

在刻画中传承创新

本报记者 张丹华

凤翔年画

凤翔年画始于唐宋,兴于明清,流传至今。植根于西北,具有浓厚的西北风情,粗犷大方。以线刻为主,刚劲有力,简明质朴;色彩上以鲜明的红、绿、黄、紫为主,再衬以黑色线条,对比强烈。

木版年画之于春节的重要性,曾经十分了得。贴年画,辞旧迎新,驱邪纳福。每逢腊月二十三,家家户户撕掉旧年画,把屋子打扫干净,迎接新年到来。大年三十,全家人欢欢喜喜地在门窗、墙壁上贴上新年画,祈求来年家宅平安、风调雨顺。

我国幅员辽阔,年画的风格也因地域不同而多种多样:有宫廷趣味和市民趣味的杨柳青年画;有粗犷朴实、充满乡土气息的山东潍坊和河北武强年画;有古朴稚拙的河南朱仙镇年画……在西北地区,陕西宝鸡凤翔的木版年画则广受欢迎。

乡土气息,西北韵味

冬日的中午,阳光温暖明媚。这对已经眼花的邵宪义来说,是一天中最宝贵的时刻。他坐在工作室南阳台的矮凳上,正精雕细刻。榔头敲打刀柄,锋利的刀锋沿着画好的墨线前进,一缕缕地剔下木屑。刻完一笔,邵宪义扶了扶花镜,抬起头说:“每一刀都要屏住气,刻完才能呼吸。”

凤翔年画是国家级非物质文化遗产,今年69岁的邵宪义则是中国工艺美术大师、首批国家级非物质文化遗产代表性传承人。

凤翔年画始于唐宋,兴于明清。明正德年间,邵氏家族就已有8户从事年画刻印或贩卖。年画的版样经过世代积累,逐渐丰富,邵氏也成为凤翔年画最重要的老字号和传承脉络。清末,邵家创立“万顺画局”,后人传承又改名为“世兴局”。鼎盛时,家族有70多家年画作坊,年产量高达600万张。

凤翔木版年画植根于西北,具有浓厚的西北味。和其他年画相比,凤翔年画显得更为粗犷。木版年画的制作工艺主要分为画样、刻版、

印刷、填色四大流程。凤翔年画以线刻为主,线条刚劲有力,简明质朴,生动大方;色彩上以鲜明的红、绿、黄、紫为主,再衬以黑色线条,对比强烈。印刷时先用颜色印染天地,再开红光、涂胭脂、加重彩,后套黑线主版。“这样印刷出来的画面和谐朴实,散发出浓浓的乡土气息,这是很多人喜欢凤翔年画的主要原因。”邵宪义说。

恢复刻版,只争朝夕

“我小时候,家里的床上、桌子上、窗台上到处都是年画刻版,我是浸在西游记、三国、白蛇传等故事传说中长大的。一出生,我就和年画分不开了。”邵宪义说。

受祖父和父亲熏陶、培养,邵宪义6岁起就跟随祖父邵世勤学习填色,9岁开始在父亲邵怡的指导下,系统地学习家传年画工艺。初中毕业后,邵宪义走上了木版年画的传承之路。

“文革”期间,邵家几代人积累下的刻版,被抄走、损毁。“文革”之后,邵宪义和父亲着手恢复传统年画。“但这并不容易,在老画版丢失的情况下,只有沿着祖辈、父辈当年走过的路,一点点搜寻他们散落在各地的画样。”邵宪义说。

一个偶然的契机,邵宪义得知,陕西省群众艺术馆收藏了近100幅祖父在1954年创作的年画。他激动不已,赶到馆里,花了几天时间,先用铅笔把样字描下来,再回家用毛笔画出来,《西游记》的版就这样得以恢复。他将这些画印出来,经过手工填色,拿去和馆藏的祖父作品对比,发现二者几乎一模一样。在不同的时空,两代人对年画色彩的把握如出一辙。

1984年,父亲去世,恢复工作只剩邵宪义一

人支撑,情况愈加艰难。“时间紧迫,我就白天刻版,晚上封色,这么干了六七年。当时最多一天可以连续干21个小时。”其中有3年,他独自完成了170余套老版刻版的复制工作,相当于两代人积存下来的刻版量。

只要有机会见到邵氏老版年画,邵宪义都会想方设法赶去照样恢复刻版。“到现在,我一共搜集了大约400个品种,凤翔年画最兴盛的时候大约有700个品种,现在基本代表作品我们都已经恢复了。”

这种努力使得凤翔木版年画恢复了较为完整的体系,包含有门神画、家宅六神画、十美图、风俗画、传统戏剧画等类别。经过多年苦心搜集,邵宪义终于实现了父亲的夙愿,先后出版了两卷《凤翔年画选》。

“目前,《凤翔年画选》第三卷的104块墨线版已经完成,刚好是第三卷的一半的量,还有一个套色版,有五六百块,估计需要十几年时间。我现在正在努力,尽可能在我这一生当中把它完成。”邵宪义说。

走出国门,走进大学

对于凤翔木版年画来说,最大的冲击来自于胶印年画。经过了上世纪80年代的黄金期,到了90年代,家家户户贴的便是胶印年画了,木版年画的手工作坊相继关闭。

“当时我就考虑,必须跳出来,做艺术品。”邵宪义说。

邵宪义开始对木版年画进行创新。他把原来印刷年画用的机制纸改成宣纸,把颜料从化学原料改成植物原料,后来又改成国画颜料。过去民间的年画,每个颜色印一次。现在,每一个颜色要印三次,让颜色吃进纸里。

这样的创新是成功的。1994年,邵宪义应邀澳大利亚墨尔本澳华历史博物馆之邀赴澳举办《中国民间年画珍品收藏展》,同年3月应邀赴香港中华文化交流中心之邀,赴港举办“民间吉祥物展”。1999年,他随中国艺术团代表赴法国参加“99巴黎——中国文化周”。2005年,他应邀参加上海民族民间艺术博览会,并获得特殊贡献奖。邵宪义年画的主要销售市场是收藏者,在欧洲的展会上,他一张年画的售价为1200欧元。

“不管是到中央美院还是浙江美院,不管是去澳洲还是欧洲,做完展览,作品都被收藏了,这说明艺术界对这种形式是接受的。”邵宪义说。

邵宪义的小女儿邵高娣是邵氏凤翔年画的第二十一代传人,她帮助父亲做了大量的年画整理工作。在这位“80后”看来,年画要想有新的发展,就一定要有所创新,要和国内的设计师合作,产生思想的碰撞,创造出具有现代气息的新年画。

对于女儿的提议,邵宪义深有感触。几年前,他应邀到中央美院给学生上选修课,并要求每位学生交一幅结业作品。他没有想到,学生们的创作那么美:有的把门神的头部放大到占身体1/2,特别卡通;有的把杨柳青年画的着色用到了凤翔年画上,让人耳目一新。“给更多年轻人创造机会,让他们接触民间艺术,施展才华,这是对中国传统文化最好的传承。”邵宪义说。

图①:邵宪义作品细节。本报记者 张丹华摄
图②:邵宪义制作年画。本报记者 张丹华摄

品;在新中国成立70周年之际,夫妻二人创作了系列献礼作品。邵宪义说:“剪纸源于现实,想要跟上时代就要与时俱进。”

传帮带也是邵宪义的心头大事。2017年至今,他在昌吉市光明社区“邵宪义剪纸工作室”免费开设剪纸培训班,只为将这项传统技艺传承下去。剪纸培训班的“学生”已超过300人。小小工作室,正将剪纸艺术发扬光大。

图④:邵宪义剪纸作品。本报记者 阿尔达克摄

法西斯战争胜利70周年之际,《抗战精神》《地道战》等系列产品面世;在纪念马克思诞辰200周年之际,他们创作了关于马克思的剪纸作品。

本版责编:孟扬 巩育华
版式设计:汪哲平

河北非遗传承人高佃亮

蔚县剪纸 拓展新舞台

本报记者 邵玉姿

③

逐梦小康

逐梦人 高佃亮

河北省张家口市蔚县人,自幼随母亲学做窗花,现为河北省首批非物质文化遗产(蔚县剪纸)代表性传承人、河北省首届一级工艺美术大师。

钻研:融入更丰富文化

窗外,寒风凛冽,气温已接近零下20摄氏度。

室内,暖意正浓,高佃亮端坐在桌前聚精会神以刀刻纸。

刀口朝内,刀尖垂直向下,顺着宣纸上事先勾画好的“纹路”下刀,收刀,先内后外、干脆利落……不一会儿,一幅栩栩如生的荷花图便在高佃亮的刀尖下呈现。戏曲脸谱、古装人物、祥瑞瑞兽……河北省张家口市蔚县职教中心的剪纸工作室里,挂满了高佃亮的剪纸作品。

蔚县剪纸,以刀代笔,以刻为主。“蔚县剪纸讲究心手配合,刀随心动。刻的过程也是注入自己思想的过程。有了思想,刀下的作品才有生命力。”高佃亮说,一样的图案在不同剪纸艺人的刀尖下会呈现不同的风格。

高佃亮第一次接触剪纸是在6岁那年。那时,母亲每天都会在家剪纸以补贴家用,高佃亮便跟着学起来,没过多久就熟练掌握了蔚县剪纸的刻染技艺。“剪纸给我带来了自豪感。”高佃亮说,上小学时,自己剪的窗花就有人买,别人的肯定让他对剪纸越来越感兴趣。初中辍学后,剪纸便成了高佃亮的营生。

他不仅以剪纸谋生,更是痴迷于此。在各地兜售窗花时,看到精美的剪纸作品,高佃亮总会以多换少、千方百计买回来细细琢磨、研究。为了提高剪纸技艺,饿着肚子站半天,观看其他艺人刻纸刀法和配色染色技巧,对高佃亮来说也是常有的事。

作为全国唯一的点彩剪纸,蔚县剪纸重刻更重染。染得好了,剪纸的神韵就出来了。“蔚县剪纸原来的染色较为死板,尤其在刻画人物时比较明显。”高佃亮说。有一次,他在偶然间看到了几幅年画娃娃,画卷色彩艳丽明快,娃娃面部表情活灵活现,令高佃亮眼前一亮。“为什么不可以把这些绘画技巧也融入剪纸中呢?”高佃亮便多次前往天津杨柳青年画社学习手工彩绘技巧,在此后的创作中还大胆吸收中国水墨画和中国工笔重彩画等手法,为蔚县剪纸注入了更丰富的文化内涵,推动了蔚县剪纸技艺的创新和发展。

“继承传统艺术的目的是发展。”高佃亮说,“中国的文化底蕴如此深厚,需要不断地学习,为剪纸融入更多文化元素。”

传承:带动更多人参与

“刀尖垂直向下,下刀要干脆,一定不能分心。”剪纸培训室里,刘润芬正手把手教学员们刻制剪纸。作为蔚县剪纸的顶尖刀工之一,今年45岁的刘润芬是蔚县职教中心剪纸刀工教学教师,2017年,她还参与了北京2022年冬奥会及冬残奥会会徽剪纸版的制作。

“做手艺人就要一丝不苟、踏踏实实、精益求精。”15岁拜入高佃亮门下,30年过去了,师父的这句教诲刘润芬仍记得清清楚楚。把得严,才能学得实。“记得当时学

剪纸,光制作刻刀我就学了两年。”刘润芬说,“要想手艺被认可,那得先把刀刻明白了。”锤、锉、磨、淬……制作一把刻刀需要经过多道工序,非常费功夫。刘润芬以前最怕师父来检查刻刀,“重做是常有的事”。“来学艺的孩子大多家境贫困,才成就了刘润芬现在的好手艺,也为蔚县剪纸培养了一批又一批优秀艺人。

“传承的关键在于人。”高佃亮说。1990年起,高佃亮创建的单墩亮星剪纸厂便正式收徒传艺。这是蔚县第一家公开收徒的“窗花社”,在当时引起了不小的轰动,仅剪纸厂所在的单墩村便有50多户人家加入,县里其他几十个村庄也陆续有人来报名。“来学艺的孩子大多家境贫困,对他们来说,来剪纸厂不仅管吃管住,还能学门手艺,是件好事。”高佃亮说。1998年,剪纸厂搬到了蔚县县城,前来学习的人更多了。此后,高佃亮还与蔚县残联联合办学,学徒也从贫困户、残疾人,逐步拓展到全国各地的剪纸爱好者。

发扬:搭建更广阔平台

2020年11月,高佃亮带着自己的剪纸作品走进了第三届中国国际进口博览会。“能去进博会向世界朋友介绍咱们蔚县剪纸,我感到非常激动,也非常自豪。”为此,高佃亮特意带上了自己新创作的《长城万里图》。

展台前,黑白色调的10米长卷徐徐展开,从山海关到八达岭再到大境门,长城沿线的重要节点一一呈现,引来不少观众的围观和赞叹。展会现场,就有上海一家文化公司代表当场提出合作意向。“未来,将由他们搭建平台,我们提供技艺,共同把蔚县剪纸推广到世界各地。”高佃亮说。

对于高佃亮而言,进博会不仅为传统剪纸技艺搭建了一个展示的大舞台,也为自己提供了一个借鉴学习的大平台。新奇有趣的高科技产品,琳琅满目的非遗作品……高佃亮看得兴致盎然。年近花甲,对科技前沿、未来趋向,高佃亮仍饱含热情。“真是大开眼界!文创产品将是未来蔚县剪纸产业发展的方向。”回到蔚县,高佃亮久久不能平静,新目标、新方向为他注入了一股活力。

从事剪纸产业过程中,高佃亮一直在不停地摸索。最初,卖窗花时想着如何提高技艺;窗花市场萎缩后,高佃亮转向了剪纸挂历、剪纸台历、剪纸贺卡、剪纸画轴……“剪纸是一门随着时代不断发展的艺术。”高佃亮说,在制作剪纸画轴时,他发现剪纸色彩易褪色,无法长时间保存。为此,他先后把矿物质色、油画色、国画色、彩喷的色浆等用在剪纸上,反复试验,终于找到了一款能显示剪纸最佳效果但又不掉色的材料。“现在的蔚县剪纸,不仅实用,更具有观赏性,值得收藏。”高佃亮说,“未来我们还要推出更多作品,推动蔚县剪纸走向更广阔的舞台。”

图③:高佃亮剪纸作品“福”。本报记者 邵玉姿摄

