

Modern Application of Traditional Cowhide Carving Techniques

Lulu Meng

Meng Lulu Leather Carving Studio, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

China's cowhide carving skills originated from the grassland nomads, the western region has been a multi-ethnic area since ancient times, with a rich multi-ethnic grassland nomadic culture, cowhide carving skills of rough style, special material, complex technology is a unique traditional handicraft in China. Through its historical development and present situation, cultural characteristics, technology characteristics, artistic characteristics, summarizes the use in modern implements design and inheritance, and from three aspects of modelling type, material characteristics, practical, analyze the innovation in modern society demand, under the premise of protecting intangible cultural heritage, to explore the possibility of sustainable development in modern society, and inject new vitality and vitality.

Keywords

traditional cowhide carving skills; historical origin; cultural value; artistic characteristics; inheritance and application

传统牛皮雕刻技艺的现代应用

孟璐璐

孟璐璐皮雕工作室, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

中国的牛皮雕刻技艺起源于草原游牧民族, 西域自古以来就是多民族聚居地区, 拥有丰富的多民族草原游牧文化, 牛皮雕刻技艺风格粗犷、材质特殊、工艺繁杂是中国别具一格的传统手工艺。通过对其历史发展和现状、文化特色、工艺特点、艺术特征等方面的研究, 总结其在现代器物设计中的运用与传承, 以及从造型种类、材质特性、实用性三方面, 剖析其在现代社会需求下的创新运用, 在保护非物质文化遗产的前提下, 探索其在现代社会持续发展的可能性, 并为现代人的衣食住行中注入新的活力与生机。

关键词

传统牛皮雕刻技艺; 历史渊源; 文化价值; 艺术特色; 传承应用

1 引言

皮雕艺术起源于草原游牧民族, 因为牧场是皮革的主要来源地, 所以皮雕工艺在民间游牧民族中保留、发展较好。世界各地的游牧民族基本都有皮革雕刻的印迹, 但游牧民族文字史记较少, 有些民族甚至只有语言没有文字, 很多资料只能从遗迹及口耳相传中寻觅答案。但马、牛、羊是草原民族生活的源泉, 皮革艺术在草原民族生活中举足轻重的地位是无法质疑的, 在世界各地的游牧民族的生活中, 随处可见皮革制成的生活必需品和装饰品, 这来源于草原的工艺, 来源于草原人的生活的艺术, 是牧民生产生活习俗与审美观念结合的产物, 也与其宗教信仰有着密切的联系。各游牧民族的皮革雕刻既有共同点, 又具有各民族自身的特色。

【作者简介】孟璐璐(1989-), 女, 中国新疆乌鲁木齐人, 工艺美术师, 从事传统手工艺研究。

2 传统牛皮雕刻的历史渊源及现状

2.1 牛皮雕刻的历史渊源及生成环境

中国皮雕有着悠久的历史, 原始社会人就会用兽皮御寒做衣。皮币, 在古代作为一种贵重的礼物。《管子·五行》: “出皮币, 命行人修春秋之礼于天下诸侯。”汉武帝于元狩四年(公元前119年)发行皮币, 用宫苑中的白鹿皮制成每张一方尺, 饰以彩画, 值四十万钱, 是一种通用货币, 见《汉书·食货志下》。在古代皮革的使用可见一斑。

史料记载中国早在商朝时期, 比干发明了第一件皮衣, 人们开始使用皮革防风御寒。

发展到了周朝时期, 根据文献记载, 中国就设有专门机构从事皮革技术上的研究, 并将研究资料系统地载入文献, 使中国成为世界上最早拥有皮革工艺文字资料的国家。皮革上面雕饰纹样起源于北方的游牧民族, 后来由于向朝廷进贡的物品中就有雕刻着精美图样的皮革制品。后来皇室贵族们要求工匠在皮革上面雕刻花纹作为装饰, 把皮革制品作为高尚礼品。所以这个时期皮革也起到“屏风”的作用, 发

展到后来人们对皮革进行加工，雕刻花纹图案，蜡染做出鲜艳色彩，或者镶嵌宝石、玉器等，使其在精致的艺术范畴中脱颖而出^[1]。

据史料记载，科尔沁部始祖哈撒尔为也速亥次子，是元太祖成吉思汗的二弟，他从少年时代起辅佐成吉思汗，为蒙古民族共同体的形成和大蒙古国的建立立下了不朽的功勋。哈撒尔以“神箭”著称，后来，蒙古文献均称哈布图·哈撒尔，即射箭好手哈撒尔。自元朝皮革鼎盛时期，植物鞣料鞣制皮革，设“甸皮局”。从材质上奠定了皮革制品多元化的基础；清代的达尔罕亲王为哈撒尔后裔，沿袭蒙古传统文化，一直保留着使用皮革制品这一传统，有专门的制作机构为王府制作专用的刀具、马鞍、服饰等军事及生产生活用品。传承至今的工艺有蒙古王府刺绣、蒙古刀、蒙古银饰、蒙古皮雕艺术等。

达尔罕第一代亲王为著名的孝庄皇太后四哥，历任达尔王爷迎娶的都是清朝的公主，在满蒙通婚的年代，带来了和平的同时也带来了民族文化的大融合。公主们带的陪嫁中就有清廷造办处的能工巧匠，这些匠人们同王爷府专门制作军事、生活用品的工匠的交流形成了很多独具特色的生产工艺，供王公们享用，其中就有彩色皮雕画等工艺。这来源于草原的生活艺术，经由征战、海上丝绸之路、民族大融合等渠道传到西域。西域自古是东西方文化的交汇之地，各方商者、旅者带来多元文化，更对外出口漆器、丝织品、陶器、皮货和青铜器。千百年来在这里生长、交替、融合，从而形成闻名世界的丝路文化。近代由于战乱的原因，皮雕艺术行业遇到了前所未有的困难，该时期皮雕工艺也在我国从起源到兴盛最终走向了衰落，直至进入 20 世纪末，21 世纪初皮雕工艺才重新出现在人们的生活中。

2.2 牛皮雕刻的现状与传承

牛皮雕刻技艺即以纯天然的植物鞣制的牛皮为原材料，在此基础上的制作起来的，此技艺需充分利用当地游牧民族加工处理过的牛皮，运用多种划刻技法、起鼓技法，制作成各种造型的器物，由于多元的游牧民族文化，如哈萨克族、蒙古族、柯尔克孜族、塔吉克族等，鞣制牛皮的方法丰富多样，但随着现代化社会的变革，由“顺天时、逐水草、牧牛羊”的游牧业生活向“农牧结合、多种经营、全面发展”的大规模定居方式变迁，从生活结构性上发生变化，祖辈传承下来的牛皮雕刻技艺本身源自对游牧生活当中实用器物的制作，由于这一结构性变化，原材料日益减少^[2]。

况且制作牛皮雕刻制品需花费大量的时间与精力，经济回报却不高，加之老的牛皮雕刻制品都是实用器物，随着时代变迁对这些老的实用器物需求日益减少逐渐被历史所淘汰，迫使从事此行业的手艺人减少甚至断代，传统牛皮雕刻技艺的传承濒危状况难以扭转。

作为牛皮雕刻非物质文化遗产第七代传承人的李思沁（嘎瓦），为保护这项传统手工艺不被淹没消失在浩瀚如烟的历

史长河中，传承了家族皮雕制作技艺，并结合版画与油画的技艺，悉心专研，从而创作了《醉草原》《摇篮》《额吉》等一系列草原题材皮雕艺术作品。他不仅仅给这门古老的艺术输入了更多新的现代因素，更使这个古老传统注入了新生。其作品艺术张力极强，多次在海内外获奖，被称为“草原魂”“戈壁魂”，后来成立内蒙古戈壁魂皮雕艺术有限责任公司，被评为国家工艺美术大师，并发明了多项实用新型专利，代表中国民族文化将皮雕艺术带到了法国卢浮宫，让中国的皮雕作品和皮雕艺术稳稳地重新站在了世界巅峰，享誉海内外，是最具影响力的皮雕艺术家之一^[3]。

3 粗犷质朴的牛皮雕刻

3.1 牛皮雕刻的文化特色

牛皮雕刻技艺游牧民族劳动生产中的结晶，其中蕴含了游牧智慧与情感，西域作为一个多民族文化聚居的地区，其丰富多元的游牧民族文化令人眼花缭乱，原生态的牛皮雕刻技艺是一个地域文化的象征，是古老文化的传承，所以传承民俗文化，就是延续古老的文明和人文精神，也是一种文化信仰。

3.2 牛皮雕刻的工艺特色

皮雕即以植鞣革为雕刻材料分类的一种雕刻工艺。植鞣革也称皮雕皮、树膏（糕）皮，栲皮，带革。颜色为未染色的本色。植鞣革伸缩性小，吸水易变软，可塑性强易整型，颜色从本色的浅肉粉色到淡褐色，最适合做皮雕工艺品，区别于通常所说的皮革。一般选用质地细密坚韧，不易变形，未经加工处理过的特殊的植鞣革进行创作。湿润皮革后，利用皮革本身的延展性和柔韧性，用旋转刻刀雕刻、利用印花工具敲打，辅助按、压、拖、拉、擦等手法在皮革表层形成深浅、凹凸、明暗等不同层次的视觉效果和肌理效果。雕刻好后经过定型、染色、固色、上光等程序制成的纯手工制品。亦可以后期通过缝制，定型等程序做成造型独特风格多变的手包、背包、皮带、挂件、艺术摆件、皮雕画等实用物件用来佩戴或装饰。

3.3 牛皮雕刻的艺术特色

皮雕艺术具有鉴赏、实用、收藏的价值。皮革本身材质自然温暖且天然素雅，易成形、雕刻、挤压的特性，加之以旋转刻刀的精雕细琢，配以打模工具的组合排列使用，使得皮雕在疏密虚实、粗细长短的交织、变奏中，表现出精巧入微、别样动人的艺术效果^[4]。

4 传统牛皮雕刻技艺在现代器物设计中的创新应用

牛皮雕刻技艺独特新颖、材质原生态、工艺精湛、文化丰富，在中国众多传统技艺当中独树一帜，为了挽救这项古老的传统技艺被时间浪潮冲刷殆尽，民间部分手艺人开始自发地致力于传承这一即将断代的传统手工艺，他们针对牛皮雕刻具有实用性与艺术性价值这两个方面进行探索研究，

一方面开阔传统的应用面，不再局限于皮革制品的装饰点缀。另一方面，对传统牛皮雕刻的拓展研究，对雕刻工艺的系统阐述，开拓创新雕刻、敲打手法，为牛皮雕刻艺术实用和发展提供工艺理论参考。

4.1 传统牛皮雕刻技艺的现代造型创新应用

草原游牧民族早期的衣食住行由牛皮制品贯穿始终，如马鞍、刀鞘、皮和尔经、皮囊、皮靴、护肘、皮带、皮甲等，现今这些牛皮雕刻用品部分已从现代游牧民族生活中消失，现代牛皮雕刻制品，对外形有了极大的创新改变，设计出更加符合现代人审美以及实用性的器物，如箱包、家具、服饰、配饰等，把牛皮雕刻技艺与现代元素巧妙融合，利用按、压、拖、拉、擦等多种技法，塑造符合人体工程学的家具轮廓，与其他材质进行混搭，对雕刻图案进行创新，设计出既符合现代审美又亲肤的服饰。所有的牛皮雕刻制品都以达到材质上的排列疏密、虚实对比、松软坚硬的视觉和触觉效果，将皮革这种原生态的特殊材质特性发挥到极致。牛皮的可养性与古朴质地重新赢得大众的喜爱，给消费者自然环保的心理暗示。

4.2 传统牛皮雕刻技艺的现代图案创新应用

牛皮雕刻制品经过数年的变迁发展，工艺中采用的图案不仅融合了游牧民族风格纹饰，还不断地吸纳中原文化元

素，更多更加新颖的具有中华文化底蕴融合现代文化的元素使雕刻创新空间不断丰富起来。现今进行牛皮雕刻制作中，可选的图案、款式、版型都可根据大众需求设计创新制作出更加精美的牛皮雕刻制品，原本粗犷、原始、朴素的皮制品，因图案元素的丰富与创新体现出了细节之美，产生了丰富的层次与艺术感。

5 结论

牛皮雕刻技艺作为中国文化的一部分，不仅是地域文化的象征，还延续了异彩纷呈的历史文化记忆。其精湛的技艺运用到现代生活中，与现代的器型创新结合，使现代皮革制品呈现出灵动、圆滑、舒适而富有温度的感觉，相辅相成赋予这项古老技艺新的活力与长远的生机。

参考文献

- [1] 张淑华,徐永,苏超英.中国皮革史[M].北京:中国社会科学出版社,2016.
- [2] 李晓宇,陈刚.西域游牧民族文化变迁浅析[J].文学纵横.2011,95(2).
- [3] 苑利.非物质文化遗产保护前沿话题[M].北京:文化艺术出版社,2017.
- [4] 左靖.百工01[M].上海:同济大学出版社.2016.