

以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业,展现城市文化特色和精神气质,是传承发展城市文化、培育滋养城市文明的目的所在。

——摘自习近平总书记赴天津看望慰问基层干部群众时的讲话(2024年2月1日)

看传统技艺·听融合故事 ⑦

2024年8月26日,最美乡村公共文化空间建设专题交流活动在杭州国际博览中心举办,文化和旅游部全国公共文化发展中心组织开展的“2023年度最美乡村公共文化空间交流展示活动”终审结果公布,内蒙古包头市东河区“剪华大帐”传统剪纸数字化展厅项目荣获国家级荣誉——“最美乡村公共文化空间设计类TOP20”。“TOP20”是声望排名标志,一共有四种,TOP100、TOP50、TOP20、TOP5,分别是前100名、前50名、前20名、前5名的意思。

【见证】

龙的传人

□王宗

“古老的东方有一条龙,他的名字叫中国。古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。”20世纪80年代,这首《龙的传人》传遍大江南北,迄今聆听,依然热血沸腾。

古老东方的这条龙,的确够古老、够神奇。

龙在十二生肖之中排行第五,是一个比较特殊的存在,因为除了它,其他十一个生肖都是摸得着、看得见的真实存在的动物,只有龙是古人创造出来的想象体。

实际上,数千年来,古人塑造的龙的形象经历了从爬到飞的演变过程。多数学者认为,龙的主体参照物呈南鳄北猪之相,跟蛇也有关系。龙的演化形象是各种动物杂糅融合的结果。

1957年,中国古生物研究泰斗杨钟健院士,从20世纪30年代殷墟遗址出土的动物遗存中没有发现龙的痕迹说起,考证了甲骨文中的“龙”字后得出结论:除了“有角”这点不可解,大口、文身、弯曲等,都是鳄鱼的特点。1986年,中国研究鳄类的著名学者陈肇辉认为,龙应该是人们在多种爬行动物的基础上,经过艺术加工和升华,再赋予神秘的、超人的能力而成。他对杨钟健院士不理解的“有角”进行了解释:老鳄头顶的鳞片高高凸起,因为鳄鱼常在水中静浮,仅露出头的上部与吻端,远望过去,它们的鳞片状似角。

进入21世纪,中国社会科学院考古研究所研究员朱乃诚认为,河南西水坡遗址发现的距今6000多年蚌壳摆摆的龙,其形象就来源于鳄鱼。而已知最早的猪首蛇身龙形象,出现在辽宁一处新石器遗址中,年代在距今8000年至7000年前。

从文物角度看龙的形象进化,更能清晰感知龙形象的塑造过程:在新石器时代,黄河以南的人主要依据扬子鳄和蛇的形象塑造龙,而黄河以北的人则依据猪和蛇的形象塑造龙。进入夏商周后,很长一段时间里,龙的形象主要以扬子鳄为原型。自战国开始,人们将扬子鳄与蛇的形状合为一体,在此基础上塑造的龙逐渐成为主流,这时的龙与现代印象中的龙接近了。自南宋开始,现代印象中的龙正式出现。

文字记载中与龙相关的信息更多且更早,首当其冲就是甲骨文里的“龙”字。甲骨文中的“龙”字是一条竖立的龙的侧面,有头有尾,头部像鳄鱼,伴有龙须,身躯兼有鳄鱼和蛇的特征,尾巴长而卷。《说文解字》记载:“龙,鳞虫之长。能幽,能明,能细,能巨,能短,能长;春分而登天,秋分而潜渊。”

古人从创造龙开始,就赋予龙神圣的含义,代代相传,并进一步升华、神化,最后形成了龙是帝王象征的观念。与此同时,产生了与龙相关的民俗和节日,例如端午节的赛龙舟,农历二月初二的龙抬头等。

中国自古以来就是个多民族国家,各民族都有自己崇拜的图腾,而历朝历代也在不断进行民族的交流和融合。经历了数千年历史与文化的积淀,逐步形成把龙视为中华民族独有标志和象征的共识,所以中国人自称是“龙的传人”。

套色剪纸《民族团结一家亲》

《国泰民安》

巧手剪出中华情

□文/国 解裕涛

民族团结一家亲

“剪华大帐”是目前全国唯一的纯手工立体剪纸作品,主题是民族团结,百花盛开。它的策划人要红霞说,“剪华大帐”是包头剪纸艺术创作上的一次新尝试,不仅融合了民族元素,还首次将建筑元素融入了剪纸作品当中,形成了大幅的、立体式的表现方式。

“剪华大帐”由国家级非物质文化遗产项目包头剪纸的代表性传承人要红霞、王兆刚和当地29位剪纸艺术家通力合作近4个月才完成,让包头剪纸技艺迈上了一个新台阶。

在“剪华大帐”的走廊里,迎面而

来的是由张丽、刘春梅等9人创作的套色立体剪纸《民族团结一家亲》。画面上的各民族儿女吹拉弹唱,载歌载舞,一派欢腾,令人无不惊叹包头剪纸技艺的精湛。

套色剪纸是由多种颜色组合而成,通常以一种颜色的剪纸为主,再用不同颜色的纸剪出各个部分进行套贴。

《民族团结一家亲》,通过纸张色彩的变化,表现出丰富的层次感和立体感,体现出画面人物的光影。

走进红彤彤、喜盈盈的“剪华大帐”,里面的剪纸和我们平时看到的小幅剪纸不同,这里的剪纸由地面而

起,一直延伸到6米高的穹顶,并布满大帐四壁整个墙面。如果仔细观察,会惊讶地发现剪纸的花纹和图案不尽相同。

立体剪纸与传统平面剪纸不同,它通过折叠、粘贴、拼接、剪切等手段,使作品从二维平面延伸至三维空间,给人以视觉上的立体感。在制作过程中,立体感和稳定性这一高难度要求是对创作者精湛技艺的考量。

东河区文化馆馆长葛丽君自豪地说:“我们的‘剪华大帐’荣登过央视二套、十三套节目,吸引了众多剪纸爱好者来观摩学习,展现出包头剪纸的独特魅力。”

内涵丰富寓意深

上生动的立体剪纸《狮子》,寓意诸事平安,《狮子滚绣球》寓意好事在后头。大帐的四柱是《二龙戏珠》剪纸图案,象征我们都是龙的传人。

说起“剪华大帐”的诞生,得把时针拨回到2018年。有一天,葛丽君与要红霞聊天,二人从剪纸技艺传承聊到怎样才能让剪纸成为包头的文化元素,你一言我一语,说着说着要红霞来了灵感,提出创作“剪华大帐”的想法。当年正逢包头剪纸院落户东河区文化馆,葛丽君立即来了精神。她们的想法让同为剪纸传承人的王兆刚备受感动,他立即动手做方案。

闻听消息的剪纸艺术家们很快聚在一起,从设计到制作,没日没夜地忙碌起来。制作一版,不满意,立即改。从寓意到衔接,大家集思广

传统技艺要创新

葛丽君担任东河区文化馆馆长已经14年,她对包头剪纸有着特殊的情感。说起“剪华大帐”的策划者要红霞,葛丽君满怀崇敬地说:“要老师的剪纸技法精湛,她能够熟练地运用剪刀和刻刀,将纸张剪成各种精美的立体图案。她的作品线条流畅细腻,形态逼真,立体感强,从人物、动物、到花卉、风景,不仅反映了当代社会的风貌,也展现了中国传统文化

的无穷魅力。”

葛丽君介绍,荣获“最美乡村公共文化空间设计类TOP20”荣誉的“剪华大帐”数字化展厅项目,设计者是文化志愿者贺少波。他在原有“剪华大帐”基础上,深挖东河区地域文化,将多民族文化融合赋能,以民族团结为主要设计元素,用作品阐述人民有信仰,国家有力量,民族有希望。贺少波说,他特别喜欢包头剪纸这项传统技艺,但是非遗项目要赋能才能更好地传承,年轻人喜欢的VR、游戏,都是赋能的载体,如果能

够把“剪华大帐”进行数字化提升,让剪纸、舞台、景象融合,以故事的方式展现给大家,通过年轻人喜闻乐见的沉浸式体验,弘扬传统文化,那么非遗传承会走得更远、传得更广。

希望能够在乔家金街和吕祖庙附近打造室外剪纸公园,使其成为包头的文化名片;希望在高速公路、火车站、公园,随处可见包头剪纸建筑及其文化;希望数字化“剪华大帐”早日落地,在创新中传承包头剪纸这项传统技艺是葛丽君最大的心愿。

【一言】

跨界融合探新路

□王海荣

剪纸是中国传统民间艺术,也是民间表达对美好生活和幸福愿景的特有艺术形式。剪纸艺术具有高度的概括性、象征性和丰富的装饰性,体现出淳朴实在的民风民俗,具有浓郁的生活气息。

包头剪纸兼具深厚苍劲与细致入微的艺术特点,是中华剪纸艺术中的一枝独秀,承载着包头地区的文化和工艺传统,更是民族文化传承的载体。其丰富的内容、多变的

形式,承载着包头人民追求美好生活的坚定信念和积极乐观的人生态度,蕴含着独特的审美趣味和深厚的文化内涵。

明中期以来,从走西口到建设包钢,晋陕两地的移民将原籍地的民间剪纸艺术带入包头,与当地固有的游牧文化、草原文化深度融合后,形成了独具特色的包头剪纸。包头剪纸既反映了包头当地各民族的文化、民俗事象的多元与共生共融,又使得各民族交往交流交融实践更加具象化。2011年5月,包头剪纸经中华人民共和国国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

由包头剪纸代表性传承人要红霞、王兆刚等剪纸艺术家通力合作完成的“剪华大帐”,是目前全国唯一一个纯手工创造的立体剪纸作品,主题为“民族团结,百花盛开”,这是包头剪纸艺术创作上的一次新尝试和跨界融合,不仅融合了民族元素,还首次将建筑元素融入剪纸作品中,通过折叠、粘贴、拼接、剪切等手法的巧妙融合,使作品从二维平面延伸至三维空间,给人以视觉上的立体感,形成了大幅的、立体式的呈现形式。作品将汉式窑洞、老窗户、蒙古包穹顶等一系列民族元素巧妙地融为一体,生动展现了包头特有的移民文化和多民族团结和谐的美好画卷。

“剪华大帐”,是围绕传统进行创造性转化、创新性发展的跨媒介、跨行业等方面的全新尝试。它在本土文化上创新艺术特色,寻找具有现代意义的切入点,将民间的美学手法与现代的建筑元素、设计方法相融合,将民族文化与时代精神相结合,在数字时代背景下,探索包头剪纸的传承模式,实现了活态传承和创新发展的距离,为弘扬优秀传统文化开辟了更广阔的发展道路。由此可见,通过与不同资源、形式、途径、方式的跨界,传统艺术、传统手工艺作为重要的文化内容,在社会各领域的应用将更加广泛,这也是其未来的发展趋势和热点。

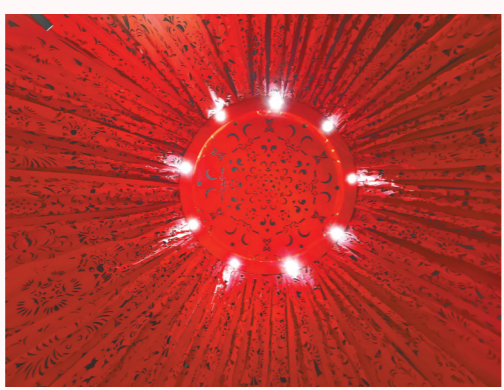
《麒麟送子》

《喜庆窗花》

《鸟语花香》

穹顶展示大型剪纸。

用剪纸装饰的拱门象征事事如意。