

安徽花鼓灯传统舞鞋“衬子”的手制作工艺

许平山^{1,2}, 史锋^{1,2}, 宿伟¹, 万誉²

(1. 安徽职业技术学院 纺织服装系,安徽 合肥 230051;2. 安徽职业技术学院 创新创业学院,安徽 合肥 230051)

摘要:通过实际考察、寻访,剖析了花鼓灯舞鞋“衬子”手工制作工艺的田野调查,恢复再现传统舞鞋“衬子”制作的原材料、制作工具以及纯手工艺制作的全过程,为后人留下祖辈艺术精髓的复原资料,使花鼓灯艺术常演常新,代代传承。
关键词:花鼓灯;舞鞋“衬子”;传统;手工制作
中图分类号:TS 943.6 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2016)02-0182-05

Handmade Technology of Anhui Huagudeng Traditional Shoes "Lining"

XU Pingshan^{1,2}, SHI Feng^{1,2}, SU Wei¹, WAN Yu²

(1. Department of Textile and Clothing, Anhui Vocational and Technical College, Hefei 230051, China; 2. School of Innovation and Entrepreneurship, Anhui Vocational and Technical College, Hefei 230051, China)

Abstract:Through the field investigation of Huagudeng shoes "lining" production process, this paper restores the whole process of shoes "lining" materials, production tools and the processing technology. Our research tries to offer the current generation with the restored material of the Huagudeng culture, hoping that this folk art can be well inherited from one generation to another.
Key words: Huagudeng, dance shoes "lining", tradition, handmade

花鼓灯是民间的舞蹈艺术,主要流行于安徽“两淮”地区,其历史可以追溯到北宋,是当地群众逢时过节最主要的文艺演出节目。花鼓灯是灵动的舞蹈艺术,一般是以男女舞形式编排的。女角在花鼓灯中叫“兰花”,其穿着的传统舞鞋当地人称为“衬子”。1949年以后,在各地文艺专业剧团倡导下,对花鼓灯舞蹈的步伐进行了改革,现在表演的花鼓灯灯戏里,“兰花”已不再穿着“衬子”,但当地民间老艺人在小型演出中依旧穿着“衬子”,因为在他们的记忆深处,兰花的舞姿就应该是穿着“衬子”跳出来才正宗、好看。穿着“衬子”跳出来的花鼓灯风格原始、古朴、乡土味十足,地方文艺工作者尝试着恢复花鼓灯这一独具特色的传统舞蹈记忆。编导和主演的《踩衬子》参加全国第八届“桃李杯”舞蹈大赛,获得了“保护传统舞蹈文化贡献奖”。这是

一次试验性尝试,是对传统艺术的重要回归^[1]。
为了恢复花鼓灯舞鞋“衬子”的手制作工艺,作者数次前往花鼓灯之乡的安徽怀远、蚌埠、凤台等地,拜访传承老艺人冯国佩、陈敬芝等,他们既是艺人,同时也是自己制作服装与舞鞋的制作者。

1 衬子的基本形制及其功能

1.1 衬子的基本形制

衬子是传统花鼓灯女角“兰花”表演时穿着的舞鞋。用前低后高脚形木板钉在做好的假小脚与绣鞋之上,就像传统京剧表演中旦角脚下踩的“跷”的感觉。它主要由2部分构成:鞋体与衬板。这里的鞋比演员的脚小得多,类似于“三寸金莲”;而衬板是依据演员的脚底大小制作的,脚尖部分穿在里面,其他部分踏在衬板上^[2]。图1是舞鞋衬子外观

收稿日期:2016-03-11; 修订日期:2016-04-03。
基金项目:安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2016A0507);安徽省教育厅教学研究重点项目(2015jyxm551)。
作者简介:许平山(1970—),男,副教授,硕士。主要研究方向为服饰文化与服装技术。Email:624989981@qq.com

(1950 年初期民间遗留下来的舞鞋“衬子”)。舞蹈鞋“衬子”的构成分为 3 部分:鞋体、衬板与里跟,如图 2 所示。

图 1 花鼓灯舞鞋“衬子”

Fig.1 Huagudeng shoes"lining" sketch map

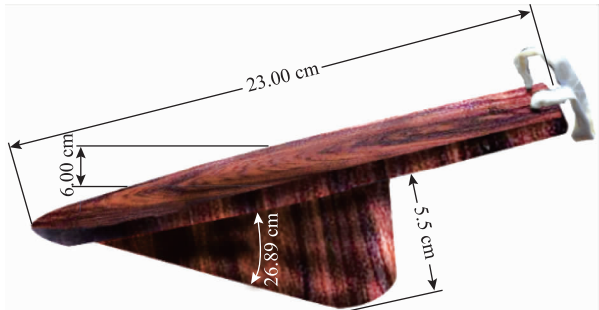

图 2 衬板整体结构

Fig.2 Schematic diagram of the overall structure of the lining board

衬板是固定在鞋上的,衬板与鞋底呈约 45°。鞋体上有精美的绣花,鞋头有彩色绒球装饰;名角的衬板上有精美的刻画装饰,穿着是通过绑带固定在腿上。表演时,“兰花”双脚掌各踩一块“衬子”,用白布紧紧地绑在小腿上,外套“三寸金莲”的绣花鞋,观众看到的是露出假脚与绣鞋,而真脚被大彩裤遮住了。由于传统的花鼓灯演出女主角兰花一直是男

性装扮,所以需要模仿封建时代缠足妇女行走时的姿态和动作,从而发明制作了舞鞋“衬子”。

1.2 衬子的功能

前国家政府周恩来总理曾对安徽花鼓灯表演有着极高的评价,称之为“东方芭蕾”,准确地道出了传统花鼓灯舞姿与芭蕾舞的舞姿有异曲同工之妙。这一切都缘于当年汇报演出时女角兰花穿着舞鞋“衬子”的缘故。穿着衬子要求将脚跟高高抬起,脚尖着地,舞姿挺拔优美,与芭蕾舞女演员的舞姿韵味如出一辙^[3]。

传统的花鼓灯演出和京剧一样,演员都是由男性扮演。为了迎合当时人们的审美观,扮演女性就模仿当时女性裹小脚的模 样,鞋体小,脚大部分是踩在鞋后面伸出的衬板上。观众能看到的是类似小脚女性的行走模样,伸出鞋体外的脚面被裤子下摆遮挡住。这在审美上满足了观众对心目中时下女性的审美要求,同时又体现了舞蹈姿态的神韵。只是穿着衬子跳舞,大大增加了舞者的难度,因为舞者要一直脚尖着地行走。

2 制作工艺

花鼓灯舞鞋衬子的制作,主要分外鞋体制作(即金莲绣花鞋制作)、衬板制作、组装舞鞋 3 个步骤。

2.1 金莲绣花鞋制作

2.1.1 工具准备 金莲绣花鞋制作的工具主要有针、针锥、剪刀、刮糍刀、拨槌、顶针、钳子、夹板等^[4]。

2.1.2 材料准备 制作绣花鞋的材料主要有制底材料、制帮材料、绣线、麻绳等。有关工具与材料准备如表 1 所示。制作程序遵循古法,严格按照当地老艺人的手工艺工艺复原。

表 1 制作花鼓灯舞鞋所用的主要材料和工具

Tab.1 Main materials and tools for making huagudeng shoes

工 序		原材料	工 具
制作绣鞋	制作鞋底	白布,布条,碎布或旧棉布,麻绳	夹板,针,锤子,直锥
	制作鞋帮	缎,绸,布条,白布,各色丝线,浆糊	剪刀,针,石头
	绱 鞋	白布,麻线,长布条	弯针,剪刀,鞋槌,锤子,钉子,鹰嘴钳
衬板制作		透明漆,木板,长布条	铅笔,凿子,锉刀,锯子,锤子,刻刀,砂纸
上衬板		衬板,鞋子,钉子,强力胶	剪刀,抹布,鞋拔,清洁剂

2.1.3 制鞋面工艺 传统金莲绣花鞋工艺主要有 5 部分(近 90 道工序),包括设计、制底、制帮、刺绣、绱鞋等。

1)设计:包括整体造型、绣花纹样、鞋面与鞋底绣线的色彩选配。

2)制帮:包括打格褙、刻帮、粘鞋面、描花、合

帮、缉口等,如图 3 所示^[5]。

3)打格褙:将纯棉布用调好的糍糊在平滑的木板上一层层铺平均匀地粘合,晒干后从木板上揭下,称“格褙”。鞋帮用格褙需 3 层棉布粘合。

4)刻帮:按设计的帮样,在格褙上画好,然后按画线将格褙逐一刻下。

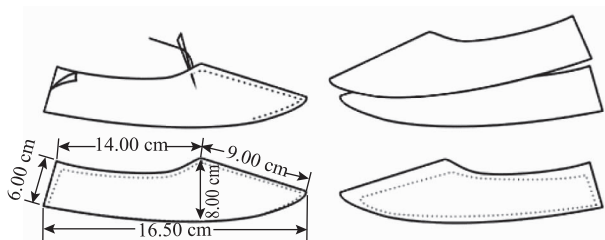

图 3 金莲绣鞋的制帮尺寸

Fig. 3 For help size and technological embroidered lotus

5) 粘鞋面: 一种是先绣面, 绣完花后再将鞋面粘在刻好帮的格褙上; 一种是先把鞋面粘在刻好的格褙上, 直接在帮上刺绣, 此为“纳帮绣”。这种工艺针工密, 鞋帮结实, 纹样易保持对称不走形。

6) 描花: 把配制的绣花纹样仔细地描绘在所设置的位置上, 前脸的花卉图案要正, 两侧的图案要对称。

7) 刺绣: 刺绣前根据鞋面的颜色和着鞋者的喜好设计花卉图案。把选定的图案描绘在鞋帮上, 配好各种彩线, 然后进行刺绣。绣制时灵活运用刺绣针法, 一般采用“平针绣花、藤蔓倒拉”的针法, 鸟凤的羽毛有时采用乱针绣法。

8) 合帮: 待鞋帮绣完后, 粘上鞋里布, 再将鞋后帮缝合在一起为“合帮”。

9) 缉口: 根据鞋帮和鞋花的颜色, 选配色彩协调的鞋口布, 剪成斜条, 沿着鞋口包缝为“缉口”。缉鞋口前先将鞋里粘好, 然后将鞋帮合拢, 剪齐鞋口的毛边再进行缉口, 缉口材料视鞋款需要, 一般用斜条或各种花边, 要求高者的鞋口周边再缉绣一圈装饰花纹, 如缉山牙 (~~~~~)、缉菱口 (◊◊◊◊) 等, 缉口多用金线。

2.1.4 制鞋底工艺 制底, 包括打格褙、刻底、包边、合底页、添底布、包底、捻麻线、圈边、纳底等。

1) 打格褙: 格褙的制作方法跟鞋帮格褙相同, 不同的是鞋底格褙厚, 每页格褙需要 5~7 层布, 普通鞋底需要 4~5 页格褙。

2) 刻底: 按设计的底样在格褙上沿边画好底线, 沿着画线内侧用剪刀逐一刻下。

3) 包底边: 除最底层底页不包边, 上边的底页均需要沿每页格褙边用糨糊将斜布条紧紧包住。

4) 合底页: 把包好边的每层底页平齐叠码在一起, 用线钉牢 (见图 4)。

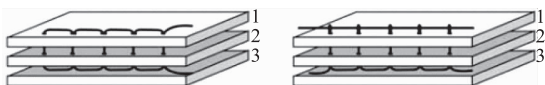

图 4 绣鞋的合底页示意

Fig. 4 Close the bottom page craft embroidered

5) 添底、包底: 最底层格褙的上下面都需要用碎布片均匀铺平填充 (一般需填 6~8 层碎布), 然后用斜向包底布将添好的底页包住, 包底布外延部分, 紧紧地掖在两层格褙之间。

6) 圈底: 包完底布后用捻好的麻线绳 (有的地方用棉线绳) 沿底边约 2 mm 宽度进行圈底边, 底边圈完后即可纳底, 如图 5 所示。

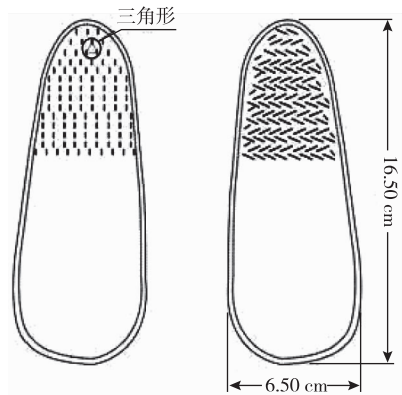

图 5 绣鞋的鞋底尺寸与圈底示意

Fig. 5 Sole dimension and circle bottom embroidery

7) 纳底: 一般纳底有套针纳的针法, 每平方厘米约 9 针。有盘肠纳 (每纳一针都将麻绳盘一个疙瘩紧紧勒在底面上) 的手法。盘肠纳底有一定的图案规则, 一般常纳的图案有正菱形和斜菱形, 如图 6 所示。

图 6 绣鞋的纳底步骤示意

Fig. 6 Sole technique of embroidery shoes

8) 古代翘头履制底: 其技巧是在鞋底最上面一层胎格褙上。所谓胎格褙, 它比下几层底页厚 2~3 层布, 胎底比底页周边大 1 mm。翘尖高低变化都在胎底尖上, 胎底是连接鞋帮上翘的工艺技巧。胎底用缎斜条缉包。通常底页 4 层格褙 (后跟再加一层), 鞋底共用棉布 36~40 层。

2.1.5 捻麻绳工艺 加工麻线绳基本有 2 种方法, 手工搓捻法和拔捶打捻法。在 2 种捻法操作前先把麻坯梳理好^[6]。

1) 手工搓捻法: 抽出 2 根粗细度相同的麻丝, 放在右小腿的腿干上, 用左手拿住, 右手掌同时搓捻; 捻到麻丝渐细时, 随时续添下一根麻丝; 捻过的麻丝缠在手臂上, 再将搓捻的双股麻丝分段从左手臂脱下, 在腿干上倒搓几下, 作进一步加捻。一根麻绳的搓捻即完成。

2) 拔捶打捻法: 抽出一根麻丝, 将丝头拴挂在

拨槌钩上(制作较精细的拨槌形似哑铃状,硬质木头,两头球状,直径约4~5 cm,长约15~16 cm;垂直中心固定一长约6~7 cm,直径约0.3 cm,顶端设一弯钩的铸铁直钩),一手拨动槌体旋转,加捻至麻丝细端。将捻过的一段缠绕在槌体中间,再接续一根麻丝继续拨动槌体旋转;捻到一定长度后,将捻完的单根捻线对头并在一起合捻成一根麻绳(见图7)。

图7 绱鞋中的捻麻线

Fig. 7 Process of bottoming twine twist

2.1.6 绱鞋工艺 绱鞋基本有3种方法:卧帮正绱法,反帮勾绱法,舒帮明绱法。

1)卧帮正绱:把整只鞋帮底边向内卧进去,将帮立在鞋底上,从鞋帮里面用手掏着一针一针地沿着鞋底边绱。此种工艺难度较大,效率低,但能保持鞋帮的立度,不损伤鞋的整体艺术效果。这种绱鞋法现今手工制鞋业已不再沿用。

2)反帮勾绱:把鞋里翻在外面,用钉子把帮和底固定在木鞋楦上,使用勾锥绱鞋。绱好后去掉鞋楦,在鞋上喷水,使其软化后,再将鞋帮翻正。这种绱鞋法只适宜常规鞋款。

3)舒帮明绱:鞋帮底边舒展开,在帮底周边包缝上一圈斜条,把鞋帮前头和后跟对正固定在鞋底上,然后顺着帮下面的圈边明绱在鞋底上,称舒帮鞋。鞋绱完后经过打楦定型,一双鞋的全部工艺就完成了(见图8)。

图8 绣鞋的绱鞋过程

Fig. 8 Embroidery shoe technique

2.1.7 帮与底的配比工艺 常言说“鞋不差分,衣

不差寸”。此言不仅指穿鞋者的感觉,就制鞋而言,帮与底差之分厘,必然在绱鞋工序出现问题;底大帮小或底小帮大两者都无法相合,因此在手工绣花鞋设计上掌握配比是至关重要的。底与帮的比例,不能笼统地来定,要根据鞋款的不同造型,采取不同的设计技巧。通常鞋款有整帮和两片帮。

1)整片帮:鞋帮底边长度比鞋底周边长度长3.5 cm。绱鞋前在鞋帮前对折2.5 cm处(展帮5 cm)用牢度较强的粗线或细麻绳,以2 cm 3针的间距(约抽7~8褶)将鞋帮前抽褶,抽帮后前头自然隆起向内扣,帮底即可相合。

2)两片帮:一片帮比鞋底半圈长1.2 cm,两片帮相合后,从一片帮尖的2 cm处抽褶到另一片帮的2 cm处约抽6针。

2.2 衬板制作

2.2.1 衬板制作 一个上好的衬板的制作工序有选材、雕刻、修漆、钻孔、粘后跟和穿绑带。做工优良的衬板应该具备以下4个特点:体积小,质量较轻,成本低,结构稳。选择木材具备两方面要求:一是材料轻质和加工方便,稳定性较好;二是设计装饰上尽量可能追求设计巧妙,色彩鲜艳,简洁大方,做工精致^[7]。

衬板的材料主要采用当地的松木、云杉、石榴木、水曲柳、杨木等木材。其他木材不用于衬子的制作,因为衬板需要反复踩踏,需要良好的韧性和回弹力,便于演员穿着舒适,有助于演员舞姿的韵味。这是由于踩踏衬板的后跟,然后它有向上的一个回弹力,凸显了花鼓灯舞蹈中舞姿的媚态(见图2)。

将选好的木材分成若干小块,按照演员脚型大小画出衬子的基本形状。厚度控制在1.0~1.5 cm之间,同时在后跟用凿子钻出大小一致的2个孔洞,用于穿绑腿带之用。为了演员穿着牢固,有很多衬子在衬板中部凿出一对孔洞来,这时的衬板需要放置在开水中反复蒸煮,目的是增加其韧性。蒸煮好的衬板必须经过自然风干才好。

再将做好的衬板按照表演要求或是演员喜好设计精美的图案。名演员的衬板制作要求高,图案精美复杂,一般是花卉图案、几何纹样、动物纹样和较为复杂的人物图案,图案都赋予吉祥喜庆的内涵。现在由于花鼓灯舞蹈的革新,传统的衬板在很多戏中不再穿着,而衬板更多被爱好者收藏,也有当地工匠制作精美的衬板作为工艺品展销。衬板的图案充分体现了玩灯人对美好生活的热爱与向往,同时也反应了淮河两岸人民的古朴、粗狂和率

真的性格^[8]。现在的仿古舞鞋衬板上的雕花大多采用机器雕刻,虽然可以量产,但缺少人工雕刻的韵味。

2.2.2 绑带制作 绑带是用白坯布制作而成的,经济、方便和耐洗。制作十分简单,裁剪一条长2 m,宽0.1 m的长布条,一端两边缝上长1 m,宽0.01 m的长布条,宽布条用于脚跟与小腿的固定,通过缠绕,绑在小腿上,细布条用于系扎;另外准备一条1 m长布条,宽0.01 m,用于脚趾前端固定。用白坯布按照一定尺寸,裁剪成固定的形状,穿着时穿过衬板和衬板后跟的穿带与小腿部位固定,然后放下宽松裤腿,将其遮盖其中。图9是绑带裁剪示意。

图9 绑腿

Fig.9 Schematic diagram of Leggings

2.3 舞鞋的组装

将事先制作好的金莲绣鞋、衬板放在一边待用。先把衬板与后跟衬植用强力胶粘合在一起,并在衬板两侧用钉子固定,固定后再把它和鞋子粘合在一起。用强力胶在粘合鞋底与鞋帮处涂抹均匀,晾至几秒钟再粘合;在粘胶处外侧,用铁锤轻轻敲打,粘牢。鞋子躺好后,做最后修整,把多余线头剪去,溢出的胶水用刀片剔除。这时把板子上的绑腿带通过钻孔穿好,一双纯手工制作的花鼓灯传统舞鞋“衬子”就做好了。最后,花鼓灯舞鞋在鞋头还要装饰彩色绒球。这样,一双造型独特,外观精美的中国式舞鞋中最为特别的式样“衬子”就制作完毕了。现在的舞鞋组装用的是强力胶粘合,与1949年以前的糨糊不可同日而语,粘牢度得到大大提高。

3 结语

花鼓灯舞鞋“衬子”是传统花鼓灯艺人表演舞

蹈必备的舞鞋。现代的花鼓灯表演已经改变了传统的舞步,因此很少踩衬子。但当地民间演出大多依照古法,仍然在花鼓灯表演中踩衬子。从保护非物质文化遗产角度来看,保护原汁原味的正宗传统的舞鞋“衬子”是十分必要的。衬子为纯手工制作,通过精雕细琢,以艺术品的方式呈现给大众,其中的韵味是工业化生产出来的鞋子无法比拟的。穿上衬子跳花鼓灯的舞姿已深深镌刻在当地传统艺人和老百姓的脑海里,是挥之不去的视觉记忆。如今冯国佩、陈敬芝等早期花鼓灯艺人已经离世,记录“衬子”的制作方法就是为了保留这门手艺不至于失传。通过对其工艺的记录分析,让其成为花鼓灯舞鞋手工制作的永久档案,使花鼓灯艺术成为世界艺术之林中一朵永不凋谢的奇葩。

参考文献:

- [1] 凤台县地方志编纂委员会. 凤台县志[M]. 合肥:黄山书社,1998:47-50.
- [2] 资华筠,舞思. 资华筠文论集[M]. 北京:文化艺术出版社,2008:85-88.
- [3] 孔尚任. 孔尚任诗文集[M]. 北京:中华书局,1962:143-150.
- [4] 许平山,张竞琼,曾宪锋,等. 近代民间肚兜形制及其手工修复针法[J]. 纺织学报,2016,37(3):132-137.
XU Pingshan, ZHANG Jingqiong, ZENG Xianfeng, et al. Application of gold segmentation method in men's suits [J]. Journal of Textile Research, 2016, 37(3):132-137. (in Chinese)
- [5] 张竞琼,李洵. 吴东水乡地区绣花鞋的工艺研究[J]. 纺织学报,2015,32(11):113-117.
ZHANG Jingqiong, LI Xun. Technology of embroidered shoes Wudong area [J]. Journal of Textile Research, 2015, 32(11):113-117. (in Chinese)
- [6] 谢克林. 中国花鼓灯艺术[M]. 合肥:安徽人民出版社,2006:68-72.
- [7] 安徽省文化局花鼓灯研究班编. 花鼓灯[M]. 上海:上海文艺出版社,1980:242-247.
- [8] 童忠良. 中国传统乐学[M]. 福州:福建教育出版社,2004:68-72. (责任编辑:杨勇)