

面塑 展现草原风情

文/图 本报记者 韩雪茹

美丽的草原绿浪翻滚,牛羊成群,点点毡包,袅袅炊烟,琴声悠扬,勒勒车游荡。自治区级非物质文化遗产面塑技艺代表性传承人张香女的面塑作品《内蒙古大草原》,充分展现了草原民俗风情,让人赞叹不已。

现年46岁的张香女是鄂尔多斯市达拉特旗人,她技艺精湛,妙手生花,捏制的面塑形态各异、栩栩如生。近年她在传统面塑的造型和色彩上做了大胆的尝试和改进,不但继承了传统面塑造型,又加入民族元素,设计制作了羊群、蒙古包、蒙古族头饰、马奶酒壶等面塑作品。在她历时两个多月精心创作的面塑作品《内蒙古大草原》中,羊雪白可爱,牛憨态可掬,马体格健壮,蒙古包、马头琴、勒勒车等非常逼真。她说:用面塑来展现内蒙古草原风情,是我多年的愿望。这个作品捏制过程极为复杂,光是马头琴上的马就捏了30多次,捏制草原上的牛羊等,也特别费工夫。

走进张香女的面塑加工坊,她为迎接新春的到来,正在捏制活泼可爱的老鼠、色彩斑斓的花朵。只见她巧手捏、揉、按出花朵造型,然后拿刀一点一点抠花蕊、花瓣,经过3个小时的精雕细刻,逼真的花朵面塑呈现在人们面前。

她从8岁时开始学习面塑技艺,后来又回到山西学习面塑制作。在她看来,捏面人就像绣花一样,需要下足功夫,坚持不懈。

面塑以面粉、糯米粉为主要原料,再加上石蜡、蜂蜜等进行防腐防霉的处理,然后经捏面艺人运用捏、搓、揉、揪、点、切、划等手法,塑成各式小型人物或事物。面塑实际上就是花馍,它兴盛于民间,流传于民间,形式、用途、色彩都与当地民俗活动、民俗风情紧密联系并发展变化着。张香女介绍说。

现在,除了制作面塑,我还在学校担任社团课的老师,也在一些社区教大家做些简单的面塑,这些都是免费的,目的是能把这门手艺传承下去,让更多人了解面塑的独特魅力。张香女说。



面塑作品《内蒙古大草原》局部



面塑马头琴



面塑蒙古包



骏马奔腾

琢瓷成画

叮叮当当 在传统工艺馆,悦耳的金石之声,叩响清晨的宁静。自治区级非物质文化遗产青城刻瓷技艺代表性传承人王建永一手持刀,一手握锤,屏息凝神,在瓷盘上敲打。刀锋轻重有度,时而沉着下力,时而小心翼翼。

在胎如玉 青城刻瓷是呼和浩特市传统手工技艺,具有200多年的历史。刻瓷是集绘画、书法、刻镂于一身,集笔、墨、色、刀为一体的传统艺术,被形象地称为瓷器上的“刺绣”艺术。

在王建永的刻瓷工作台上,整齐地摆放着青城刻瓷工具,有刀具、锤子、刷子等。青城刻瓷所用的工具并不复杂,可根据瓷质不同及表现手法制作工具。特制刀具用高碳钢和金钢钻制成,顶端磨成圆锥状、平刀状和斜刀状。雕刻人物肖像时一般用圆锥状的刀具,鏊的点细而深,方便着色。王建永说。

上午,传统工艺馆迎来一批中学生,青城刻瓷技艺传承人为他们展示了青城刻瓷的制作工序,他首先在白瓷盘上用墨书写或绘画,然后按照瓷器上的墨稿用刀具刻画、镌刻。青城刻瓷传统技法有钻刀法、双勾法和刮刀法。钻刀法是用小锤均匀地敲打高碳钢钻刀,使之在瓷器表面形成大小、疏密、深浅不同的点的排列,构成所需要的画面或字体。双勾法是用锐利的金刚钻石刀沿字体或画面的外轮廓刻画,用双线条表现字体和画面。刮刀法是先画双勾法刻出字面轮廓,然后再将双线条间的瓷釉刮去,以便填色。王建永介绍说。

一点一划将无法填平和修改,这就要求匠人拥有扎实和精湛的技艺,从材质选择、工具运用、刻制步骤、着色方法、层次处理,到刻画各种形象和图案的艺术处理手法等,都要做到深思熟虑,胸有成竹。王建永说。

王建永说,刻瓷是一项综合性的传统艺术,工匠要兼具书法、绘画、金石、雕刻等技艺。瓷器易碎,一不小心便会前功尽弃,因而这门技艺讲究眼力、精力、手力的精妙配合。其中山水花鸟类的刻瓷作品对绘画的要求很高。王建永说。

传统工艺馆陈列的青城刻瓷作品主要有瓶、盘、瓷板等。刻瓷风格素雅,刻凿讲究,既体现了传统书画艺术风格,又保持瓷器表面的晶莹光洁。

经过长期探索,王建永借鉴不同风格的绘画技法,拓展刻瓷的艺术表现,创作了刻瓷作品《釉雕伟人肖像系列》,惟妙惟肖,栩栩如生。在表现形式上吸收了人物绣像的手法和传统的铁线描、浅绛渲染的艺术处理手法,强调了线的节奏与韵律,积点成线,疏密有序,使线条显得古拙质朴、苍劲有力。面部根据层次要求施于柔和过度渐变的点彩后产生国画渲染的效果,加强了立体感。

在内蒙古展览馆,刻瓷人物肖像所用瓷盘一般为炻瓷或高温白瓷。炻瓷釉面色彩柔和沉着,釉面较软,不易崩裂。白瓷光亮润泽,质地坚实细腻,显得典雅华贵。

在瓷盘上镂刻人物肖像有一定的难度,最大的难点就是像,再加上刻瓷不可更改的特性,每种瓷盘不同的属性,每一刀下去都要十分精准。如何表现人物的精神气质与性格特征是作品成功的关键,这就要求工匠深入了解表现对象的历史背景、经历、性格等。刻瓷人物肖像不能仅仅满足于惟妙惟肖,要有气质和深度,做到形神兼备。王建永说。

他创作的一件别具韵味的刻瓷作品《雪景》,似一幅水墨写意画。画中皑皑白雪,采用留白手法,将白瓷的纯洁肌理、水墨的唯美意境及刻瓷的精雕细琢完美融合。

近年来,王建永创作的青城刻瓷作品有《釉雕伟人肖像系列》《吉祥祥龙》《铁骨傲梅》《骏马奔腾》等,有的作品多次获奖。他说,每一件刻瓷精品呈现,都需要几百万次的敲打。



青城刻瓷工具

彩如翠滴



腊尽春回

意入丹青

古朴典雅

让中原,秦汉时便有剥凿瓷釉的方法,称为剥玉,是刻瓷的前身。从魏晋开始,随着陶瓷业的发展,大量精美瓷器出现。帝王、官宦和一些文人墨客在赏玩瓷器之余,很想把诗文书画的墨迹留存于其上,以便永久保存,于是当时的工匠便在施釉前的瓷坯上,用直刀单线刻出诗文书画的轮廓,这是最早的刻瓷。宋代定窑瓷器的装饰,就是在瓷坯上刻出花纹后施釉烧制的典型代表。

据史料记载,清乾隆年间,刻瓷艺术真正兴起。乾隆皇帝曾题咏宫中瓷器艺术品,有的直接题写于瓷器之上。为使乾隆皇帝墨宝留在瓷器上,宫廷工匠使用金刚石刀具在瓷器上镌刻,而后施墨,墨渗透至瓷胎之中,经久不变。乾隆年间已有在瓷面上刻画山水等纹饰的刻瓷作品。乾隆后期,造办处还专门制造供皇宫使用的刻瓷工艺品。这个时期,刻瓷发展成为瓷器装饰艺术。清光绪二十八年(公元1902年),清廷农工商部工艺局学堂设铸瓷科,培养了一批专业刻瓷人才,从而使刻瓷艺术兴盛起来。

青城刻瓷在数百年传承和发展过程中,逐渐形成刀法粗犷豪放、刻层较深、色彩浓烈的特点。据了解,青城刻瓷起初用稀释后的颜料进行渲染,但经过长时间比较后,工匠们发现色染会随着时间的推移而褪色,后来工匠们借鉴低温釉染工艺。这种工艺对于刻瓷艺术品上图案或字迹的颜色保存,有着很好的效果。传统的青城刻瓷工艺品只有黑白两色,自从低温釉染工艺出现后,工匠们逐渐探索出刻瓷彩绘、刻瓷影雕、瓷刻镶嵌金属和螺钿等复杂工艺。

青城刻瓷艺术内涵丰富,别具韵味,兼具画面的艺术美、雕刻的立体造型美、材质的自然肌理美和工艺的装饰美。它兼有实用性、艺术性和欣赏性,因而这项古老的传统艺术具有强烈的生命力,被誉为神奇的艺术。青城刻瓷经过刀雕斧凿,无光的画面与光亮的瓷面相互映衬,强烈对比,犹如锦上添花,瓷釉画而显,画依瓷而传。古朴典雅的青城刻瓷作品适合于室内架上陈设装饰,是具有欣赏和收藏价值的艺术品。

王建永等人一直致力于传统刻瓷研究、创作和艺术教学。如今,越来越多的人认识到古老刻瓷的艺术价值。随着喜爱刻瓷艺术的人越来越多,刻瓷艺术走向民间。

近年我区非常重视对非物质文化遗产的保护工作,将青城刻瓷技艺列入自治区级非物质文化遗产名录。近日,青城刻瓷技艺传承人在传统工艺馆开设传统工艺大课堂,一些中小学生特意来学习刻瓷艺术。以后逐渐在各地设立刻瓷培训班,将这一古老的技艺传承发展。王建永说。

(展示图片均为青城刻瓷作品)

领略瓷器上的

『刺绣』艺术

文图 本报记者 阿荣



釉雕齐白石肖像



千山暮雪



古韵悠长



吉祥长寿



事事如意



吉祥祥龙



铁骨傲梅