

非遗故事

木版水印:

“老技艺”有了“新面貌”

本报记者 李冰洁

日前,第六届中国非物质文化遗产传统技艺大展在安徽省黄山市成功举办,来自全国各地150余个国家级、省级非遗项目参加,展示了各地独特鲜明的历史底蕴和非遗传统技艺的文化魅力。其中,荣宝斋木版水印技艺给不少参观者留下了深刻印象。

在最近举办的首届北京国际非遗周、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和第六届中国国际进口博览会等活动中,荣宝斋木版水印更是凭借创新展示体验方式,走入了国际友人的心中。

为了近距离接触这项国家级非物质文化遗产,记者走进荣宝斋木版水印工作坊,深入了解它在传统技艺上的创新发展。

第三届中国“一带一路”国际合作高峰论坛现场,外国友人体验木版水印。

“下真迹一等”的艺术瑰宝

齐白石的《福寿》、吴冠中的《江南小景》、于非闇的《茶花纹鸟》、范曾的《观世音菩萨造像》、史国良的《阿娜尔罕》……荣宝斋木版水印工作坊走廊的墙壁上,琳琅满目悬挂着许多著名艺术家的绘画和书法作品,不知道的人还以为来到了某个精品艺术展览,但实际上这些都是足以乱真的木版水印作品。

“你看范曾老师的这幅木版水印画上,还有他的亲笔题签。”荣宝斋木版水印技艺传承人孙红霞告诉记者,木版水印作品的精良程度,受到了许多艺术家本人的认可。都说木版水印是“下真迹一等”的艺术瑰宝,看来此言不虛。

整个工作坊按照木版水印的工序,分为了三个大的工作区。在孙红霞的带领下,我们先走入第一道工序勾描的画室。屋子里安安静静,每个画师都在埋头工作着,甚至根本没有人注意到我们的进入。一位年轻的画师正在勾描白雪石的一幅山水画,画面上是桂林象鼻山景色,山石陡峭、树木青葱,还有船夫泛舟漓江之上。

据孙红霞介绍,勾描工艺就是画师先用赛璐珞纸(一种不透水的透明胶纸)覆在书画原作上勾勒出来,把画稿上所有同一色调的笔迹分归于一套版内,画面上有几种色调,便分成几套版。拿白雪石的这幅六尺画来说,最终分成的版数不少于200套。然后按照分就的套数以墨线,再勾描到一张张很薄的雁皮纸上,作为雕版所需的底稿。

“勾描看似简单,但对于画师的水平要求很高,要将画面上的线条、皴擦和色块,以及深浅浓淡层次和笔墨情趣都通过勾描如实地反映出来。”孙红霞说,画师们勾描时必须静心凝神,甚至屏住呼吸来保证原画笔触细节能够完美地呈现。

画好雁皮纸稿后,就可以进入第二道工序刻版了。刻版室中,另一位木版印传承人、高级技师崇德福正在给刚入职的学徒讲述他的刻版经验,这在工艺坊是司空见惯的场景。“刻版大多采用纤维细密、软硬均匀且长时间放置不会变形的杜梨木,师傅会将勾描好的雁皮纸反贴在其上,用刻刀将墨线雕刻成凸出的线条。”孙红霞说着拿起一块已经刻完的木版递过来,原本以为勾描出原作笔迹的粗细、曲直、枯润、刚柔已经值得惊叹了,而刻版师需要持刀如笔、削木如泥地把画作技法和神韵惟妙惟肖地雕刻出来,则是更令人称奇。

三个工作间中最大的是印刷间,一进屋便仿入仙境,雾气缭绕,稍远一些的印刷技师面貌都几乎看不清。对于为什么要开着两台大型加湿器,甚至技师操作台上还会再放一个小型加湿器,造成整个房间雾气蒙蒙之感,孙红霞向记者解说道:“印刷前要准备与原作基本相同的宣纸,而宣纸具有一定的伸缩度,为了保证每个版套的准确性,这个房间必须是一个密闭的潮湿环境,湿度要在80%以上。而且比起写意,工笔画的精确度和细腻度更高,要求的湿度也更高,所以有的技师台面上会再多放一个小型加湿器。”

这也正是木版水印的精髓——“水”的由来。其实在印刷时,除环境加湿外,整个宣纸也是被喷湿的,而且印制过程中“掸”颜色时也需要在木版上刷水,使颜料更好地融合在木版上。

“刷、掸、研”是印刷工序的三个技法,即用棕刷、毛笔按照原作绘画技法把水墨和颜色掸刷在刻好的木版上,再将画纸覆盖其上,以棕刷研印,通过对浓淡干湿的控制,完美复制出原作所特有的艺术风格。“所以国画墨迹晕染的地方看起来也不会死板,就好像真的画上去一样。”孙红霞说。

小小巧思 大大收获

参观完制作工艺,还可以亲身体验一把自己制作的木版水印画。之前来体验时,只能用一块线稿版,在单薄且易有褶皱的宣纸上印一个单色轮廓。或者若想要体验套色印刷,必须先由师傅印制好整个画面,最后只留一块版给顾客来体验,参与感和成就感并不充分。

今年荣宝斋木版水印中心全新设计研发出“木版水印技艺非遗体验装置”,可以完整体验整个印制步骤。别看是灵光一现的创新小巧思,其实为整个木版水印的展示传播解决了瓶颈问题,收获的好评多多。

“我们每次出去参展,最头疼的就是要把一整张工作台都搬过去,一个人根本搬不动,占地方、占人力不说,有的展会也会因为本身提供展台或者风格问题,不让我们自带桌子,可他们提供的桌子根本无法使用。”木版水印高级技师文壮说,这个问题曾经困扰了他们很长时间。直到今年“木版水印技艺非遗体验装置”投入使用,从几人抬着的大工作台到一个人拎起来就走的小箱子,大大提升了便携程度。

除便携外,这套装置还有一大妙处:将提前装裱好的空白画轴插入一侧凹槽内,抽出展平固定到另一侧,画轴下方固定一块亚克力凹槽,然后通过更换固定在凹槽内不同尺寸亚克力板上的套版,达到完整体验从线框到各个颜色叠加、最终呈现一幅画作的完整套版印制体验。印制完成后,体验者可以将画轴卷好带回家,就是一件可以直接悬挂展示的自制木版水印艺术品。

“这个装置在今年参加的展会上成为了一大亮点,展台前每天从早上开展到晚上闭展都排着长长的队伍,工作人员除了吃饭根本没有时间休息。”孙红霞说。

“参加今年‘一带一路’国际合作高峰论坛时,主办方特意邀请我们把这个作为非遗创新的案例,

做了一次分享。”文壮感慨道:“画轴抽拉固定,灵感来自于偶然间注意到的荣宝斋美术馆卷画器。只是没有想到,在我们看来是一次很小的创新尝试,却收获了这么多人的喜爱。”孙红霞也说,展会上很多外国友人体验印制了《熊猫》图后,非常开心地举着自己的作品和工作人员合影,两大本留言册被写得满满当当。

从“走出去”到“走进来”

近年来,荣宝斋木版水印技艺也在积极实践非遗进校园,并组织研学活动让孩子们参观体验。荣宝斋的技师现在都是直接拎上几套体验装置去学校,老师和同学们的反馈都非常好,甚至在学校体验完后,有老师会带着自己的孩子,或者学生带着自己的父母,来到荣宝斋实地参观、深入了解木版水印技艺,遇到喜欢的作品也会购买回家。“可以说,有了这套创新装置,我们才真正做到了‘走出去’和‘走进来’。”文壮说。

荣宝斋也常常遇到一些顾客,在刚看到木版水印作品时会询问为什么名家的复制品售价也不便宜?普遍认为“这不就是拓印吗”,或者“我也可以买扫描复制件”。但是参观完整个制作过程,或者亲身体验后,都会转变思维,知道了这项技艺多么繁琐复杂,且每道工序对技师的艺术水平和理解力要求也极高,才明白为何它能入选首批国家级非物质文化遗产名录,甚至反过来建议他们可以吧价格标得再高一些。

“其实体验者不需要做得多么完美,重要的是在这个过程中对这项技艺有个基本的概念。”文壮表示,只有让人们通过简单但又又有成就感的体验,接触到这项技艺,才能有更多的人喜欢它、愿意去了解它,甚至选择从事这项工作,从而真正实现木版水印技艺的活态传承。

舌尖印象

“刘家果子”:老味道也有新花样

本报记者 王金晶

“我就爱吃他家的果子,吃了几十年了,上别家去买,就不是这个味儿。”

“我从沈阳过来玩,网上搜到他们家的老式月饼是‘辽宁省金牌旅游小吃’‘辽宁礼物’,我要带回去给朋友尝尝。”

“妈妈,我要这个小螃蟹,还要小花生……”

每逢节假日,位于辽宁省盘锦市田庄台古镇的刘家果子铺就会热闹非凡,11月18日的这个周末也不例外。田庄台依傍辽河,近代,曾是早于营口的航运码头,也是在辽宁省内外极具知名度的商品集散地。小镇因码头而兴,百年前,这里聚集着数不清的商户客栈。而刘家果子铺就是传承至今,为数不多的“辽宁老字号”之一。

果子是北方对于点心的别称。“刘家果子铺老八件制作技艺”是辽宁省非物质文化遗产,现在的代表性传承人是刘家果子铺的第四代掌门人姚秀君。作为老刘家的儿媳妇,姚秀君不仅从公公刘俊华那里全面传承了果子的手工作艺,还在此基础上有所提升。

说起刘家果子铺的拳头产品,非老式月饼莫属。刘秀君自豪地说:“我们家的月饼,并不是只在中秋节前售卖。这款产品没有淡旺季,我们常年销售,且销量稳定。”一句“销量稳定”,道出了百姓对于这款食品的厚爱,也为记者带来了新的疑问:“老铺子有新的增长点吗?刘家果子铺未来怎么办?”姚秀君说:“我们也有创新。比如,刚才看到的小螃蟹、小花生等造型别致的带有馅料的糕饼就是迎合孩子们的喜好推出的;再比如,每年高考前后我们都会推出‘状元饼’‘金榜题名’等特色产品;随着现代人限糖的需求,我们推出了无糖果子;为了响应消费者对于便携、卫生的要求,我们还推出了独立包装的果子……踏踏实实地把果子做好了,消费者自然会做出选择。”

作为盘锦市政协委员,姚秀君现在最大的心愿就是尽委员之责,将中华优秀传统文化发扬光大。“老祖宗留下的好东西不能丢,我们盘锦还有不少老手艺值得深入挖掘,得想办法让它们在新时期发挥更大作用。”

休闲窗

“五美”即将亮相

“海艺节”在泉州向全世界发出艺术邀约

本报讯(记者 李寅峰)“本届‘海艺节’策划生成‘共情之美’‘天籁之美’‘匠心之美’‘和合之美’‘炫光之美’五大主题板块12项活动,融合艺术、美音、美展、美舞、美作等,努力呈现中外文明交流、多元文化汇聚、多国民众联欢的生动图景。”23日,在北京举办的新闻发布会上,中共泉州市委常委、宣传部部长、统战部副部长刘林霜宣布,由文化和旅游部、福建省人民政府主办,福建省文化和旅游厅、泉州市人民政府承办的第五届海上丝绸之路国际艺术节(以下简称“海艺节”)将于12月8日至13日在泉州举办。他所介绍的“海艺节”的相关情况,引起在座媒体的关注。

担任“海艺节”泉州市执委会常务副主任的刘林霜表示,今年正值共建“一带一路”倡议提出10周年,举办第五届“海艺节”更具重要意义。泉州有信心把本届“海艺节”打造成“交流的舞台”“艺术的盛会”“人民的节日”,奏响新时代“文旅融合”的丝路乐章。目前,各项筹备工作基本就绪。

会上,记者围绕第五届海上丝绸之路国际艺术节相关筹备情况、福建省在推动文旅经济发展方面的做法和成效、泉州在推进海丝名城建设上的举措、泉州在推进文旅融合促进文旅消费亮点等方面提问,主承办方负责同志给予回应。

“海艺节”是贯彻落实共建“一带一路”倡议的重要举措,是以“海上丝绸之路”为主题的国家级综合性国际艺术节,由文化和旅游部、福建省人民政府联合主办,每两年举办一次,永久落户泉州。2014年至今,已成功举办了四届,先后有60多个国家和地区、众多国际组织和外国官员、专家学者、艺术界人士、国际友人参与,已成为海丝沿线“一带一路”共建国家和地区开展文化交流合作、增进民心相通、传承弘扬“丝路精神”的重要舞台。

图片新闻

全国群众美术展暨通州区群众美术培训成果展在京举办

本报讯(记者 李寅峰)近日,“奋进新征程 建功新时代”——全国群众美术展暨通州区群众美术培训成果展在北京通州区举办。此次展览以“奋进新征程 建功新时代”为主题,在“乡村振兴谱新篇”“文明实践谱新风”“欢天喜地庆丰收”“风清气正开新局”“古老运河焕新颜”五个篇章中,展出来自吉林、青海、新疆、江苏、重庆等26个省、自治区、直辖市的优秀群众美术作品205幅。展出作品以多元化的艺术语言、多样化的艺术形式,展现新时代、新征程、新面貌、新生活的唯美画卷。

《奋进新征程 建功新时代》——群众美术在公共文化建设和中的作用与地位》学术研讨会同期举办。本次活动由北京市文化和旅游局指导,北京市通州区文化和旅游局主办,中国农民书画研究会承办。

传承丁丁腔, 坚守一方小戏

——记江苏省徐州市铜山区政协委员孙倩

邹熙捷 王芯怡 汪菲菲

“你这唱的啥戏?”又有游客被孙倩的唱腔吸引到工作室门口。

“我呀,唱的是咱咱国的地方小戏——丁丁腔!”

挑起传承重担

微山湖水域孕育着的不仅有水韵田园、渔舟唱晚的古村渔文化,也有数百年前南北戏曲艺术交融积淀的遗产、徐州民俗文化的标本、利国特色地方小戏丁丁腔。

在徐州铜山区利国镇西李村,来游玩的游客总会不自觉被孙倩唱小戏的声音吸引,往石头部落景区孙倩丁丁腔艺术工作室门口走。

有人说,“孙倩如果不唱丁丁腔了,徐州就没有了丁丁腔。”丁丁腔留存至今,很大程度上是因为孙倩的坚守。

荣幸,对于唱法晦涩难懂的丁丁腔,孙倩并不理解其传承的具体意义。然而,在与老艺人朝夕相处间,她逐渐被老艺人对传承丁丁腔的执着所感动,慢慢地也对丁丁腔产生了深厚的感情。也是在那一刻,孙倩真的明白自己身上肩负着传承地方小戏丁丁腔的责任,她便开始醉心于丁丁腔的表演和传播,无论多大困难都没有停止脚步。

区政协大力支持

除了传承人的身份,孙倩还有一个特殊身份——徐州市铜山区政协委员。政协组织和委员们对非物质文化遗产的高度重视和保护意识,为丁丁腔的保护和传承提供了有力的支持。

2023年9月11日,在“丁丁腔非遗传承研究中心”创建了区政协第一个委员个人工作室——“孙倩委员工作室”,区政协主席杨传金亲自授牌,积极搭建委员联系界别群众的“连心桥”。

与此同时,徐州市铜山区政协与

徐州市图书馆合作,启动“口述非遗史料数字化”工作,深入采访丁丁腔老艺人,抢救性挖掘和整理老艺人口述资料,录制原生态演唱影像资料等。铜山区政协也积极搭建非遗传承新阵地,培育了丁丁腔传承新生力量。在区政协牵头和推动下,利国镇前路小学、柳泉镇绕山小学、徐州华杰实验学校成立了丁丁腔戏曲社团,孙倩每周到学校授课,220名学生参加了学习,已教授150课时;开展戏曲进校园讲座30场,实现了非遗戏曲传承与地方教育资源的创新性融合转化,破解了丁丁腔传承人“后继乏人”的瓶颈问题。

走进校园走向未来

在各个学校开展“非遗进校园”的讲座过程中,孙倩会增加互动环节,手把手教几个丁丁腔表演的小动作,给学生穿戴戏服、讲述一些角色的相关知识,所以即使是低年级学生,也会听得津津有味、特别认真。丁丁腔的独有道具叫作铃铛伞,

转动时会发出叮叮当当的响声,学生很好奇,排练节目时就总爱玩那把铃铛道具伞。有时孙倩也会把丁丁腔的服装、道具带过去,给学生扮上戏装后,他们都觉得特别开心和开心,孩子们渐渐对丁丁腔产生了浓厚的兴趣。

学校社团里小朋友们都很喜欢孙倩,遇见她有事没上课,孩子们都会失落。学生表达喜爱的方式很简单,上课前远远地看见孙倩,就会跑来迎接,主动帮孙倩老师手里的道具、服装。学生们的喜爱,是支撑孙倩坚持戏曲进校园、让更多的孩子了解丁丁腔的动力。也正是他们,让孙倩看见了坚持的希望。

在徐州,不少学生和老教师通过各种渠道了解丁丁腔后,都对这个地方剧种非常感兴趣。不仅有学生想来学习丁丁腔,也有徐州不少高校学生来做丁丁腔的调查研究。

“江苏师范大学和徐州工程学院的学生通过各种渠道联系我后,只要他们说想要来采访和拍摄我都全力配合。”孙倩已经记不得采访的学生有多少了,对于她来说,高校学生的采访不仅仅是一个作业课题的完成,也是一种对非物质文化遗产的保护和记录。“非遗的保护和传承不仅需要传承人的坚持和努力,同时也需要‘被看到’,学生调查研究正是对丁丁腔的探索、展示和宣传。”

(作者系跟随孙倩学习丁丁腔的江苏师范大学学生)