

要推进文化自信自强,加强社会主义精神文明建设,各级都肩负重要责任。要努力提高文化原创力、推出更多精品力作,深入实施文化惠民工程,通过以文化人更好聚人心、暖民心、强信心,充分激发广大干部群众改革创新、振兴发展的激情和斗志。
——摘自习近平总书记赴辽宁看望慰问基层干部群众时的讲话(2025年1月22日至24日)

看传统技艺·听融合故事 ①

谷氏版画雕刻技法

印记
YINJI

琴韵同心 牧歌和鸣

□刘春子

草原的风掠过琴弦,马尾弓弦轻触的刹那,一声温厚的吟唱自木与皮的共振中升起。那不只是声音,是苏和白马踏过千年的蹄声,是中华民族精神血脉中一脉悠长的回响。

马头琴的魂,深植于中华文明的厚土。其源可溯至唐宋时期的奚琴,那是东胡系奚人所创的弓弦乐器,《乐书》载其“以竹片轧之”,音色凄清哀婉,为后世胡琴类乐器之滥觞。唐宋以降,奚琴随民族迁徙与文化交融渐入中原,与汉族音乐文化交融互渗,逐渐演变为嵇琴、胡琴等形制,在《梦溪笔谈》《事林广记》等典籍中记载了由北而南、由胡而汉的传播轨迹。至元代,弓弦乐器在宫廷与民间全面兴盛。《元史·礼乐志》所载“火不思”“胡琴”等乐器,标志着这一艺术形式与中原礼乐制度的深度融合。其时“龙首胡琴”的宫廷样式,“卷颈龙首,二弦,用弓擦之”,已具后世马头琴的基本特征。明清之际,科尔沁、喀喇沁、鄂尔多斯等地的民间艺人,根据实际需要,不断改良乐器形制:以整块白松、红柳或枫木挖空制作共鸣箱,蒙以皮革以适应干燥气候;琴弦取公马尾之刚劲、母马尾之柔韧,以调节音色的明暗层次;弓杆选用藤条或弹性木材,弯曲如满月,便于演奏时保持平衡。

马头琴将琴首雕为马首。形制基本定型于19世纪末20世纪初:梯形琴箱、马首琴柄、双弦马尾弓。琴箱呈梯形或六边形,由背板、侧板、面板胶合而成。背板常用整木挖空,以保证共鸣的纯净度;面板多选用白松、云杉等纹理顺直、质地轻软之材,利于振动发声;侧板以硬木加固,形成刚柔并济的结构。琴箱蒙皮尤见匠心:马皮纤维粗韧、弹性适中,是为首选;羊皮质地细腻、音色温润,宜于室内演奏;牛皮厚重,共鸣宏大,适合室外庆典。皮面松紧直接定音色:过紧则声尖利,过松则音浑浊,唯“不张不弛”,方得“中和之美”。琴柄为整木旋制,下端穿弦而过,连接尾柱,形成“天(马首)地(琴箱)人(琴柄)”的三才结构。双弦以马尾搓成,“公弦”粗而刚,“母弦”细而柔,演奏时可生独特双音和声。马尾弓独立于弦外,演奏者一手持弓,一手按弦,凭弓压、弓速、触弦点之变化,控音色之明暗、厚薄、虚实。

马头琴的定弦与把位体系,亦具独特艺术价值。传统定弦为四度或五度关系,此种非对称音程结构,赋予音乐内在的张力与扩张感,宜于表现草原的辽阔。左手技法含颤音、滑音、打音、泛音等,其中“小三度颤音”为标志性技法——手指于弦上快速颤动,生类似人声之呜咽效果,摹马嘶、风声、雁鸣等自然声响,具强烈造型性与叙事性。右手弓法有长弓、短弓、顿弓、跳弓、抛弓之分,长弓连绵如草原长河,短弓急促如蹄声蹄声,抛弓飞溅如扬鬃赛马。正是这些技法之综合运用,使马头琴成为既能歌唱又能叙事的乐器。

马头琴为史诗说唱、民歌伴奏、舞蹈音乐的核心乐器。蒙古族史诗《江格尔》(格萨(斯)尔)的演唱,离不开马头琴的间奏与伴奏。当说书人以低沉嗓音讲述英雄征战,马头琴以持续低音营造庄严氛围;激战正酣时,琴声骤变急促,模拟蹄声疾驰;英雄凯旋时,琴声作舒展长调,与歌唱形成复调交织。“说、唱、奏”三位一体的表演形式,与古希腊史诗中的里拉琴伴奏、藏族史诗《格萨尔》的扎念琴伴奏相映成趣。马头琴为长调伴奏,与歌声形成“对话”,歌声上扬时,琴声于低音区铺陈;歌声转折处,琴声以滑音承接;歌声休止时,琴声以泛音填补空白。

琴箱无言,弦动山河。当齐·宝力高在维也纳金色大厅奏响《万马奔腾》,当杭盖乐队的摇滚节拍与潮声共振于世界舞台,当草原深处的牧人仍在晨曦中拉起祖辈相传的旧琴,世人便知晓:文明的火种从未熄灭,它只是换了不同的腔调,在每一根被拨动的琴弦上,重新燃烧。

它诉说着“何以中国”的不传之秘。那诀窍写在天人合一的造物智慧里——马首、琴柄、马尾弓,取诸自然而成器;写在和而不同的文化襟怀中——奚琴、胡琴、马头琴,汇百川以成其大;写在守正创新的时代精神里——从皮面到木面,从草原到殿堂,变的是形制与技法,不变的是对生命的礼赞、对家园的眷恋、对美好的求索。这密码不在尘封的典籍中,而在演奏者指尖的老茧上,在聆听者湿润的眼眶中,在每一次文化碰撞时的从容心间。

(作者系内蒙古自治区社会科学院副研究员)

蒙古马。

谷宝山正在创作。

刻刀生辉耀千秋

□文/图 本报记者 及庆玲

结缘:偶然划痕

目光炯炯,鬃毛仿佛随风轻扬……当谷氏版画雕刻技法巴彦淖尔市级非遗代表性项目传承人谷宝山的刻刀划过铝塑板时,细腻婉转的纹路下,一匹俊逸的马匹轮廓渐次清晰,苍劲有力。

这条非遗之路,对谷宝山而言,漫长却满载热爱与惊喜。

1966年出生于乌海市的谷宝山,自幼便热爱绘画。“小时候,家中后窗贴着一幅《天女散花》的画,我觉得美极了,就试着用蜡笔临摹。画成后,母亲连连称赞,那份鼓励让我对绘画的兴趣愈发浓厚。”谷宝山回忆说。这份最初的认可,如同一颗种子,深埋谷宝山心底。

高中毕业后,一则美术班招生广告,为他指明了前路。经过在美术班上的刻苦学习,谷宝山考入内蒙古美术学院,接受了系统的艺术深造。

2001年,谷宝山步入广告行业。有一次,他在为客户制作广告牌时,不慎将一块铝塑板掉落下来,上面出现了划痕。“有了划痕的铝塑板只能报废,当时觉得扔了可惜,于是随意在背面勾画了几朵荷花,意外发现线条特别美。”这让谷宝山兴奋不已。

本应废弃的铝塑板,却成了谷宝山艺术人生的转折点。自此,他全身心投身于铝塑板雕刻画的探索中。当时,这门技艺在当地几乎无人涉足,没有成熟路径可循。他多次返回山西老家,潜心研习传统雕刻工艺。

数年磨砺,他的技艺日臻纯熟。“谷氏版画雕刻技法的独特之处,在于以铝板、铝板为载体,摒弃了传统木刻的材质局限,通过线条的疏密排布与力度的精准掌控,让平面的板材呈现出立体的层次感,无论是人物的神态、树叶的脉络,还是房屋的瓦片,都能被刻画得惟妙惟肖。”谷宝山介绍。

谷宝山不再满足于小幅作品的创作,内心涌动起创作鸿篇巨制的渴望。

沉淀:千日之功

刻划,长卷《丝绸之路》终于诞生。作品以深厚的历史底蕴为基,融入丰富的民俗风情,宏观而细腻地再现了古代丝绸之路的壮阔图景与人文风采。

国家一级美术师王国防评价道:“《丝绸之路》的题材重大,兼具时代精神与生活气息,为展现各民族及国家间友好交往交流交融做出了新的艺术贡献。”

2025年,在临河区“非遗贺新春”展览上,长达50米的《丝绸之路》首度公开展出。“震撼人心”、“耳目一新”是现场观众不绝于耳的赞叹。

此作成功后,谷宝山又历时2年,将北宋张择端的《清明上河图》以放大3倍的规模,通过2亿1000万刀的精雕细刻,把汴京盛景刻于金属板之上,再次展现了其非凡的毅力与精湛的技艺。

传承:非遗之美

融入当代思考与创新。

在他的悉心培育下,来自新疆、山西、陕西等地的弟子逐渐成长起来。此外,谷宝山还借助网络直播平台,跨越地域限制,向更多人展示和教授这门技艺,让谷氏版画雕刻技法在数字时代焕发新机。

一把刻刀,一块金属板。谷宝山将半生热爱与极致匠心,悉数灌注于刻划之中。正是这份执着,让谷氏版画雕刻技法从一门民间手艺,成长为备受认可的市级非物质文化遗产项目,让冰冷的金属焕发出文化的温度与情感。

蒙古马。

银版雕刻,一门穿越岁月长河的民间技艺,始终以其巧夺天工的魅力闪耀于世。在传统根基之上,它不断生发新枝。铝塑板雕刻,便是其中一抹现代而璀璨的光华。

铝塑板雕刻,将画移植于铝塑板之上,在国内尚属鲜见。它以黑色铝塑板为纸,银色刻痕为墨,点线交错间,景物跃然而出,在光影的微妙变幻中,画面栩栩如生,别具金属美学。

一言
YIYAN

让古老技艺焕发生机

□风启

在时代浪潮中,如何让古老技艺摆脱“养在深闺人未识”的困境,绽放出持久魅力?谷氏版画雕刻技法巴彦淖尔市级代表性传承人谷宝山给出答案。他以半生执着深耕铝塑板雕刻,在传统与现代的碰撞中,让冰冷金属焕发文化温度,为非遗传承发展写下了精彩注脚。

“雕刻是慢工出细活的艺术,心静方能刀准”,这是谷宝山的创作箴言,更是他数十年如一日的实践准则。从偶然发现铝塑板划痕的美学价值,到潜心研习传统雕刻工艺;从小幅作品的反复打磨,到鸿篇巨制的千日攻坚,他用极致专注诠释着工匠精神。这份“择一事,终一生”的坚守,正是非遗能够穿越岁月、历久弥新的关键所在。

谷宝山的可贵之处,在于既扎根传统,又不囿于传统。他突破传统木刻的材质局限,以黑色铝塑板为纸、银色刻痕为墨,通过线条疏密排布与力度精准掌控,让平面板材呈现出立体层次感,开创了独具特色的金属雕刻美学。在题材选择上,他更是紧扣时代主题,将“一带一路”的历史内涵与当代价值融入创作,让丝绸之路的文明纽带在刻刀下延续;将经典名画与现代审美结合,让传统书画的意境通过金属载体焕发新生。这种“传统为体,现代为用”的创新实践,让非遗能够与时俱进、不断生长。

非遗的传承,既要有人守正,守护技艺的核心精髓;更要有新人创新,搭建连接传统与现代的桥梁,让更多年轻人愿意了解、学习、传承非遗技艺。谷宝山不仅专注于自身技艺的精进,更将传承非遗视为己任。他开门授徒,从打磨板材、握刀姿势等基础细节教起,倾囊相授;还借助网络直播平台,跨越地域限制,让更多人领略铝塑板雕刻的魅力,让其走进大众视野。

中华大地上,有很多像谷宝山一样的非物质文化遗产代表性传承人,以匠心守护文脉,以创新开拓未来,让古老技艺在当代焕发出蓬勃生机。只要我们坚守匠心、勇于创新、勤于传承,就一定能让中华优秀传统文化在新时代绽放出更加璀璨的光彩。

在攀登艺术高峰的同时,谷宝山深知传承的重要性。他主动开门授徒,将技艺与心得倾囊相授,肩负起延续文脉的使命。

传授过程中,他始终坚持“先修心、再练技”的理念。从打磨板材、熟悉刀具的基础开始,到最基础的线条练习,哪怕是握刀姿势、运刀力度这样的细节,他都亲自示范、耐心纠正。当弟子遇到瓶颈时,他便陪伴左右,一同打磨,细致拆解刀法奥秘,讲解光影处理的诀窍,并常以自己早年摸索的经历鼓励弟子:既要扎实继承传统精髓,也要勇于

蒙古马。

蒙古马。