

文化是民族生存和发展的重要力量。人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。中华民族有着5000多年的文明史,近代以前中国一直是世界强国之一。在几千年的历史流变中,中华民族从来不是一帆风顺的,遇到了无数艰难困苦,但我们都挺过来、走过了,其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化,为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。

——摘自习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)

看传统技艺·听融合故事 ⑧0

在呼和浩特市玉泉区一间临街的工作室里,一幅幅造型精美、色彩斑斓的掐丝珐琅画入目惊艳,熠熠生辉。

只见青城掐丝珐琅画非遗代表性传承人崔霞伏案桌前,左手捋着金色铝丝,右手流畅地切换着剪刀和镊子,一弯一绕、一点一掐间,张弛有度,收放自如,非遗之美流动指尖,跃然眼前。

掐丝珐琅画《龙凤吉祥》。

在北京为期一周的培训时间里,崔霞把全部精力放在了学习掐丝珐琅技艺上,从北京回来后,她又专程去外地进行了学习。

“2017年整整半年的时间,我几乎每天都在反复练习掐丝和上釉,丝掐得不圆润,揭起来重掐;釉料没上平整,铲掉重上,就这样不停地练习,直至熟能生巧。”崔霞回忆那段日子,“那时候我正怀着二胎,奔波在家和工作室之间,肚子大的都顶在了方向盘上,直到快生产时才停下来休息。”

在学习传承的过程中,崔霞巧妙地把国画运用到掐丝珐琅画中,使绘画艺术与珐琅工艺完美结合,同时,她还整理出一套青城掐丝珐琅画的创作工序。

崔霞说,制作掐丝珐琅画首先是绘图,根据创作需求在纸上设计出图样,然后运用国画白描手法把图样绘制到掐丝部件上;然后是掐丝,用短头剪刀、胶水、镊子等工具,把金、铜、铝等金属细丝按照图样的屈曲转折掐出纹样,粘在部件上;之后,是点蓝上釉,对照设计图样,将各色珐琅粉末釉料一层一层地填进金属纹样内;最后,是上胶固釉,依次使用调沙胶、固沙胶等不同的胶水固釉,等6到12个小时后,画面摸上去是沙粒感,看上去却是“光滑似琥珀”的玻璃面效果。

这样,一幅精美的掐丝珐琅画就创作成功了。

“所有的工序中尤其要注意的是,掐丝的时候,金属丝之间的衔接处一定要严丝合缝,若接口衔接不严密,容易漏釉料;点蓝上釉决定着作画的最终效果,色泽不光从正面看要均匀,从其他各个角度看也要均匀才算成功,另外,上釉的深浅比例决定着图样的动静层次,这些工序要求艺人有极高的专注力和手部稳定性,决定着艺人的功夫深浅程度。”崔霞说。

掐丝珐琅画《连年有余》。

金丝游走舞大千 稠色为彩耀古今

中外结合 一眼惊艳

□文/图 本报记者 高瑞锋

【一言】
在创新中前行

□苏永生

高中的时候,曾经学过一篇叶圣陶先生撰写的文章《景泰蓝的制作》,讲的是如何通过制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨与镀金等工艺,制作景泰蓝花瓶等工艺品的事。没想到,掐丝和点蓝技艺还可以运用到作画中。

从剪纸非物质文化遗产代表性传承人到珐琅画非物质文化遗产代表性传承人,崔霞通过不断学习、钻研,将珐琅画制作工艺运用到绘画之中,使绘画艺术与珐琅工艺完美结合,创作出独具特色的精美珐琅画作品,传承弘扬了中华优秀传统文化。同时,她通过教徒授艺,搭建集创新研发、生产加工、技术培训、就业帮扶、精品展销、连锁销售及电子商务等系列服务于一体,兼具非遗文化传承与非遗产业运营的专业化服务平台,帮助社会解决就业问题,这种勇于创新的工匠精神值得肯定。

创新是引领发展的第一动力,无论是科学研究还是文艺创作,创新都是极其重要的前提。就崔霞而言,剪纸需要提前设计、需要画出图案。作画也需要立意构思,需要谋篇布局。而将掐丝工艺引入作画,这就是一个创作方式上的创新。

创新并不会一蹴而就,有了创新的想法,还要大胆尝试,在实践中反复推敲、深入钻研,不断总结经验,才能让想法变身现实,取得满意的效果。

创新首先是思维创新,需要打破思维定式,做到不满足于既有成绩,不固于固有经验,不固步自封;创新其次是行动创新,需要打破既有程序,做到不走寻常路,于无色处见繁华,于无声处听惊雷。

创新更需要持之以恒,要认准目标、不怕困难,坚持不懈、努力奋斗,直至取得成功。

苟日新,日日新,又日新,身处一个不断变化的时代,经济社会的不断发展,现代科技的飞速进步,都要求我们不断创新,做到与时俱进,唯有如此,才能跟上时代发展的步伐。

掐丝珐琅画《佛手执如意》。

掐丝珐琅又称景泰蓝,这项技艺自元代由阿拉伯地区传入中国,至今已有600多年的历史。

掐丝珐琅画是在我国本土传统工艺的基础上,吸收外来文化和制作工艺而逐渐发展起来的。它脱胎于古老的景泰蓝工艺品,是将珐琅技艺移植到画板上的一种独特的艺术形式,在保留传统景泰蓝工艺中掐丝、点蓝等工艺的基础上,汲取了国画中的工笔手法、油画中的色彩渐变技巧等多种绘画艺术形式,采用纯手工掐丝工艺、使用天然釉料点蓝上色,经十几道纯手工工序打造而成。

掐丝珐琅画兴盛在元末明初,在明代得到了极大发展,并走向成熟;清乾隆时期,达到巅峰。

2006年,掐丝珐琅技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

崔霞2002年毕业于内蒙古艺术学院美术系,在成为青城掐丝珐琅画非遗代表性传承人之前,她是剪纸呼和浩特市级非遗代表性传承人。

剪纸艺术上的成功促使崔霞不断拓展更广阔的艺术表现空间。

2016年年末,她在北京参加非遗技艺培训时,看到了中国高级工艺美术师黄小群现场表演的掐丝珐琅技艺,当时她就被深深地震撼了。

“看到黄老师现场点釉时,那手法的流利度,釉色的匀称度,让我不禁感叹大师那炉火纯青的技艺,也惊叹掐丝珐琅那耀眼夺目的神奇魅力。”崔霞说,“掐丝珐琅器物浑厚持重,雍容华贵,在古代一直为皇室专属,黄老师的现场演示让我更加深刻地感受到了它的高端艳丽,当时就认定,这正是我要寻找的另外一种传统文化表达方式。”

掐丝珐琅画《蒙古马》。

掐丝珐琅国潮金属书签。

掐丝珐琅画《八方来财》。

掐丝珐琅画题材不限,入目皆成景,有着画笔无法呈现的独特立体艺术效果,既有着工笔画的精巧细致、油画的实景质感,还有着水彩画的空灵透明,同时还可以保持釉料的天然灵性,加之它硬度高、耐高温、不怕水、不怕潮,色彩绚丽不褪色,天然环保,可长久保存,在市场上很受欢迎。

多年来,崔霞创作了《八骏图》《龙凤呈祥》《千里江山图》等多幅代表作,尤其是她创作的《十二生肖》更是融合了内蒙古特色,一个个形态各异的生肖在崔霞的创作下,每个都栩栩如生的,金属丝和釉料的质感尤其彰显了它们的生动可爱,看着让人忍俊不禁,也让见到它们的人加深了对内蒙古的印象,河北省涿州市的一位客户见到此画后爱不释手,当即买下。

在传承传统文化这条道路上,崔霞从来不是一个人在奋斗。

早在多年前进行剪纸创作时,她就培养出了10多位徒弟,这些徒弟中,有的是家庭妇女,有的是下岗女性,有的是残疾人,崔霞在学习了掐丝珐琅技艺后,又教会了徒弟们。

多年来,崔霞经过努力,现在已经搭建起一个集创新研发、生产加工、技术培训、就业帮扶、精品展销、连锁销售及电子商务等系列服务于一体,兼具非遗文化传承与非遗产业运营的专业化服务平台,帮扶带动了一大批人学习掐丝珐琅技艺,解决了就业问题。

“现在,我把主要的精力放在了设计上,想让更多具有内蒙古特色的掐丝珐琅画走得更远,成为宣传内蒙古的一张名片。”崔霞说。

[见证]

呼麦:天籁之音走出草原焕新彩

□孟茱涛

前段时间,《哪吒之魔童降世》中天元鼎沉没时极具穿透力与震撼力的背景音乐,被广大观众热议和喜爱。一时间,“呼麦”“神级音符”等词成为热搜话题。为该影片配乐的青年学生、呼麦演唱者哈拉木吉深爱着民族文化,几年前参加央视《国家宝藏》时,在节目《敕勒歌》中展示了呼麦和马头琴艺术,给观众留下深刻印象,被称为“国宝守护人”。

早在2004年,中央电视台举办的第一届CCTV西部民歌电视大赛上,来自内蒙古的呼麦国家级非遗代表性传承人胡格吉勒图向全国观众展示了呼麦艺术。2006年,第十二届“青歌赛”增设的“原生态唱法”,为蒙古族呼麦和长调提供了更大的舞台,让古老艺术焕发出生机活力。

呼麦是蒙古民族创造的一种传统喉音唱法艺术,蒙古语中又称浩林潮尔,被认为是最古老的喉音艺术形式之一,它保留了很多原始、传统、本真的歌唱技巧和元素,是源自民族久远历史、人们记忆深处的古老声音,与长调、马头琴并称为草原文化三宝,被誉为“蒙古族民间音乐的活化石”。

呼麦分为泛音呼麦、震音呼麦、复合呼麦等,聆听过呼麦演唱的人常常不禁感叹,一个歌者,只用自己的发声器官,就能在同一时间里唱出两个声部,且能做到音域如此之广、音色如此之美,无愧于美誉“一个个人的合唱”。

探究呼麦的历史渊源,可追溯至匈奴时期,作为一种极具特色的民间歌唱形式,呼麦是蒙古民族传统音乐的杰出创造和典型代表。它不仅承载着蒙古民族对天地万物、宇宙自然深层次的生命感悟和哲学思考,更传达出蒙古民族崇尚自然、追求和谐、共生共荣的生态理念和积极向上的审美情趣。

呼麦被认为是草原游牧民族与自然、天地进行对话的精神载体和媒介,模仿对象多为奔流涌动的江海、嘶鸣蓄力的动物、浅吟低唱的鸟虫、簌簌下落的雨雪、隆隆轰鸣的风雷等。演唱者惟妙惟肖的模仿被认为是与天地最真诚的沟通,表达着祈愿众生美好的愿望。低沉厚重的低音,宛如穿透大地和深海的生命律动,生机盎然;缥缈辽远的高音,仿佛跨越苍穹和山海的澎湃激情,铿锵有力。

呼麦好似一根无限延伸的线,丈量没有边际的宇宙,能让听众转瞬间跨越时间和空间,来到辽阔无垠的草原、走进遥不可及的过去。每一个领略过呼麦魅力的听众,都能在无尽的想象中抵达心海彼岸,在艺术的浸润中丰盈心灵世界。

呼麦主要流传于内蒙古的锡林郭勒盟、呼伦贝尔市、呼和浩特市以及新疆维吾尔自治区阿尔泰山一带的蒙古族居住地,同时也流传于蒙古国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国。

2006年,呼麦入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;2009年,呼麦入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

如今,很多的音乐作品、影视剧和歌舞剧中都融入了呼麦,呼麦在艺术多元融合中绽放出绚烂光彩。

在澳门回归25周年之际,张艺谋导演的舞台剧《澳门2049》在澳门开演,演出集中呈现了京剧、舞狮、呼麦、花儿、苗歌等八种非遗项目,呼麦再次震撼全场。

呼麦作为人文精神与传统文化相结合的艺术形式,以其独特风格彰显出中华优秀传统文化的深刻内涵和人类文化的多样性。