

匠心

“雕镂钿器，百伎千工，东西鳞集，南北并凑。”早在西汉，扬雄就在《蜀都赋》中描述过成都漆艺制作工序的繁复。而在这繁复的工序之后，是华丽的器物与历久弥新的漆器。漆器，既可以是华贵富丽的装饰品，也可以是有着玉一般光泽的日用品。初夏，华西都市报、封面新闻记者走进中国工艺美术大师、非物质文化遗产项目成都漆艺代表性传承人杨莉（艺名杨莉尔倩）的工作室。这里陈列着她过往许多的优秀作品，如《丝路友谊》《九歌湘君漆盘》等，也记录了漆艺在她手中的创新与变化。

中国工艺美术大师杨莉： 创新漆器 使用是最好的传承

杨莉

漆器作品《九歌湘君》

青年时代的杨莉(受访者供图)

漆盒作品

创新彩色雕漆隐花工艺 让使用成为最好的传承

割漆、制漆、设计、制胎、漆工、装饰、清光、抛光……杨莉介绍，制作漆艺的步骤，大约就是这些。之所以说“大约”，是因为不同的漆器，使用的工序也不尽相同。但是成都漆艺亘古不变的要求，就是使用天然大漆。天然大漆是通过割破漆树树皮收集的一种原料。“天然大漆优于任何一种化学漆，经过几千年的时间，也可以保留光泽和基本的面貌。浙江余姚河姆渡遗址出土的朱漆碗，就是证明。”这一只朱红漆碗，将中国的漆艺发展史追溯到距今约七千年前。

在杨莉看来，天然大漆的优越不止于此。“它还能够包罗万象，任何材质制成的胎都可以做成漆器。”木胎、瓷胎、皮胎、竹胎、铜胎、脱胎，路边捡的叶子、花瓣，都可以制成漆器。“只要你愿意去做，掌握方法，发挥自己的创作力，就能够赋予漆器生命。漆艺吸引人的地方也在于此。”杨莉说。

“我们常说，做漆器需要七十二道工序，也就是说，最简单的作品也需要三个月左右的时间来完成。像是这种大的漆画作品，”杨莉指着身后长约2米的漆画《丝路友谊》说，“需要一年左右的时间才能做完。”时间越长，需要运用的技术自然也就越多。

明代《髹饰录》中记载了漆器制作的400多种方法，杨莉说，这400多种方法是前人留下的，而在当代漆艺人的手中，有更多的技法融入其中，为这项千年技艺开启新的发展篇章。杨莉最为自豪的，就是从只有朱红、墨黑两个颜色的雕漆隐花工艺中，创新出了多彩动人的彩色雕漆隐花工艺。

传统的雕漆隐花工艺是在器物上进行雕漆、贴金银箔等工艺后，再以透明漆覆盖在其上。但是杨莉觉得，这样做出来的作品缺乏色彩的点缀，略显单调了些。于是，她创新了以不同的金属作为底层，再在金属底上进行雕漆隐花工艺的方法。最后又以用植物染料染色的透明漆覆盖其上，从而达到与众不同的彩色雕漆隐花的效果。

杨莉喜欢做的龙凤纹样。

在杨莉之前，她的师父曾庆华就对传统的拉刀针刻技艺进行了改进创新。在传统的拉刀针刻技法中，所谓“拉刀”，就是用刀向前雕刻，以此来创作出手艺人想要的线条。但是曾庆华一反其道，发明了运刀如笔般向后方“拉”的方法。如此，便能够得到粗细不一的线条，组成更加灵动和巧妙的画面，让即便只使用一种色彩的漆器也能够做到有层次、更生动。

杨莉的创新不只是在技艺上。她指着展示柜中的一件方盒介绍道，这看似古色古香的方盒上，“小蜜蜂”却在跳着芭蕾舞。

杨莉介绍，自己在制作这件作品的时候，用金丝的方式在一整块金属上雕出了八只穿着芭蕾舞裙、正在跳舞的小蜜蜂。装饰在“小蜜蜂”周边的，也是现代的卷草花纹样。真正的传统纹样，只在方盒最外圈的花纹。除此之外，杨莉还在每只小蜜蜂的翅膀处以螺钿进行装饰。“虽然整体还是以金属进行装饰，

但是因为使用了不同的装饰方法，所以看起来还是非常漂亮的。”说到这一件漆器，杨莉很满意。

虽然雕花的作品精美无比，但是杨莉也意识到，这些作品可能很难吸引现在的年轻人。“年轻人才是我们的消费主体，我们现在很多作品也是依据年轻人的审美和喜爱来制作，比如说饰品、梳子、名片夹、笔筒、鞋子等。”

除此之外，杨莉也试着将较高的漆器价格降下来，让漆器走入人们的日常生活中。她试着用青花瓷、陶器、建盏等材料作为漆器的胎，如此便可以省掉部分工艺，价格自然也能降低一些。“我们小时候，漆器就是融入生活的。碗、筷子、提篮都是漆器。但是现在好像更多地变成了摆件、工艺品。如果我们想把漆艺传承下去，就应该更多地使用它，漆器才会有更大的市场。”杨莉说，“使用是最好的传承。一个匠人有了自己体面的生活，才会更有动力去做好这个事业。”

传承发展成都漆艺 赋予其更强大生命力

杨莉1975年考入四川工艺美术公司，主动要求分入成都漆器厂后，开始学习制作漆器。因为本身就有画画底子，又跟着多位师傅学习，汲取众家之长，很快成为出色的漆艺人。

杨莉最喜欢做的纹样就是龙凤，特别是龙的纹样。“我喜欢龙的纹样，因为这是中国人的图腾。”杨莉说，“虽然很多人都在做龙，难免会被人比较，但是我不怕被比较，我就是喜欢做这个。”杨莉这种强大与勇敢，在最困难的时候，支撑着她坚持下来。

在成都漆器厂改制后，杨莉也有过能够留在厂里的机会。但考虑到留在厂里后，可能没有制作漆器的机会，需要转向销售，经过深思熟虑，杨莉决定离开漆器厂，成立自己的工作室。她开始招收徒弟。那段时间，因为徒弟也没有收入，所以杨莉每天下午两点到晚上十点在广告公司画画，其余的时间都花在了漆艺上。再难，也好过不做这门手艺。“如果不做手艺了，我会非常难过。”后来，杨莉在某酒店美工部担任负责人，由此把漆器带进了大酒店，让更多人能够见到这一项成都非遗技艺。

现在，杨莉的儿子辞掉了工程师的工作，和母亲一起担起成都漆艺传承与发展的责任。“他太喜欢漆器了。现在包括我儿媳、儿媳的妹妹，也一起加入了工作室。”一家人把工作室扩建为公司，逐步完善方方面面的工作。他们在全国各地寻找合作人，用自己擅长的技艺，例如设计和装饰，去跟别人做技术上的合作和交换。“这样合作出来的东西价格亲民，也更吸引人。”

谈及自己对匠心的理解，杨莉说：“我觉得坚持匠心，就是坚持初心。我们的初心是要做好漆器，赋予它们更强大的生命力。落实到我们自己身上，就是搞好传承，做好自己的作品。所以我觉得，匠心的初衷，也是它最终的目的。”

华西都市报·封面新闻记者 刘可欣 徐语杨 实习生 肖奕慧