

守艺人

随着电影《满江红》的热播,很多年轻人玩起了Cosplay,他们穿上铠甲,模仿起剧中的人物、神态、剧情……这种角色扮演的热情也让一个小众行业渐渐被大家关注——制甲人。在徐州,90后小伙孙磊就是一位职业甲冑匠人,他为了执着这份痴迷,辞去了中学体育老师的工作,专心制甲,十年间共制作出近1000套古代铠甲及5000余件单件,包括头盔、护臂等,不仅接到了国内很多景区的订单,还远销日韩、俄罗斯、北美等地,成为了圈内小有名气的甲冑匠人。

现代快报+记者 张晓培

孙磊在制作甲冑
现代快报+记者 张晓培 摄

最贵的一套成本10万元,耗时10个月

90后小伙
打造历代甲冑畅销海内外

从小有个将军梦,他迷上了甲冑

中国铁铠甲最早出现在春秋战国之际,用作防具。

铁铠甲被称为甲冑,制作铠甲的手艺人古时叫做“函人”。目前,国内把制作铠甲当成全职主业的“函人”屈指可数,29岁的孙磊是其中之一。

1994年出生的孙磊,自幼习武练兵器,听着评书和看武侠小说长大,从小就有个将军梦,幻想着能顶盔冠甲、征战沙场。对古代铠甲的好奇和着迷,在幼时的孙磊心中扎下了根。

“甲冑修复第一人”白荣金所著《甲冑复原》一书,让孙磊心底的种子开始发芽。

“大约2010年吧,我开始专注地去接触甲冑方面的知识。”孙磊说。

如果能将各朝各代的甲冑再现于世,岂不是很酷?想法萌生后,孙磊一头扎进了甲冑制作的研究中。

制甲之路困难重重,他不断推倒重来

光知道甲冑的样式和种类,却不知道它的制作原理、工艺和性能,也没有师傅可以拜师学艺,这种毫无“标准答案”的学技之路,孙磊走得异常困难。

摸索的过程,就是不断试错的过程。反复拆卸、重编,哪里不满意,就重新打版,几十道工序全部推倒重来……这样的日子,孙磊记不清过了多久。“有时候一套甲冑,反复做

大半年都没有最终定版,这是常有的事。”

在前期研发过程中,每一个甲片都需要纯手工制作,测绘调试甲冑不同部位所用不同甲片的数据,这其中的难度可想而知。受限于国内现存完整复原甲冑种类的稀少,甲片的编缀和制作甲片一样具有难度。

“编缀方式也要不停的试错才能接近成功,除此之外,我也会通过甲片本身的孔位分布去反推其编缀方式用以解决问题。”渐渐地,孙磊靠古书上的平面图和墓室壁画等交叉比对,摸索出了甲冑各个部位的工艺细节,总结出一套铠甲的制作流程:制甲、编缀、裁剪、封底、包边、拼接、组装、测试……

“数”说制甲之难,他手上生出老茧

现代快报记者在孙磊的工作室注意到,在一块编缀好的汉代铁甲片胸甲上,每一个甲片都有微弯的弧度,全是靠手工一点点敲打成型,工艺工程量十分浩大。记者粗略数了一下,每个甲片背后因敲打留下的痕迹约有五六十个,那么仅前胸21片甲片,就要敲1000多下。

“不光是敲,每敲几下还要仔细看看弧度怎么样,以便随时调整。”孙磊坦言,手上磨出水泡、生出老茧,都早已习惯了。

在一套锁子纹将校甲上,共有2500片甲片,甲片层层叠加,用牛皮绳编缀,先编横排,再进行纵连,通过不同的编法,可以使其活动性不同。另外,还需要配上吞肩兽、裙甲、护臂、裤甲、鹤尾、抱肚、护腰等部件,整套甲冑的制

作过程不仅复杂、工期长,人工成本也非常高。“目前做过最贵的一套成本在10万元左右,用了接近10个月制作完成。”

孙磊说,他做的甲冑并不是摆在展柜里的展品,而是可以披甲上马奔驰操练的,具有很强的实操性。所以甲冑制作完成后,他都会进行各类活动性以及防护力的测试,比如穿着盔甲舞动各类长短兵器、进行各类运动验证其结构的灵活性等。“几十斤重的铠甲穿在身上,要尽可能让它轻便省力、方便行动,这是最基本的要求。”

想开一个甲冑博物馆,宣传甲冑文化

为了有更多的时间投身于制甲工艺上来,孙磊辞去了中学体育老师的工作,成为了职业甲冑匠人。

几年间,他共制作出6000余件(套)古代铠甲,不仅接到了国内很多景区的订单,其制作的铠甲还远销日韩、俄罗斯、北美等地,成为了圈内小有名气的甲冑匠人。

徐州汉文化景区为孙磊量身打造了古代武器装备陈列厅,让更多人可以看到不同时期的甲冑,从而对古代武备文化有所了解。

孙磊说,在他眼里,自己所做的不仅仅是一个爱好,而是对古代武士战勋的扬名,是为我国历史的延续保驾护航。

择一事,爱一生。孙磊说,他的梦想是开一个自己的甲冑博物馆,将历代甲冑全复制下来。

穿上甲冑的孙磊
受访者供图

扫码看视频

精工细作的扬州绢人

扫码看视频

以纱绢为肤、真丝为发、绸帛为衣,手指比火柴棒还细,首饰比芝麻粒还小……扬州非遗匠人李佳润从历史的尘埃中发掘“扬州绢人”非遗技艺,用一针一线巧手复原中国古代的“芭比娃娃”,再现扬州传统工艺精髓。“每一件作品都是独一无二的,我也没有办法做出一模一样的第二件。”李佳润告诉记者。

现代快报+记者 顾潇文/摄

手指比火柴棒还细,首饰比芝麻粒还小

文科女生
复原中国古代“芭比娃娃”

八年来扬州创业,误打误撞进入玩具制造行业

李佳润的工作室在五亭龙玩具城,展示架上摆满了造型各异的扬州绢人作品,儒雅俊逸的“扬州八怪”、亭亭玉立的“扬州四大才女”、风流倜傥的“竹林七贤”……件件都灵动形象,栩栩如生。工作室负责人李佳润正在埋头制作绢人,“每件绢人都要经历塑型、彩绘、服装、道具和头饰等十几道工序。”据李佳润介绍,扬州绢人是传统的手工艺品,其制作技艺兼具传统美术和传统技艺的双重属性。

李佳润是湖北人,本科学的中文,研究生跨专业学了物流,在朋友们眼中,她就是喜欢“折腾”。2015年,李佳润来到扬州创业,误打误撞进入玩具制造行业,从事文创产品设计推广,从此便扎根这片丰沃的文化土壤。

一次偶然的机会,李佳润接触到了国家级非物质文化遗产代表性项目“北京绢人”,考究的取材,精巧的技艺,精美绝伦的人物深深打动了她。扬州绢人历史悠久,《扬州画舫录》中就有关于扬州绢人的记载。扬州寻阳公主墓中就曾

出土过“着衣女俑”,四肢纤细,均可活动,酷似现在的“芭比娃娃”。

“扬州绢人既有传统积淀,又有历史积累,复原这项非遗技艺,大有可为。”李佳润潜心研究历史文献,造访名师,终于复原了“扬州绢人”非遗技艺。

手指细如火柴棒,一个绢人要做两个多月

绢人虽体型娇小,工艺流程却一点含糊不得,从雕塑头模、糊头画头、发式、制手、制作服装、彩画等等,各道工序里还有诸多小工序。传统绢人从头到脚都是用纱绢来制作,头部是整个绢人制作中最重要的也是最困难的步骤。头部初步成型后就要用工具,一点点做出面部的口鼻眼等立体造型,然后再一层层包上纱绢,干燥定型后要将丝线做成的头发一根根植入头部,然后再画上眉眼、腮红为绢人“化妆”。

纤细的手指也是绢人制作中的难点,每根手指只有一厘米左右长,比火柴棒还要细,要用细针和细线进行手工缝制,难度可想而知,

可谓是指尖上的艺术”。

每一个绢人,李佳润都要为它们手工制作发型、服饰和首饰,特别是首饰制作非常精细,上面的宝石比芝麻还要小,都要手工打磨、制作。“这样一个精工细作的传统绢人,一个人要做两三个月才能完成,而且每一件作品都是独一无二的,自己也没办法做出一模一样的第二件。”李佳润告诉记者。

将绢人卡通化,“爱折腾”的她创新传承非遗技艺

传统绢人制作复杂,艺术价值较高,但难以融入普通百姓的生活。为此李佳润对“扬州绢人”进行了创新,相比传统绢人要做得惟妙惟肖,她将绢人进行了卡通化设计,融入了许多现代元素,令人耳目一新。

另外,“爱折腾”的李佳润还将“扬州绢人”设计成产品包,带着工作室的技术人员来到中小学,向学生们普及非遗技艺。

扬州非遗专家管世俊表示,扬州绢人的传承之路任重道远,对于非遗传承人来说,更重要的是要具备一颗守得住寂寞的心。

李佳润在制作扬州绢人