

要坚持守正创新,推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应,展示中华民族的独特精神标识,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。

——摘自习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的讲话(2022年5月27日)

看传统技艺·听融合故事 ㉚

柔软的面团经过他的双手变成了振翅欲飞的金丝鸟,憨态可掬的猪八戒,袅袅婷婷的红楼梦中人,具有时代内涵的冰墩墩、雪容融;坚硬的金属丝经过他的双手变成了活灵活现的动物、青翠欲滴的绿植、精致巧妙的黄包车、炫酷夺目的摩托车……出生在一个匠人世家的贾茂田一双巧手掌握着两项绝活儿——土默川面塑和金属丝编。

今年5月,土默川面塑入围自治区级非物质文化遗产代表性项目及名录扩展项目,这让贾茂田和他指尖两项一柔一刚的绝活儿得到了更多的关注。

【一言】

深掘『小手艺』的大魅力

由传统手工传承而来的非物质文化遗产,大都是过去的一些看似不起眼的“小手艺”,却在文化发展的长河中激起了朵朵精致而隽永的浪花,印入了我们共同的文化记忆。从面塑和金属丝编艺人贾茂田的传奇经历中,我们就可以领略到类似“小手艺”的大魅力。这位呼和浩特市的手艺人凭着一手绝活儿进京摆摊,不但生意红火、收入不错,而且让自己的手艺“挤”进了自治区非遗名录,实现了名副其实的“草根逆袭”。

无论是金属丝编还是传统面塑,这样的手工制作产品,既可以是孩子们爱不释手的玩具,也能作为精巧美观的摆件,妆点多彩多姿的生活。在物质生活极大丰富、各种玩具和工艺品层出不穷的今天,此类手工艺品能够在市场的风浪中搏得一席之地,实属不易。充满挑战的发展道路上,是传统手艺人的坚守和大量的巧思妙想、精工细作,为这类“小手艺”闯出了属于自己的天地。

可以说,最好的保护和传承,就是让“小手艺”跟得上时代脚步,经得起市场检验。在对传统工艺继承发扬光大的同时,造型设计的更新和创意手法的融入更不可缺。期待更多有着“非遗光环”的物件送达孩子们手中,让他们在玩乐中亲近传统文化,感受“小手艺”的无穷魅力,厚植文化自信,让传统文化薪火代代传承。

一人两项绝活 软面团塑乾坤 金属丝编百态

□文/图
本报记者
院秀琴

指尖刚柔并济



贾茂田
母亲早年面
塑作品。



贾茂田在创作中。



金属丝编盆栽。



金属丝编摩托车。



高手在民间 匠心传非遗

贾茂田的父母是从山西省原平市走西口来到呼和浩特的。他的祖父是当地远近闻名的铁、铜丝编制品手艺人,曾为故宫制作过宫灯。他的父亲传承了祖辈的手艺,北上谋发展,靠制作灯笼、笊篱、蚂蚱笼、鸟笼等实用器具为生。贾茂田的母亲则是原平市麻地沟村的面塑高手,与贾茂田的父亲在县城街头售卖手工制品的过程中相识相爱。

1959年贾茂田出生于呼和浩特市,从小就表现出了对面塑和金属丝编两项技艺的兴趣和天赋。“我5岁开始跟着我母亲学习画画,七八岁的时候跟随母亲走街串巷制作面人、面锁、花馍,十四五岁跟随父亲学习金属丝编技艺。”贾茂田回忆道。

耳濡目染下,他很快就将祖辈的技艺学到手。1996年,下岗的贾茂田开始自谋出路

求生存,他捡起了这两项传统技艺,将兴趣爱好彻底发展为自己的事业。1997年,他带着两项绝活儿闯荡北京。

贾茂田在北京的十多年里,他的面塑和金属丝编技艺是众多“北漂”手艺人中独树一帜的。

“我白天发面、编制,晚上去天坛、故宫这些地方摆地摊、沿街售卖。”贾茂田告诉记者,在他的小摊前,常常被围得水泄不通。因此面塑和金属丝编工艺品的销量也特别大,他一晚上能卖一盆面,一盆面能做三四百个面塑。“几秒钟就能做一个金丝飞鸟,我的速度就是那时候锻炼出来的。”贾茂田笑着说道:“捏得最多的是红楼梦人物和西游记人物,一个卖三四十,当时有许多外国友人来购买。”

曾经的下岗工人贾茂田,依靠双手打造

面中有世界 手里塑乾坤

就制作工艺而言,贾茂田介绍,土默川面塑所用材料有低筋粉、糯米粉、甘油或澄面等为原料制成熟面团后,用手和各种专用塑形工具捏塑成各种花、鸟、鱼、虫、景物、器物、人物、动物等具体形象的手工技艺。俗称面花、礼馍、花糕、捏面人。在北方地区,人们常在逢年过节、婚丧嫁娶以及其他喜庆节日制作面锁、面人、花馍等,用以表达祈求健康平安的美好寓意。

我国的面塑艺术源远流长,是中国民间文化艺术的重要组成部分。贾茂田告诉记者,土默川面塑距今已有120多年的历史,源于山西,属于黄河流域派,他是第四代传承人。土默川面塑艺术风格古朴厚重,又不失精致雅洁,具有浓郁的乡土生活气息和鲜明的民间地方特色,面塑形象逼真传神,色彩艳丽鲜明,有一种拙稚的美感。

直至今日,贾茂田的家中还珍藏着母亲50多年前的面塑作品,一个身穿红色棉袄、笑容满面的妇女塑像。“这个面塑在制作的过程中面团里加了一些棉花用来定型,你看人物脸上的表情、衣服上细微的褶皱,至今还是栩栩如生,有很高的艺术价值。”贾茂田说。

“老一辈的呼市人都见到过本地艺人做的面人儿,有西游、红楼人物造型,很受欢迎,尤其是小朋友看到就走不动了,非常有特色。”首府居民郭俊梅是呼和浩特海关退休干部,她非常关注本土传统文化的传承弘扬,“现在主要任务是在家带孙子,希望他们这一代人也能玩上这类传统手工艺制作的玩具,可以寓教于乐,既是艺术享受又是文化熏陶。”

金属丝神奇 巧思编百态

代民间兴起的新兴艺术创作方式,是将易塑造形状的金属材料运用传统的编织工艺来呈现独特的造型和风韵。

一根细长的金属丝,在贾茂田手中拉、扯、转、拧……不一会儿,一辆微型黄包车工艺品便完成了,从车轮到车把、座椅到脚蹬,处处精致逼真,甚至脚蹬还可以转动。

贾茂田的编织手法,每一环每一圈之间的组合必须做到“井然有序”,“金属丝编是一门镂空艺术,不能粘、不能焊,需要几根丝往下组合,编的过程中就得找结构、找程序。”贾茂田告诉记者,由于依靠纯手工编制,长年累月下来,他的双手已微微有些变形。然而或许是得益于这样的认真与严谨,一根根笨拙的金属丝线,最后总能散发出一缕缕灵动的魅力。

谈到金属丝编所用材料,贾茂田介绍,祖辈、父辈生活的年代物资相对匮乏,只能用铁丝、铜丝编制,近20年来,颜色丰富的氧化铝线、彩色荧光丝等都可以作为金属丝编的材料。“现在颜色丰富了,而且我编的创意也多了,我能编100多种,包括各种交通工具、动物、花草草等。”贾茂田说。

事实上,凭借深厚的美术功底,只要贾茂田脑海里能想到的物品,他基本上都可以编制出来。“每创作一个新作品我都要在大脑里想无数遍,先把它画下来,再琢磨怎么样能让它站稳,并且有很强的立体感。”贾茂田回忆

出属于自己的手工艺品微世界,为他带来经济效益的同时也得到了业内的认可。2018年,贾茂田被呼和浩特市经济和信息化委员会、呼和浩特市工艺美术行业协会授予“首届呼和浩特市工艺美术大师”称号。

如今的贾茂田,已经在面塑和金属丝编领域默默坚守了40多年,他经常带着自己做好的面塑和金属丝编作品,活跃于大学、中学、小学、社区当中,2008年从北京回到呼和浩特至今,他参加了12届大召文化庙会,在他心里,只有让更多的人,尤其是更多的年轻人近距离了解,甚至亲自上手制作、亲自体验非物质文化遗产的艺术魅力,认识到非物质文化遗产的价值,才能让非物质文化遗产更好地传承下去。“让老百姓走近非遗、认识非遗、热爱非遗是我的使命和担当。”贾茂田说。

那么为什么卷云托火焰宝珠纹在辽代如此流行呢?这就要从卷云纹和火焰宝珠纹两种纹饰谈起。

卷云纹一般被用来描绘以“C”或“S”形卷曲为基本形态的纹饰。远古时期,人们对天充满敬畏,而云卷云舒、或暗或明,则成为上天向人间示意的讯号。天空中灵动、变幻的云,是早期人类创造图案的灵感来源。古朴单纯、线条流畅的云纹曾被先民们广泛施用。从目前的考古发掘成果来看,最迟到新石器时代,“C”或“S”形卷曲纹已经成为一种成熟形态的陶器装饰纹饰。在我国境内从西到东,由南至北都有着广泛的分布。如赤峰市敖汉旗大甸子夏家店下层文化中以动物、植物和自然现象为题材的彩绘陶器,图案多由横竖直线及大小不同的C形、S形、T形曲线并附加变化构成。这种灵活运用“C”形卷曲的纹饰,呈现出令人眼花缭乱的艺术风景。

从商周到魏晋南北朝时期,云纹作为中原地区最为常见的装饰组合纹样,被广泛使用。隋唐时期云纹以卷曲的云头和袅绕的云尾构成的朵云形状为主,被称为“朵云纹”或“如意云”,代表了人们对美好生活的期盼。宋朝云纹造型在基本继承隋唐时期朵云纹的基础上,在图案中增加波折曲线,云头部分的变化加多,出现了卷向两边的云头、三个向内卷曲的小云头、灵芝头状等样式,云纹造型也根据装饰的内容、材质呈现出复杂多变的特点。

契丹民族从社会生活到文化习俗都是深沉华风。唐代流行的卷草纹、牡丹纹、云纹等,在辽代都深受契丹民族的喜爱,被广泛地施用于各种装饰中。如宝山1号辽墓的壁画中就留存有多处云纹,穹隆顶上绘制了双头朵云纹、卷云纹,作为辅助图案使用。

在中华传统文化中云气升腾,象征了祥瑞之云气,表达了吉祥、喜庆、幸福的愿望,以及对生命的美好向往;火焰宝珠则是破除黑暗,追求光明的象征。宝山1号辽墓中甬道拱门顶部两侧的卷云纹托举火焰宝珠纹样,表明了辽人对自然的崇敬和对美好生活的憧憬。

综上可知,宝山1号辽墓壁画中所绘制的卷云火焰宝珠纹实际上是在继承并发展中原地区传统云纹的基础上,创造出的一种新的装饰纹样,并进一步丰富了纹饰的内涵,成为辽代墓葬壁画中被广泛使用的辅助图案,用以表达辽人的美好意愿。可以说,卷云火焰宝珠纹承载了契丹民族对中华传统文化的传承和发展。

(作者系赤峰学院历史文化学院教授)

【同心共筑中国梦】

卷云托火焰宝珠纹: 文物承载的中华文化基因

□李月新

20世纪90年代考古工作者在赤峰市阿鲁科尔沁旗宝山村附近发现了两座墓葬,其中编号为1号的墓中发现了辽太祖二年(923年)墨书题记,是迄今为止发现明确纪年最早的辽代墓葬,学术价值极高。尤为珍贵的是两座墓葬还保存了大量精美的壁画,虽尘封千年,仍色彩艳丽,熠熠生辉。特别是在1号墓甬道拱门顶部两侧的一种用于装饰的纹饰,尤为有趣。

这种装饰图案对称分布,下部卷云以墨线勾勒轮廓,多重墨线由外向内螺旋卷曲,形成层叠状云头、云尾,呈两朵云头相对,云尾横向延伸形态。墨线勾勒空间内填蓝、绿、黑彩,由深及浅,层次分明。两朵卷云上托火焰宝珠,宝珠内满绘浅绿三瓣花形纹样。此外,在1号墓墓顶西坡上还绘有三个呈“品”字型分布的单体卷云火焰宝珠纹,其纹饰构成亦为卷云上托火焰珠,但形态与前述1号墓甬道拱门顶部处略有不同,图案中的卷云云头向上,云尾垂直向下,呈竖立形态,四朵卷云上托一火焰宝珠,宝珠中心有黑色圆眼。图案均以墨线勾勒,内以红黑蓝淡蓝彩晕染。

这种由卷云纹和火焰宝珠纹组合构成的复合型纹饰,在辽代十分普遍,并且依据装饰需求,在造型与组合形态上变化多端,呈现出双朵云托火焰珠、多朵云托火焰珠、多朵云配多火焰珠等多种样式,可见其在当时是十分风靡的。

那么为什么卷云托火焰宝珠纹在辽代如此流行呢?这就要从卷云纹和火焰宝珠纹两种纹饰谈起。

卷云纹一般被用来描绘以“C”或“S”形卷曲为基本形态的纹饰。远古时期,人们对天充满敬畏,而云卷云舒、或暗或明,则成为上天向人间示意的讯号。天空中灵动、变幻的云,是早期人类创造图案的灵感来源。古朴单纯、线条流畅的云纹曾被先民们广泛施用。从目前的考古发掘成果来看,最迟到新石器时代,“C”或“S”形卷曲纹已经成为一种成熟形态的陶器装饰纹饰。在我国境内从西到东,由南至北都有着广泛的分布。如赤峰市敖汉旗大甸子夏家店下层文化中以动物、植物和自然现象为题材的彩绘陶器,图案多由横竖直线及大小不同的C形、S形、T形曲线并附加变化构成。这种灵活运用“C”形卷曲的纹饰,呈现出令人眼花缭乱的艺术风景。

8月22日,记者见到贾茂田的时候,他正在加班加点地赶制黄包车。“北京那边又订了一批货,我一天能做五六件,这批快做完了。”贾茂田说。

除了黄包车,自行车也是贾茂田的得意之作。“中国是自行车王国,21世纪初期,人人都骑自行车,下班路上自行车多得就像洪流一样。”贾茂田做的第一个金属丝编作品就是自行车。而今,弯梁自行车、赛车、双排座自行车……贾茂田制作的金属丝编自行车多达五十多种。

因为设计独特、制作精巧、外型流光溢彩,不少人将贾茂田的黄包车系列、自行车系列、十二生肖系列金属丝编作品进行了收藏。贾茂田称,下一步想把内蒙古的特色文化体现到作品当中,目前正在研究设计蒙古包、勒勒车等作品。

在中华传统文化中云气升腾,象

征了祥瑞之云气,表达了吉祥、喜庆、幸

福的愿望,以及对生命的美好向往;

火焰宝珠则是破除黑暗,

追求光

明的象

征。

宝山1号辽墓中甬道拱门顶

部两侧的卷云纹托举火焰宝珠纹样,

表

明了辽人对自然的崇敬和对美

好生

活的憧憬。

综上可知,宝山1号辽墓壁画中所绘制的卷云火焰宝珠纹实际上是在继承并发展中原地区传统云纹的基础上,创造出的一种新的装饰纹样,并进一步丰富了纹饰的内涵,成为辽代墓葬壁画中被广泛使用的辅助图案,用以表达辽人的美好意愿。可以说,卷云火焰宝珠纹承载了契丹民族对中华传统文化的传承和发展。

(作者系赤峰学院历史文化学院教授)

教授)