

非遗的最大魅力就在于那种手工感带给人们的特有温度。通过勤劳而智慧的非遗匠人之手,那些古老的技艺得到传承和创新,融进了今人的日常生活——

看非遗匠人如何妙手生“新”

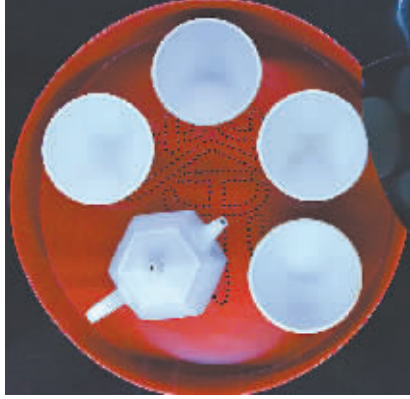
今已有 1000 多年的传承历史。这里山上青檀密布,山下溪水长流,是古代手工制纸的绝佳之地。

“如今,不能只停留在传统技艺的传承上,我们还面临着如何传承与创新。”从今年开始,曹立和父亲开始走上了宣纸创新之路。前不久,曹立将创意产品《造纸匠》在淘宝上进行了预售,反响很不错。信心倍增的他还打算将更多与人们生活息息相关的宣纸产品,如册页、信笺、纸扇、印谱、瓦当对联等在网上出售。

几个月前,曹立和父亲创作出了一幅最为艺术的宣纸——水印纹饰清明上河图。水印宣纸起源于唐代,纸工在纸面上用丝线编成纹饰或图案,凸起于帘面,抄纸时此处浆薄,故纹饰呈现于纸上。将纸迎光看时能显示出帘纹外透亮的线条或图案,美妙绝伦。北京故宫博物院便藏有五代末、北宋初李建中的“同年帖”,为迄今世界上最早的水印宣纸。而曹立父子所创作的此纸完全按照清明上河图的原大线描图案,每平方米 20 克重,厚度 1.3 丝左右,从制作工艺角度来看,复杂性和难度极大。

“一直以来,宣纸被视为被书写的对象。实际上,宣纸本身就是一门艺术。且不说,因宣纸的出现改变了画风,具有‘墨分五彩,纸寿千年’之特色;就古法宣纸制造 108 道工序而言,学会一整套流程就绝非易事。而作为写作的纸张,宣纸还可以在艺术品道路上走得更远。”曹立对《工人日报》记者说。

混搭 style,让非遗活起来
一个是河南太行山麓下悠久的野王缙器髹饰技艺,一个是云南滇东高原南缘孕育的建水紫陶烧制技艺。漆器+陶器,两种古法穿越时空,不可思议地完美交融,构成了一套完整的作品——“格律线韵”。



河南野王缙器髹饰技艺+云南建水紫陶

“这是一套女人出嫁时的化妆品,通过与建水陶的搭配,这件本来只能在博物馆现身的漆器,重新活了起来。”河南野王缙器髹饰技艺第五代传承人陈俐宇对记者说。

两人合作的最初灵感,来自田静。她们共同在清华大学美术学院参加“中国非遗传承人研修研习培训计划”,在一次展出中,田静发现了陈俐宇的这套化妆品,“你让现代女性用这么好的东西,调制颜料,再化妆,可能性很小。”田静大胆提议,“能不能用你这座堂之上的盒子,给我放一些小茶食?”她们的合作就此展开。

的确如田静所料,陈俐宇家里的这门技艺,并没有很好的市场。虽然陈俐宇全家都在坚守着这门技艺,但如今他们只能靠做家具生意维持生计。“我们用赚钱的产业维持着这门技艺,多年如此。”她们不敢去想象,这门技艺能够有走向市场的可能性。

但是,伴随着茶具飞入寻常百姓家,田静的建水陶却有相对广阔的市场。二者结合,不仅能让野王缙器重获生机,也能让原本放在壶承上面的建水陶茶具增色不少。“这是一个美丽的误会。”田静这样形容她们的合作。

摆在二人面前的第一个难题,是器具形状的搭配。陈俐宇的漆器为圆形,也是整套作品的轮廓主体。田静为了配合她,舍弃了建水陶中最经典的圆壶造型,打造了一把精致的小方壶。“格局不变,盖称之为‘格律’;有圆有方,盖称之为‘线韵’。”田静说。

形状搭配之外,第二个难题是颜色的协

调。野王缙器以华丽、高贵著称,这是建水陶很难具备的。陈俐宇为此舍弃了漆器中的全部精美花纹,只留下野王缙器中最具识别性的红与黑色调。而田静为了迎合红与黑的色调,也舍弃了建水陶的特有泥色,选择了最淡雅的白色。二者搭配,相得益彰。

“可以说,我们最后的呈现,是彼此让步的结果。”田静告诉记者,她们的秘诀就是尊重并凸显彼此技艺中最具代表性、最容易被公众识别的那一部分,彼此删繁就简。由于对自身技艺的执著以及对彼此技艺的尊重,一套由两种非遗技艺组成,淡雅、清新、脱俗的作品才呈现在眼前。

刺绣、印染“爬”上现代时装

潮绣、蜀绣、苗绣、南通蓝印花布……一段时间以来,这些精湛的技艺都被现代生产方式所替代,古人智慧一度只能放在展厅中,束之高阁。

在“文化遗产再设计”巡展上,一套金光闪闪的旗袍礼服格外华丽,这是清华大学美术学院副教授李迎军同潮绣技艺传承人詹惠娜合作的“凤穿牡丹”系列。

“这些年,潮绣基本上就是用来做装饰品。”詹惠娜对记者说,自己身上更多是肩负了一种使命,将老一辈的东西传承下去,“并没有想过让更多人认识它,更没有想过让它融入现代生活中”。

李迎军却发现了潮绣在当代极富生命力的特质。“凡是旧的,都曾经新过!”李迎军说,这是他一以贯之的设计理念。“放在博物馆里的东西,无论年代多久远,都曾经有它的实用价值。”他认为,既然原来这种实用性是存在的,现在就一定也存在,只不过是别的东西取代了,“我们所要做的,就是找到两者的共通性”。



潮绣 詹惠娜+清华美院导师 李迎军

“凤穿牡丹”是潮绣最经典的传统表现题材之一,寓意吉祥、富贵。李迎军抓到了这一题材的本质,并且为之着迷。“在现代服饰中,同‘吉祥、富贵’相通的类型是什么?”李迎军毫不犹豫地选择了旗袍。李迎军说,无论古今,中国人都是需要吉祥、富贵元素的,尤其在婚庆、宴会等场合,这一主题更是未曾变过。这就是他所理解的共通性。

于是,实验开始了。在服装造型上,他在每一个环节都努力寻找传统与现代的关联,他采用了中式传统的旗袍来表现这一题材,并且加一些立领,更加突出了喜庆的仪式感。从色彩关系上,他将中国人最认可的喜庆色彩——红色作为主色调,“这不仅与‘凤穿牡丹’题材相呼应,也与潮绣的金色图样相协调”。

表现非遗,“适度”原则也很关键。南通蓝印花布技艺大量运用在传统床单、被罩的设计制作中,清华大学美术学院的王悦在同该技艺传承人合作时,最大顾虑是这种技艺,与时装相搭配,掌握不好,就会很“雷人”。王悦表示,传统纹样的含蓄表达,不仅要求自身对其技艺的充分理解,还需要拿捏“雅”和“俗”的精准度。

让非遗纹样走上现代时装,并非一帆风顺。在与南通蓝印花布的合作过程中,她曾用电脑将服装图案、板式全部设计完成。在这个环节完成后,服装如果采用机器生产、数码印的方式,可以立刻成型,但是她仍然固执地选择让非遗传承人手工完成,“也失败过很多次,我曾一度动摇过!”但是当非遗传承人克服了重重困难,手捧带有独特印染裂纹、鲜活色泽的作品,亲自交给王悦时,她百感交集。

“非遗的最大魅力就在于那种手工感带给人们的特有温度,这也是非遗存在的意义。”王悦说。(配图均为资料图片)



浙江嵊州竹编+青海银铜器及漆金技艺

本报记者 赵亮 杨学义

在刚刚过去的“十一”黄金周,除了游人如织的景区,最能聚集人气的地方莫过于文博场馆与艺术展览等公共文化场所。徜徉其中,人们在今古往来间,汲取着精神养料。

在正在举行的北京设计周上,“文化遗产再设计——百城工匠巡展(北京站)”吸引了众多游人的目光。在这里,60 余种古老的技艺在与当代审美和日常生活需求的结合中焕发出新的光彩。来自全国各地的非遗匠人们,通过一个个“再设计”的作品,向人们讲述传统工艺融入当代生活的传奇故事。

纸寿千年,创意无限

秋日的阳光洒在什刹海广福观古朴的院落间,暖洋洋,也映衬在曹立正在“捞纸”的水槽上,泛着灿灿金光。在这次“文化遗产再设计”展览中,这位来自安徽泾县的 90 后宣纸制造技艺传承人并非展示传统制作方法,而是向人们推荐自己创作的宣纸 DIY 创意产品——《造纸匠》。

“你要不要也来体验一下?”看着曹立身后挂满背板墙的宣纸艺术成品,记者早已跃跃欲试,此时受邀,欣然接受。“先把纸皮用锤子用力敲碎,然后放入水槽中浸泡,随后用纱网均匀捞起,定好型再撒上干花瓣、石头等,等风干了装裱起来,你的宣纸艺术画就完成了。”

按照曹立的介绍,记者拿着一把特制锤子开砸,“咚!咚!咚!”“妈妈,这个真好玩!”一位五六岁模样的小女孩儿寻声而来,驻足半天兴奋地说道。“这个东西环保吗?”

面对家长的疑问,曹立解释道,“我们所有材料都采用的是植物纤维,实际上这也是宣纸制作中选料的特点。而这个创意产品的制作过程正是还原了宣纸古法制作技艺中最重要的一环——捞纸。”

宣纸,被誉为中国造纸文明中一颗璀璨的珍珠。曹立所在的泾县小岭是中国宣纸的发祥地,也是曹氏家族宣纸的发源地,到曹立父亲曹建勤这一代,已经传承了 27 代,迄

言论

戏曲,总有一种美不经意间惊到你

赵亮

我不是戏迷,对戏曲也不甚了解,但和很多不经意间走进戏曲的观众一样,常为这种震人心魄的美惊叹。俗话说,内行看门道,外行看热闹。一门好的艺术一定是雅俗共赏的,时间之水流过百年,中国传统戏曲从大众艺术似乎慢慢变成一种古老的、高雅的小众艺术。然而,就在刚刚过去的“十一”长假,古老艺术在国内外交放异彩,这边厢,中国戏曲学院青研班·长安大戏院 20 周年庆典演出推出 10 多台剧目,场场爆满,《红鬃烈马》(野猪林)、《锁麟囊》……老戏、新剧交相呼应,老中青三代名角竞相登台;那边厢,上海昆剧团在比利时布鲁塞尔的中国文化中心连演 3 场《牡丹亭》中的折子戏,在“欧洲心脏”搭起了一座美轮美奂的“牡丹亭”,还收获了不少洋粉丝。

或许,很多人对这样的盛景不屑一顾。毕竟,在文化娱乐方式日益多元的今天,电影、电视剧、综艺节目、网络直播如此丰富、新鲜、直接,吱吱呀呀的戏曲似乎显得有些跟不上时代节奏,但你同时会发现,我们所谓的娱乐感受多数只能称作是一种快感,而非美感。而戏曲恰恰最重要的特征是能给人带来美感。戏曲中很多故事讲了上百年,为什么仍钟情了几代人?显然,人们欣赏戏曲不是为了看故事,而是沉醉于一种美的境界之中。

不走寻常路,“春色如许”。比起演什么,怎么演才是戏曲之灵魂。这也许就是戏曲被称为一门舞台艺术的原因。

几个月前,京剧门派艺术家张火丁携手叶少兰出演经典剧目《白蛇传》,引起不小轰动,一度一票难求。为什么张火丁能在当下成为一种现象级解读?在这个被中国人经久演绎的旧戏里,张火丁用练就得炉火纯青的程派艺术将“白素贞”的妩媚、端庄、深情、清雅演绎得入木三分又别具味道。而观众也由此体验到了一种独特的审美心理,就如同一位老戏迷所形容,在戏中我仿佛是和一位有情趣的故人相遇,在如期而遇的一瞬间,满足了所有的身心愿望。

戏曲之美,分很多层次,也有诸多侧面。中国戏曲美的独特之处正在于其民族性。这也是戏曲有别于其他任何一种艺术形式的根源。中国有句老话,叫书文戏理。在戏里,谈说着家国大事、婚姻情感、伦理世情和江湖恩怨。由此,看戏听戏唱戏演戏,对于中国人来说,既是一种文化传统,也是一种生活粉饰。人们在京戏的拖腔与转音曲折迂回中体味着中国式的含蓄与稳重,在一曲“原来这妮紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”的典雅词中感受昆曲“水磨腔”的百转柔美。似乎中国人无不钟爱“水袖这么一勾,眼波那么一柔,20 分钟只是眉来眼去的爱情演绎。因为中国戏曲里传承着中华文化基因,彰显着独有的审美风范。

还未走进剧场的你,是否也会有那样一种冲动,与戏曲故人来一次相约,进行一场灵魂的交汇?这当然不是一次“生拉硬拽”的邀请,那会让人错失美感。毕竟,艺术欣赏如同读书一般是一件很私人的事。我们的鲁迅先生就偏爱电影而不喜戏曲。只是,我相信,戏曲中总有一种美会不经意间惊到你。

“有些人,你不歌颂,就没人知道他们为保卫我们的国民安全做出了怎样的牺牲。” 《湄公河行动》获口碑票房双赢

本报记者 卢越

自暑期档、中秋档电影票房较去年同期下降以来,今年国庆档也再次遇冷,截至 10 月 7 日 16 时,票房仅 14.2 亿元,较去年同期同期的 18.5 亿元下跌了 23%。但依然有一部电影表现亮眼,就是《湄公河行动》。据中国票房网的数据显示,自 9 月 30 日上映以来,《湄公河行动》的累计票房已达 5.8 亿元,票房占比达 44.01%,荣登票房榜榜首。

在震惊中外的“10·5”湄公河惨案发生 5 周年之际,电影《湄公河行动》在国庆档上映。这部电影在国庆档前并不被寄予过多希望,或许缘于其“主旋律电影”的身份。主旋律电影因为略显刻板的题材和表达方式,历来在市场的接受度和认可度方面表现不尽如人意,但《湄公河行动》却在口碑和票房上都实现了双赢。上映以来,该片刷屏朋友圈,获得好评不断,“从头燃到底”“热血沸腾”“震撼”等词不绝于耳。

《湄公河行动》根据真实大案“10·5”中国船员金三角遇害事件改编,讲述了一桩悲剧背后所隐藏的惊天阴谋。

2011 年 10 月 5 日清晨,两艘中国商船在湄公河金三角流域遇袭,船上 13 名中国船员全部遇难,泰国警方在船上发现 90 万粒毒品。被杀害的中国船员遗体非常惨烈:几乎所有的尸体均被绑住双手,头部缠满胶布,背部有众多枪眼……案件顿时震惊了世界。惨案发生 3 个月后,武装贩毒集团糯康团伙被确定为惨案背后的真凶。

为了还遇难同胞一个清白,缉拿真凶,中国公安集结精英精英组成了此次案件的特别行动小组。由于是在枪毒横行的金三角进行境外侦查,当年的抓捕过程,远比电影所展现的还要艰难与惊心动魄。公安部反恐专员,时任公安部禁毒局局长、湄公河“10·5”专案组组长刘跃进说,缉毒警察因公殉职、被击伤等情况司空见惯,“10·5”案件中的故事可能会是永远的秘密,因为,这是一条“看不见的战线”。

影片深度揭秘了中国警察首次境外武装执法全过程。长达 3 年的后期筹备,深入东南亚多国,搜集了大量案件信息和数据,得到了公安部的很多支持,这些都为影片提供了更为真实、详细的过程。



片中,缉毒小队队长高刚和情报员方新武搏斗追捕毒贩、缉毒警犬哮天牺牲等情节更令不少网友感动不已。有网友在社交平台表示,自己看了一遍又带家人看了一遍,还推荐给了身边的朋友,希望有更多人向奋战在隐秘战线上的缉毒警察致敬,并感慨“你之所以看不见黑暗,是因为有无数勇敢的人把黑暗挡在了你看不见的地方”。

而对于“主旋律”的身份,主演张涵予表示“没什么好回避的”,“有些人,你不歌颂,就没人知道他们为保卫我们的国民安全做出了怎样的牺牲。”

该片导演林超贤在接受采访时坦言,根据真实案件改编是吸引他执导的一大原因,而他认为《湄公河行动》的精神在于回归了警匪片的基础——为正义而战。正如林超贤在该片发布会上所说:“13 位同胞在境外无辜被害,这样一个冤案摆在面前,每个中国人的心里都会充满愤怒。虽然已经拍了很多警匪片,但这部电影的意义非常不同,这部电影就是告诉我们,中国公民不论身处何地,国家都有实力、有能力保护他们,为他们讨回公道。”

煤矿工团公益演出庆祝长征胜利 80 周年

本报讯 10 月 22 日,在红军长征胜利 80 周年纪念日当天,由中国煤矿工团和陕西秦直道文化传媒有限公司主办的《唱风流》——牟炫甫和他的朋友们公益演唱会将在北京展览馆剧场上演。当天,中国煤矿工团团长、著名男高音歌唱家牟炫甫将和他的朋友们一起用一首首经典歌曲歌颂伟大的长征精神。

此次演唱会中,牟炫甫和他的朋友们将倾情演绎《毛主席的恩情比山高、比水长》、《战士歌唱毛主席》、《想起周总理纺线》、《红星照我去战斗》等 13 首曲目。在演唱形式上,演唱会突破传统模式,既有根据地军民大生产的情景再现,也有 800 壮士死跳黄河,不做亡国奴的悲壮场景。在舞美制作上,主创团队将以现代手段和大型景观沙盘等多种形再现延安革命老区真实场景和黄河气势磅礴的壮观景象。(柳仁)

铁岭凡河新区工会为职工文化“搭台”

本报讯 近日,铁岭市凡河新区职工文化广场建成并启用。新建的广场不仅满足了广大职工群众不断增长的精神文化需求,而且对完善城市功能、提升城市品位,也将起到积极的促进和推动作用。

据了解,接下来凡河新区工会工委还将继续加大对凡河新区现有的具备条件的小区广场进行改造,推动职工文体设施和文化阵地扎根基层。贴近职工、合理布局,更好地为职工群众服务。同时,充分利用现有的资源和设备,定期开展职工文艺演出、合唱比赛、秧歌比赛、摄影展、放映露天电影等活动,从软、硬件两方面着手为职工文化建设的“搭台”。此外,在开展职工文化活动的同时,职工文化广场还要承担农民工素质培训和推广“全健排舞”的职责。(宋军)

“西湖文化讲坛”系列讲座开讲

本报讯 日前,“西湖文化讲坛”系列文化公益讲座首期《庄子·养生主》——生命哲学的生动演绎”在西湖书坊开讲。

本次讲座由中国哲学学者、国学学者、浩然书院院长萧风先生主讲。来自市、区两级的干部、职工 100 多人听讲。据悉,“西湖文化讲坛”包含社科文化知识、传统国学文化、职工依法维权、行业系统专讲等多方面内容,并计划增加闽南语故事评书、少儿读书活动、心理解压沙龙、“真人图书馆”等形式多样的文化互动。

此次活动由中国工人出版社泉州书刊发行站、泉州浩然书院、泉州市工人文化宫图书馆主办,由西湖书坊承办。(傅乔成 林达斯)