

人的心境都会反映在作品上

——记甘而可和他的漆器工艺

陈 琪

有人说,徽州漆器髹饰技艺的国家级代表性传承人甘而可把漆器做到了极致,故宫博物院就收藏了他制作的金斑菠萝漆圆盒,而他的理想是让徽州漆器能够再上顶峰。近日,笔者有幸参观了 he 位于安徽省黄山市屯溪区的工作室,听他讲徽州漆器的历史和他的故事。

甘而可说,漆器的主色是外墨内朱,朴素中显现华美、典雅。漆胎主要有木胎、夹纻胎、竹胎、皮胎等,品种繁多,不但应用于装饰家具、日用品、文具和艺术作品,而且还可应用于髹饰乐器、兵器等。漆器的装饰方法除了彩绘还有雕、嵌、描、刻、填、堆、戗等百余种。在甘而可的工作室里,茶盏、褐色漂流漆茶叶罐、玳瑁斑菠萝漆桌椅等漆器作品色彩明丽,自然天成,其打磨、抛光达到镜面效果,纤发毕现。甘而可指着这些作品说:“一件漆器做起来工序多、时间长,长的要一两年,短的也有八九个月时间。”他随手拿起一件精美的荷叶罐,檀香盈鼻,把玩在手只见盖沿如波、蜿蜒起伏,罐身俊雅、温润如玉,罐里内壁滑如凝脂,让人叹为观止。

纵观甘而可的从艺之路,可谓一步一个脚印。他初中毕业就学做木工,并同时学习绘画、雕刻,后来在屯溪圆木社制作木模,10年的木工经历给他打下了坚实的设计与雕刻基础。1979年他进了屯溪漆器工艺厂,跟老艺人汪福林学雕

甘而可

刻。由于他天资聪慧、悟性高,很快便在雕刻艺术上有了很大的进步。后来,他还有幸与有“楚漆国手”之称 of 漆器艺术家俞金海相识,一来二去渐渐掌握了漆器制作的要领。上世纪八九十年代,他也曾下海经商,一做便是10年,可是后来还是做回老本行,“不想自己的这门手艺丢了,也不想徽州漆器后继无人”。他说:“十年木工打基础,十年工作学技术,十年下海炼心态,这十年我要出作品。”

甘而可懂绘画、善木工、会雕刻、精设计,更勤于钻研。他不但以切割分段的独创手法解决了古

甘而可制金斑菠萝漆圆盒

代漆器内壁制作的难题,从而使得器具内外壁均华美无瑕,还让失传已久的菠萝漆制作工艺重现光辉。据悉,用该技艺制作的漆器表面平滑,漆面由多种颜色构成,精美绝伦。该技艺最晚在三国时期即已流行,是徽州漆艺最具代表性的品种,但民国以后就已经失传。上世纪80年代,俞金海曾恢复了这种技艺,但随着老人辞世而再次失传。甘而可经过20多年的探索、实践,重现了菠萝漆制作技艺。

同时,在总结前人经验的基础上,他还自创出了色彩斑斓的绿金斑菠萝漆作品,为徽州漆器工艺注入了

新的生命。

“古代菠萝漆中一般只加入银朱、石黄、石绿、赭石等矿物质颜料,色泽凝重但不透明,光泽度与流动感不强。我尝试把金、银、松石、珊瑚等贵重矿物磨成粉、碾成屑后调入漆中,打破了过去那种沉闷感觉,作品不但有金属般的质感,同时又如织品般精细富丽。”

甘而可对待作品精益求精,他自定的标准是所有器形线必须曲直合规、方圆合度;所有器物合口务必达到严丝合缝,不能有半点误差;所有器物漆面打磨抛光要达到

平亮如镜,如果达不到标准就不能进入市场流通。面对一件器物不停地打磨,直至达到无瑕之境,没有一颗虔诚的心是不行的。因而,甘而可虽然多年辛勤工作,作品数量却不多,但每一件都精美异常。他说,他的产量很少,与七八个人合作一年也只能做十几件,如今订单已经排到了2015年。不少人劝他趁着现在市场好,可以试着加入现代工艺批量生产,但甘而可不这么想,“钱是好,但人心只要一浮躁就会反映在作品上。我做的东西必须个个是精品,要留得住、传得了。”说着,甘而可从内室捧出一个锦盒,里面是他最近制作的一件“金平脱”制品。漆黑的小花瓶上,一朵金灿灿的花特别惹人注目。这种工艺是在做好的漆胎上,将刻好的金片用生漆粘到胎骨上,然后一次次刷漆覆盖在金片上,再进行打磨,“制作过程中稍有不慎金片就会脱落或起翘不平,前功尽弃,心不静是做不了漆器的。”

甘而可的作品不仅得到了市场的认可,而且也得到了专家的肯定。去年,他被中国艺术研究院聘为客座研究员,并应邀到香港中文大学做“近现代徽州漆器制作技艺”的学术报告,与中外学者一起探讨中国古代的漆器工艺。为了更好地发扬光大徽州漆器工艺,甘而可近年来培养了7名专业人才。他说,他要和他的团队一道,让古老的徽州漆器重放光彩。

爷爷养过皮影戏班,父亲创办了皮影剧院,而他更是从小就痴迷皮影戏,并在13岁时考取了抚顺皮影剧团——上世纪60年代辽宁省唯一的国有皮影戏剧团。他叫张凤海,演了51年皮影戏,龙年愿望是顺利收个徒弟。

当年剧场里总是满满当当

在辽宁省抚顺市顺城区的一户普通民居里,64岁的张凤海模样憨厚,客套话也不多,但一谈起过去的日子,他脸上就充满了幸福的笑容。“我学的皮影戏,是唐山皮影的一支,叫‘乐享影’。影人是用驴皮刻好、经过11道工序做成的,最大的有1米多高。以前学影的时候,师傅要用手掐着喉咙发声,那声儿才好听呢,配合着影人的形象和动作,唱得都能让人感动。”张凤海说。

1960年,张凤海走入抚顺皮影剧团,开始了演艺生涯。先唱花脸,后学乐器,由于勤奋刻苦,张凤海迅速成长为剧团成熟的鼓师,直到“文革”剧团解散前,他接演的戏已经接近2000场。

“文革”结束后,张凤海被分配到抚顺有机化工厂成为一名工人。工作之余,他也参加老朋友的戏班,到辽宁各地演出。一张张雕花考究、油彩鲜艳的珍贵皮影伴随着张凤海的鼓声演绎一个个精彩的故事:霸王别姬、梁祝化蝶、火焰山、白蛇传……

“当年我们专业戏班子到场开演,根本用不着到处拉观众,敲起暖场鼓来,马上就有了气势,干把人的剧场很快就坐得满满当当。嗓子好的师傅不用麦克风也能唱得全场响亮。”张凤海回忆说。

贫艺人的富收藏

在张凤海装修朴素的家里,记者发现最被精心保管的物件恐怕要数那十几个大小不一的道具箱了。道具箱里有130多套珍贵皮影、全套的锣鼓铙钹、线装手抄的唱本……拿起一件件道具,张凤海如数家珍。130多套皮影,是张凤海走遍抚顺、沈阳的旧货摊一张张收集的。老伴王琴说,这

些年,张凤海光收集皮影和唱本就花掉了两三万元,而他一个月的收入也不过1500多元。“这些皮影得经常拿出来擦拭、晾一阵儿,不然就容易被灰尘腐蚀,可晾完了又容易打卷儿,又得使劲儿压平。”张凤海指着挂起的皮影说。

除了驴皮影,张凤海还收集了几十卷线装的唱本。由于“文革”时期大部分唱本被焚烧,许多留下的唱本都是他亲自用毛笔手抄的。张凤海说:“这些年,会做皮影儿的人少了,唱本儿也丢了许多,我

总觉得先不说咱能不能把这个皮影戏改革创新,单这些旧时候留下的东西保存起来也不容易。我钱挣得少,但我想留点儿东西,也对得起抚顺皮影儿。”

“龙年想收个徒弟”

随着年龄的增长,张凤海外出表演也越来越少了,收个徒弟把技艺传下去成了他心中越来越强烈的念头。收徒不是容易事,老伴王琴劝他,现在爱看皮影的人越来越少,偶尔看看也只是图个新鲜,没几个真心愿意学皮影的。

张凤海倒是不担心自己的皮影戏没人喜欢。他说,2010年在沈阳进行公益演出时,连着几天,剧场都座无虚席。“皮影戏是门艺术,专业演员表演时会紧贴剧情和人物性格,气势强、节奏紧,很吸引人的。”张

凤海充满自信地说。但学习专业的皮影戏意味着大量时间和金钱的投入,这让收入微薄的张凤海有些底气不足。“只要有人肯学,我就愿意教。可我从工厂退休没有多少收入,花儿女的钱收徒弟又怕他们不同意。”张凤海说。

随着国家对非遗的重视程度不断增强,张凤海收徒的转机也来了。去年6月,张凤海被评为省级非物质文化遗产项目代表性传承人,今年春节他又收到了一份“红包”——省级传承人享有的3000元补助金。

“龙年我就想收个徒弟。有了国家的补助,再加上我自己省下的钱,现在至少能给远道儿来的学生报销个路费了。”演了51年皮影戏的张凤海真诚地说。

▲羌绣是国家级非物质文化遗产项目。2008年汶川大地震让羌族文化受损严重,羌绣帮扶计划是灾后恢复重建项目之一,由四川省阿坝州妇女羌绣就业帮扶中心负责实施。该中心成立了阿坝州妇女就业技能培训学校,免费向羌族妇女传授羌绣制图、色彩搭配、针法等技能,提高羌族妇女的刺绣水平,并在汶川县、茂县、理县等地建立了30多个羌绣帮扶工作站(店),通过“基地+农户”生产帮扶模式,帮助灾区羌族妇女创收。图为一名羌族妇女在位于成都市的羌绣创意体验馆展示羌绣女鞋。

新华社记者 薛玉斌 摄

西藏公布首批非遗传习基地

本报讯 西藏自治区文化厅近日公布了首批30个非物质文化遗产项目传习基地,这是西藏加强非物质文化遗产保护与传承的一项重要重点工程。

西藏首批非物质文化遗产项目传习基地包括西藏自治区藏医学院、西藏大学、堆龙德庆县木龙藏戏队等30个单位,涉及藏族天文历算、拉萨北派藏医水银洗炼法、唐卡、藏戏、藏纸、珞巴服饰等30种亟待传承的项目。

近年来,西藏对非遗保护工作非常重视,去年西藏有16个非遗项目入选第三批国家级非遗名

录,使目前西藏的国家级非遗项目达到76个。同时,中央和西藏自治区政府近年来已投入近3000万元资金资助国家级非遗项目的保护工作。

据悉,西藏自治区政府为了加强非物质文化遗产保护工作,已成立西藏非物质文化遗产保护中心,整理出版了《青藏高原藏戏研究与保护》、《阿里宣舞》等系列丛书和光盘。此外,西藏自治区文化厅还组织了10多个非物质文化遗产项目参加国际非物质文化遗产节等各大活动,借此扩大西藏非遗的社会影响,推动保护工作深入开展。(钟 新)

广西启动中越边境非遗保护示范带建设

据新华社消息 (记者张莺) 近日,记者从广西壮族自治区文化厅了解到,广西将启动“构建中越边境非遗保护惠民富民示范带”工作,以破解非遗保护工作难题,推进广西民族文化强区建设。

示范带将以广西中越沿边公路为纽带,把东兴、防城、宁明、龙州、凭祥、大新、靖西、那坡连成一线,以国家级非遗项目为核心,以自治区级非遗项目为重点,以市、县级非遗项目为基础,以村级公共文化服务中心建设为载体进行建设。广西自治区文化厅副厅长覃涛说,示范带建设要达到“六个有”:有一个规范可行的传承计划和管理制度;有一个固定的传承场所和展示舞台(小广场),有一个包括文字、

图片、实物等内容的宣传长廊,有一个项目代表性传承人 or 师资队伍,有一个学艺的传承队伍,有一个普查资料阅览室(数据库)。

示范带建设还将做到“六个结合”,即与边民求知、求乐、求富相结合,让边民充分享受到非遗普查成果;与中央兴边富民行动相结合,推进非物质文化遗产生产性保护示范基地建设;与边境特色民族文化旅游相结合,推进非物质文化遗产传承、传播工作;与基层组织建设和基层政权建设相结合,有效传承各民族文脉;与巩固边防军民共建相结合,开展军民警民共建非物质文化遗产保存、保护工作;与村级公共文化服务中心建设相结合,进行文化生态保护区建设。

辽宁非遗进校园活动启幕

本报讯 近日,由辽宁省非物质文化遗产保护中心主办的市级非遗项目“丹东糖画”走进沈阳国际学校活动正式启动,此次活动的启动也标志着辽宁今年今年的非遗进校园活动正式拉开了帷幕。

课堂上,“丹东糖画”传承人万晓东首先给孩子们演示了糖画的制作过程。他从热锅中舀出一勺糖汁,迅速地在汉白玉石板上“画”了一张画,随着缕缕糖丝的飘洒,再趁热粘上一根竹签,一条惟妙惟肖的龙就出现在了石板

上。在互动环节中,万晓东又与同学们一起制作,手把手地指导同学们每一个步骤。

据介绍,自2010年开始,辽宁省非遗保护中心连续3年组织皮影、京剧、撕纸等非遗项目走进校园,为中小学生和幼儿园小朋友展示中国优秀的传统文化。今年他们还将继续组织木偶戏、皮影戏、高跷秧歌等项目走进偏远地区的中小学校,使更多的青少年能接受到传统文化的熏陶,并积极参与到非遗保护工作中来。(辽 文)

天津的“百忍老会”

蒲 娇

每年的农历三月二十三为天津的天后宫庙会,数以万计的善男信女会从四面八方涌至天津卫,庙会上各种各样的花会表演让人眼花缭乱,而高跷会更是必不可少的节目,其中以百忍京秧歌老会(以下简称百忍老会)最负盛名。近日,笔者就走访了这个百忍老会。

清嘉庆二十四年(1819年),同百忍老会命运息息相关的两个人出现了。来自北京的蔡绍文(后人尊称蔡八爷)随同天津镖局的岳长发来到了天津的西码头,并将自己熟悉的京秧歌高跷传授给此地从事脚行的百姓。随后,在岳长发的资助下,百忍老会于道光元年(1821年)正式成立。据悉,蔡八爷十分精通京城的民间花会,所授的秧歌正是北京南城

的练法、西城的唱调、“老三点”的鼓点,并在天津形成了自己的特色。百忍老会的绝活都是家族传承,父传子、子传孙,已传至第八代。百忍京秧歌动作多、难度大,有歌有舞,唱练并重,表演及唱段朴实健康。表演场上,角色为戏装扮相,生旦净末丑均有。据说,原唱段有百余段,今存约30段。

百忍老会成立至今近200年间,虽经历过八国联军侵占天津、抗日战争、解放战争,“文革”等动荡,但还是传承到今天,这和会员

们的细心呵护是分不开的。如若不是一代代人的守护,会所中的老物件儿恐怕早就化为尘埃,“十八路棍法”也大概早就失传了。百忍老会的现任会头殷洪祥。因为家离会所不远,殷洪祥每天都会到会所中走一趟,十几年来风雨无阻。每到大年三十这天,殷师傅都会雷打不动地到会所打扫卫生,晚上还会上香掌灯。

现在每周两天的会员聚会日,已经成为百忍老会会员们生活中不可缺少的一部分。这一天他们会早早来到会所,说说话,聊聊过去的事儿。有出会任务的会员会进行场边练习,其他没有排练任务的则站在场边观看。他们说,无论是上场,还是跑腿儿,只要戴上了百忍的袖标,自己代表的就是老会,行事儿、说话都得规矩点。“每次出会,表演能顺利进行,除了上场的会员要表演到位外,更多的还是那些在幕后默默付出的会员们。”以他们的话说,虽然年龄大了不能踩了,但是站在场边过过瘾也行。他们也纳闷,看了几十年的“老三点”,练了几十年的“鹞子翻身”,怎么就没有一点厌烦呢?

如今,百忍老会会员中年龄最小的也快60岁了,有些已是八九十岁高龄。所以,他们也有好多烦心事,一是找不到传人,再就是往日家家户户玩会的好时光一

去不复返了。

“有一次去天津的庄王府出会,看到别的会带了一帮十六七岁的孩子出会,身条倍儿好、体力也好,我真是打心眼里得慌。我们这么大年龄的人,不是不想上,年龄不饶人,动作做不到位,怕砸了祖辈的招牌。”殷洪祥酸楚地说。他们也明白,父子相传的旧规矩让绝活面临失传的危险,所以,他们决定打破旧习俗,面向社会招生。为了能招一些新会员,他们真是想尽了办法,既用过在小区中张贴告示的办法,也曾借助网络、报纸、电视广播等媒体进行宣传和招生,但都收效甚微,

去不复返了。

“有一次去天津的庄王府出会,看到别的会带了一帮十六七岁的孩子出会,身条倍儿好、体力也好,我真是打心眼里得慌。我们这么大年龄的人,不是不想上,年龄不饶人,动作做不到位,怕砸了祖辈的招牌。”殷洪祥酸楚地说。他们也明白,父子相传的旧规矩让绝活面临失传的危险,所以,他们决定打破旧习俗,面向社会招生。为了能招一些新会员,他们真是想尽了办法,既用过在小区中张贴告示的办法,也曾借助网络、报纸、电视广播等媒体进行宣传和招生,但都收效甚微,

百忍老会把他们珍藏的宝物亮出来请市民欣赏