

传承非遗技艺 赓续文化薪火

许辉:创新是对非遗最好的传承

□ 记者 殷博华

“注意层次搭配,作品要有立体感。”7月6日,记者见到陕西棉絮画传承人许辉时,她正在为学生演示棉絮画制作技艺。

一撕一拉、一捻一剪……在她独具匠心的组合下,一条由彩色棉絮组成的金鱼跃然纸上,栩栩如生。

今年54岁的许辉,传承创作棉絮画已有35年。1988年,从小喜欢做手工的许辉被分配到中国华侨旅游侨汇服务总公司陕西分公司工艺部,从事棉絮画制作。

完成一幅棉絮画,首先要制图、分解和剪样,之后通过铺、抽、拉、扯、扭、撕、捻、包等手法进行制作,最后是背景处理、组图、加印和装框,整个过程十分复杂。

为了学会这门手艺,许辉勤学苦练、用心揣摩。经过12年苦练,她终于掌握了棉絮画制作技艺。

正当许辉踌躇满志之时,市场的变化让这门手艺步入低谷。

“老祖宗留下的优秀传统文化,我必须传承下去。”许辉说。

2016年,许辉收到“国际拼布大赛”的参赛邀请。这是棉絮画首次成为大赛正式比赛项目。

为了让这门濒临失传的技艺重回大众视野,许辉采用传统纸胚技术和创新纱影形式,历时一个月,精心创作出作品《春》。这件作品以鲜花开满枝头构图,礼赞美丽春天。

纸胚技法是将棉絮画所需图样用剪刀剪出,然后用棉絮包裹,最后组合成成品的一种制作技艺。在创作作品《春》时,由于画中每朵花均由几十片花瓣粘而成,制作起来费时耗力,许辉每天都是从早忙到深夜。

功夫不负有心人。许辉创作的作品《春》荣获大赛“最佳创新奖”。这之后,一些年轻人主动请她教如何制作棉絮画,一些中小学校也热情邀请她去给孩子们传授棉絮画制作技艺。

为了让这门技艺发扬光大,许辉不断思考如何让作品画面更立体生动。经过一次次探索,她创新利用棉纸技法、骨线技法和水润法来丰富棉絮画的艺术表现力。

2018年创作的作品《夏日荷塘》,就是许辉采用新技法完成的代表作。这幅作品画面构图简洁,画中一只麻雀脚踩莲蓬立于荷塘之中,巧妙地把观者带入夏日荷塘的清幽意境。

匠心体现在细节的精心处理上。如在麻雀翅膀的制作上,比起纸胚技法以纸为底带来的僵硬感,许辉大胆运用棉纸技法,选用柔软的棉絮粘贴,展现出鸟翅轻盈灵动的艺术效果。再如用骨线技法表现荷叶,即将棉絮搓成线状缠绕制作出荷叶,凸显画面立体质感;而对于靠近荷塘的新

叶,许辉则采用水浸湿棉絮的水润法,通过对部分新叶形状的改变,真实反映出新叶在受到挤压后的自然形态。

“不断地创新,是对非遗文化最好的传承。”许辉说,创新永无止境。

用棉絮画制作人物肖像,是许辉又一次大胆探索创新之举。

“传统的棉絮画以水墨画为创作基础,主要用于花鸟、山水等题材。”许辉说,如今人们更热衷于时尚的工艺品,如肖像照、卡通画和文创产品等,因此要顺应时代审美变化。

依照照片制作肖像,在棉絮画发展历程中,是“零”的开始。许辉花费2年多时间,摸索出人物眼神的勾勒、肤色色彩的搭配和表情的刻画等一整套技艺。

许辉首先以素描画为创作基础,用临摹的形式,把棉絮贴在肖像上,揣摩人物立体感的塑造。在摸索出经验后,她又利用纸胚技法,把制作好的人物五官进行拼接,研究色彩的搭配,力求让人物更生动。

“一件作品历经数十次失败是常有的事,但越是艰难我越要做到完美。”许辉说。

宝剑锋从磨砺出。经过800多个日夜的不懈努力,许辉终于拿出了满意的肖像作品。

前不久,许辉根据照片,用棉絮画制作了一幅婴儿肖像。画面中孩子肤色红润、眼睛水汪汪的,小嘴微微嘟起,萌态活灵活现。

许辉说,今后还会把更多的精力投入到文创产品创作中,制作出更多小而精且符合现代潮流的工艺品,让非遗文化走进千家万户。

孟树锋:“陶瓷就是我的命”

□ 实习记者 冯倩楠 记者 赵婧

一件件青中泛绿的瓷器如冰似玉,上面刻花犀利流畅,刚劲有力,透出创作者的洗练大气。

在西安高新区一处高层内“藏”着一座小型瓷器博物馆,静谧古朴的室内与商厦林立的外街仿若两个世界。这里也是国家级非物质文化遗产项目耀州窑陶瓷烧制技艺代表性传承人、中国工艺美术大师孟树锋的个人工作室。

“陶瓷就是我的命,我好像生来就与它脱不了干系。”孟树锋说。

上世纪七十年代,孟树锋跟随恩师李国桢一起复原出了宋代的耀州瓷,后又独立研究恢复铜川蓝花瓷和铁锈花瓷。他创造了红底玉缕耀瓷技术和茶叶沫釉技术,成为中国传统陶瓷首位获得两个国家发明专利者。2015年起,退休后的孟树锋有了更多时间研究制瓷技术。

“这个作品名字叫‘五蕴皆空’,是我留给孙女出嫁时的嫁妆。”孟树锋介绍说。

在研究陶瓷之路上,孟树锋脚步不停,几乎

遍访全国各大窑区,作品“五蕴皆空”就是最好的证明。

“五蕴皆空”是由定、汝、钧、官、耀五窑烧成的五种瓷器。为做成这件作品,孟树锋花了三年时间,从退休前做到退休后,仅定窑他一年内就跑了六次,目的是为了保障不同部分的“原汁原味”。

“我是五世陶人,在五个窑口用五种瓷器,于2015年完成了这件‘五蕴皆空’。”孟树锋说,这件作品显示了五窑窑口团结、互助互学、共同进步的风采。

然而,这件作品却付出了极大的代价。为创作“五蕴皆空”,孟树锋在做有关柴窑的复原实验时,由于柴窑烧制温度高,需要用肉眼着火判断窑内温度,最终导致视网膜脱落。至“五蕴皆空”完成前,为治疗眼睛他先后做了四次手术。

孟树锋家有间资料室,里面收集着全国各地甚至日本、韩国、法国的窑口烧制出的陶瓷。对于这些陶瓷,他都能一一讲出相关特点和烧制特征。每次外出走访时,他还会仿制一些称手的工具。比如在东日本拜访六大窑区时,他看到一件上釉工具,回国后便进行了仿造,后用在五代耀州瓷的制作之中。

创新陶瓷制作,是孟树锋一直在做的事,他研究创新出了黑釉剔花瓷、白釉剔花瓷和花釉瓷等区别于传统瓷艺的瓷器。这种创新精神也延续到了退休后。

2017年,孟树锋开始了“大学瓶”的制作。该瓶瓶身为四面,两个面高而窄,两个面宽而窄,拉坯时要采用和以往相反的手法,在坯体制造上对他是个挑战。经过数次失败,至2020年,“大学瓶”才得以制作成功。

除了烧制瓷器,孟树锋还把大部分精力都放在了推广陶瓷文化上。他参与各种交流推广活动,举办科普讲座,甚至录制网课、拍抖音,把自己探访烧窑现场、和陶瓷大师们交流的过程与广大网友分享,让大家更了解陶瓷历史文化。

孟树锋工作室里展示着自家历代先祖的瓷器作品。让孟树锋欣慰的是,儿子孟鸣和孙子孙女也有作品展陈其中。“希望年轻人用他们的视角延续非遗文化。”

宋志荣:用心把社火发扬光大

□ 实习记者 闫智 首席记者 李荣

“老宋啊,我孙女现在快十岁了,长得俊得很。明年要社火,一定要让我娃加参加啊!”

“我孙子今年看完社火也嚷嚷着要参加,老宋,你看看我娃行不?”

面对老朋友的请求,宋志荣笑着说:“能行么,完了把娃们引过来,明年要社火,我好好给娃选个角色。”

宋志荣和朋友所说的“要社火”,是西安周边地区广泛流传的传统民俗节目。据相关文献记载,早在春秋战国时期就出现了社火表演,距今已有近两千年的历史。但那时并非为了娱乐,而是用于祭祀祈祷。

“随着社会的发展,户县社火表演的时间迁移到了春节期间。以祭祀为主的内容,经过多年的演变,成为在元宵节表演、以古典喜剧为主的户县独特的大型广场民间表演艺术。”7月6日,在位于西安市鄠邑区草堂镇的户县社火传习所里,74岁的户县社火省级非遗传承人宋志荣说起户县社火的历史沿革。

“一场社火表演通常从正月十五开始,持续3天至一周,每天演出4—8小时左右,表演队伍长达三四公里。”宋志荣说,户县社火中名气最大、特点最突出的是高台芯子社火。

高台芯子社火的四大特点是高、险、妙、悬,造型精妙、气势恢宏。芯子由钢筋做成,是连接社火

表演组的“骨架”,要在保证美感、契合故事情景的基础上,能够同时承受数个孩童的重量。

“要社火是过年时村里人的头等大事,也是全村人都参与其中的庆典节目。大家热情越高,社火表演就越精彩。”宋志荣说,每逢要演社火,每家每户有手艺的出手艺、有人力的出人力,全村都是一派热火朝天的景象。

为了让古老的文化遗产守住根脉,在焕发新机中得以永续发展,2008年,户县社火被列入陕西省第一批非物质文化遗产名录,宋志荣被确立为社火代表性传承人。

怎么让这种大型表演摆脱时空限制?怎么让这种艺术形式传承发扬光大?

2008年,宋志荣和另外两位户县社火传承人曹静香、何东继共同商量如何解决这些问题。

“微缩社火。”经过三人日思夜想,终于想出这个主意:即用真实的场景将娃娃展现出来,让大家可以随时观看。

说干就干!

早年间,宋志荣曾跟随省戏曲研究院国家一级编剧张晓斌学习戏曲知识,有社火芯子的相关知识,因此负责内容创作;曹静香熟知社火所需服饰、戏帽、鞋子、衣服样式和表现形式,负责工艺方面;何东继有电焊方面的技能,负责微景观的构造。

2009年,三人凭借记忆中的社火现场,按照一定比例,将社火表演时的热闹场面还原成微缩模型。同年6月,恰逢第三个“世界非遗日”,他们便把做好的二十多台微缩社火搬到了户县文庙广场展出,立刻引起轰动。

“没想到大家这么感兴趣,把展台围得水泄不通。”展出盛况让宋志荣三人感受到莫大的鼓舞,增添了继续做下去的信心。

历时十多年的发展,微缩社火已成为户县社火的标志性招牌。截至目前,宋志荣、曹静香和何东继三人已制作了七八百幅作品、六千多个不同的微缩社火人物。

在户县社火传习所两个展厅里,陈列着英雄人物、纪念抗战胜利70周年、微型剧场、抗疫等多个主题上百件代表性作品。这些作品不仅见证着传统艺术的传承,同时也记录着时代前行的足迹。

“这是一门需要时间来雕琢的技艺。”展望户县社火未来传承发展之路,宋志荣希望有更多的年轻人能参与其中。

令人欣慰的是,如今,宋志荣的十多位徒弟已能独当一面。“都是对社火的喜爱,把我们这群人绑在了一起。”宋志荣高兴地说。

梁平安:一个非遗人的情怀和责任

□ 实习记者 李济朴 记者 殷博华

“葫芦皮硬,瓢软,这里需要雕刻大切口,下刀就要慢一些,采用‘豆腐块切法’进行慢雕;这一块要走线,刻线的时候要采用‘冲刀’。”7月7日,记者来到西安市群众艺术馆,今年72岁的梁平安正向参观者介绍葫芦刻画技艺。

梁平安是西安非遗文化关中葫芦制作技艺代表传承人。“葫芦谐音‘福禄’,是传统吉祥物之一,自古以来就为人们所钟爱,且小巧易收藏。”他说,爱上这一行是打小受家庭的影响。

梁平安的父亲擅长竹编与雕刻技艺。耳濡目染下,他学会了雕刻技艺,工作后又不间断学习,研究书法与绘画,习得一手扎实的绘画功夫。

一次偶然的机会,朋友请他在葫芦上刻字。从那之后,梁平安就和葫芦结了缘,至今已有20多年。

葫芦表面为曲面,在上面刻字作画很不容易。为了雕刻出自己满意的作品,梁平安不断摸索钻研,在常规的葫芦刻画技艺基础上,他创新融入了书法、篆刻、彩绘、烙画、镂空等表现形式。

“葫芦主要分为大葫芦、亚腰葫芦、扁圆葫芦、长柄葫芦、匏子葫芦五种。雕刻一个葫芦要经过挑选、清洗、绘制图案、雕刻、打磨、上色等多道工序,每一道工序都要耐心细致。”梁平安说,“非遗文化植根于人们的喜闻乐见之中,显现于时代的主旋律之中。”

在他看来,葫芦刻画已不仅仅是自己的艺术爱好,更是传承和保护传统文化的一个载体。

二十多年来,梁平安致力于用葫芦刻画展现中华优秀传统文化,创作了十二生肖、青铜器、何尊等传统文化系列,八大怪、兵马俑等传统民俗系列,南湖红船、红军过雪山等红色故事系列,以及喜迎十四运、喜迎二十大等系列千余件艺术作品。

观梁平安创作的每一件葫芦刻画作品,都饱

含着他对传统文化的理解。

“感悟中华优秀传统文化,就是按照时代主旋律,对非遗文化的内涵加以补充、拓展,增强其艺术感染力和时代感召力,找到传统文化与现代社会连接点,让更多人喜欢上传统文化,满足人们日益增长的精神文化需求。”梁平安说,“这就是非遗人的情怀和责任。”

为助力乡村振兴,梁平安专门在翠华山设立了关中葫芦工坊。

“非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分。许多非遗项目本来源自乡村,文旅融合是乡村振兴的重要途径,两者也是互助的关系,希望我设立的葫芦工坊能够结合西安的旅游热潮,为乡村振兴出一份力。”梁平安说。

