

断而复续 不绝如缕

百衲琴斫制技艺得以恢复

赵洁

在古装影视作品中,和尚经常自称“老衲”,这是因为汉族地区有的僧人为了表示苦修,常拾取被丢弃的零星布片,洗涤之后缝制成衣,称为“百衲衣”。后来,凡是用零星材料集成一套完整的衣服,都以百衲称之。在我国源远流长的古琴文化中就有一种由若干碎桐木胶接而成的古琴,人称百衲琴。

百衲琴始创于唐代,屡见于文人记载,实物却鲜有传世,其制作工艺也已经失传多年。陕西省艺术研究所研究员兼中国昆曲古琴研究会理事李明忠通过多年的不懈努力,终于恢复了这项珍贵的技艺,让今人能重新感受到陆游《秋阴》诗中所提到的“妙墨双钩帖,奇声百衲琴”的独特魅力。

汇聚良材,博集众长

制琴何必用百片木块联接起来?取整木斫制不是更简单可行吗?关于这些问题,李明忠进行了大量的思考,他认为,百衲琴的始创者李勉是唐代的宰相,他创制出这种琴绝不会是因为材料短缺的不得已之举,其中必有奥秘。

一般认为百衲琴最显著的特点是碎桐木拼贴的方法,其实这只是它较浅显、外在的特征,百衲琴的特异之处在于其绝妙的振动原理。它“弹官应官,弹角应角”,也就是说百衲琴发声十分精准,这一特点和它独特的振动原理密不可分。具体说来,一张古琴各个部分的发声都需要密度、弹性比例不一的木材来对应,比如大弦和小弦振动发声所需匹配

李明忠(左)与他制作的百衲琴

的木质不同,琴头和琴尾振动发声所需匹配的木质也不同,如果面板为一块整木制成,这些因素则难以达到平衡。而使用碎桐木拼合的方法就能很好地解决这个问题,因为可以“按需分配”,所以振动原理不同于其他古琴。

制作百衲琴最重要的环节就是对“百衲块”(碎桐木)的选取与组合,若干“百衲块”可以来自同一根桐木的不同部位,甚至不是来自同一根木材。不同木块密度、硬度、弹性都不相同,制作者需要运用灵敏的听力以及对木材属性的判断,将这些不同的木料按发声特性来排列组合,然后加以粘缀。这就科学地实现了弹琴时“弹官应官,弹角应角”的追求,也为一般斫琴时良材难得的困境

找到一条解决的出路。

绝代清音,真品难觅

百衲琴在唐代刚被创制出来的时候就以其绝妙的音质受到琴人的追捧,诸多历史文献中都以“天下以为宝”“绝代”等语来形容李勉创制的百衲琴,李勉百衲琴中的“响泉”与“韵磬”二琴也在后世成为这种琴式的代表,但可惜的是出自李勉之手的百衲琴至今未见传世,采用此种方法制作的百衲琴也是凤毛麟角,自宋代以后由于传承不善等原因,百衲琴斫制技艺基本上处于断流的状态。据李明忠介绍,百衲琴品质虽佳,但传承状况不理想的主要原因还是制造这种琴不仅费时费力,还需要在众多材料中选取合

适的碎桐木,按照极其严格的原理分布其位置,这些都考验着斫琴者的造诣。

百衲琴难制,但古人又爱慕百衲琴的品质,于是自宋代起出现了一种用其他工艺斫,但从外形上看与百衲琴无异的古琴,这类琴被称为“假百衲”。相较真正的百衲琴,“假百衲”的制作方法就要简单多了,一般的方法是在琴腹内贴上若干银锭形的小木块,再加以灰胎、髹漆;还有的方法是在由整木制成的琴坯上用工具刻画出百衲块的形状,再填以大漆,这种琴在经历一定岁月的洗礼后拼合痕迹可透过漆胎显现于断纹之间,颇能乱真;还有一种方法是在古琴的琴坯上贴满六边形或四边形的木片,并且不加以髹漆,直接将贴片暴露出来,采取这种方式制作的“假百衲”多为名贵之物,但音质不不理想,实际上它的主要功用并不是为了弹奏,更多的是附庸风雅者家中的装饰物。

经故宫博物院古琴研究专家郑珉中考证,目前传世的百衲琴几乎都是“假百衲”,例如辽宁省博物馆所藏的“九霄环佩”、吉林省博物馆所藏的“松风清籁”。直到今天,仍有个别古琴作坊仿造“假百衲”。

梦回唐朝,琴声再现

据李明忠回忆,上世纪70年代初他在阅读琴学文献时第一次接触到百衲琴,通过文献对其的描述,得知百衲琴是绝响,遂于1974年开始研究并动手斫制百衲

琴,这一研就研到了今天。在长达30多年的百衲琴斫制技艺研究工作中,李明忠所斫百衲琴不下百张,终于凭借一己之力恢复了这项珍贵的技艺,他说:“恢复百衲琴斫制工艺,就像一场与先贤的社交。”他斫制的百衲琴声音分贝低,但浑厚古朴。但凡领略到百衲琴魅力的琴友都纷纷向李明忠求琴,李明忠也愿意让更多的人认识、了解百衲琴这一老祖宗为我们留下的珍宝。

百衲琴制作技艺的恢复工作也受到学界的关注与支持。国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员、中国艺术研究院音乐研究所所长田青十分关心李明忠的研究工作,曾组织中国艺术研究院的专家对李明忠斫制的百衲琴进行了采音、保存和研究,他表示:“恢复百衲琴的斫制工艺,对古琴艺术来说意义重大。”另外,西安音乐学院院长赵季平为支持李明忠的研究工作,还专门成立了西安音乐学院琴学研究室。

传统斫琴技艺是枝繁叶茂的古琴艺术的根,而百衲琴制作工艺是我国传统斫琴技艺中的一朵奇葩。2003年,古琴艺术成功入选人类口头与非物质文化遗产代表作名录,古老的古琴艺术进入大众视野,受到了广泛关注。学琴的人多了,斫琴业也逐渐兴盛,然而独特的百衲琴制作工艺却依然处于默默无闻的状态。尽管百衲琴制作工艺在沉寂多年后又被重新拾起,但社会认知度仍然比较低,相关研究也很少,要让这一技艺能够传承下去,还需要更多的努力。

各地

西安将建民间民俗艺术街

本报讯(驻陕西记者秦毅)为做好非物质文化遗产项目的保护与传承工作,陕西西安将在大唐通易坊内建设“民间民俗艺术街”,该项目的签约仪式近日在陕西省艺术馆举行。

“民间民俗艺术街”预计在西安大唐通易坊建设展示亭40个、仿古推车30个,陶瓷制品、绣品等将在这里进行集中展示,部分手工技艺类项目还将进行现场演示,入选各级非遗名录的音乐、舞蹈、戏剧等表演艺术,也将在这里予以展示,让古城市民领略民间艺术的风采。该项目的签约双方为陕西西秦民间艺术有限责任公司和陕西博爵置业有限公司的负责人表示,各基层文化馆可以以资金投入或租赁的方式入驻民间民俗艺术街,以便在整合陕西民间艺术资源的同时,更好地保护、传承各地的非遗项目。

胶州将办第三届中国秧歌节

本报讯 第三届中国秧歌节将于5月在山东胶州举行。本届秧歌节将以“龙腾盛世舞秧歌”为主题,举办大型主题晚会、大型踩街巡游等十大活动,持续时间长达一个月。

此外,本届秧歌节还将在胶州市首个4A级景区“少海·中国秧歌城”内,举办国家级非物质文化遗产项目制作展。届时,将邀

请天津泥人张、北京内画、苏州刺绣、浙江烙画等20多个项目的传承人现场展示制作技艺。

据悉,第三届中国秧歌节组委会还将探索市场化办节模式,向全国的各大企业发出合作邀约,借中国秧歌节平台,宣传推广企业形象,实现企业品牌效益和中国秧歌节社会效益的双丰收。(刘振华)

沈阳启动第五批非遗名录申报工作

本报讯 辽宁省沈阳市文化广电新闻出版局日前下发了《关于申报第五批市级非物质文化遗产名录项目的通知》,正式在全市范围内开展第五批市级非遗名录的申报工作。

根据《通知》要求,申报将按照“逐级申报”的原则,有关单位和项目可自行到所在区(县)文化部门报名。沈阳市非遗保护中心

将组织专家对申报项目进行评审,通过评审的项目将在新闻媒体进行公示。经广泛征求市民意见后,由非遗保护联席会议单位确认,最后向社会公布。

近年来,沈阳市非遗保护体系建设日臻完善,保护领域不断拓展,目前该市已拥有101个市级项目,分布全市14个区县,并涵盖非物质文化遗产的十大类别。(张迅)

川剧走进四川泸县中学

本报讯 近日,四川省泸县二中学术报告厅内座无虚席,500余名师生近距离地领略了精彩幽默的川剧。他们时而为滑稽的表演忍俊不禁,时而为精妙的变脸艺术惊叹不已,掌声、笑声、欢呼声不绝于耳,这是泸州市川剧团“传统戏剧进校园”的演出效果。

“原来川剧不仅好看,也很好懂嘛。”以往不喜欢看戏曲,没想到欣赏完表演后,泸县二中很多同学发出这样的感慨,并希望这样的活动能更多一些。“早就知道川

剧艺术源远流长,独具特色,今天终于亲身感受到了。”该校办公室主任刘大连表示,泸县二中愿意与川剧团携手为川剧传习做一些实实在在的工作。据悉,双方经过磋商,拟展开进一步的合作,将二中发展成为川剧传习展示基地。

据悉,此次川剧演出是为了响应四川省文联、省教育厅、省剧协共同组织策划的“四川省戏剧进校园”活动而开展的,未来泸州市川剧团将会走进更多的学校,传播川剧艺术。(陈楠)

近日,“民族民间文化艺术传承学校”在北京第二实验小学揭牌。这是北京市西城区文联与民间文艺家协会等共同推动的民族民间文化艺术传承的建设性工作,也是对素质教育的一次有益探索。北京第二实验小学邀请了风筝、面塑、空竹、剪纸、毛猴5个项目的14位民间艺术家,在学校内开展民间艺术传承和培养活动,并将上述5个项目列入学校艺术选修课程。图为民间空竹表演艺术家在教学生抖空竹。新华社记者 张旭 摄

印象

在道口古庙会上“狂欢”

巫西群 刘继干 董瑞波

河南省滑县道口镇是豫北重镇,经济文化十分繁荣,人称“小天津”。在这片土地上发展起来的道口古庙会已有700余年的历史,2009年入选河南省第二批非物质文化遗产名录。

据悉,宋末元初时道口已发展成为颇具影响的集镇,人口稠密,商贸交易繁荣。由于当时的生活用火均为明火,火灾事故频发。人们为了消灾,请火神、建庙宇等祭祀活动便盛行起来。特别是每年的正月二十九(据说是火神的生日),当地群众会纷纷置备火烛、贡品等,在火神像或火神庙前烧香祭祀,以悦神明。届时,火神庙前多唱大戏,载歌载舞,宾客云集,道口古庙会由此逐渐发展起来。

道口古庙会的兴衰与民间艺术表演紧密相连。自其诞生以来,当地人就有在庙会上请剧团演出的传统习俗。正月二十九日这天,每座火神庙前均会搭高台演大戏,多则8台,少则4台,同时开锣,同时结束。随着时代的发展,如今的表演形式已由原来的固定表演改为

沿街表演,庙会举办期间到处锣鼓铿锵,彩旗飘扬,热闹非凡。

除了唱大戏,道口古庙会上通常还会有背阁、抬阁、高跷、火龙等20余个表演项目,以助娱乐,而且大部分项目都是在乐队伴奏下进行表演,形式新颖别致,深受观众喜爱。近几年表演人数猛增,最多时可达3000余人,再加上乐队伴奏、后勤保障等人员,总人数可至6000余人,如此众多的人在同一庙会上表演,是很少见的。2009年正月,时任河南省民间文艺家协会主席的夏挽群体验了该庙会的宏大和热烈,并称道口古庙会为中国式的狂欢节。据悉,这样的表演一般会持续三、四天。

为使道口古庙会得到更好的传承与发展,按照“政府主导、社会参与”的原则,道口镇政府制定了5年保护计划和实施方案,成立了“道口镇古庙会保护小组”,滑县县委、县政府也明确表示要在资金上给予扶持,力争在5年内将其打造成为集民间艺术表演、商贸交易等为一体的大规模庙会文化活

讲述

关云德:用剪纸记录萨满文化

本报驻吉林记者 李鸿动

一身满族传统服饰,一双粗糙、生满老茧的手,不一会的工夫,一个个鲜活的剪纸小人就在这双手里诞生了。近日,记者在吉林财经大学SIFE团队举办的关云德萨满剪纸作品展上,见到了这位满族剪纸的省级代表性传承人。

在吉林财经大学长长的画廊里,从《水浒传》里的一百单八将,到造型别致的《萨满神像图》,这些剪纸人物个个栩栩如生。在展览现场,不少学生把关云德团团围住,想学习和了解这门独特的艺术。关云德则耐心细致地告诉他们:“这是满族的嬷嬷人,是妇女儿童的保护神……”

满族风格的剪纸和中原地区的剪纸有很大不同,承载着长白山一带灿烂的历史与文化。关云德家住吉林省九台市其塔木镇刘家满族村,是一位普通的满族农民,但他精通乌拉神鼓、腰铃的制作以及满族剪纸艺术。关云德的家就像一个小型的剪纸博物馆,又像一个小型的农村图书馆。这么多年来,他将干农活的大部分收入都用在了满族文化的研究上,他最大的愿望就是让满族的文化得以传承,为此他付出了艰辛的努力。利用农闲时节,他走遍了方圆数百里的满族村,把有

限的收入全部用来搜集满族的“老家什”。慢慢地,东西越来越多,他就找到村干部,提出想建一个满族民俗博物馆,“投资也就四、五万元,但村里拿不出这笔钱”,他只能腾出自己的间大瓦房,摆放这些珍贵的“家什”。此后每年卖了粮,关云德第一件事就是凑足钱,把那些惦记了许久的东西买回来。有空的时候,他总会待在那个简陋的“展览馆”里,摆弄那些宝贝。

对于剪纸,关云德更有难以割舍的感情。他的母亲和姨都是民间剪纸高手,他从小就对她们手中美丽的窗花、棚花、角花非常喜爱,经常跟着剪。满族剪纸深受萨满文化的影响,为了真正地了解这一艺术形式,长大后他便开始购买有关萨满文化的书籍,现在有关的书籍已堆满了他家的一个房间。关云德对书极为痴狂,为买到自己喜欢的书,他曾专程到沈阳、北京等地走访各大出版社。农闲时,他便根据书里描绘的人物形象和故事进行创作,将萨满文化中的各类神灵、图腾、面具等通过剪纸的方式表现出来。关云德根据满族传说创作的100位萨满女神剪纸、玛虎面具剪纸,还被韩国等国家的学者收藏。

关云德在继承传统的同时,也在实践中不断地进行创新。他说,最初从长辈手里传下来的工具都非常简单,只适用于剪窗花。通过钻研,他自己研制出了很多刻刀,光圆刀就有20多把。在吉林财经大学办展览时,关云德也在现场展示了各种刻刀的用法。如圆刀,他在纸上用力扎一下,转一个圈,一个圆圆的小洞便呈现出来,非常方便。

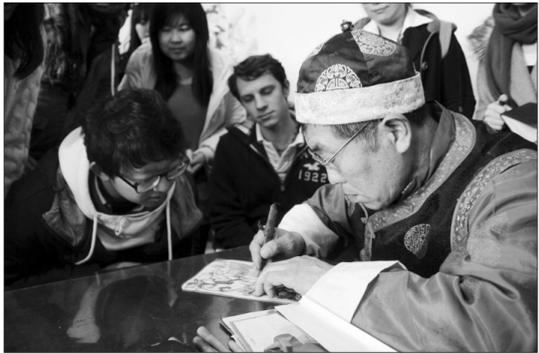
关云德说,早在明代,满族剪纸就已经在民间流行开了,家家户户都有剪纸好手,以前的满族妇女、儿童在闲暇之时都会聚在一起剪这种小人儿。前些年东北过年时,不少人还贴各式剪纸,但现在已经很少见了,会剪的人也越来越少。作为代表性传承人,关云德现在最担心的还是满族剪纸的传承问题:“现在跟我同辈的人已将这门手艺放下了,我的儿子也只有在老三在学。”

关云德的三儿子叫关长宝,父子俩一有空就一起琢磨着创作。他告诉记者,小时候因为觉得剪纸有意思,便跟着父亲拿起了剪刀。现在农闲时,他就会进行创作,通常一件作品要反复在脑中勾勒形象,琢磨很久才能动手,“剪纸构思好后,动手剪就简单

了。”关长宝说,满族剪纸不拘泥于形式,不是非得用剪刀,还可以用刀刻、用手撕,哪怕剪的不是纸,是树皮和玉米叶子也行。关长宝说:“家里的桌子上常常堆满各种剪纸材料,有时候想到什么就开始剪,剪纸就是一种信手拈来的艺术。”

关云德告诉记者,他想把这项手艺传给更多的人。除了积极参加政府主办的一些非遗展览,他还是几家大学的客座教授。据此次展览的总负责人曾永杰介绍,关云德的剪纸艺术融入了濒危失传的萨满文化,为了将这一技艺传播开来,他们准备建立立体的推广网络,在网上设立相关网店,学校广告系的同学也在尝试为关云德的剪纸艺术设计品牌商标。

关云德说,九台市政府正在筹建满族剪纸培训基地和展览馆,有了基地就有了更大的舞台。如果有人想学,他愿意免费教。“这是老祖宗留下的东西,没想过用它来营利,只要多年后还有人喜爱满族剪纸,并可以通过剪纸了解更多的萨满文化,这就足够了。”

关云德在大学里传授剪纸艺术

“萎凋”是我国功夫红茶之一——宜红茶的制茶工序之一,目前仍无法用机械替代。湖北省宣恩县采茶茶叶专业合作社是当地唯一的一个加工宜红茶的茶叶工厂,鲜叶进厂后,工人需及时将茶叶进行摊晒,摊晾一晚后,次日放在太阳下曝晒,鲜叶呈现萎凋状态后适时撤回室内,置于专用铁架上,使之冷却回潮,同时散去叶片的“阳腥味”。完成“萎凋”工序后,宜红茶方可进行发酵、烘焙、提香等工艺。图为一名技师在检查铁架上的茶叶回潮程度。新华社发(宋文 摄)