

靖州雕花蜜饯传人罗先梅作品探析

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2017.02.013

吴卫 周少卓

湖南工业大学
包装设计艺术学院
湖南 株洲 412007

摘要:靖州蜜饯雕花技艺历史悠久,是将美食和手工艺完美结合的非物质文化遗产。其代表性传承人罗先梅的作品题材广泛,包括花鸟虫鱼、飞禽走兽、吉祥字画和人物形象等多方面纹样类型;罗先梅雕花蜜饯的艺术特征主要表现为:构图饱满,造型生动;色彩淳厚,纹样技法借鉴融合;题材丰富,寓意吉祥。其雕花蜜饯作品反映了苗、侗人民对美好生活的追求和苗、侗民族的图腾崇拜。罗先梅的雕花蜜饯作品艺术特征明显,美学价值高,是苗、侗妇女集体智慧的体现。

关键词:罗先梅;靖州雕花蜜饯;纹样类型;艺术特征;文化内涵

中图分类号: J528

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2017)02-0079-06

1 湖南靖州雕花蜜饯及其传人罗先梅简介

湘西南靖州苗族侗族自治县的雕花蜜饯是我国传统蜜饯食品的一种,它由“万花茶”演变而来^[1]。据记载,靖州雕花蜜饯已有上千年历史,三国时期的建兴三年(公元225年),诸葛亮率众南征,驻军于湘西靖州,靖州的父老乡亲就曾用雕花蜜饯慰劳过蜀军将士^[2]。现在靖州境内还有诸葛营、诸葛桥、诸葛井、武侯祠、诸葛村等15处遗址,据清《直隶靖州志》载:“乾隆十九年,通道土人掘得鼓一面,内注‘大汉诸葛武侯’六字”^[3],可见当年诸葛亮确有可能驻军于此。

青柚雕花蜜饯纹样繁多、工艺精美,其制作时间为每年的7—8月,当地居民选择在柚子还未成熟的时候将其采摘下来,将青果切成片,或者直接在整颗青果上用一种小巧的柳叶刀雕刻出花草虫鱼、飞禽走

兽等图案,之后在水中漂洗,再放入铜锅中煮沸后拌白糖或用蜂蜜浸渍,最后烘干或晾干而成。雕花蜜饯的生产工艺大部分是手工操作,其流程较多,要经过铜锅煮沸、清水漂洗、糖水腌制、烘晒晾干等工序^[4]。靖州雕花蜜饯是由苗族和侗族人民创造的,它承载着苗、侗民族的智慧,是一份弥足珍贵的历史遗产。

湘西靖州雕花蜜饯的全部制作加工均由当地女性完成,成为了我国少数民族女红文化的一部分,具有浓厚的民族和地域色彩,蕴藏着丰富的民间和民俗文化内涵。在2009年3月,湖南省的靖州雕花蜜饯技艺被列为第二批省级非物质文化遗产项目^[5],在靖州雕花蜜饯的技艺传承人中,罗先梅是非常优秀的代表之一。

罗先梅(1966—),苗族人,湖南省非物质文化遗产项目蜜饯雕花技艺传承人。生于湖南省怀化市靖州县坳上镇小开村一普通农户家庭,后嫁于艮山口夏乡村定居至今,现为蜜饯雕花技艺“冯家团”成员之

收稿日期:2016-09-09

基金项目:湖南省社会科学基金重点项目资助(15ZDB027)

作者简介:吴卫(1967—),男,湖南常德人,湖南工业大学教授,博士,硕士生导师,主要从事传统艺术符号和高校艺术教育理论研究,E-mail:wuwei_1111@sina.com

通信作者:周少卓(1990—),男,湖南长沙人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为视觉传达设计,
E-mail:544156516@qq.com

一。在母亲和奶奶的熏陶下，罗先梅十七八岁就开始学习蜜饯雕花技艺，至今已有 30 余载。最开始，罗先梅学习小片的青柚雕花技艺，从临摹先辈的作品开始，然后自行创作，再到后来她在南瓜、冬瓜等食材上进行雕刻，不断拓宽雕花蜜饯的原材料应用范围。在七八年前，罗先梅又发展创新，在整个青柚上进行雕花创作，开辟了一条蜜饯雕花的新路径。

2 罗先梅雕花蜜饯的纹样类型

苗族和侗族人民非常热爱生活，善于发现美，雕花蜜饯是苗、侗人民智慧的结晶，他们多将雕花蜜饯用于喜事、庆典当中。罗先梅的雕花蜜饯作品题材广泛，雕刻食材多为青柚和南瓜；她的雕刻手法丰富，有平雕、浮雕、透雕等方法，刀法以实而不浮、干净利落为特征。笔者整理后将她的作品归纳为花草虫鸟、飞禽走兽、吉祥字画、人物形象四大类型。这些图形纹样反映出罗先梅创作的来源，那就是大自然和生活中的物象。

2.1 花鸟虫鱼

花鸟虫鱼这类主题在罗先梅作品中最为常见，鸟类是反复见到的形象，这是因为苗、侗人民对于鸟图腾十分崇拜，视之为“神圣之物”。这些鸟类的姿态各异，有单只鸟儿立于枝头的，有成对鸟儿窃窃私语的，有回旋于天际的，有欲振翅飞翔的，鸟的图案仅是罗先梅雕花作品的一部分。金鱼造型更是千变万化，有金鱼戏水的，也有鱼翔浅底的，凿痕清爽利落，纹路清晰可辨。蝴蝶也是罗先梅柳叶刀下经常表现的形象，此外还有金蝉、虾、金蟾等。罗先梅雕花蜜饯作品常见花鸟虫鱼纹样如图 1（图片来源：本文图 1~2 为作者拍摄，图 3~4 为罗先梅拍摄）所示。

2.2 飞禽走兽

罗先梅作品中飞禽走兽类的纹样仅次于花鸟虫鱼，多以整颗青柚雕刻形式居多，以求表现全景效果。其纹样有“二龙戏珠”“鹰击长空”“龙凤呈祥”“丹凤朝阳”“仙鹤延年”等经典传统祥瑞纹样，这些纹样散发出传统文化的魅力。在其作品“鹰击长空”中，鹰的双翼强劲矫健，表现了雄鹰豪迈的气概。此外，憨态可掬的熊猫以及与人们日常生活联系紧密的动物等也是罗先梅创作的常用题材。十二生肖也是她常刻画的对象，且往往作为系列作品推出，形式感更为突出。罗先梅雕花蜜饯作品常见飞禽走兽纹样如图 2 所示。

图 1 花鸟虫鱼

Fig. 1 Flower, bird, insect and fish

图 2 飞禽走兽

Fig. 2 Birds and animals

2.3 吉祥字画

吉祥字画是由带有吉祥寓意的图形和文字组合而成的, 表达对美好生活的向往或创作者对特定对象的祝愿(如图3所示)。图3a所示的“快乐中国”是罗先梅为湖南卫视创作的雕花蜜饯作品, 该作品以“快乐中国”为主题, 整个作品构图紧凑, 疏密得当。图形上方是一只展翅翱翔的鸟儿, 表达了湖南卫视天天向上、力争上游的进取精神, 周边辅以花草波浪等纹样, 创造了一种积极、欢乐的气氛。此类吉祥字画作品还有“年年有余”和“步步高升”等。

a) 快乐中国

b) 年年有余

c) 步步高升

d) 财源广进

图3 吉祥字画

Fig. 3 The auspicious calligraphy and painting

2.4 人物形象

罗先梅雕花蜜饯人物题材作品比其他种类题材的作品少, 但是其雕刻的精美程度绝不亚于其他题材的作品。图4所示是其代表作品。

a) 美丽的苗姑

b) 仙人祝寿

图4 人物形象

Fig. 4 Character image

“美丽的苗姑”和“仙人祝寿”, 这两个作品所

用材料皆为南瓜, 作者雕刻的人物形象神情自然、表情生动。苗姑正在劳作, 似有回眸一笑之态; 仙人面容慈祥, 手持蟠桃, 仙鹤和麋鹿侍其左右。在罗先梅的柳叶刀下, 这些形象栩栩如生。

3 罗先梅雕花蜜饯的艺术特征

罗先梅柳叶刀下雕刻出的靖州雕花蜜饯使传统的蜜饯食品上升到了民间工艺品的新高度, 具有极高的艺术价值。罗先梅的雕花蜜饯作品题材广泛, 图形多样。罗先梅用其精湛的雕刻技法, 使作品平中出奇、奇中见巧, 造就了淳朴而不失精巧的雕花蜜饯艺术风格, 为人们呈现出精致美观的靖州雕花蜜饯作品。

3.1 构图饱满, 造型生动

罗先梅在雕花时善于运用适形构图法则来进行创作, 利用对称、重复、渐变等手法创作出饱满大气、以简寓繁的图形, 这和我国民间崇尚“事事求圆满”的文化心理密切相关。

做好雕花蜜饯的第一步就是构图, 构图的核心价值体现在创意和构思上, 因为这是整个作品的灵魂, 也是作品艺术美感的源泉。罗先梅的每件雕花蜜饯作品都是以主要刻画物象为中心, 以其他装饰图形为辅助, 从而做到主题突出, 层次鲜明。罗先梅的作品无论小片的扇形、菱形、圆形雕花蜜饯, 还是整颗青柚形式的雕花蜜饯, 还都是采取适形的构图法则, 尤其是她的圆形构图作品, 在这一点上表现得更加明显。在罗先梅的圆形蜜饯雕花样式中, 所有物象和元素围绕着圆心布局, 带有一种向心力, 因而其画面盈满、紧凑而又恰到好处。这些构图上的巧妙安排和我国一些民间传统工艺作品有异曲同工之妙。罗先梅所雕刻的雕花蜜饯作品, 其图形造型之所以生动有趣, 是因为她能够很好地把握雕刻对象的基本形态, 并对其加以提炼, 然后运用丰富的想象力夸张其特征, 从而将复杂的物体简单趣味化, 因此, 其所雕刻之物颇具灵动性。如图3b所示的“年年有余”中对金鱼尾部的夸张处理, 使金鱼的形象特征更为突出, 金鱼夸张的尾部与图案上半部分的“年年有余”4个字取得了较好的平衡。这些细节的处理, 体现了罗先梅善于观察和思考的良好艺术素质。

3.2 色彩浓厚, 纹样技法借鉴融合

雕花蜜饯因工具材料的局限性, 决定了它没有绘画作品那样丰富的色彩, 但也是由于这个原因造就了其淳朴天然的色彩特点。罗先梅的雕花蜜饯使用青

柚和南瓜为主,青柚雕花蜜饯利用果皮的青绿色、果肉的白色,运用“留白”的手法表现出作品的图地关系,而黄色的南瓜则俨然成了一道淳厚的“单色画”,使画面的明暗对比愈发强烈,从而成就了靖州雕花蜜饯淳朴的视觉效果。

罗先梅利用平雕、浮雕、透雕等多种手法雕刻出来的图案繁多,其艺术形式吸取了多种民间传统艺术的养分,从其构图中人们可以领略到中国画的工笔精神,表现形式上能窥探到民间剪纸的身影,雕刻手法上能挖掘出木雕艺术的精髓。靖州雕花蜜饯的雕花纹样源于侗族、苗族服饰的纹样蓝本,苗、侗民族先有服饰上的绣花纹样,然后才有蜜饯雕花纹样,而蜜饯雕花纹样反过来丰富了服饰绣花纹样。在雕花蜜饯的技法上,先有木雕雕花,后才出现柚子蜜饯雕花^[6]。所以雕花蜜饯是借鉴多种艺术形式,并将其加以融合而逐步完善起来的,是独具特色的传统民间工艺美术形式,罗先梅在此基础上推陈出新,使其作品呈现出独特的艺术魅力。

3.3 题材丰富,寓意吉祥

罗先梅的作品雕刻内容丰富多样,有花鸟虫鱼、飞禽走兽、吉祥字画、人物形象等。这些艺术素材来源于生活而高于生活,创作灵感均来自于大自然和生产生活,由心而发,由景而至,所雕刻的景象也多是人们生活中常见的形象,是苗、侗人民对自然与生活的直观认识,透露着当地的民俗风情。发展至今日,罗先梅除了雕刻传统图形外,其雕花蜜饯的创作也与时俱进,题材涉猎更广,能根据制作需求创作特定主题的图案纹样。罗先梅的这些作品也体现出苗、侗人民热爱生活的本性,并将美好愿景融入到其各种题材中,将充满吉祥如意、幸福圆满的寓意贯穿到其所有作品中。如代表对爱情美好祝愿的有“花开并蒂”“鸳鸯戏水”,给老人祝寿的有“仙人拜寿”“龟年鹤寿”,寓意喜庆的有“喜上眉梢”“三羊开泰”等,这些都体现了民间艺术图必有意、意必吉祥的特点,从而使雕花蜜饯图形的内容和形式达到了高度的统一^[7-8]。

4 罗先梅雕花蜜饯的文化内涵

4.1 追求美好生活

靖州雕花蜜饯工艺流传至今已有上千年历史。它的诞生不是偶然的,是苗、侗人民社会实践的产物,是他们生产、生活的完美写照。其艺术形式是民族文化融合的表现,反映了当地居民的民俗风情和民间

信仰,折射出了、苗侗人民的审美情操和民族精神。罗先梅蜜饯雕花图案背后是苗、侗人民对生活寄予的美好期盼和祝愿心理,是人们对美好生活追求的一种体现,它充分展示了苗侗人民的想象力、创造力以及高超的工艺技术水平。雕花蜜饯作为一种文化载体将苗、侗民族的传统纹样世代传承下来,雅俗共赏,具有实用和美术的双重特色。雕花蜜饯技艺是由母女、婆媳世代传袭的,具有浓厚的“女红”艺术特色。如今,雕花蜜饯作为一种传统食品和工艺品,出现在民族仪式和更多的场合中,成为苗、侗民族的待客之礼和喜庆之品。在这些仪式和场合中,雕花蜜饯呈现的是一种民族的记忆和族群的自我认同,它能够深化民族特色,加强民族的凝聚力。因此,靖州雕花蜜饯可以看作苗、侗人民生活的万花筒,是苗侗族民族文化最形象的历史读本之一。

4.2 图腾崇拜

图腾崇拜是一种古老的文化现象,苗侗地区的先民具有浓厚的图腾崇拜意识,这些意识通过不断强化,以纹样的形式反映在各种文化载体上,如传统服饰、蜡染工艺等,而雕花蜜饯也是这多种文化载体之一。图腾崇拜在苗侗人民的意识形态中占据着重要地位,所以雕花蜜饯中的图形反映的正是族群的图腾崇拜现象,其图腾内容最多的是有关鸟,其次还有鱼、蝴蝶等一类的图案。为何先民们会挑选这些动物,究其本源是苗、侗先民对生命形式的一种解读和敬仰。由于多年的战乱和迁徙,族群人口越来越少,他们希望自己的民族繁荣昌盛,在他们看来,鱼具有多子多孙的象征意义,而蝴蝶的一生要经历卵、幼虫、蛹、成虫4个自然形态的阶段,同样具有强大的生殖能力,因而蝴蝶是苗族先民心目中的母亲。这也就能够解释为什么从罗先梅作品中能够常常看到形态各异的蝴蝶图形了。苗、侗先民希望像这些动物一样能够世世代代生生不息,这种图腾崇拜意识和对生命形式的敬仰在历史的长河中经久不衰。

苗侗女子把对爱情的期许和对幸福生活的渴望寄托在了雕花图案中,如“蝶恋花”纹样,蝶喻男,花喻女,委婉含蓄地表达男女之间的爱情,两情相悦,永结同心。除此之外还有“花开并蒂”“鸳鸯戏水”等,雕花蜜饯成为了情感表达的媒介。在古代,靖州苗侗地区的女性负责山地野外果物采集工作,她们的生活并不如意,其恶劣的生活条件和生存环境迫使她们寻找一种心理平衡,因此将这些题材表现在她们的创作

题材中。当然,随着历史的发展,这种现象逐步淡化消去,如今富足的生活使得她们重新拿起柳叶刀,用这些吉祥的图案抒发自己对生活的热爱。在中国传统观念中有这样一种情形:“凡是真的,必是善的美的;凡是善的,也必然是美的真的。”^[9]作为“女红”艺术的雕花蜜饯表现了苗侗女性温文善良的一面,从最开始对爱情的期许,到后来对婚嫁喜庆的向往,以至各种不同类型的题材出现在雕花蜜饯上。有对子女望子成龙、望女成凤的夙愿,如“节节高升”“天天向上”;有对长辈福如东海、寿比南山的祝愿,如“仙人拜寿”“长寿百岁”;有对生活幸福美满、吉祥如意的期许,如“花好月圆”“财源广进”;还有对家族人丁兴旺的美好祝愿等。如今雕花蜜饯所承载的不仅仅是一种传统民间手工艺,也是苗侗女性情感的认知和寄托^[10-11]。

5 结语

湘西靖州苗族、侗族雕花蜜饯,是苗、侗民族的一个文化表征,它扎根于中国的传统艺术之中,凝结了苗侗人民的智慧,并借鉴蜡染、剪影等多种民俗艺术,博百家之长,经历上千年的文化沉淀,逐渐形成的一种特有的民间艺术形式,是中国民间“女红”艺术的表现形式之一,其雕花蜜饯的艺术纹样及传统符号体现了苗族、侗族等少数民族在雕花艺术上的审美范式。而作为非物质文化遗产传承人——罗先梅的雕花蜜饯作品,种类题材丰富,构图饱满,造型生动,色彩醇厚,寓意吉祥。她的雕花作品是雕刻着苗侗人民人文风情、民俗信仰的艺术品,镌刻着苗、侗人民的文化印记。罗先梅的雕花蜜饯作品艺术特征明显,美学价值高,是苗侗妇女集体智慧的体现。雕花蜜饯作为一个民俗艺术符号,揭示出其文化所指:对于图腾的崇拜和对生命的敬仰,对爱情的期许和对幸福的向往。雕花蜜饯图案中形式特征和文化内涵的和谐统一,是苗、侗民族审美情结的表现形式之一,显示了强大的生命力。正是由于有着像非物质文化遗产传承人罗先梅一样的众多苗、侗妇女的不懈努力,雕花蜜饯才能展现出别具一格的艺术魅力,从而得以更好地传承下去。

参考文献:

- [1] [佚名].雕花蜜饯[J].城乡致富,2010(2):49.
- [2] 马继善.靖州蜜饯茶[J].湖南档案,1993(5):27.
MA Jishan. Jingzhou Candied Fruit Tea[J]. Hunan Archives, 1993(5): 27.
- [3] 阳国胜.诸葛亮七擒孟获地新考:湖南靖州[J].怀化学院学报,2013,32(12):1-4.
YANG Guosheng. A Textual Research on Jingzhou Hunan Where Zhuge Liang Captured Meng Huo[J]. Journal of Huaihua University, 2013, 32(12): 1-4.
- [4] 祥恒.靖州蜜饯茶[J].中国食品,1988(5):32.
XIANG Heng. Jingzhou Candied Fruit Tea[J]. China Food, 1988(5): 32.
- [5] 舒露瑶.湘西苗侗地区雕花蜜饯茶文化变迁研究[D].南京:南京航空航天大学,2011:2.
SHU Luyao. Study on Carved Preserved Fruit Tea Culture Change of Xiangxi Miao and Dong Nan Area[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Nanjing University, 2011: 2.
- [6] 覃会五.论民族传统工艺食雕——靖州雕花蜜饯[J].怀化学院学报,2007,26(10):14-15.
QIN Huiwu. On the National Traditional Craft Food Carving: Jingzhou Carved Preserved Fruit[J]. Journal of Huaihua University, 2007, 26(10): 14-15.
- [7] 左旭初.民国时期香粉包装盒标贴图样设计探析[J].包装学报,2015,7(1):92-96.
ZUO Xuchu. An Analysis on Powder Packaging Label Designs During the Period of the Republic of China[J]. Packaging Journal, 2015, 7(1): 92-96.
- [8] 乔松,吴卫.非物质文化遗产通道侗锦传承人粟田梅作品纹样探析[J].包装学报,2016,8(2):66-70.
QIAO Song, WU Wei. Tongdao Dong Brocade Inheritor Su Tianmei's Works Pattern as Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Journal, 2016, 8(2): 66-70.
- [9] 李娟.山西民间绣花鞋垫的美学意蕴[D].太原:山西师范大学,2015:29.
LI Juan. Aesthetic Implication of Folk Embroidery in Shanxi[D]. Taiyuan: Shanxi Normal University, 2015: 29.
- [10] 陈丽莉,聂磊磊.清末民初生肖火花设计探析[J].包装学报,2014,6(4):59-62.
CHEN Lili, NIE Leilei. Analysis of Chinese Zodiac in Design of Matchbox Pictures During Late Qing Dynasty and Early of the Republic of China[J]. Packaging Journal, 2014, 6(4): 59-62.
- [11] 张希.湘西苗族服饰设计中的踏虎凿花艺术[J].包装

学报, 2015, 7(3): 89-96.
ZHANG Xi. Preliminary Research on Tahu Chiseled

Flower Art in the Design of Xiangxi Miao Clothing[J].
Packaging Journal, 2015, 7(3): 89-96.

Research on Works of Luo Xianmei, Inheritor of Jingzhou Carved Preserved Fruit

WU Wei, ZHOU Shaozhuo

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The technique of Jingzhou carved preserved fruit has enjoyed a long history. It is one of the non-material cultural heritages which perfectly combines delicious food with handicraft. The works of Luo Xianmei, the representative inheritor, covered extensive subjects in patterns inclusive of flowers, birds, insects, fishes, fowls, beasts, calligraphy paintings and personal characters. The main artistic characteristics of Luo Xianmei's carved preserved fruits were embodied in full composition, vivid profile, devoted color, pattern techniques with reference of fusion, rich subjects, and auspicious connotations. Carved designs indicated Miao people's pursuit of better life and worship for totems as well. With the distinctive art feature and high aesthetic value, Luo Xianmei's works of carved preserved fruit reflected the collective wisdom of women of Miao and Dong minorities.

Keywords: Luo Xianmei; Jingzhou carved preserved fruit; type of decorative pattern; artistic feature; cultural connotation

.....
(上接第 62 页)

Numerical Simulation of Mechanical Properties of Green Corrugated Honeycomb Composite Cardboard

LIAO Zeshun, MA Wenshu

(Guoguang Electric Co., Ltd., Guangzhou 510800, China)

Abstract: The edge compressive strength and bending strength of corrugated honeycomb composite board and honeycomb paperboard were compared. Using finite element method, the material, material consumption and size of the two kinds of paperboard were strictly controlled, and the structure effect on edgewise compressive strength and bending strength was decoupled from many factors. The numerical models of two paperboards with large sample size were established. The buckling analysis method was used to simulate the edge crush strength of the two kinds of cardboard. At the same time, the bending strengths of them were analyzed. The results showed that the edge compressive strength of corrugated honeycomb composite board was about 30% higher than that of honeycomb paperboard. The longitudinal and transverse bending strengths of corrugated honeycomb composite board were 75% and 92% higher than those of honeycomb paperboard. The bending strengths of the honeycomb paperboard in longitudinal, transverse direction were basically the same.

Keywords: corrugated honeycomb composite board; honeycomb paperboard; finite element buckling analysis; edge compressive strength; bending strength