

老有所乐 老有所为

——听他们的文化传承故事

胡小莉:剪出人生的精彩

□ 记者 殷博华

把红纸折叠成形,在上面画上作品的设计图,再用手捏住棱角开始剪,修图案,一眨眼的工夫,一张“福”字剪纸就生动呈现在眼前……11月4日,记者来到位于西安市高陵区的胡小莉剪纸工作室,房间里摆满了各式各样的剪纸作品。在记者的请求下,她用一双巧手展示了她的剪纸技艺。

今年64岁的胡小莉从事剪纸艺术已50年。小时候,母亲和外婆靠剪纸和做女工补贴家用,在长期的耳濡目染下,她对这种神奇技艺产生了浓厚兴趣。

1977年,高中毕业的胡小莉来到一所乡镇实验室工作,一年后调到学校担任音乐教师。工作之余,她从没有间断对剪纸技艺的学习,平日只要得空就抓紧练习。

“学习剪纸,最重要的就是牢固基本功。”胡小莉说,剪直线要像尺子画上去一样笔直,剪曲线必须圆润有度,尖角要剪得如同麦芒……扎实的基本功是后期创作的根基。

为了练好基本功,胡小莉白天忙教学工作,晚上回到家不断练习,不光练剪的功夫,还加强美术功底、剪纸理论的学习。

“要会设计画图,不能只根据图片来剪,要提高自己的创作能力。同时,理论学习也非常重要,如剪‘福’字‘喜’字时,就要借鉴明代的剪法,而剪制年画、福娃图时,则可以借鉴清代的剪法。”胡小莉说,靠着勤学苦练,每年学校举办展览都会选自己的作品。

2012年起,退休后的胡小莉几乎把剪纸当成了生活的全部。11年来,她创作了上千幅作品,有些还被博物馆收藏。

“寿”字图是胡小莉的得意之作。这件作品主体结构是一个大大的“寿”字,笔画中包含寿桃、石榴、百合花等图案,中间是两只寓意吉祥如意仙鹤,整幅作品大气精致,给人一气呵成之感。

“这幅作品最难的就是石榴、花朵、寿桃、仙鹤的线条剪制,笔直线条少,圆形、弧形、环状较多,所以制作时很麻烦。”胡小莉说,剪这幅作品花了足足6个小时,尤其是仙鹤的眼睛,为达到炯炯有神的效果,反复修剪了数十次。

完成这幅力作后,胡小莉把主要精力投向人物、肖像剪纸的制作。人物剪纸最重要的是展现人物的神情,每一处细节都必须剪出真实感、传神感。

胡小莉和她的“寿”字图剪纸作品
记者 殷博华 摄

2020年,新冠肺炎疫情暴发,被封控在家的胡小莉潜心研究起人物剪纸的制作。《武汉是英雄的城市》剪纸作品,是她宅家的功夫之作。这件作品取材自钟南山院士接受采访时的留影,在作品中,钟院士坚定的目光、疲惫的神态被表现得淋漓尽致。

“人物最复杂的就是画图和线条的勾勒与修剪,剪制时必须把人物的‘生命力’刻画出来。”胡小莉说,其中眼神是最难表现的,必须靠几十年积累的功夫和经验做支撑。

多年来,胡小莉在潜心钻研剪纸技艺的同时,还主动承担起传承剪纸技艺的重任,先后深入数百所学校进行现场教学,还为上百名残疾人传授剪纸技艺。

2014年,高河晓在参加陕西省残疾人剪纸比赛时,结识了胡小莉并拜师学艺。为了让他尽快掌握剪纸技艺,胡小莉手把手地教他,传授自己的实践心得。

“没有胡老师就没有我的今天。”残疾朋友高河晓说,在胡老师指导下,他不仅靠剪纸办起了公司,很多剪纸产品还畅销全省。

如今,年过花甲的胡小莉最大的愿望,就是将剪纸艺术传承下去。她说:“剪纸是我生命不可或缺的元素,只要身体允许,我就会一直钻研创作下去,为剪纸发扬光大贡献力量。”

卢宇飞:让书法作品更有生命力

□ 记者 殷博华

“如何让更多人感受到书法的魅力,这是我一直在思考的问题。”11月2日,记者来到西安市碑林区南大街粉巷,见面简单问候之后,卢宇飞马上把话题引向他钟爱的书法。

今年61岁的卢宇飞退休前在西安一家市属国有企业工作。年少时,因为一位爱好书法的老师常来家做客,一来二去,他对书法也产生了浓厚的兴趣。

“起初是爱写字,慢慢地开始临摹诗歌,后来在其他老师的影响下,开始从事书法文创产品工作。”卢宇飞解释道,“将书法作品变为文创产品,目的是让中华优秀传统文化更具有生命力。”

走进卢宇飞家中,四处摆放着他制作的文创产品,比如书签、扇面等等。其中,让他最得意的是“树叶书法”,这是他近年来从事文创的最爱。

“‘树叶书法’,其实就是把书法写在树叶上,虽看似平常,但其中的故事却对我有

着很大的影响。”卢宇飞说,自己走上文创制作之路,就是源于一片银杏叶。

2019年,在城墙上溜达的卢宇飞,偶然间发现城墙上散落的银杏叶十分好看,就捡了几片带回家欣赏。爱人见他很喜欢这些树叶,就提议在树叶上进行书法创作,写下类似心愿这样的话,赋予树叶文化魅力。

于是,卢宇飞提笔在银杏叶上写下“遇见城墙”四个字,并拍照发到朋友圈。没想到,朋友们热情地转发,还开玩笑似的说创意很独特。这件事过去没几天,卢宇飞接到了城墙管委会工作人员打来的电话。

原来,南京市民练世平来到西安想登上城墙游玩,由于双腿残疾,只好请求工作人员帮忙。在被抬上城墙后,工作人员不仅给他讲解了城墙历史文化,还鼓励他勇敢地生活下去。感激之余,练世平添加了一位工作人员的微信,希望多了解西安城墙的故事。

这位工作人员在微信转发了几张卢宇飞的“树叶书法”图片,练世平看后很高兴,希望工作人员能帮他几枚“树叶书法”作品。

“我当时一听很惊讶,没想到自己偶然的创作能让外地游客如此喜爱。”卢宇飞说,随后自己就在收集的银杏叶上写下“千年古都 常来长安”“勇敢前行 自强不息”两句话送给练世平,希望他爱上古城西安,乐观地生活下去。

练世平微信回复卢宇飞时,表达了对来自古城西安温暖的感激。这件事让卢宇飞深受触动,由此走上以书法形式创作文创产品之路。

多年来,卢宇飞坚持收集城墙上散落的银杏树叶,并把祝福寄语、与西安相关的诗句写在上,把这些作品免费送给朋友们以及来自五湖四海的外地游客。

今年9月,卢宇飞得知有一批批田农村孩子要来西安研学的消息后,连续几日挑灯夜战,制作了一批精美的书法作品书签赠送给孩子们。

“我虽然不是书法名家,但有着的一颗热爱书法的心。”卢宇飞表示,今后还将创作出更多书法文创产品,让更多的人通过它们爱上书法、爱上古城西安。

卢宇飞和他的“树叶书法”作品
记者 殷博华 摄

杨帆:让非遗与时俱进“活”起来

□ 实习记者 秦瑶 首席记者 李荣

萌态可爱的吉祥福兔、惟妙惟肖的戏剧脸谱、活灵活现的《西游记》人物……11月1日,记者来到位于西安市含光路的组空间-非组集杨帆“鱼化泥叫叫”展位,泥巴、颜料与传统技艺的奇妙组合,吸引游客纷纷驻足。

今年52岁的杨帆是陕西省非物质文化遗产“鱼化泥叫叫”技艺的第五代传承人,从事这门技艺已有30多年。

“鱼化泥叫叫”也称“戏人”“娃娃哨”,是发源于西安市鱼化寨一带的一项古老民间手工技艺。“鱼化泥叫叫”兼有音响和观赏双重属性,它造型丰满、古朴、简练,多以秦腔人物、戏剧人物和神话人物为主。作为一个时代的记忆,它对于很多年轻人来说是陌生的,但在上世纪50年代,不少地道的老陕都拥有过属于自己的“鱼化泥叫叫”。

杨帆说,父亲杨云峰是“鱼化泥叫叫”第四代传承人。由于父亲从小喜爱画画,有艺术天赋,16岁就学会了做工艺复杂、难度大的“娃娃哨”模具,当时村里会做模具的人很少,父亲是当时最年轻的制作模具能手。

作为土生土长的鱼化寨人,杨帆是伴随父亲做的“鱼化泥叫叫”一起长大的。回忆

往昔,杨帆笑着说,幼时的他常常成为全村孩子羡慕的对象,因为家里时不时就会有一些“新玩意”。

“我父亲今年77岁了,因为热爱,一生坚持做这一件事。”杨帆说,受父亲的熏陶和影响,自己对“鱼化泥叫叫”也产生了割舍不了的深厚情感。

“鱼化泥叫叫”对于这对父子来说,就是根与魂。

在西安美术学院的四年学习,让杨帆对非物质文化遗产的魅力有了更深入的了解。

1996年,毕业后的杨帆和父亲一起参加了许多文化社会活动,渐渐地,他萌生了传承“鱼化泥叫叫”技艺的想法。

如何才能让传统非遗与时俱进,在新时代绽放更加绚丽的光彩,是杨帆一直思考的问题。

“父亲做的‘鱼化泥叫叫’,是他们那个年代生活的写照,符合那个时代的审美特点。但在现代文化的冲击之下,对‘鱼化泥叫叫’的制作技艺不断改进创新,就是对非遗这种独特文化的传承和坚守。”杨帆说,多年来,他一直坚持对“鱼化泥叫叫”的研究制作进行创新,对造型及观赏性做了很大改进。

回归生活是最好的保护,接轨现代是最好的传承。非遗源于生活,只有与时俱进地融入现代社会,才能“活”得更滋润。杨帆始终认为,每一代传承人都应该反映出自己时代的特色,这也是非遗传承人的责任,要在保留传统技艺的同时融合创新,形成自己的特色。

每当有新的灵感和创意,杨帆便会把自己的想法立刻画在本子上。今年,杨帆为癸卯兔年设计的新年“泥叫叫”,这也是一次新的形象尝试,福兔的可爱形象公布出来受到了很多人的欢迎。

说到“泥叫叫”技艺的下一代传承人,杨帆说,和自己一样,儿子从小也是伴着“泥叫叫”长大,大学毕业后从事的是艺术相关工作,相信非遗的薪火会代代相传,生生不息。

去年,杨帆开始非遗进校园活动,在高新区第十二小学开设“泥叫叫”课堂。“非遗文化的普及应从娃娃抓起,非遗进校园的关键就是培养孩子对中国传统文化的兴趣,要把中华优秀传统文化根植于他们的心里。”

交好传承这一棒,非遗可续岁月长。“近年来,加入到保护传承非遗队伍中的年轻人越来越多,为古老的技艺注入新鲜血液,让更多‘青春力量’为非遗注入活力。”杨帆说。

非遗“鱼化泥叫叫”第五代传承人杨帆
实习记者 秦瑶 摄

霍仰俊:自得其“乐”在其中

□ 实习记者 李济朴 记者 殷博华

“我是民乐爱好者,自得其‘乐’在其中。”11月2日,聊起与乐器的故事,霍仰俊说,他最快乐的事就是每天拉着乐器到处“玩”,拉几曲旋律交几位志趣相投的新朋友。

今年80岁的霍仰俊是榆林子洲人,现住在西安市文景路一小区。退休前,霍仰俊在村里生产队当过会计、大队党支部书记,还教过书。退休后,霍仰俊经营起自己的店面,从事养殖、种植加工的营生,并在家人支持下,组织成立了老年俱乐部,在当地及周边区县进行秧歌、戏剧等表演。

“从小就喜欢乐器,乐器的声音有种独特的韵味,让人从中感到深深的乐趣。”霍仰俊说。

“小时候,村里偶尔会有戏班子来演出,给了我最初的乐器启蒙,但那时候大家都忙于生计。”霍仰俊说,那个年代首要任务是能吃饱饭,受条件所限,他忙里偷闲搜集材料制作乐器,把土疙瘩掏空做坯,找薄木板泡水放入坯中定型做鼓,找树枝削琴杆,偷马尾做丝弦……就这样,霍仰俊用自制的简陋乐器度过了民乐启蒙阶段。

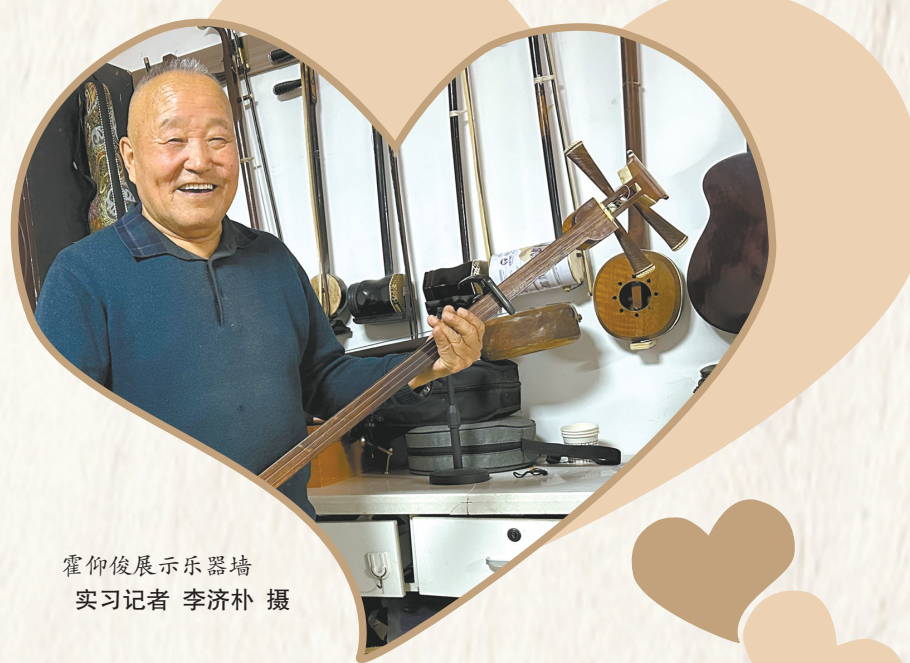
“活到老,学到老。”玩民乐已有60年的霍仰俊说,在家人的帮助下,他学会了智能手机的基本操作,学习曲目的工具也从收音机、电视机变为电脑、智能手机。

常住西安后,霍仰俊每天坚持“玩”乐器二到四小时,遇到喜欢的曲目就记录下来,与大伙一起研究。现在,他弹奏的许多曲目都是自学的,也很享受这种“活到老,学到老”的人生境界。

乐观开朗的霍仰俊结识了不少爱乐器、爱戏曲的朋友,邻居冯广辉就是其中的一位。冯广辉喜好戏曲,在他的带动下,霍仰俊将弹奏场所从家中转至公园、广场和小区排练室,阵容也由最初的“唱独角戏”变成现在的“草台班子”。

“大伙都叫我‘怪拉胡’。”霍仰俊说,他经常带着一辆满载乐器的购物车出门,在戏曲自乐班聚集地“巡逻”,每逢遇到有戏曲自乐班时,就主动上前加入。

“可能在弹奏方面有些许天赋。”霍仰俊说,自己无需依赖乐谱,凭借主唱演唱的旋

霍仰俊展示乐器墙
实习记者 李济朴 摄

律就能弹奏出曲子,这就是被戏友称为“怪拉胡”的由来。

“粉丝朋友们,你们好,今天又到公园自乐班来弹奏了,希望能给你们带来欢乐。”2018年,霍仰俊在网络直播平台注册了账号,直播自乐班演奏及戏曲活动,收获了3400多位粉丝的关注。“希望以这种方式,给别人带去快乐,传递一种乐观积极的生活态度。”

走进霍仰俊在小区的排练室,一面墙上挂着十余把乐器,有三弦、二胡、吉它等。记者仔细观察发现,有两把看似二胡的乐器琴桶竟分别是用复合板、奶粉罐制成的。“我擅长三弦和低胡,一直没遇到合适的低胡,就自己做了两把低胡。”霍仰俊说,刚开始做得不好,要么安装不上,要么音色不准,经过不断摸索和改良,才有了较满意的低胡。

“我会坚持‘玩’乐器,能有个爱好是件好事。丰富的业余生活不仅给我增添了自信和乐趣,也让我找到了精神寄托。”如今,霍仰俊的手机每天能收到上百条信息,这些信息都是关于“玩”的,有戏曲票友群看戏的消息、有直播平台粉丝的私信……