

Art Creation Practice Based on the Retrospect of Traditional Handmade Paper Culture

Wang Yan^{1,a}, Cheng Sijia^{2,b*}

¹Department of Design, The South China University of Technology, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

²Department of Design, The South China University of Technology, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

^a yanw@scut.edu.cn

^{b*} sdcheng@mail.scut.edu.cn

ABSTRACT

Since modern times, traditional handicrafts seem to have fallen into the predicament of breaking between the past and the future, and being at a loss in the present. The mechanized production since the Industrial Revolution has made traditional handicraft paper and other handicraft industries decline day by day. As a carrier of continuing civilization, traditional handmade paper is faced with the problem of inheritance and development under the current situation of rapid development of science and technology, and the traditional culture it carries is gradually forgotten by the people. Therefore, this paper will trace and excavate the cultural connotation of traditional Chinese hand-made paper, and explore the high emotional value of traditional hand-made paper in modern life that bridges the development of industry and technology from the perspective of artistic creation and practice. At the same time, the article aims to explore the return and innovation of the traditional handmade papermaking that has returned to the past and created the present by combining theory with practice, showing the traditional cultural charm carried by handmade paper.

Keywords: Traditional handmade paper culture; hand-made paper; pulp art; art practice

基于传统手工纸文化回溯的艺术创作实践

王雁^{1,a} 程思佳^{2,b*}

¹华南理工大学设计学系, 番禺, 广州, 广东, 中国

²华南理工大学设计学系, 番禺, 广州, 广东, 中国

^a yanw@scut.edu.cn

^{b*} sdcheng@mail.scut.edu.cn

摘要

近现代以来,传统手工艺似乎陷入了过去与未来断裂、又在当下无所适从的困境,工业革命以来机械化的生产更是让传统手工纸等手工艺行业日趋衰落。现代社会当中,传统手工造纸作为承续文明的载体面临着在科技高速发展现状之下的继承和发展的的问题,其身载的传统文化也逐渐为人民所遗忘。故本文将回溯和挖掘中国传统手工造纸的文化内涵,从艺术创造实践的角度探索传统手工造纸在现代生活中体现出的的弥合工业、科技发展的高情感价值。同时,文章旨在以理论结合实践的方式探索复古创今的传统手工造纸的复归创新之路,展现手工纸承载的传统文化魅力。

关键词: 传统手工纸文化; 手工造纸; 纸浆艺术; 艺术实践

1. 前言

现代化进程中,传统手工艺在机械化的浪潮冲击之下不可避免走向衰落。尽管当前国家和政府对传统工艺发展的扶持可以说是多管齐下,多方介入,但诸

如传统手工纸之类的手工艺的价值体系仍然没有被确立,其作为载体对于传统文化承续的重要意义亦未被有效挖掘。中国传统手工纸与艺术设计的相互介入和相互融合是使得手工纸文化价值及其文化象征意义得以展现的一个重要表达方式。手工造纸这一传统

工艺活动作为一种情感机制正在完成与高科技并驾齐驱的价值取向，而这类手工艺在当代也就成了人们追求艺术化生活的现代生活美学的一部分。

文章将回溯和挖掘传统手工造纸的文化内涵，并基于此进行艺术创作实践。旨在探索传统手工造纸在人们生活中的审美作用和情感价值。并将艺术创作实践的成果运用于人们的生活当中，存在于生活环境的周围，在潜移默化之中形成对传统手工纸艺术的新的认识。传统手工造纸等传统手工艺也将借助当代艺术创作，凭借其实践体验和大众民主的优势，使人们能够亲身体验到传统手工艺的魅力，唤起手工造纸在新时代的新生。

2. 源于传统手工造纸的实验

传统手工造纸以植物纤维为基本原料，经过机械处理和化学技术处理，再经由日晒而成。《文房四谱·纸谱》有载：“蜀中多以麻为纸，有玉屑、屑骨之号。江浙间多以嫩竹为纸。北土以桑皮为纸。剡溪以藤为纸。海人以苔为纸。浙人以麦茎稻秆为之者脆薄焉，以麦稿油藤为之者尤佳。”¹《天工开物·杀青》载：“凡纸质用楮树皮与桑穰、芙蓉膜等诸物为皮纸，用竹麻者为竹纸。”²可见传统手工纸有以麻为原料的麻纸、以楮树皮为原料的皮纸、以竹为原料的竹纸，还有不同产地特有的桑皮纸、藤纸、苔纸等。传统造纸工艺在全国不同的产地会有一些工序上的差异，但大体的技术过程和造纸原理是相同的。潘吉星在《中国造纸史》中基本还原了西汉造麻纸的过程，分为五个造纸阶段，共有十二道造纸工序。³

表1 传统手工造纸主要工序

五大阶段	十二道工序	具体操作步骤
1. 原料的机械预处理	1) 浸湿	将麻料置于清水中浸泡，浸湿后取出洗去污泥砂砾，后将原料切成小块剔除杂物，切好后置框中在河水中洗涤。
	2) 切碎	
	3) 洗涤	
2. 原料的化学处理	4) 浸料	将切碎的原料以草木灰水浸透再置于铁质蒸煮锅中，后再自上淋入草木灰水进行蒸煮，这一过程意在脱色、除杂、提纯、并使之腐烂，后世的碱法纸浆技术便滥觞于此。蒸煮后可取出原料置于河水中洗涤。
	5) 蒸煮	
	6) 洗涤	
3. 机械再处理	7) 舂捣	在石臼中对原料进行人工舂捣的过程，使的纤维分散，舂捣之后再浆洗净。
	8) 洗涤	
4. 制浆	9) 制浆	将麻料和洁净的泉水或井水置于木槽

与抄纸	10) 抄纸	中制成制浆悬浮液，并搅拌使纤维分散充分，而后利用纸模进行抄纸。
5. 纸的后处理	11) 晒纸 12) 揭纸	将带有湿纸的纸模置于自然光下晾晒，日光晒纸具有天然的漂白功能，晒干后可揭下。纸的表面不一定平滑，可进行后期研光处理。

基于文献研究和实地考察进行了实验室的手工造纸试验。分别选用了多种植物纤维进行手工纸的抄造，同时试验了多种纤维混合造纸以及各种纸张后期加工的试验。实验室完成的手工造纸由以下几个步骤构成：

一、制浆：统一选用楮皮纸打浆，同时以淀粉糊和现代造纸胶分别进行纸内施胶，制成纸浆。

二、抄纸：利用网框抄纸，抄制过程需要均衡用力才能使得纸张匀称平整。

三、晒纸：晒纸在阴雨天气选择室内吹干，晴天则可以室外日光晾晒，而自然光晾晒还可以对纸进行一定的漂白。

四、揭纸：将纸从网框背面抖松，随后轻轻用力纸张即可自然脱落。

图1 实验室造纸过程（制浆、抄纸、揭纸）

五、后期加工：使用虫胶漆、水性塑胶漆、桐油等纸表涂布材料对成纸进行加工处理。

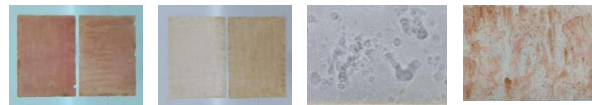

图2 各类实验室手工制纸

3. 传统手工纸文化内涵的重新挖掘

3.1. 纸的历史

中国传统手工纸的滥觞不是突然发生的，而源于历史长河的孕育，在古代劳动人民的手中诞生并不断改进。手工纸不是“英雄式”人物的发明，而是千万先祖的代代传承代代探索，才从粗麻纸到精美的使用了各种工艺的强韧的加工纸。纸这一记事材料的发明反映了劳动人民的醇厚朴实的品格操守和持久的探索精神。

中国传统手工纸的寿命很长，千年不腐，防蛀虫效果也很好，宣纸尤甚，故有“纸寿千年”之说。中国古纸成了长寿的代表，纸作为书写记事材料记录下华夏千年的历史和文化，纸上种种承载着一个民族一个国家的文化和时代记忆，也象征着华夏文明才能经久而不衰。中国传统手工纸成为一个现代传统工艺发展的一个典型代表，自身历经繁荣与衰落，又见证历代盛衰，镌刻下传统文化的肉体与灵魂，是国家文化记忆的保存者。

3.2. 纸其本身

精美细腻的手工纸往往素身洁白无瑕，然而这白却不白的过分，正合“中庸”而已，可以说是白而不耀，宛如谦和温润之人，符合中国古代传统价值观“谦谦君子，卑以自牧也”对于雅士的要求。古有“绘事后素”之说喻指先有良好的质地，方能锦上添花。素洁的手工纸就成为行书作画最好的底子。而“绘事后素”在中国传统文化中衍生出行事之道、君臣之礼，可见纸其本身就蕴藏着中国传统文化的根和价值取向。

手工造纸的过程看起来像是一场纯天然的修行。手工纸取材于自然界，原料主要是植物纤维，包括竹、麻、楮树皮等，造纸过程中的黏合剂“纸药”也是植物提取的黏液或植物淀粉糊，染色加工也用黄檗、靛蓝等天然染料，而漂白的工序也是利用了日晒漂白的方式，整个造纸的过程皆遵循自然之本源，因此成纸亦有自然本色，折射自然之美。中国自然的手工造纸过程显然也是老子“道法自然”的哲学思想的反映，传统工艺的文化往往受到传统哲学思想的影响，并在传统社会中传承下来，体现中国传统文化造物观念中“天人合一”的思想。

3.3. 纸的功用

素白之纸，洁净自然，墨润其上，尽显书画之精妙，因此纸也成为了文人雅士的情感寄托的归处。翰墨落于纸上，纸载诗词书画，是文人之士的情感表达，同时也抒志远怀，著书立说，或成一家之言。不同的表达方式和表达内容也催生了各类书画、信笺纸的出现，成为一时之代表。有如薛涛笺，深红一色，尽显风韵。另有澄心堂纸，被誉为中国造纸史上最好的纸，尤被南唐后主李煜所推崇，其以肤卵如膜，坚洁如玉，细薄光润著称，为五代以来众多文人大家所称道。

中国传统手工纸除了书画用途之外还用以婚丧嫁娶、民俗节庆等活动。古代婚礼仪式中就有诸多用纸的地方，例如新娘的口红纸、装饰新房的剪纸和纸花等，办丧事时亦有纸衣、纸扎、冥纸等各类纸张。日常生活和民俗活动也少不了用纸，纸伞、纸鸢、纸窗花、纸帐、纸扇等作为日常用物，出现在人们生活中。清明、中秋、元宵等中国传统佳节的民俗活动也多有用纸之处，纸灯笼、祭奠用纸、月饼包装等也都采用了传统的手工纸。纸存在于生活的各方面，成为

民俗节庆的象征符号。

中国传统手工纸还作为拜神祭祖敬天地时的用纸，纸本身取自土地又最终归于土地，这是古代劳动人民对于土地农耕的信仰。此时，纸不仅仅作为一种工具，更是人们与天地联结交流的渠道和桥梁，是人们对于生活美好的祈愿的寄居之所。在拜神的仪式中也常常用到纸作为祭祀之物，成为人们敬神的宗教信仰中的一部分。人们信仰土地，纸便作为这类祈求仪式的媒介，成为一种象征的符号，承载人们内心的所求和盼望。

4. 基于传统复归解读的艺术创作实践

4.1. 对“归”的解读

归，汉语词解有“归回”、“回到”之意，在中国传统手工造纸工艺复归的语境下，笔者将其理解为记忆的回溯，是对中国传统手工造纸文化的回忆。扬·阿斯曼提及“回忆文化”时谈到，回忆文化着重于履行一种社会责任，而所回忆的文化则是“把人群凝聚成整体的记忆”，而一个古老王国的存续实际上借助了对共同文化的记忆来建立对集体的认同感和归属感，树立合法性、权威和信任。⁴如此看来，中国传统手工造纸是华夏子民回忆共同的文化时所需要忆及的重要元素之一，是祖祖辈辈血脉深处的记忆，当我们对传统造纸工艺过去的记忆进行回溯，才会有新的开始和复兴。回归到过去，回顾传统手工造纸的制造、叙事、辞赋等等诸多事项，紧接着对其进行发现和重构，也就是对手工造纸文化记忆的重新挖掘和再生，正此时才有开辟将来的可能，传统手工造纸的革新之路才真正开启。

4.2. 手工纸艺术创作实践

在挖掘中国传统手工造纸自身的文化内涵时，笔者发现传统手工纸承载着古人的传统文化信仰，其价值内涵与我国最早的诗歌总集《诗经》所编写的诗句流露出近似的古朴而自然的气质。故而，该作品创作向《诗经》中徐徐探之，向古老的先民处寻获灵感，亦探访农耕、归园者的精神家园。故吾之拙作《归园田居》自此而始。

4.2.1. 创作内容及技法

作品以植物为表现对象，中国传统手工造纸以植物纤维为原料，所涉及的造纸用料及辅料乃至加工染料等皆可自植物本身提取；此外，在《诗经》的探寻过程中，也发现诸多借植物喻人、抒情的情況；而植物更是归园者寻得生活意趣的寄托以及排解苦闷、畅所欲言的诉诸之处。因此，作品选用植物作为表达的对象，选取了白茅、芦苇、泽兰、荷花四种出现在《诗经》中的植物，提取植物形象并将其简化成线条图像，依此进行叠加和组合。

表 2 创作元素提取

名称	植物	白描	元素	组合
① 阶前白茅				
② 湖畔芦苇				
③ 墙下泽兰				
④ 池间荷花				

在技法上，作品主要采用了中国传统手工造纸方法中的抄纸工艺进行手工纸的抄制，使用的纸浆主要是楮皮纸浆、竹纸浆以及麻纸浆，此外还在纸浆中添加苧草、扶苏等植物纤维，制成混合纸浆。其次，手工纸的后期加工运用了几项简单的施胶技术和手工涂布技术，其中施胶技术包括淀粉糊纸表施胶以及白矾纸表施胶，涂布技术则包括天然虫胶漆、水性塑胶漆以及桐油施于表面。此外，作品借鉴了现代艺术常利用的表达手法——拼贴技法，利用了麻绳、进行分丝的麻绳、棉花、棉线等材料进行拼贴。使作品呈现出叠加、不规则、随机的效果。拼贴完成后表层再覆一层薄纸，以形成夹层的效果。最后，作品将以配合

灯光的方式进行呈现，暖色的灯光使的手工纸表现得更为温和，温暖的气质更恍如温馨、静谧的田园生活。

4.2.3, “归园田居”

艺术创作作品《归园田居》以“归”为主题，是对传统文化回归的呼吁，过去是一个群体所共有的，过去的回忆是一个记忆共同体所共有的文化回忆。对传统手工造纸工艺的回溯和回忆是一代人的责任，对传统文化内涵的挖掘与回归的呼吁正是基于此。“归”还意在指向传统手工造纸本身的回归，作品以植物纤维所造之纸来表现植物本身，植物同时成为了载体和所承载的内容，这是对造纸技术本身的回溯，回归最本源处寻找本心。作品利用了手工纸独特的光呈现效果，使观者感受到植物元素所表达出来的意境之美。

更为重要的是作品表现的归园之心走向了现代人的反方向，但却是对人之本心的回归，归于最初的归园者的朴实与醇厚。手工造纸艺术化人们的生活，作为一种手工艺体验，人们可以感受到现代社会繁荣以外的自然和惬意；手工造纸也使生活充满艺术感，作为装饰或是灯光可以为人们的栖息之所营造出宁静柔和的气氛。

图 3 纸张光呈现试验

图 4 创作实践“归园田居”

5. 总结

传统手工造纸技艺历经千年嬗变，成为家国民族的共同记忆，无论农耕者还是文人雅士都将其视作精神的寄居地。传统不会被遗忘，也不会无用，更不会灭绝。传统造纸工艺将以一种新的艺术化的方式生活化我们的生活。艺术创作的新实践不失为传统手工造纸工艺再生的新路径。“归园田居”这一艺术创作实践便回溯了过去那属于传统手工造纸工艺的文化记

忆时，其独特的魅力又重现被展现出来，成为生活中的一种器具伴随了人们的生活。

未来对于传统手工造纸的探索将更注重大众体验，创新手工造纸的体验形式，开拓体验渠道；将更多手工纸艺术创作作品和设计产品展示出来，并运用到大众生活当中；还可以结合新科技，通过新媒体技术将传统手工造纸的制作工艺、文化内涵进行广泛传播。

REFERENCES

- [1] Song, Y.X. (2002) T'ien-kung K'ai-wu. YUELU press, Hunan.
- [2] Su, Y.J. (2013) Study Four Scores- Paper Scores. Zhonghua Book Company, Beijing.
- [3] Pan, J.X. (2009) History of Chinese Papermaking. Shanghai People's Publishing, Shanghai.
- [4] Assmann, J. (2015) Cultural Memory. Peking University Press, Beijing.
- [5] Ma, G.Q., Zhu, W. (2018) Cultural Anthropology and Intangible Cultural Heritage, Sanlian Bookstore, Beijing.