现在装饰、排列、组合等方面。如海南椰雕传承手艺人吴名驹创作的《菱花内漆椰碗》,上面雕刻了无数菱形组合排列而成的图案,在椰子碗的表面形成了一种排列的肌理感,经过组合排列的菱花,也给整个艺术品带来了节奏感和韵律美。而椰雕基本的阴刻和阳刻也形成了一种和谐统一的韵律美。再如吴名驹的作品《佳偶天成》,整件作品以椰壳为原材料,打破了椰子原始的形状,进行重新的组合排列和严谨构图,形成了两只螃蟹在莲藕上的和谐韵律画面,透露出静谧的氛围感。作品寓意佳偶天成,以此表达对富贵双全、和谐美好的追求。

4 结语

海南椰雕充分展现了椰雕的美学特征和精湛的传统工艺,对于建立海南椰雕地域文化名片有着很大的帮助。随着时代的发展,海南椰雕的美学设计也要结合当地的地域文化特色,适当保留其工艺的同时,在设计外观等多方面进行创新,使椰雕美学更能展现出新时代的地域面貌,从而让传统椰雕工艺以及美学给更多人留下深刻的印象,让海南椰雕的独特魅力展现出来。

参考文献

- [1]林卫林.探讨海南椰雕传统手工艺的传承和发展[J].明日风尚,2018(14):385.
- [2]姜庆莹.海南椰雕的发展现状及其保护开发[J].艺术品鉴,2017(11):180.
- [3]张祥永,于鲸.基于传统文化传承的海南椰雕旅游工艺品设计与开发探析[J].美术教育研究,2017(7):68.
- [4]李哲.论文旅产业视角下海南椰雕的传承与创新[J].当代旅游,2022,20(7):10.

(作者单位:海南师范大学美术学院)