

以本然之心传承 金丝珐琅画

新国潮

邹金涛 张鹏禹

图为郭巍(左)在“本然造物”金丝珐琅非遗传习馆向学员讲述掐丝要领。

邹金涛摄

图为金丝珐琅《千里江山图局部(一)》。郭巍作

位于北京前门外东栅栏西侧的杨梅竹斜街是文艺青年的热门打卡地,老北京兔儿爷、采瓷坊、模范书局……老北京风情与时尚潮流在这里交相辉映。杨梅竹斜街79号是一家不起眼的小店铺,外墙门牌上的宣传语“仅供手工绘画爱好者交流学习”彰显出小店的与众不同。

推门入馆,最引人注目的莫过于墙上悬挂着一幅幅色彩鲜艳的金丝珐琅画以及长桌上摆放的雪青、藕荷、翠绿等上百种色彩缤纷的颜料罐,几位年轻人正拿着剪刀、镊子摆弄着手中的铜丝,弯成不同形状的线条贴在画板上。这是一家金丝珐琅画DIY线下体验馆。从2010年至今,已有上百万人通过小店和网络平台了解到这一传统工艺,创始人郭巍还于2016年受邀参加国家艺术基金“大国工匠中国传统手工艺作品欧洲巡展”,远赴意大利米兰、英国伦敦展示中国珐琅画的魅力。

景泰蓝也能“作画”

说起“掐丝珐琅”,人们的第一反应或许是景泰蓝,形形色色的景泰蓝器物在生活中并不少见。北京景泰蓝又名“铜胎掐丝珐琅”,因在明朝景泰年间得到很大发展而得名。其工艺是用铜作胎,将细铜丝轧扁后以手工制成各种图案,掐、焊、贴在胎体上,再施珐琅釉料,经过烧制、磨光、镀金等多道工序最后制作出成品。

如果不用铜胎,不做景泰蓝瓶,而是用掐丝珐琅的传统工艺作画呢?这样会不会点燃年轻人了解、体验老手工艺的热情?郭巍想。

2017年,郭巍把经营多年的金丝珐琅画体验馆开到了杨梅竹斜街,并取名为“本然造物”。“‘本然造物’,取‘本然’之初心,做肚腹之本心。”他说,“我的‘本心’是通过专业的DIY教学,以接地气的方式活态传承金丝珐琅画这一非遗手工艺,为参与者打造减压静心、交流分享的平台。”

这里不以卖画为主,而是重在体验、传承。“还记得第一次走进‘本然造物’,郭老师用一朵‘万能云’为我们开启了新世界的大门。只见金线在他手中一会折成直角,一会变身云团,一会勾勒出栩栩如生的牡丹,令人称奇。”谈到第一次接触金丝珐琅画的经历,学员子韬记忆犹新。在郭巍指导下,经过拓图、掐丝、粘丝、点蓝、定画、晾干,一幅牧童骑在牛背上的《小放牛》制作完成了,他把这幅作品送给了家里的长辈。

“我给学员传授的金丝珐琅画制作技艺源于‘燕京八绝’之一的国家级非物质文化遗产——景泰蓝制作技艺,主要是通过铝和铁制成的金丝为线条形轮廓,之后在轮廓内填入珐琅制成的颜料完成作画。这种作画方

法汲取了景泰蓝制作技艺中‘掐丝’与‘点蓝’的精髓,省去烧蓝、打磨、镀金等操作难度大且不利于学习体验的工序。”

“郭老师,这个猫耳朵怎么掐丝啊?”“郭老师!救命,我点蓝时颜色串了。”“郭老师,您看这花瓣用什么颜色好?”“本然造物”金丝珐琅画非遗传习馆里,学员们有的正在利用金丝的韧性将其弯制成不同线条组成的图案,有的正在用玻璃吸管吸取釉料往丝胎里填涂,有的填好了釉料正用刮刀涂匀颜色。

“景泰蓝制作技艺非常复杂,很多学员是零基础学习,因此我在教学中除了省略了一些环节,在工具上也做了创新。传统来说,‘点蓝’需用特制的长柄蓝枪铲将釉料一点点往丝空里填涂,并用玻璃吸管吸取釉料。为了便于教学操作,我把蓝枪置换为油画用具——刮刀。”郭巍说。

应学员们个性化定制的要求,金丝珐琅画的题材也不再局限于传统,而是涵盖了形形色色符合现代审美的图案。在郭巍手把手的指导下,学员们做出了传统的五福捧寿图、憨态可掬的老虎、潇洒逼真的动漫人物……一到周末,小店就座无虚席,十几名学员共同作画的场面让郭巍并快乐着。

融合传统工艺与现代美育

从第一次接触掐丝珐琅到拜师学艺、创作实践、开设传习馆,10多年来,郭巍在非遗技艺的研习与传承上孜孜不倦。

“严格来说,我是学美术出身,却为掐丝珐琅吃了不少苦头。”郭巍说。他从小学习美术,曾师从国家一级美术师盛锡珊老先生,擅长工笔画和油画。10多年前的第一次经历,改变了他后来的人生。

“我当时看到一个掐丝唐卡的展览,虽然是初次接触掐丝珐琅工艺,但我当场就被震撼住了,产生了浓厚的兴趣。后来开始拜师,请教掐丝珐琅工艺的传承人,并去工厂观摩学习。刚开始是自己学、自己做,有了一点心得之后,就想让更多人爱上这门技艺。”郭巍说。

他不顾家人反对,放弃了稳定的工作,全身心投入创业之路。亏本、店铺搬家、客源少、没影响……大大小小的困难没有击垮他。“要干好一件事,兴趣与专长缺一不可。兴趣为我提供克服困难的精神支持,专长则让我拥有坚持下去的信心。”郭巍说。

郭巍的专长是油画,熟悉现代美术的色彩体系,能不能把传统工艺与现代美术体系相结合,创新珐琅画的色彩表达,让画面更加生动立体呢?

“金丝珐琅画和景泰蓝使用的珐琅属于同类,通俗讲,就是不同颜色的小颗粒。通过调和它们,可以幻化出千变万化的颜色,类似马赛克的原理。”郭巍不断琢磨后,有了这样的想法。

在“本然造物”里可以看到,学员在“点蓝”时,手边都有二三十种颜色,比如绿、嫩绿、翠绿、墨绿等色的珐琅,就摆了六七种。在靠墙的架子上,一个个塑料小碗里装着颜色各异的珐琅,让人宛如走进了色彩的海洋。“柴米油盐酱醋,大家都可以在市场上买到,但拿回家做,那味道可千差万别。我就像一个厨子,负责去调配、安置这些调料。”郭巍说,“传统的掐丝珐琅制作技艺多表现平面图案,色彩相对单纯,我尝试增加色彩的变化,这样画作才能更加气韵生动。”

基于多年学习美术积累的对色彩的理解与敏锐感知,一幅幅完成“掐丝”的半成品被填充上他为学员精心调制的各色珐琅,呈现出“金丝勾勒、光影结合”的动人效果。传统景泰蓝制作技艺的精髓结合了现代美术的色彩体系,让金丝珐琅画具有高度的包容力,可以应用于各种绘画题材,迎合了现代人的审美,深受学员喜爱。

创新不止于颜色。

挂在墙上的《千里江山图局部(一)》是郭巍耗时一个月创作的新作。灯光照耀下,金丝熠熠生辉、珐琅流光溢彩,整体画面明暗相形、虚实相生。在用金丝珐琅技艺对传世名画《千里江山图》进行再创作时,郭巍首先根据对画作的感受和理解,重新规划空间、色彩、线条,做到“胸有成竹”,力求在运用传统技艺的同时,

兼顾国画的基本理念。“比如,远处的山要‘虚’,需用‘提丝’法加以表现,而在调配色彩时,要从整体上把握颜色深浅的变化,如此才能自然地呈现山峦的错落感与层次感。”郭巍说。

俗话说,给学生一杯水,自己要有一桶水。在传习非遗的同时,郭巍的技艺也在教学相长中更加精湛。

传统工艺进入现代生活

2016年,王天阳在郭巍的指导下完成了第一幅金丝珐琅画,是自己的Q版肖像画。后来他就一发不可收拾,几年间做了20多幅。有段时间,他一下班就来店里,待到坐班公交回家。

“作画的过程双手都要操作,能强迫自己放下手机,摆脱工作和生活的压力,全身心沉浸其中。”王天阳说。自从被金丝珐琅画“圈粉”后,他发现自己的心更静了,传统工艺的光芒正照亮现实生活。

题材的拓展,让金丝珐琅画融入时代潮流。“想做什么都可以,各种新潮、现代、个性化的图案都能被传统工艺表达出来。”王天阳说。随着养宠物的人越来越多,学员们也倾向于用金丝珐琅画表现爱宠的形象。与“本然造物”比邻而居的退休夫妇刘广全、张英是郭巍的老学员,在他们创作的多幅画作中,有一幅便借猫飞天猫的造型,为自家收养的九只猫造像,画中的猫儿灵动可爱、栩栩如生。

来“本然造物”的人,或为消遣娱乐、或为拓展体验、或为人情赠礼,但都有一个共同点,爱手工、爱传统文化。这些年,令郭巍欣慰的是,有些学员从学习技艺一步步衍生出了对金丝珐琅画自觉的艺术追求,梧桐便是其中一位。

梧桐是理科生,一次偶然的尝试开启了她对金丝珐琅画的兴趣。前不久,国家博物馆一个清代食盒上精密繁复的花纹吸引了她的注意,她决心用金丝珐琅画对这一传统图案进行再创作。为了拓图,她数次往返博物馆;刚从西藏归来不顾尚未消退的高原反应,第一时间赶到传习馆继续自己的创作。金丝珐琅画已深度融入她的生活。

“让传统工艺走入现代生活、成为时尚潮流,既需要坚守,需要心手相传,也要适应大家个性化的需求。‘本然造物’的思路是‘标准化运营下的非标准化’。‘标准化’指的是每位学员都学习统一的标准流程,通过简单操作能完成作品;‘非标准化’指的是针对每位学员的特点、绘制对象的不同,因材施教,因画备料,让大家有惊喜。”

作为非遗金丝珐琅画传承人,郭巍的梦想是坚守工匠精神,将传习馆从北京逐步扩展到其他地方,让更多学员画出自己满意的金丝珐琅画。

图为刘广全(左)、张英(右)夫妇正在“点蓝”。受访者供图

立足“两个一百年”奋斗目标的重要历史交汇期,聚焦远景目标,我国文艺不仅要有体量的增长,更要有质量的提升,走高质量发展之路。没有文艺的高质量发展,就没有文化软实力更深厚、更持久的提升。

推动文艺高质量发展,最根本在于创作生产出更多高品质的优秀作品,关键在于培养造就更多高素质的文艺人才,目的在于促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。

——中国文联主席铁凝谈新时代的文艺之路怎么走

发展新时代书法美育要充分利用信息技术,尽可能地将历代书法作品细节进行详尽刻画与放大,使学生足不出户即可近距离感受如今分散于世界各地的中国书法文化瑰宝,使学生自基础教育始就浸润于中华优秀传统文化资源中。

——福建师范大学美育研究中心主任胡泊谈书法美育

优秀文艺是生命之树开放的美丽花朵,但它离不开树的枝干、根系,更离不开天空大地、春风化雨。因此,新时代文艺应将历史、哲学作为自己的思想文化背景底蕴,将社会主义核心价值观作为支撑,将人民性作为内动力,才能焕发出真正的生命活力。

——中国社科院研究员王兆胜谈文艺的使命担当

在当代文化环境中,除了用来娱乐,喜剧更成为价值输出、知识传递、交流对话的重要手段。社会需要更多优质喜剧作品。在今后的创作中,广大创作者要注意喜剧的内在意蕴和审美倾向,避免作品走向碎片化、娱乐化、浅表化;要让喜剧作品浸润着人性温度,承载起人文关怀,在笑声中表达对现实的思考,引发对心智的启迪。

——中国传媒大学人文学院教师刘洋谈喜剧创作

实践者深知,欲求人物画艺术更有深度,必先夯实基础厚度,故写生作为充实人物画造型手段之一,非一朝一夕之功,需倾其一生做非常之事,方能攻无不克,使方方面面顺理成章、水到渠成。

——厦门大学艺术学院教授潘丰泉谈当代人物画

电视剧《号手就位》——

展现火箭军风采

本报记者 苗春

电视剧《号手就位》在江苏卫视、浙江卫视和优酷平台播出后,受到青年观众喜爱。日前,该剧研讨会在京举行。

《号手就位》历时3年拍摄完成,是火箭军政治部推出的反映新时代改革强军的重点作品,也是国家广电总局庆祝中国共产党成立100周年“理想照耀中国”电视剧展播的重要剧目。与会专家认为,作为第一部火箭军题材电视剧,《号手就位》在题材选择、情节设定和人物塑造等方面有所创新,它采用平民英雄叙事的手法,讲述了大学生士兵在火热军营中淬炼成才的故事,树立了用奋斗书写青春、用热血报效祖国的时代青年榜样,塑造了青年心中新时代英雄形象。

国家广电总局电视剧司副司长周继红说,现代军营的爱国情怀、青春热血是这部剧最大的亮点。通过军事训练、军事演习以及军营生活的表现,《号手就位》为我们揭开了火箭军的神秘面纱。

火箭军政治工作部宣传局局长王永孝表示,该剧传递了火箭军不畏强敌、敢打硬仗的决心和意志,“用影视的形式实现了硬实力的软表达”。

陕西省电影家协会主席、西北大学教授张阿利说,剧中当代大学生“携笔从戎”,体现了个人成长与时代发展的统一,青春偶像和时代榜样的融合,通过优秀演员的表演展现出来,打动人心。

让更多好故事陪伴孩子成长

本报(曾宪秋)好故事能陪伴孩子更好成长,给孩子的童年留下深刻记忆。近日,北京出版集团《父母必读》杂志社等主办的“让故事发声 让声音远行”儿童公益朗读征集活动在京启动。

本次活动以“声音”为载体,通过征集少年儿童朗读故事,激发孩子们的阅读兴趣,让他们在创作中展示自我;同时,借助遍布全国的中国计划生育协会“向日葵亲子小屋”,将朗读声音传送给偏远地区儿童,为他们带去温暖。

活动现场,中国科学院心理研究所研究员李晔谈及早期阅读对儿童成长的作用时说:“良好的早期阅读经验不仅能促进儿童语言和阅读能力的发展,还能塑造儿童健全的人格。当前,一些偏远地区儿童由于阅读资源不足,早期阅读还处于较低水平。希望这次活动可以给他们带来更多好故事,提高其语言和阅读能力。”“深耕儿童公益阅读多年的然尔图书馆创办人段英说:“一个孩子的声音也许很小,但凝聚在一起时,能够给远方的儿童带来充满暖意的陪伴。”

多彩非遗 闪耀“浙”里

本报记者 郑海鸥

6月5日,2021年“文化和自然遗产日”浙江省主场城市系列活动暨“唱支歌儿给党听”非遗民歌主题展演在嘉兴市嘉善县西塘古镇开幕,活动由浙江省文旅厅等主办、浙江省非物质文化遗产保护中心等承办,市民与游客共赏非遗之美,线上线下掀起非遗热潮。

西塘古镇南门口旁,“非遗+红色”的元素跃然眼前。“‘百年荣光’红色印记”非遗技艺展从“浙”里出发,用“红色印记”的方式将浙江红色非遗项目串联起来,特色鲜明、生动有趣;“‘多彩水乡’农民画展”展览上,农民画传承人描绘出多彩的幸福生活;“红船从‘浙’里起航——中国共产党在浙江(1921—1949)”大型巡展,聚焦1921年至1949年中国共产党在浙江的奋斗

史,讲述浙江人民在“红船精神”指引下迈步向前的故事……“用非遗形式讲述党史故事,鲜活有趣,老人喜欢,小孩子也兴致盎然。”来自杭州的周子晴说。

漫步西塘古镇,富有江南水乡韵味的“水乡市集”也吸引游人停下脚步——“水平线交响”运河市集再现运河生活,手工艺品、文创品云集,俨然是老人记忆中“运河边的庙会”;“妙手岐黄说”传统医药惠民行动汇聚多个传统医药类非遗项目传承人现场把脉问诊,弘扬中医药文化;“水乡的味道”非遗美食汇展示嘉善12个代表性美食类非遗项目,呈现非遗美食制作过程,讲述传承故事。

“管老太臭豆腐制作技艺距今已有70多年历史,传统

盐卤点浆和祖传发酵浸泡工艺等是其特色,很多游客慕名而来。”71岁的管老太臭豆腐制作技艺市级传承人管富金和他的儿媳王飞笑得合不拢嘴。在西塘古镇小小的店面前,排队购买“管老太”臭豆腐的游客操着天南地北的口音。金黄的臭豆腐外脆里嫩,让食客们赞不绝口,也带动了附近农民增收。“我们一天生产8万块臭豆腐,30多名农民朋友在这里工作,每个月收入5000元以上。”管富金说。

不仅“线下”销售,众多非遗产品也搭上互联网快车,成为“网红”。“非遗在带动居家就业方面有着独特优势,也能在乡村振兴等方面发挥重要作用。举办线上非遗购物节,可以帮助广大传承人拓宽销售渠道,也有利于让他们通过市场检验自己的产品。”浙江省非遗保护中心主任郭艺说。

通过非遗购物节,更多人购买、使用非遗产品,了解到非遗技艺、非遗故事和非遗传承人的智慧与理念。“今年,浙江有401家非遗商户、822个非遗商品信息集中推介,通过全省上下联动,我们希望为传承人与大众文化消费搭建起平台,共同助力非遗经济。”郭艺说。