

借得龙山骨 再铸黑陶魂

京鲁专家聚会章丘建言龙山黑陶传承发展

本报驻山东记者 苏锐

为弘扬龙山文化,传承黑陶艺术,进一步营造第十届中国艺术节良好的筹办氛围,8月10日至11日,由第十届中国艺术节山东省筹委会宣传活动和中共章丘市委、章丘市人民政府共同主办的首届龙山黑陶国际创意设计大赛作品专家评审暨山东章丘龙山黑陶发展高峰论坛研讨会在山东省章丘市举办。

研讨会上,来自中国美术家协会、清华大学、中央美术学院以及中国工艺美术进出口总公司等单位的10余位艺术大师、专家学者齐聚一堂,评判大赛作品,探讨黑陶发展。

黑陶是一种文化符号

龙山文化以山东省章丘市城子崖遗址所在地龙山镇命名而来。上世纪初期,被黄沙掩埋了4000多年的龙山文化在章丘龙山揭开了神秘面纱。它的发现,彻底打破了当时盛行的所谓“中国文化西来说”的谬论,证明了中国5000年文化史植根于中国本土。而在城子崖遗址发掘过程中,最突出的代表成果便是造型独特、工艺精美的黑陶。在城子崖之前,中国出土的古陶器大都为含沙量极高的彩陶和红陶,而以河泥为原料的黑陶可以说是4000多年前东夷民族所独有的创造。

“龙山黑陶是人类文明的结晶,是艺术与科学相结合的产物,它反映了那个时代人民的生活方式,是一种有重要意义的文化符号。”在龙山黑陶发展高峰论坛研讨会上,清华大学教授、博士生导师何洁表示,追溯某种文化之源

是其发扬的基础。龙山黑陶作为一种文化符号,集中表现了龙山文化的智慧。

何洁指出,充分挖掘黑陶作为一种符号的文化内涵是当务之急,在考虑其发展之前,需做好抢救性的保护工作,这样才能使黑陶文化给人带来启迪,给不同的人带去不同的收获。

文化部恭王府管理中心主任孙旭光博士则认为,十七届六中全会之后,全国各地挖掘本地文化资源发展文化产业的热情空前高涨,这对文化的发展非常有帮助。每个地域都有自己的特色文化,如何利用这些资源打造一张有内涵的文化名片,是很值得研究的。黑陶作为章丘龙山文化的突出代表,其稀缺性和唯一性决定了它的市场前景非常广阔。只要予以充分的挖掘,黑陶文化定能成为当地一张很亮、很有潜力的文化名片。

师古而不拘泥于古

章丘市龙山镇的孙洪生自幼便对泥塑情有独钟。凭着对黑陶艺术的热爱,孙洪生在1995年创立了自己的黑陶工作室,专门从事黑陶的自行设计和研制开发。

“师古而不拘泥于古。”现任龙山黑陶产业协会副会长的孙洪生告诉记者,黑陶是老祖宗留下来的宝贵遗产,只有勇于探索、大胆创新,领略和掌握龙山黑陶的艺术内涵和制作技艺,才能不断推陈出新,形成自己独特的艺术风格,促进黑陶艺术的发展。

“任何文化的传承都不能仅限于形式,更应注重精神的延

续。”何洁表示,龙山黑陶所蕴含的文化在于内涵,而非外在形式。在当今文化大发展大繁荣的时代背景下,文化发展需要自信和自觉,而黑陶便是龙山文化自信的资本。

此外,何洁还指出,黑陶艺术的发展不能靠简单的复制,更需要观念上的创新,并打造出属于自己的文化品牌,带动当地经济的发展。

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系教授、博士生导师李正安对黑陶艺术的发展有着更进一步的思考。“龙山黑陶在中国陶瓷发展史上具有里程碑式的意义。我在学校授课时,经常会问学生们一个问题:黑陶为什么是黑的?结果很少有人能答上来,这让我很失望。”李正安将欧美瓷器发展史与中国瓷器发展做了对比。“欧洲直到300多年前才出现瓷器,但时至今日,欧美的诸多知名瓷器品牌发展态势已出乎人预料。”李正安表示,以英国的威基伍德为例,其在观念、技艺、全程计划等方面都有很大的优势。当今世界瓷器市场上,威基伍德等欧美品牌占据了高端市场,而中国、印度等国家则盘踞在中低端。

李正安指出,龙山黑陶应借鉴欧美瓷器厂商的发展模式,创新观念,创新黑陶造型,打造更好的视觉效果。在保持黑陶传统文化内涵的同时,增加它的“适用性”。

期待校地合作出成果

“现在很多学生放着自家门口的东西不做,却跑到南方去研究陶瓷。”常年工作在教学一线

的山东工艺美术学院苗登宇教授对于黑陶研发人才的缺乏有着深深的忧虑。

“黑陶本身在当今并没有多少实用价值,这一点我们必须承认。”苗登宇表示,如何挖掘黑陶的历史价值,让其提升老百姓的文化品位,在更高的层次上了解黑陶,是黑陶发展所面临的一个重要课题。而不论是挖掘黑陶的文化内涵,亦或是在旧有黑陶的造型上进行创新,都需要有专门的研究人才。苗登宇说,开展校地合作是解决上述问题的有效途径,开设黑陶研究实践基地,对于学生了解黑陶艺术,进而传承黑陶精神有着重要的作用。

中国美术家协会陶瓷艺术委员会委员陆斌则表示,在全国各地文化事业进行得如火如荼之际,打好文化这张牌,需要深入而细致的研究。对于龙山黑陶来说,在还原龙山文化原貌的同时,如何在材料组成、制作工艺等方面创新形式内容至关重要。在这方面应多鼓励年轻人和高校生全心投入进去,利用他们的新思维、新观念介入黑陶研发,使黑陶技艺的传承后继有人。

“只有走出去才能有大有作为。”中国工艺美术进出口总公司副总经理陈烈汉在研讨会上表示,龙山黑陶艺术的发展,除了在工艺、科学技术、审美、品牌上下功夫之外,更要关注下一代。与高校合作、定期举办培训班是出人才的有效途径。陈烈汉说,校地联合模式对于扩大黑陶文化艺术受众面、提升黑陶影响力具有重要作用,只有这样,黑陶艺术在未来的发展才会有希望。

81岁高龄收徒13人

峰县宫灯 后继有人

本报驻山东记者 苏锐 通讯员 焦兴田 马天河

刘成德和他制作的峰县宫灯 焦兴田摄

“峰县宫灯”,因产于峰县,由峰县人制作而得名。今年81岁的刘成德,是如今山东省唯一掌握宫灯制作技艺的非遗传承人。近日,记者得知,峰县宫灯已成功申报为市级非物质文化遗产。峰县宫灯是个什么样子,当年为什么能得到皇家如此的眷顾和青睐?这项市级非物质文化遗产传承如何,有没有失传的可能?

“峰县宫灯” 39道工序方可完成

“宫灯样式繁多,正统的宫灯造型为八角、六角、四角形,而峰县宫灯主要是‘六方宫灯’。尺寸一般为高70厘米,宽60厘米。六个面,各面画屏图案多为日月龙凤、祥云海寿以及峰县的凤土人情、峰县名人、峰县八景和峰县石榴等图案,取龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意之意。”通过刘成德的介绍,记者大概对峰县宫灯有了个初步轮廓。

“你看,峰县宫灯就是这个样子。”在枣庄市峰城区省级文化遗产专项传承人、峰城区坛山街道原文化站长邵明思的引导下,记者在坛山街道非遗文化传承园培训基地内看到了刘成德从家里带来的亲手制作的峰县宫灯。这是个典型的六角宫灯,六个棱上方各镶嵌着一个形象逼真的龙头,龙嘴大张,吐出红红的舌信,龙须细长,双眼如琉璃;同时六棱各悬挂一条丝穗,起到装饰美观的作用;六个面各呈长方形,分别绘有峰县石榴、峰县名人等字面。整个宫灯看上去,美观、大方,制作精美,透着智慧。

据刘成德介绍,宫灯制作看似容易,其实工序复杂,共需要39道工序才能完成。这其中包括剪花、糊龙头、添流苏等等,样样都靠手工。制作要求精细,技艺全靠手、眼、心、力,缺一不可。完整地制作一盏宫灯,需要四五天的时间。现在,在山东省已经很难看到用传统工艺制作的宫灯了。

多项工艺 不识字刘成德无师自通

坛山街道民主街的一座老式宅院,就是刘成德的家。他家客厅东面的墙上,挂着刘成德亲手制作的徐悲鸿《八骏图》的剪纸,紧挨着悬挂的是老人的书法作品,作品手法看上去行云流水,潇洒有气度。

“其实,他不识字,是个睁眼瞎。”刘成德的老伴指着桌椅上摆放的老子、孔子、关公等栩栩如生的泥塑说道。这些都是看戏、看电视时默默记住,反复临摹学会的。刘成德的作品曾多次在各项比赛中获奖,还多次展览、展出,泥塑作品《岳飞》还被收入《书画奇石盆景民间工艺品集》。

听完老伴白井英对自己的打趣,现年81岁、胡须花白的刘成德哈哈大笑,“这都是我平时的一点爱好,干什么事情,首先是要喜欢,喜欢了才能干好。”

环顾刘成德的家,摆满、挂满了他制作的宫灯,捏的泥塑、写的书法,闲来无事做的根雕。

据刘成德介绍,刘氏家族曾

在明代担当“侍御”一职,专为皇家进献贡品。宫灯制作工艺是老辈传下来的,刘成德的祖父刘学星、父亲刘玉启都是宫灯制作高手。生于民国年间的刘成德,自小受父辈们的熏陶,心灵手巧,酷爱民间工艺,从16岁就开始制作宫灯。

“当时,峰县有很多从事宫灯制造的人家,但都已陆续消亡了,只剩我们一家传承下来。做宫灯就是我的兴趣爱好,平时没事就扎个,就这样做了一辈子。”老人抚着雪白的络腮长胡,话语中透着惋惜,“只可惜,文化大革命破‘四旧’时,家里很多工艺品都被拉走了,没有剩下一个老辈的工艺精品,真是太可惜了。”

现今,刘成德虽然已经81岁,但眼不花,耳不聋,笑声爽朗,还有一颗“老顽童”的心。刘成德平时喜欢遛鸟,没事就摆弄摆弄泥塑,画个花样剪剪纸等,活得洒脱、逍遥自在。

心愿传承 宫灯制作技艺后继有人

非物质文化遗产,是民族艺术的瑰宝,一旦失传,这项艺术就可能就会永远消失。

“我虽然有四个孩子,但只有大儿子大体掌握了做宫灯的技艺,但也因为忙于生计,顾不上宫灯艺术的制作和传承。我最大的心愿,就是希望这项技艺一代一代传承下去,永不失传。”

如今,正赶上国家重视和保护非物质文化遗产的好时期,刘成德对峰县宫灯、峰县名人等字面。整个宫灯看上去,美观、大方,制作精美,透着智慧。

为了把刘成德掌握的宫灯制作工艺传承下去,峰城区坛山街道非常重视,不仅积极为其申报了区级、市级非物质文化遗产,还在全市首创了非遗文化传承园,在园区内开设了非物质文化遗产传承培训班,由政府出资购买原材料,邀请传承人亲自授课,面向公众免费开放。首期培训班已于今年6月25日开班,聘请了刘成德老先生免费对第一批13名大学生村官为主体的13名学员,进行了峰县宫灯、峰县剪纸、泥塑三项市级项目传承培训。

“老人非常认真,这么热的天他都准时到,对技术毫无保留,传授可以说做到了手把手。我们对刘老的那种精神非常钦佩,所以,我们一定会尽心尽力,全面学习和掌握好刘老传授的各项技艺,并将它传承下去。”来自牌坊社区的大学生村官蒋露莹,对于自己能参加传承班的学习机会很

是看重。作为刘成德徒弟之一的费红磊,在基本掌握刘成德峰县宫灯制作工艺的基础上,打算把宫灯做成精品、收藏品,供世人欣赏、品味。

“我们开发的宫灯,完全恢复以前皇家的工艺,采用榿木、红木等珍贵木材,榿卯结合,不用钉、不用胶,浑然一体。同时宫灯上雕龙刻凤,装裱有名家字画,应该是一个艺术的结合体、集合体,具有极高的艺术价值。十几位学员已基本掌握了宫灯的制作技术,峰县宫灯不会失传了。”刘成德难掩非遗技艺得以传承的喜悦之情。

链接

相传,东汉光武帝刘秀建都洛阳,统一天下后,为了庆贺这一功业,在宫廷里张灯结彩,大摆宴席,盏盏明灯,各呈艳姿。“宫灯”之名,由此而生。隋文帝大业元年正月十五,在洛阳陈设百戏,遍布宫灯,饮宴畅游,全城张灯结彩,半月不息。隋唐之后,每逢元宵佳节,家家张灯高挂,处处明灯璀璨,人人提灯漫游,盏盏争奇斗艳。后来,宫灯的制作技术传入民间。时至今日,宫灯在中国已经有近2000年的历史了,已经成了中国传统文化的一个符号。宫灯作为我国手工业制作的特种工艺品,在世界上享有盛名。其中尤以峰县宫灯最受追捧,据说当年曾经多次被宫廷预定。

国宝之光

天人合一 重现汉代生活原貌

——山东博物馆“十大镇馆之宝”东平汉墓壁画

山东博物馆 李晓洲

东平汉墓壁画 人物图

汉代是中国传统绘画艺术语言与样式形成、发展的重要时期,在中国绘画史上具有承前启后的历史地位。汉代墓室壁画作为汉代绘画的重要组成部分,不仅有着悠久、深厚的文化传统,而且具有很强的代表性和时代特征,其所创造的各种绘画技法、构图法则、思想理念等,为中国绘画奠定了基础和准则,影响至今。

2007年发现于山东东平县的汉墓壁画,是山东地区迄今发现年代最早、保存最完整、艺术水平最高的壁画,填补了山东省汉代考古的空白,也是中国早期绘画作品中的精品之作,在全国极为罕见。

东平汉墓壁画于2011年被专家学者与观众共同评选为“山东博物馆十大镇馆之宝”之一。目前,这些精美的壁画被置于恒温恒湿的展橱中向公众展示。

考古新成果: 18座汉墓重见天日

2007年10月,在山东省东平县一座汉代墓室中发现一组罕见的色彩精美、保存完好的彩绘壁画。在清理过程中,共发掘汉代墓室18座,其中包括一些较为丰富的陶器、铜器和铁器等,发现壁画的墓葬编号分别为1号墓、12号墓和13号墓。

1号墓墓室结构完整,壁画内容丰富,布局匀称合理,保存完好。墓门西向,由墓道、双墓门、前堂和4个墓室组成,使用

事先加工好的大石板构筑。12号墓亦西向,由墓道、双墓门、前堂、双墓室组成,砖石混合结构。北侧为石室,前堂和南侧墓室为砖砌券顶。前堂门楣上绘有青龙白虎和神人,墓门两侧涂有白灰,墨线边框,图案漫漶。东西壁绘有辟邪的神荼、郁垒画像。

13号墓的墓向、规格、形制与1号墓近似,惟其只有中间两个墓室,外则为凹字形回廊。前堂石壁上绘有射虎图等。12、13号墓壁画保存现状不如1号墓,内容题材也较为简单。

经考证,该处墓地是一处家族墓地,在多座墓室中,石椁和砖砌券顶墓室并存。依据山东地区汉墓的特点,石椁墓是典型的,西汉墓样式,砖砌券顶和多室墓又是东汉墓葬的特色,但是并没有发现东汉晚期结构复杂的多室墓,因此,墓葬的时代约为西汉末年或东汉早期。这座汉代壁画墓壁画内容较为丰富,既有历史故事,又有礼俗记载,还有民间娱乐场面。

学术价值: 重现汉代生活场景

保存最完好的1号墓南北总宽535厘米,东西总长366厘米,画像集中在前堂,在墓门立柱、门楣、前堂南北两壁、西壁、墓室内侧等部位。壁画的石材加工平整,因此只是在表面涂抹白地,直接绘

制。壁画墓白灰地极薄,不会脱落,只是色彩鲜艳程度同样需要恒温恒湿的保存环境,因此,这次的发现非常重要。

壁画的内容十分丰富,墓顶绘制云气纹和金乌,象征天空和太阳。门楣、墓壁以人物画像为主,间以鸡、狗等动物形象,富于生活气息。有敬献、谒见、斗鸡、宴饮、舞蹈等场面,各类人物形象多达48人。图中人物多作稽首状,而且身带佩剑,胡须纹理清晰,面部表情丰富。宴享图中有数人对饮,并欣赏着下面的优美舞蹈,神情怡然自得。

盘鼓舞图中一名女子在数个鼓之间穿行跳跃,长袖翩翩。盘鼓舞为汉代著名舞蹈,也叫七盘舞。舞者在七个盘鼓上以不同的节奏,时而仰面折腰双脚踏鼓,时而腾空跃起,然后又跪倒在地,以足趾巧妙踏击鼓面。敏捷的踏鼓动作,如飞行似的轻盈舞步,若俯仰、时来时往的姿态和地位调度,与音乐紧密结合在一起,表现出深邃的意境。其中,绘制于门楣内侧的12个人物形象神态各异,眉须飘然,栩栩如生,描绘出汉代的武士形象。他们着短褐、草鞋或者赤脚,须发皆张,肌肉发达,表现出武士张扬的个性和辟除邪恶的才能,被摆放在门口,也是护卫墓主人、避免打扰的目的。

斗鸡图中两只鸡四目相对,

一只鸡脖子上的羽毛直立,另一只则昂首挺立。在画有斗鸡图的石块上还有两只非常逼真的小狗。壁画画面色彩艳丽,造型比例匀称,线条简练流畅,刻画细腻精美,形态生动逼真,反映出汉代画匠高超的艺术水准和绘画技巧。经过发掘,发现1号墓多次被盗,随葬品几乎没有遗留,反而是壁画保留了下来,成为汉代人们生活形象而直接的描述。

艺术价值: 汉画写实性强画风泼辣

东平汉墓壁画在造型手法上继承春秋晚期以来的写实而夸张的传统,采用规整、均衡的图案结构与写实形象相结合的手法,主题突出,上下连贯,丰富而又奇变动人。通过东平汉代壁画的造型方式,我们可以感受到中国人认知世界的思维方式和汉代“天人合一”思想的影响。其人物造型均有一定规律,主要表现在头像的造型。人物身体无论正、侧,形态不论动、静,其头部均为3/4侧面、1/4侧面或正侧面。

东平汉墓壁画的造型可分为动态造型与静态造型两种,动态造型又可分为人物动态和动物动态。人物动态造型一般是表现了画面内容的情节,揭示人物的内在世界,表达人物的身份特征。工匠把生活中的生动情态通过艺术夸张,真实地再现到壁画上,是汉代生活的真实写照。动物造型描绘自然,细致入微地刻画出逼真的

形态,充分显示了汉代画工在动态造型方面的高超技艺。东平汉墓壁画以毛笔为主要绘画工具,在绘制技巧上则发展了战国至西汉早期宫廷壁画和帛画中所见的墨线勾勒轮廓再涂施色的手法,构图以密托疏,使用朱、绿、黄、橙、紫等色调的矿物质颜料,壁画色彩历久不变,厚重沉稳、艳丽夺目而又谐调。

东平汉墓壁画 盘鼓舞