

百伎千工,漆从西蜀来

成都漆艺精美依然

本报记者 夏天

国家级传承人尹利萍在制作漆器

近一个月来,四川省成都市漆器工艺厂很热闹。随着第五届中国成都国际非物质文化遗产节的举办,让这家漆器厂成为众多记者和专家的走访对象,而精美的成都漆艺也再次进入人们的视野,该项目于2006年入选首批国家级非遗名录。

漆器是生长于北纬25度至42度、东经95度至125度之间的树种,刚好在我国四川盆地生长得最为茂盛。成都漆艺发轫于商周时期,进入汉朝后,天府之国更与漆艺结下了不解之缘。西汉文学家扬雄在《蜀都赋》中亦称:“雕镂器,百伎千工。”郭沫若先生更说:“漆从西蜀来。”历经千载演化,如今的成都漆艺已出落得雕工出众、温润光洁,其材料之美、浮雕之美,均是体现我国传统手工艺高超水准的佳作。

朱红千年,光可鉴人

说漆艺,就要从漆讲起。成都漆器国家级传承人尹利萍指着一个漆罐上如晚霞般温暖的黄褐色告诉记者:“看,这就是从树上取来的漆原本的颜色。这种黄褐色,又最适合与朱砂调出成都漆艺最经典的朱砂红,我们叫它中国红。它不是那种刺眼的艳红,而自有

一种典雅、高贵和雍容。”

无论是金沙、三星堆还是马王堆遗址,出土的漆器总是保存最完好的文物之一。尤其在马王堆漆器中,大量存在漆碗、漆盘、耳杯等餐具,色泽依旧鲜艳,上面“君幸食”“君幸酒”等与古代饮食文化有关的字样还清晰可见。尹利萍解释道:“漆一旦固化后,稳定性非常好,耐强酸强碱,历经千年不腐。”

而且在漆器最初的塑形脱胎时,都是用丝绸、麻布等织物“一层布一层漆”这样裹下来,很有韧性,摔打不坏。这种脱胎技艺又称干漆夹苎,也是古人塑佛像时常用的手法,同样可以保存很久。

用丝绸脱胎而出的漆器表面已经十分平整,但这还远远不够,胎上的打磨才见功夫。先用瓦灰、鹿角灰等材料抹上3遍,再用“水磨砂”的手法磨平,之后堆漆,再悉心打磨抛光。如此做出的漆器才光可鉴人、温润如玉,纯黑的漆盘甚至在古代可以当镜子使用,堪称漆器一绝。

色彩斑斓,凹凸有致

由于历史原因,中国漆艺在近现代曾遭遇过一段低谷,许多工序、技法一

度断代。所幸中国漆艺也曾远播海外,如干漆夹苎工艺就随鉴真法师东渡日本,使得漆艺在该国也有传承。上世纪30年代,漆艺大师沈福文把在中国早已失传的《髹饰录》从日本带回,据此复原出几十种国内已经失传的古代漆艺技法,建立了以“研磨彩绘法、新堆漆法”为主的现代漆艺技法体系,使得漆艺在中国得以重新焕发生机。

如今成都漆艺以装饰工序的“三雕一刻”(雕嵌填彩、雕填影花、雕錾丝光、拉刀针刻)著称于世,使漆器表面不但能保持如丝光滑,更能在堆漆基础上雕出凹凸有致的花纹。此外还有描金、贴金银箔等众多手法。尹利萍说:“成都漆艺少则72道工序,多则上百道。”

在成都漆艺大师们看来,蜀地工艺美术丰富多彩,蜀绣、蜀锦等各有所长,但论用料的丰富程度,当以漆艺为首。尹利萍说:“由于漆的包容性很强,很多好看的材料都能融于其中。譬如金粉、银粉、贝壳甚至蛋壳等,融于各色漆中,极大丰富了创作空间,产生一种材料美和制作美。”譬如在朱红色的漆瓶上,先用黑色堆漆雕出花、叶的图案,再以金粉晕染,银粉晕染,一幅金花银叶的浮雕跃然而出。又如一块块髹有粉漆、透明漆的贝壳,就能巧妙模拟出晶莹剔透的“花瓣”。

据尹利萍介绍,从上世纪80年代起,国内工艺美术界在漆艺基础上将“漆画”这门艺术单独提炼出来,开始打造平面艺术。目前全国美术大展就设有漆画专项,载誉良多。漆画既有苍劲厚重的浮雕感,又有色彩斑斓、用料丰富的层次感,区别于绣作、锦作等纯用织物进行创作的艺术,堪称对漆艺的一大创新。

学艺之路磨砺身心

精致绝伦的漆艺背后,是72道工序对人心性的打磨,更有着痛彻肌肤的身体磨砺。即便如国家级传承人尹利萍、宋西平,在学艺之初都曾领教过这些痛

苦。宋西平说:“学雕花的大半年中,每天都有半天时间用于磨刀,手经常磨破出血,缠上胶布继续做。冬天里做漆工打磨时站得腰酸背痛,手泡在冰冷的漆水里,皮肤脱了一层又一层,原本属于女孩的葱指也开始粗糙变形。”

至于取自天然植物的漆,虽然在固化成型后对人体基本没有毒害,但由于生漆中含有漆酸、漆酚等成分,也时常造成初次接触漆的匠人们皮肤过敏、长“漆痱子”的现象。“黏糊糊,闻着有股酸味的漆”“满脸红肿,双眼肿得只剩一道缝,又痒又疼,嘴唇还外翻合不上”……对年轻姑娘们来说,这个形象简直就是噩梦。无奈之下,尹利萍只好在大热天戴上口罩、穿着长袖长裤如同病号,过了一段倍加难受的日子,可还是挡不住别人异样的眼光,受到如隔离病人般的待遇;宋西平的手指更是雪上加霜,长满了难看的漆疮,几次被宣告不能搞漆艺了。

然而正如用麻布、漆树汁、瓦灰最终可以做成精美的漆器,坚持的力量同样可以化腐朽为神奇。在陈春和、余书云等工艺大师的引领下,尹利萍等渐渐克服了最初的困难,慢慢走入了美妙的漆艺世界。她们钻研各道工序、技法,更积极加强艺术修养和绘画训练,为今后成为集设计、制作才能于一身的漆艺大师打下了坚实基础。

成都漆艺自成一派,很多丰富的技艺目前尚停留在口传心授的阶段。而制作漆器所投入的人工、遭受的苦痛和产生的经济效益所谓“性价比”又不高,使得技艺的传承向来都有困难。对此传承人纷纷设法应对。宋西平、尹利萍、邹小屏等各级传承人先后自筹资金成立大师工作室,义务为有志学艺者传授技艺;她们还走入学校担任特聘教师,开设漆艺班培养业余爱好者。用宋西平的话说:“看见坚持下来的学徒技艺日益提高,有些已经能独立操作,我感到很欣慰。宁可守其清贫,不可抛弃古法。只要有青年人愿意学,我就会一直教下去,使成都漆艺能代代传承。”

时讯

抗战主题曲艺专场在京举行

本报讯(记者张妮)近日,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,北京市西城区第一文化馆举办了主题为“铭记历史 珍爱和平”的曲艺专场演出。

本场节目均为抗战题材,包含了快板、单弦、相声、西河大鼓、口技等多种曲艺形式。此次演出经过了半年的筹备、排练,许多节

目更是修改了多遍。本场演出既有著名快板表演艺术家梁厚民携弟子郑思杰带来的《劫刑车》,李金斗与李建华搭档演出的相声《红灯记》,也有西河大鼓老艺人绳宝珍特意创作的西河大鼓《英雄赞》。这些曲艺艺术家以自己的方式歌颂抗日英雄事迹,让现场观众更加珍惜和平的来之不易。

浙江温岭:非遗说唱迎中秋

本报讯 9月14日,“迎中秋佳节,传非遗文化”浙江温岭非遗说唱活动周首场演出在当地太平街街道心公园举行。本次活动由温岭市文广新局主办,温岭市文化遗产保护中心、温岭东海曲艺俱乐部承办。

在为期一周的时间内,温岭的民间曲艺艺人每天下午都会到街

心公园为市民献上一台曲艺节目,节目包括温岭洞房经、方言快板、滩簧等。其中滩簧在温岭有着深厚的群众基础,它兴起于清乾隆年间,清代以来流行于江苏、浙江一带,属于代言体坐唱曲艺。表演滩簧的民间艺人大多从小耳濡目染,再由兴趣发展成为专业,其表演深受百姓喜爱。(黄晓慧)

近日,在第五届中国成都国际非物质文化遗产节上,新疆阿克苏地区阿瓦提县民间艺人带来的“刀郎木卡姆”“刀郎麦西热甫”等表演在非遗节上精彩亮相。富有节奏感的音乐、苍劲有力的舞蹈、豪迈深远的歌声让观众们感受到少数民族艺术的魅力,吸引了不少观众驻足留影。图为阿瓦提县民间艺人表演队在成都非遗博览园广场表演“刀郎麦西热甫”。

王国地 摄影报道

让楚剧搭上公共文化服务的快车

殷伟 陈建东

楚剧是湖北省的主要地方剧种之一,已列入首批国家级非物质文化遗产名录。孝感作为楚剧的发源地,目前有7家专业楚剧团仍在排戏演出,同时在街头广场、社区村镇还活跃着大量民间楚剧戏班。这些剧团和戏班为群众奉上的精彩大戏,不但丰富了群众的精神文化生活,而且成为各家楚剧院团的练兵大舞台,更是孝感市公共文化服务体系建设的核心环节。

为群众解决看戏难的问题是公共文化服务的当下责任,传承非物质文化遗产是历史使命。将二者相结合是将责任和使命融为一体的创作路径、服务模式。孝感楚剧展演将继续在这种双重使命的推动下前行,完成楚剧的保护和传承,为孝感人民提供优质的公共文化服务产品。

立足公共文化服务 实现非遗保护传承

2013年,孝感楚剧展演荣获第二批国家公共文化服务体系示范项目创建资格后,给孝感市各楚剧团带来新的发展机遇。公共文化服务给非物质文化遗产创造了新的生态环境,非物质文化遗产为公共文化服务提供了优质的文化产品。

今年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,5月国务院办公厅又转发了文化部等四部委起草的《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》,国务院办公厅在7月印发了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,这是继1951年5月周恩来总理签署发布的《关于戏曲改革工作的指示》之后能引起戏曲发展重大变革的戏曲政策。政策中提出的“实施地方戏曲振兴工程”是地方戏曲发展的一道曙光。以往戏曲政策的推出主要是针对京剧和昆曲,这次是专门就地方戏曲的发展振兴给出了国家指导政策。两个国家指导政策的结合点就是“地方戏曲演出纳入基本公共文化服务目录”,孝感楚剧展演创建国家公共文化服务体系示范项目成为这个结合点的试验田。

非物质文化遗产是我们中华民族优秀传统文化的代表,正是习总书记在2014年10月15日召开的文艺工作座谈会所强调的“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”。公共文化服务与非物质文化遗产的结合也正是对习总书记“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神”的实践。

拓宽表现内容 弘扬时代精神

孝文化题材在孝感既具有深厚的群众根基和文化基础,又具有选材提炼的现实性和可操作性。因而这种类型的剧本在近年来的创作中占较大比重,如《云梦飘香》、《可怜天下父母心》、《孟宗哭竹》、《孝子情》、《冬日荷花》、《三个媳妇》、《妈妈呀!妈妈》等。历史人物和时代楷模是社会发展中涌现出来的值得我们学习和发扬的典范。这类题材也是广大孝感人民所熟悉的,他们的事迹经过艺术加工,同时以最具有孝感特色的艺术形式为载体搬上舞台之后,成为经久不衰的保留剧目。

在创作过程中,我们应有意识地选择那些在当地具有大量文化资源储备,具有正能量,能够激起群众的文化认同的故事原型。避开和以往创作中主题重复、内容重复的剧目,从而减少戏曲创作的有限资源的浪费。在演出安排上,除了在既有的演出时间节点外,还应参考季节、观众闲忙程度,以及其他艺术种类排片空档等因素创作上演相关剧目,逐步培养观众的看戏时间观念,形成戏曲演出的档期制度。

创新艺术形式 实现多元发展

在楚剧百余年的发展过程中,先是在20世纪初由农村走进城市,艺术上也趋于成熟;50年代在“百家争鸣、百花齐放”的指引

下步入辉煌时期;到80年代逐渐跌入谷底。楚剧衰落的一个主要原因就是受到了电影电视等新兴艺术形式的冲击。电影、电视、互联网等极具视觉震撼力和吸引力的新兴娱乐方式压缩了戏曲艺术的生存空间。今天戏曲的生存环境和历史上任何时期都截然不同,戏曲如何能在这种夹缝中寻找属于自己的立足之地已经成为刻不容缓的命题。当前,观众的审美趣味已经发展成多层次、多样化,而戏曲对此缺乏足够的适应能力。

因此,尝试将戏曲与新的娱乐方式和传播媒介融合,以一种新的姿态新角度呈现在观众面前,对于戏曲的生存不失为有益的探索。即以楚剧为主体,推出楚剧小品、楚剧音乐、楚剧电影、楚剧动漫、楚剧歌剧、楚剧舞蹈等艺术形式。楚剧的改革不必拘泥于戏曲传统的程式化、虚拟化等要求,更重要的是适应当下观众对艺术作品的欣赏需要。在内容上创作新编现代戏、复排经典大戏,在形式上不违反艺术美感的基础上吸收融合其他艺术形式为我所用。

培养新生代编剧 破格引进人才

剧目是一个剧种繁荣与否的标志之一,剧目创作是剧种发展的核心环节。如何解决剧本作为一部之本极度匮乏的现状是时下戏曲创作的当务之急。在肯定和嘉奖老一辈编剧继续坚持创作的基础上,鼓励他们推荐新生代编剧进入戏曲创作部门工作。破格引进真正有创作才能的编剧人员。不仅年龄破格,更要学历破格、专业破格。高学历不如高水平,专业对口不如创作精通。

艺术创作必须打破条条框框,对待艺术创作人员也必须放开束缚。同时实施老带青、老帮幼,艺术创作除了要有一定的悟性和灵感,也需要传帮带。对现有的青年编剧实施跟踪培养,摒弃文件培养、口头培养等形式化的东西。让编剧以创作为生存养家的方式,以创作为生命的价值所在,以创作成为立足社会的落脚点。真正让创作成为谋生的手段,编剧才能在内力和外力的推

动下发展起来。

对于青年编剧首先是扶一把,鼓励以项目的形式申报市级创作项目,限定结项时间和结项标准,即最终剧本完成的时间。能登上舞台则争取立上,暂时不能立的修改之后作为剧本储备。其次是推一把,促成青年编剧去省级剧团跟班跟戏,拜师学艺。在实践中掌握和消化编剧技巧,并转化成编剧能力。最后是拉一把,由主管机构对青年编剧的作品实施市场化购买,智力成果的货币化转变将极大地推动创作自信和行业自立。这既需要文化管理层在制定方针政策的时候进行全面布局,也需要戏曲编创人员的共同努力。

组建专业营销团队 开发楚剧衍生品

戏曲演出市场与其他商品市场既有相同之处,也有许多独特之处。因而戏曲演出的营销与其他商品的营销也存在差异。在市场营销的产品、价格、渠道、促销四个组合因素中,作品质量的高低、票价定位合适与否、渠道选择是否合理、促销手段是否有效都决定着营销的成败。

楚剧演出和其他商品的买卖不同之处在于楚剧演出是一次性的精神消费,其消费成果的根本在于观众是否得到精神享受。长期以来,国有文化资产经营需要大量人员,而且效率低下。部分国有剧团配有兼职营销人员,但是在营销心态、手段和策略上不够专业,在制定营销方案上也不够系统,整个营销活动难以达到应有的效果。因此戏曲在市场受到严重挤压的阶段必须正视营销的作用,重视市场的开辟。营销团队要培养票务销售人员的沟通技能、服务技巧,同时也要进行市场调查、受众分析,为楚剧的演出市场做准确的定位。

开发楚剧衍生品,形成次级市场。戏曲衍生品是戏曲艺术符号化、形象化、产品化的重要途径,高质量的戏曲衍生品能够使观众与戏曲的黏合从剧场内延伸到剧场外,更为戏曲文化的传播提供有效便捷的途径。可以从戏曲音乐、戏曲乐器、戏曲道具、

戏曲人物形象等方面入手,戏曲衍生品在功能上具有实际用途,要特别注重突出地域文化特色和特性;在工艺上要适当采用科技手段和接纳新材料工艺等,选取能够吸引消费者的文化元素进行产品设计。

楚剧在戏曲衍生品开发过程中可以尝试联合开发,就是邀请工业设计企业对楚剧概念范畴内的各种具有实用价值的工艺用品进行设计生产。也可以尝试授权企业特许经营楚剧衍生品。楚剧衍生品的开发不是为了追求最大利润,而是实行薄利多销,从而起到拓展剧场观戏以外的次级市场。

创新演出营销模式,实现多重覆盖。随着时代的发展进步,戏曲营销要打破传统媒体宣传及售票的形式,采用新媒体手段来更加有效的推广戏曲。虽然楚剧在孝感具有深厚的群众基础,但是年青一代对于楚剧的了解较为有限,对于戏曲市场行为也是非常陌生。通过建立剧团官方微信,定期发布剧团演出售票信息及经典唱段欣赏;实行会员制,发放会员专属折扣卡,定期为会员举行互动活动,如:戏曲讲座、走进后台、走进化妆室等;利用豆瓣网、人人网、58同城、赶集网、百姓网等进行票务宣传和剧目介绍,通过全方位的宣传推广来聚拢人气,形成潜在观众群;针对年轻观众,可以选择演出一个月前在超市、广场、公园发放宣传册,同时展开现场售票,以买一张送一张情侣套票、未成年人看戏家长免费陪同等形式;在票价定位上,为了让更多的观众走进剧场来了解和观看楚剧,实行5元至10元低票价来吸引观众,免费让买票的观众加入会员。

不论是出于非遗保护还是地方戏曲振兴发展的角度,楚剧在当下的发展是离不开政府为文化发展所制定的各类政策和文化管理者、楚剧创作者对自身发展的思考与定位。公共文化服务体系的建设和完善明确了政府向社会购买公共文化服务和培育社会公共文化服务力量相结合,明确了购买主题、内容、指导目录,完善购买机制、提供资金保障、健全监管机制和加强绩效评价,各部门、各层次的衔接与配套都具有可操作性,公共文化服务或许将成为楚剧创作及楚剧传承与发展的重要平台。