

全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的、科学的、大众的社会主义文化,激发全民族文化创新创造活力,增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

——摘自习近平同志在中国共产党第二十次全国代表大会上所作的报告(2022年10月16日)

看传统技艺·听融合故事 ③⑥

【见证】

堪与敦煌壁画媲美的 阿尔寨石窟壁画艺术

□王大方

阿尔寨石窟位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木,海拔高度为1400米,石窟壁画面积1000余平方米,时代为西夏、元代、明时期。阿尔寨石窟壁画内容丰富,色彩艳丽,独具特色,被誉为“草原敦煌”。

我国著名石窟寺考古学家、敦煌研究院原院长段文杰先生指出:“内蒙古阿尔寨石窟壁画的用色,与敦煌莫高窟西夏壁画具有同样的风格,都采用大量的石绿色打底,这与大西北地区石窟寺‘壁画绿’很相似,体现了我国各地区石窟寺艺术的广泛交流。”

在阿尔寨石窟壁画中,还采用了藏族传统的绘画手法,运用绿、黑、白、红等诸色矿物质颜料绘制壁画,具有色彩浓烈,线条奔放的特色。

在阿尔寨石窟第33号窟,绘有一幅明代山水人物壁画《渡河图》。壁画中,汉式的水墨山水与蒙古族人物画共绘一图,体现了大家共同渡河的浩大场景。这幅山水人物壁画运用了水墨薄彩的表现艺术,周围绘有树木、兰、竹、花、鸟以及兔、鹿等动物。有关文物专家认为,这幅壁画是汉蒙民族艺术长期交流交往交融的艺术瑰宝。

在阿尔寨石窟壁画中,绘有许多写实性的艺术画面。在第31号窟的元代壁画《蒙古包》中,绘有两顶白色的蒙古包,一座砖瓦结构的汉式殿堂,反映了元代北方地区多种建筑共存的情况,体现了中华民族的多元建筑文化。

在阿尔寨石窟中,有一幅元代壁画《双人舞蹈图》,只见图中舞者双臂舒展,右腿弯曲、左腿有力旋转,看上去有着很强烈的节奏感。这幅壁画是鄂尔多斯地区舞蹈的历史记录。鄂托克旗乌兰牧骑曾经根据阿尔寨石窟壁画的舞蹈图,编创了大型舞蹈《梦幻阿尔寨》,多次获得全区表演艺术奖。

在阿尔寨石窟中,还有多幅草原自然风情的壁画。第31号窟有几幅壁画采用横隔式分格法,将宽广的草原自然风光以宽银幕方式般,从上至下一展现,题材内容各异,有的是草原、祥云,有的是寺庙、宫苑,有的是远山近水、瑞禽灵兽,堪称草原风情画集锦。

阿尔寨石窟是中华文明的艺术宝库,保护好阿尔寨石窟,对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。据悉,内蒙古自治区文物局制定了《石窟寺保护规划》,要求内蒙古要以阿尔寨石窟保护研究为重点,开展石窟寺壁画数字化,做到边保护、边研究、边数字化、边出成果。同时还要要求内蒙古文物学会设立石窟寺保护专家咨询机制,对全区石窟寺保护的重大项目等提供专业咨询。

(作者系内蒙古文物学会副会长)

脚穿绣鞋,步步生莲;女子妩媚,盈盈足间。

一双精致美观的绣花鞋,不仅散发着艺术的魅力,更融入了国人的审美情趣,是中国独有的文化瑰宝。

在“玉龙故乡”赤峰市,当地的绣花鞋因绣工精致、纹样灵动、配色鲜明、造型多变,被称为龙乡绣花鞋。

龙乡绣花鞋是赤峰市级非物质文化遗产,更因传承人任廷丽制作出的最小绣花鞋而名声大震。

龙乡绣花鞋:在传承中创新

□本报记者 高瑞锋

流传久远 图案丰富

绣花鞋又称中国鞋,是中国女性的特有服饰。任廷丽说,关于绣花鞋的起源,有很多传说和故事,其中广为流传的是“晋国鞋”的故事。

相传2000多年前的春秋时期,晋国的晋献公野心很大,他在位期间努力开拓疆土,最终称霸诸侯。晋献公对此十分自满,认为自己文韬武略、举世无双,并迫切希望自己的故事可以世代流传。他想到一个特殊的办法:用“国”和“果”的谐音,将功绩绣在鞋上,让女子们穿着展示,寓意脚踏“国威”霸气。于是,他命令宫中所有女子必须在鞋面

刺绣,绣上由他亲自挑选的象征成功的石榴花、桃花、佛手等十种花果纹样。除此之外,晋献公还要求民间女子结婚时,也必须穿着绣有十种花果的“十果鞋”,以便晋国百姓世代都能记住他的功劳。后人把“十果鞋”称做“晋国鞋”。

“晋国的刺绣工艺以绣花鞋为源头,逐渐覆盖到衣服饰物以及其它日用品上,随着工艺的逐步发展,甚至还出现了完全靠手工刺绣点缀的绣花衣。”任廷丽说,因此,绣花鞋和绣花类用品成了后人婚嫁的必备物品。

吐故纳新 提升技艺

绣花鞋种类很多,地域不同绣法不同。

赤峰是红山文化的发祥地,也是一个多民族、多文化的融合之地。清代,任廷丽的祖上随着“借地养民”政策的实施,随同京、津、鲁等地的大批移民来到赤峰定居生活。移民们不但带来了各地的风土人情,还把不同地方的绣花鞋技艺带到了赤峰,她们互相切磋、取长补短,使赤峰本地绣花鞋制作技艺得到了升华。

任廷丽今年71岁,退休前是赤峰市一所中学的语文老师,从小受姥姥和妈妈的熏陶学做绣花鞋,多年下来,她做出的绣花鞋远近闻名。

任廷丽说,一双看似轻便的绣花鞋,其实制作起来很复杂,仅刺绣针法就有几十种。做一双绣花鞋,需要打格布、剪鞋样、鞋底包边,然后再把包好边的鞋底布一层层用面粉糊粘到一定厚度,再一针一针纳好鞋底,之后粘鞋帮、包鞋口、刺绣、底帮缝合,整个过程全部为手工操作。

绣花鞋鞋型不同,制作方法也不同,比如船型鞋和旧时缠足女子穿的弓形鞋,制作方法就不同,一双绣花鞋的好坏程度完全取决于制作者的聪慧灵巧程度。

传承创新 孜孜以求

由于是传统手工技艺,任廷丽制作一双绣花鞋常常需要花费很长时间。

2007年,为了使濒危的手工绣花鞋重振雄风,制作绣花鞋技艺已经纯熟的任廷丽开始挑战制作微型绣花鞋。

“3年的时间里,我屡败屡试,从豆粒鞋一直做到米粒鞋,越做越小,最后终于成功地制作出两双最小绣花鞋。”任廷丽说。

2011年,带着多年来精心制作的绣花鞋,任廷丽受邀参加了在香港举办的世界之最博览会。其中一双长3.8毫米、宽1.8毫米、高2.2毫米的微型绣花鞋引起了人们的极大关注。这双绣花鞋没有一粒大米粒大,在成人的指甲上可放4双,被称为“世界最小绣花鞋”。新华社、大公报等各大媒体纷纷进行了报道。

“这不是鞋,是高雅艺术品。”有人如此赞叹任廷丽制作的绣花鞋。

从香港回来后,有人想以1万元的价格购买一双微型绣花鞋,任廷丽拒绝了,因为她舍不得。

到了后来,绣花鞋逐渐在民间普遍化,并不仅限于婚嫁所用。绣花鞋上的图案也分出了种类,不同的图案象征着不同的寓意,用于不同场合。

任廷丽说,男女婚嫁可用鸟、莲、籽等纹样,以祈求多子多福,譬如瓜果、石榴、花生等图案大多出于多籽观念,“籽”与“子”同音,古人便以此为儿孙满堂的最妙象征。竹子、鱼、蝙蝠等图案,则衍生出了竹报平安、年年有余、福气将至等诸如此类的谐音梗,表达了人们对于物质生活的美好向往。

十多年前,任廷丽退休后,把全部精力用在了制作绣花鞋上,她融合南北地域特征,加上自身的灵感和想象力,大胆创新,在继承祖辈制作绣花鞋技艺的基础上,又加进了钩、缠、绕等手法,制作出的绣花鞋造型别致、结构协调、配色靓丽、做工精细,既有浓厚的传统韵味,又凸显了现代大方之美。

至今,任廷丽用棉、麻、丝绸等面料共制作出了猪虎鞋系列、仿古鞋系列、当代女鞋系列、微型绣花鞋系列等多种类型的绣花鞋,每种都供不应求,有的被藏家收藏,有的成为结婚、孩子百岁生日上的亮丽风景。

现在,任廷丽依然在制作绣花鞋的道路上孜孜以求,制作绣花鞋的同时,经常思考如何让古老的绣花鞋与日新月异的时代接轨,让绣花鞋制作技艺被更多的年轻人接受、喜爱并传承下去。

截至目前,在相关部门的支持和帮助下,她已经收集整理50多种绣花鞋图案,还准备出版一本教授绣花鞋手工技艺的书。

任廷丽说,在机制鞋基本取代手工绣花鞋的今天,虽然人们很少穿绣花鞋了,但是它作为一种文化符号,对于传承传统文化,开发文化产业等方面,仍然具有积极的现实意义。

五毒鞋。

猪头鞋。

虎头鞋。

虎头鞋。

祥云鞋。

放在手
握上的最小
绣花鞋。

【一言】

坚持创造性转化、创新性发展,深挖非物质文化遗产价值,找到传统文化和现代生活的连接点,能够在促进乡村产业、人才、组织、生态、文化五大振兴中发挥非遗服务当代、造福人民的作用。

目前,我国已设立覆盖398个原国家级贫困县的非遗工坊1100多家,形成特色产业扶贫模式,对增收带动就业起到明显推动作用。比如,贵州毕节新仁苗族乡村,曾经是深度贫困村,通过开展特色苗绣资源文化产业扶贫探索成功脱贫,人均收入从2012年的2450元增加到2021年的19304元,实现大幅提升。

发挥非遗美育价值助力乡村振兴。非遗以其丰富的艺术资源与精湛的工艺实践,将民族文化精神培育融入乡村生活,营造良好美育氛围。中办、国办印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》强调,健全非物质文化遗产保护传承体系,完善代表性传承人制度。以艺术之美扮靓日常生活,吸引更多从业者,不仅能发挥民间艺人活态传承的主观能动性,更能为乡村振兴提供工艺人才支撑。

传承非遗历史价值助力文化振兴。乡村是中国传统农耕文化生长的沃土,非遗多数来自这片沃土,并且成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。传统戏曲、民族舞蹈、民间美术、乡村民俗等都是老祖宗留下来的宝贝,保护好、传承好、利用好这些非遗资源,对延续历史文脉、建设文化强国具有重要意义。积极探索“非遗+文物保护”“非遗进社区”“非遗+课堂”等多种创新模式,既能让非遗焕发新光彩,也将为乡村文化振兴注入源头活水。

提炼非遗绿色价值助力生态振兴。良好生态是乡村振兴的支撑点。在建设宜居宜业和美乡村过程中,非遗以其独具魅力的传统手工艺生产方式,带动村民在“日用而不知”中涵养生态文明理念。比如,从茶叶种植加工,到银器、铜器、竹编等各类手工艺,都天然蕴含着亲近自然、保护自然的理念,传承这些非遗工艺无疑有利于在潜移默化中养成绿色生活方式。

提升非遗社会价值助力组织振兴。非遗包含着深厚的传统智慧,体现中华优秀传统文化的强大感召力,促进其合理利用,有助于解决乡村治理难题,吸引人才回流,重聚村庄人气。比如,云南泸水市将党建、非遗、乡村振兴相结合,拓宽了群众增收渠道。此外,基于不同文化传统的民间社会组织以及群众自发成立的文艺团体,在满足人们精神文化需求的同时,也提升了基层组织的凝聚力、向心力。

推动非遗创造性转化、创新性发展,既是全面推进乡村振兴的题中应有之义,也是建设文化强国的重要内容。加强非遗活态保护与传承,将不仅能为乡村振兴注入强劲动能,更能为传承中华优秀传统文化、推进文化自信自强提供旺盛活力。

深挖非遗价值助力乡村振兴

□刘琪

(图片由赤峰市红山区融媒体中心记者陶涛提供)

(摘自人民网)