

如何用创新驱动玉雕产业发展

□□ **戴有山**

玉雕是中国最古老的雕刻品种之一,2008年,玉雕入选第二批国家级非物质文化遗产名录。作为传统文化属性明显的玉雕行业,如何在传统特质上增添时代基因,其手工行业特征如何向现代产业转化,成为当代玉雕大师面对的一个课题。广东省工艺美术大师叶福欢是中国首批“大国非遗工匠”,他在继承和发扬民族传统技艺的基础上大胆创新,融入新的美学元素和时代特色,探索出一条当代玉雕的产业化之路。

抓住时下热点创作

叶福欢像一位自家兄长,言语中充满谦卑。他讲起玉雕时滔滔不绝,除此之外,基本没有更多的话,与人交流时甚至还带一点拘谨。

在走上玉雕之路前,叶福欢也辗转做过几个行业。毕业后从事油画方面的工作,油画的临摹与创作培养了他对造型艺术的热衷,小有成就后,叶福欢又转到红木雕刻,并对减法雕刻以及因材施艺的手法产生了浓厚兴趣,可惜木头质地较软,不能雕得精细,十来天就能完成一件作品的叶福欢并不快乐;自己做出来的只是没有生命力的商品,而不是艺术品。

当发现玉石的硬度能够将雕刻的单位缩小到毫米以下时,想要不断超越自己的叶福欢毫不犹豫地拿起了翡翠。相比白玉,翡翠色彩的千变万化更是让他迷恋。入了玉雕这一行当之后,叶福欢的不安分基因开始不断发酵。

他向生活要灵感,将传统玉雕注入现代元素,“不能永远走老路,要迎合市场,更要与时俱进,这不是一句空话。”叶福欢说,玉器雕琢主要包括选料、剥皮、设计、粗雕、细雕、修整和抛光等工序。每一道工序都要严格认真对待,绝不能得半点马虎。他入行以来,每一件作品都是心血之作,所以从他手里出来的玉雕从没有废品和半废品,都是艺术佳作。如今的叶福欢功成名就,这得益于他对艺术的坚守。

在中国经济呈现快速发展趋势和居民消费结构不断调整的背景下,叶福欢敢于抓住时下热点,创作《中国龙·中国梦》和《黄岩岛上凭龙游》等作品,抒发中华民族在共产党的领导下团结一心,实现中华民族伟大复兴的愿望。2016年5月,叶福欢所创作的《西来初地》以国礼之名赠予时任印度总统的慕克吉,以示中印两国深厚情谊。

同时为践行“一带一路”倡议,叶福欢秉持“中国玉雕·国际演绎”的理念坚持走出去,在世界上设有孔子学院儒家文化的国家传播中华玉雕文化,宣扬倡导的“谦谦君子,温润如玉”的爱好和平理念和低调、不张扬的人生哲学。

凭借着多年在玉雕行业的浸淫,叶福欢深谙翡翠的属性和各种雕刻工艺的特性,知道不同的璞玉原石应该运用哪种题材和雕刻工艺。综观叶福欢的作品,既有现代审美意趣,又不乏东方古典韵味,大胆地将生活灵感运用在翡翠玉雕中,坚持与时俱进,融入现代元素。

探寻中国玉雕新价值

叶福欢深刻认识到,在大数据时

叶福欢玉雕作品——福寿双全

代,传统文化要跟随时代而进步,去适应时代的发展,这是一个信息时代、资讯时代,更是个性化的时代。中国玉雕的转型首先要从转变观念开始,迫切需要从传统的认识理念和方式中解放出来,用全新的思维与手段,进行全新的探索。时代需要的是具有当代价值观念、审美意识、艺术表现和个性语言的玉雕,同时需要玉雕产业模式的创新,以此吸引更多的人关注、接受和享受玉雕艺术和文化。

传统玉雕在这个多元化发展时代,注重艺术创新,拼创意、拼文化,关键是突出中国文化的力量、时代创意的高度,也就是突出“人”的核心价值,并确

立当代玉雕新的审美导向。叶福欢将生活灵感运用在翡翠玉雕中,即便是关公,叶福欢也能别出心裁,琢成胸宽体胖、不带大刀带笑颧的《和谐关公》,他的《和谐关公》雕像荣获2010年上海世博会特别金奖。

在叶福欢的眼里,玉石是“天公之美”,质地的差别是其自身的基因,而雕者则是“人工之美”,只有天地造化 and 精美工艺进行完美的融合,才能真正产生高品质的美玉作品。他认为,当代玉雕与传统玉雕相比,可以说是“民玉”,也就是公众的玉雕。不再只是古代帝王、贵族赏玩之物,而是走进神坛,成为公众提高生活品质

的艺术品种。所以,挖掘有价值且价格不高的玉石,用于满足各层面的收藏需求,形成多品种、多渠道、多样化的经营格局。

大胆创新助力玉雕行业发展

叶福欢认为,要重视玉雕业,就要顺应时代需求,倡导变革,大力创新。在传承传统玉雕艺术的基础上,叶福欢主张创造性转化。除继承传统工艺,古为今用,更要学习西方先进的工艺,中外结合。

叶福欢的玉雕主要在南派广东、福建传统技艺的基础上,挖掘并综合了徽系微雕宗师杨大可、杨其鹏二位师父的手法,雕刻至发丝细的微雕技艺,综合百家所长,探究摸索出南北合一、大众认可的独特流派。

叶福欢始终认为,精湛的技术永远是玉雕业的生存之本。各种具有艺术挖掘价值的玉石材质不断出现,玉雕技术需要不断更新,针对越来越丰富的表现载体,根据其特质,采用不同工具、以不同技法,表现出载体与艺术的最佳结合。其中包括新型工具的使用、材料的研发、应用等技术领域的创新,以适应市场的多样性需求。

在叶福欢看来,玉雕产业形态的创新是真正具有建设性、革命性的创新。由于藏家、商家、投资者的大量进入,导致玉雕市场形成深层次的变革。这一变革带来的显现效应是中国的玉雕行业必须快速提升产业化程度,以适应经济全球化大环境。与此同时,国际大市场趋势瓦解了玉雕的传统规则,但与新时期经济环境相适应的市场新规则并

未建立。这个时期极大的市场空间,吸引着更多的资本进入。这些变化从总体上推动了整个行业的产业化进程,只有适应和跟随这一时代大趋势,主动求变,引导需求,才能在新的环境下寻求生存和发展。

叶福欢不仅是一位艺术家,更是一位具有远见卓识的创业者。由于受到经济形势不景气影响,国内部分玉器企业开始裁员、停产,或者按兵不动、静观经济形势变化。面对市场的起伏,叶福欢鼓励同行们不怕困难,迎难而上,他表示,这是一个关键时刻,能坚强度过一切都会好起来。

叶福欢认为,守业时期正是玉雕艺术的春天,在这种环境下,才有时间和精力去构想玉雕艺术的未来,只有玉雕艺术升级了,设计出更精美的作品,才能够实现真正的守业,未来的拓展之路才能走得更远、更宽。叶福欢做好了坚持两年甚至更长时间的心理准备,他看好玉雕市场。

叶福欢的艺术成就就是在传承的基础上创新,把工艺美术与基础美术造型进行完美结合,他毫无保留地将技术传授给广东乃至全国的玉雕同行,为国家培养了大量玉雕人才。1992年叶福欢在广东省佛山市平洲区创建叶福欢玉雕艺术馆,先后培养了600多名专业玉雕学员,2003年被广东省工艺美术协会、平洲玉器商会同时授予青少年玉雕培训基地。

目前,叶福欢正规划在河北廊坊永清县建设恒美花海产业园区,园区将设有叶福欢玉雕艺术博物馆及玉雕艺术学院,正式投入运营以后,每年将培养5000名以上的学生,解决当地近万人就业。

创新视角

香云纱破茧成蝶

□□ 本报记者 刘妮丽

被誉为“岭南瑰宝”的香云纱是目前世界上现存较为古老、复杂的丝绸工艺之一,产自广东,早在明永乐年间就有生产与出口。如今,香云纱的织造手艺已失传半个多世纪,香云纱几近消亡。

2008年,香云纱染整技艺入选第二批国家级非物质文化遗产名录,使得香云纱重放异彩。为恢复、传承这门技艺,近日,华南农业大学艺术学院金德教授领衔设计团队创作300余套香云纱服饰,将香云纱与流行元素、非遗元素和传统文化元素融为一体,讲述香云纱的传奇故事。

过去——纺织面料中的“软黄金”

香云纱俗称蓑蓑、云纱,是一种用蓑蓑汁液对蚕茧丝织物涂层,再用含矿物质的河塘泥覆盖,经过太阳暴晒加工而成的纱绸制品。由于蓑蓑汁液的成分为易于氧化变性产生凝固作用的多酚和鞣质,和“过河泥”的高价铁离子发生化学反应后产生黑色沉淀物,凝结在制作绸缎的表面。因此,香云纱正面黑色,背面黄褐色。

作为广东纯天然手工染整技艺织造的丝绸面料,香云纱具有质地挺括、凉爽速干等品质,被誉为纺织面料中的“软黄金”。由于香云纱穿起来会发出沙沙的响声,故称为响云纱,后音变为香云纱。

香云纱的生产受限于原产地的河泥含有特殊成分,因此只有珠三角地区的河泥才有满足香云纱制作所需的成分。香云纱以广东顺德出产为主,1922年至1925年间,广东的丝绸业进入鼎盛时期;德有晒蓑工场500多个,

香云纱销往欧美、东南亚等地。上世纪30年代,北京、上海的上流社会人士将香云纱作为时尚服饰,香云纱在海外华人圈子也相当流行。新中国成立后,顺德以及佛山地区仍出产香云纱制品。产品除了在中国销售,还销往日本等地。

现在——将时尚设计运用于香云纱

由于香云纱生产制作工艺繁琐,需要浸蓑水、晒蓑、洒蓑水、封蓑水、煮绸等10多道工序,并且只能手工完成,在化纤棉织物的冲击下,制作工艺复杂的香云纱产销逐年下降,很多工厂关门、转产。此外,颜色单一、色泽暗沉、价格昂贵等因素也限制了香云纱的市场空间。香云纱逐渐销声匿迹,渐渐被人遗忘,这项古老的生产工艺也几近失传。很长一段时间内,香云纱成为时尚圈的“过去式”和上海滩的怀旧经典。

直到近年来中式服装的崛起,作为中式服装面料,香云纱被时装设计师重新发掘,再次走入时尚圈。2008年,香云纱染整技艺入选第二批国家非物质文化遗产名录,这种纯天然环保面料开始重放异彩,成为市场焦点。

广州香云故里发展有限公司(以下简称“香云故里”)与华南农业大学合作,成立华南农业大学香云纱文化研究中心,并根据香云纱的优势与不足,大胆尝试“非遗+时尚”“非遗+文化”等设计理念,将时尚设计运用于香云纱,吸纳融合其他非物质文化遗产的精华,将香云纱这一传统技艺与现代国际流行时尚元素相结合,以全新的设计理念为指引,使传统服饰文化焕发新生机,并走向国际化舞台。据了解,香云故里目前已开发了礼服、商

务、休闲、运动等多系列服饰,创作了时间宽度、水声阶梯、沉香号等香云纱主题服饰。

据华南农业大学副校长成春龙介绍,2015年,华南农业大学与香云纱的主要产地——广州市南沙区榄核镇政府等签署了打造非物质文化遗产香云纱文化小镇的战略合作框架协议。2016年,由金德领衔的设计团队设计开发出“阳光”“大地”“破茧”系列香云纱作品300余件。

广州市南沙区榄核镇党委书记陈晓董介绍说,榄核镇以香云纱作为核心文化元素,建设香云纱研究中心、香云纱设计工作室、香云纱博物馆、香云纱高级体验馆以及香云纱文化创意园等香云纱文化载体,致力于打造具有全国影响力的香云纱文化传承创新示范区。

未来——环保化 年轻化 个性化

中国服装设计师协会主席张庆辉表示,香云纱服装设计仍有着很大的提升空间,如果将香云纱融入现代设计,进行恰当的市场定位,将拥有更广阔的市场,环保化、年轻化、个性化是未来香云纱发展的必然趋势。

在纺织品面料环保化的今天,古老的香云纱以其自然天成的特性,更具环保理念。同时,由于蓑蓑本身就是一味中药,有防霉、除菌、除臭等功效,用香云纱做成的衣服也具有相同的医用效果。而且,每一匹香云纱的条纹肌理都不雷同,一次成型、无法复制。所以,每一批香云纱的肌理和色彩都不同,独具特色。

过去,香云纱的消费群体一般为中老年人,怀旧色彩较浓,且只有黑色和咖啡色两种颜色,金德对香云纱的

工艺和色彩大胆创新,采用了红云纱。“红云纱是未经涂泥工艺的香云纱,色彩更鲜明,具有挺括飘逸的特点。同时,以香云纱是生产工人劳动中所穿衣服为设计灵感,取其植物染料蓑蓑之赭色,演绎成现代时尚的赭色牛仔系列。香云纱拥有更多的色彩,为香云纱设计年轻化提供了空间。”金德表示。

为适合青年人,香云故里在香云纱的款式变化上大胆创新,比如,与以往用香云纱裁剪制衣不同,金德先用香云纱的白坯纱做成服装,然后再经过香云纱的制作工艺,将衣服直接做成香云纱。再如,在边缘加以拼色、翻边等设计细节处理;在局部进行色彩点缀处理,如绣花、印花、装饰花边、结构处理上进行色彩拼接搭配。还寻找广绣、民族服饰等为香云纱服装提供设计思路。

传统的香云纱款式较为传统和保守,大多以中式风格为主,经过设计师团队的不断改良,用传统香云纱面料演绎运动感,这是香云纱面料的又一次突破性运用,使香云纱服饰更多地被青年群体接受。

在设计细节上,金德利用香云纱天然、健康、高雅的自然属性,用宽松飘逸、健康舒适、雅致脱俗的设计,呈现中国文化里的诗意与禅意。用香云纱自身特有的华丽色彩与肌理,配合精致的裁剪与缝合,搭配多姿多彩的蝴蝶图案刺绣,使传统暗沉的香云纱完成蝶变。“香云纱蕴含着民族风味,加上局部的刺绣工艺,使得古朴的香云纱又增添了几分美感,倡导一种自然、雅致、个性化的生活态度。香云纱符合人们回归自然、崇尚环保的生活方式,将传统文化内涵渗透到设计理念中,香云纱服装将会越走越远。”金德说。

速 递

中国美术馆举办文创作品展

本报讯 近日,“传统文化在新时代语境下的表达——吴北午、王振渊文创作品展”系列活动在“中国美术馆”举行。在展览开幕式同名主题论坛上,与会嘉宾讲述他们对于中国优秀传统文化再创作秉持的标准,分享文化创意的经验与快乐。据了解,展览由“人人都是创意家”项目主办,该项目是中国美术馆文创中心与艺滴合作主办的文化创新项目。(邓华)

北京西城区开展12·4国家宪法日宣传活动

本报讯 (记者马震)为深入贯彻落实党的十九大会议精神,以实际行动贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,全面落实北京市委会议精神,12月,西城区“学习贯彻党的十九大精神,维护宪法权威”的“12·4”国家宪法日系列宣传活动拉开帷幕。据了解,西城区在今年的国家宪法日宣传活动中,通过线下、线上多措并举的宣传形式,利用新媒体及“互联网+”等创新多样的“普法”媒介,向全区范围内的广大市民宣传法治精神,普及法律知识。

第八届(眉山)东坡文化节开幕

本报讯 11月23日,由四川省文化厅、眉山市人民政府主办的第八届(眉山)东坡文化节暨首届四川音乐周在东坡故里四川眉山开幕。本次文化节以“世界的苏东坡”和“音乐连接世界”为主题。活动期间,举行东坡遗迹遗址城市交流与文旅发展座谈会、东坡文化传承展示、东坡文化书画展、东坡文化美食之旅等20项活动,将为热爱东坡故里、崇尚东坡文化的各界人士奉上一场文化盛宴。(马福平)

辞海精神与文化自信座谈会在湖南举办

本报讯 (记者唐弋)11月28日,为贯彻党的十九大精神,弘扬辞海精神,坚定文化自信,上海辞书出版社和湖南溆浦县宣传部在《辞海》编撰者舒新城的家乡溆浦县举办“辞海精神与文化自信”——贯彻党的十九大精神溆浦座谈会。上海辞书出版社社长秦志华表示,舒新城对教学的实践、对教育的研究、对出版的贡献等,有大量的文献资料值得总结梳理。尤其是他在《辞海》等大型百科类辞典的编纂与实践过程中留下的科学精神、宝贵经验和严谨作风,更值得后辈出版人继承和发扬。

2017超越梦想·教育强国发展论坛在京举行

本报讯 (记者刘妮丽)11月30日,由《商业文化》杂志社、爱能学苑(北京)教育科技有限公司联合举办的“2017超越梦想·教育强国发展论坛”在京举行。本次论坛以“新时代·新征程·中国梦·我的梦”为主题,与会代表站在较高的新时代、新目标、新的历史起点上,共享思想智慧,畅谈教育强国之梦,激烈而富有深度、细致而富有智慧的研讨,助力教育强国梦。

曹文芳水乡童年精品书系研讨活动在京举行

本报讯 (记者唐弋)近日,由北京少年儿童出版社主办的“回望文学的故乡——曹文芳水乡童年精品书系研讨主题活动”在京举行。据了解,“曹文芳水乡童年精品书系”以江南水乡为背景,选取小女孩的叙述视角,表现乡村女童的生活状态。整个书系中,曹文芳展现了一个个旺盛的小生命在葱茏的山水之间、在亲人们无微不至的呵护中、在沧桑人事中快乐而无忌地长大。