

守护材质与技艺之美,从传统艺术品升级为精巧文创产品

千年漆器,走入现代生活

本报记者 郑洋洋

守护文化遗产
彰时代新义

核心阅读

平遥推光漆器已有千年历史。对于这项古老非遗,手艺人一方面坚守匠心,复原技艺,带徒传承;另一方面,融入现代理念,推陈出新,设计出精巧时尚的文创产品。传承与创新并重,平遥推光漆器正不断走进现代生活。

云雾缭绕中,宫殿巍然屹立,飞檐之上,几只白鹤盘旋上空。几十位头挽云髻的女子,衣袂飘飘,款款而来,或鼓瑟弹琴,或抱盒捧盃,回头低语……画面都绘在光洁的黑色漆面之上,一片流光溢彩。

这件《明宫乐韵动长安》漆器屏风长5.1米,高3.1米,用上好硬木为胎,被天然大漆通体擦拭了上百遍,历时一年半而成。作品的创作者是国家级非物质文化遗产项目“平遥推光漆器髹饰技艺”代表性传承人——85岁的薛生金。“髹是刷漆的意思,饰就是装饰。漆器,是材质之美与技艺之美的结合。”薛生金说。

恢复传统工艺

清晨,已满头银发的薛生金和徒弟们一起在工作室里创作。“每天他仍然坚持5个小时以上的创作。”他的儿子薛晓东说,别人作漆器的装饰,都是先画在纸上,再用复写纸眷在木胎画板上,薛生金则直接用白稿笔在木胎上作画。

平遥推光漆器在唐代即有盛名,已有千年历史。薛生金说,在山西,特别在平遥,漆器是一种普遍的实用用品。

“漆器的创作是个很费工夫的活儿,任何一件作品都至少得花3个月。”薛生金介绍,小到首饰盒、食盒,大到衣柜、屏风,还有用来陈设的梅瓶、墙画,都可以是漆器的创作对象。制作一件漆器,工序繁琐复杂,基本都要经历木胎、裱布、灰胎、漆工、打磨推光等步骤,有的还要镶嵌上螺壳或金箔,反复打磨刷漆。

在工作室的每张桌子上,都放着一小瓶豆油与瓦灰。“在灰胎上每刷一道漆,都要经过数十小时,才能完全干燥,而后每一层髹

涂后,都要先用水砂纸蘸水反复研磨。最后,在器物表面抹上豆油,用手掌蘸瓦灰反复推擦,直到手感光滑,再进行下一层的髹涂,如此反复数遍——这就是平遥推光漆器。”薛生金介绍。

这些年,薛生金有两个坚持。一是对材质有执念。随着市场扩大,许多人开始在制作中使用化学漆,但薛生金仍然坚持用天然大漆。“漆器艺术本身就蕴含材质之美,是很讲究的。”二是注重从传统文化中汲取设计灵感。桌子上,随处可见厚如砖块的书籍,“做好漆器,古代的服饰、基本器型要懂,四大名著、戏曲演义也要了解,这是我们的老传统,要传承下去。”

多年前,薛生金恢复了失传多年的“堆鼓罩漆”的传统工艺,一直以来,他始终未停下创作的步伐。“不断向自己发出挑战,就是希望给后人留下更多的原创。”薛生金说。

融入现代理念

薛晓东从福州大学工艺美术学院毕业

后,又在中央工艺美术学院进修,现在已是中央工艺美术学院、山西省非物质文化遗产项目代表性传承人。

如今,工艺制作的条件大为改善,加工平整的贝壳、调好的天然大漆已经可以通过采购获取。“但最重要的是设计能推陈出新,并且保持精益求精的工艺。”与父亲比起来,薛晓东对漆器制作有了新的看法,“一定要融入现代理念,现在审美不断变化,创作者要花心思去琢磨,年轻人才会更喜欢。”

传统的漆器艺术品,题材多为典故故事或者吉祥图案。而薛晓东的许多作品体现出一种现代简约美。四方四方的盒面上,飞鹤首尾相接、回旋一圈,灰鹤与白鹤相间,鹤尾用金箔镶嵌。简单的构图,鲜明的色彩,极具视觉冲击力。这件名为《翔》的作品被国家博物馆收藏。

“传统技艺完全可以体现时代主题,你看。”顺着薛晓东指着的方向,记者看到一幅抗疫主题的漆画:这是一组医护人员工作的群像,画面中间是一位医护工作者的逆行背影——身穿防护服,正朝病房走去,义无反顾。人物的轮廓与脊梁处镶上了金箔线,衣服褶皱部分用镶嵌的白色贝壳晕染,立体挺拔,令人动容。

“其实漆器作为一种艺术,非常需要年轻的力量,还可以借鉴外来的一些手法。”走到展览室门口,薛晓东自豪地介绍起一幅作品。这件3扇屏风,主体图案是一只巨大的凤凰,屏风下放着一张古琴,主题是《凤求凰》,但在色彩上又有变化。薛晓东说:“这是我女儿设计的,她在高校任美术教师,也从事部分漆器的设计,尝试融入更多的现代美学理念。”

探索创意设计

这些年,薛生金又多了个新身份——中国推光漆器博物馆名誉馆长。位于平遥古城东大街的中国推光漆器博物馆,同时也是平遥推光漆器文化产业创意园。漫步其中,各类漆器艺术作品琳琅满目,还有不少工艺

美术师现场创作。

在展示的众多作品中,唐都推光漆器有限公司设计师胡晓明研创的“甜甜圈”十二生肖系列吸引不少游客驻足。漆器的器型像甜甜圈,或彩色或黑色的漆面光亮平滑,纹饰上却是描金的中国传统生肖图案。胡晓明介绍,这其实是个置物盒,器物造型打破了传统的首饰盒式样,在图案设计上也有所创新。

古朴简约的红漆餐具、大气典雅的文房四宝、精致的书签、小巧的随身挂饰……平遥推光漆器正不断地贴近现代生活。这些文创产品,都出自创意园的工艺美术大师之手。“我们把传统工艺与时代元素结合,加大研发力度,拓展非遗用途。”唐都推光漆器有限公司负责人阴建平说,“我们还与市场上优秀文创企业进行合作,探索文创产品的更多可能性。”

其实,10多年前,以天然大漆为原料的平遥推光漆器髹饰技艺濒临断代。“受低成本化学漆的冲击,漆器行业曾面临经营分散、产品单一、质量参差不齐的问题。”阴建平介绍,平遥推光漆器文化产业创意园聚合国家级、省市级工艺美术大师及专业设计制作管理团队,在恢复传统工艺的同时,组建大师工作室带徒传艺,外出培训进修,与高校展开合作,“打造文化创意产品,就要不断解决创意设计在文化产业中发展的瓶颈。”

近年来,通过互联网销售和拓宽海外市场,平遥漆器的知名度和影响力不断扩大,越来越多人有兴趣接触和感受平遥推光漆器文化。“创意园已累计接待旅行、研学、实训8.6万人次,大家可以在这参观、体验漆器工艺。”阴建平说,今年还开展了漆器创意设计大赛,一批新的文化创意等待落地。

“如今,平遥漆器有国家级代表性传承人2名,省级传承人7名,还有许多工艺美术大师、龙头企业,都是宝贵的发展资源。”平遥非遗保护中心主任霍文忠说,平遥正积极举办漆文化艺术节,为世界各地漆艺匠人搭建交流平台,希望让平遥推光漆器走得更远,走向世界。

新语

优秀的文创产品,应是中国故事的生动讲述、文化内涵的艺术呈现与社会价值观念的准确传递

当下,“文创”成为生活中的热词——冬奥会期间,吉祥物冰墩墩走红网络,“墩”难求;金沙遗址博物馆4款“数字文创产品”上架即售罄……文创产品走俏市场,折射出人们日益高涨的文化消费热情,也显示出文创市场的广阔发展空间。

文创产品为什么会受到欢迎?透过文创产品,有人感慨于历史场景的创意呈现,在培育运河出土小麦盆栽时,体验种植谷物的过程;有人惊叹于多重感官的奇妙联结,在品尝文创雪糕时,咀嚼出时令与文化的滋味。无论是玩偶、日历、挂件等日常器物,还是新技术新应用呈现的多元场景,优秀的文创产品都凝结着审美特质与价值理念,走进大众日常生活。

文创产品,重“形”也需重“意”,更进一步说,要以“意”取胜。文化资源与制造工业的双向赋能,让文创产品的大量涌现成为可能。也要看到,市场上依然存在产品内容粗糙化、形式同质化的不良现象。文创产品应如何脱颖而出、形成差异化竞争优势?聚焦优势资源、精准打造IP、完成创意呈现,或是破局之道。以《千里江山图》为例,这几年,从故宫博物院研发的镇纸、茶宠等系列周边到“画游千里江山——故宫沉浸艺术展”,从歌曲《丹青千里》到舞蹈诗剧《只此青绿》……通过品类纷呈的文化产品,《千里江山图》走进了广阔的公众视野。

优秀的文创产品,应是中国故事的生动讲述、文化内涵的艺术呈现与社会价值观念的准确传递。文创之所以广受年轻人欢迎,一方面是由于它千变万化的外在形式与打开方式符合受众多元的审美诉求与消费心理,另一方面则在于它饱含着古史传说、诗词唱赋、艺术珍品等人文元素。手抚“李太白邀月夜灯”,一轮唐时明月便皓然当空;轻摇“蜀国孔明羽扇”,三国英雄故事便重现眼前……优秀的文创产品,不仅能让公众在潜移默化中深入感知历史、品读文化,还能唤起集体记忆,凝聚情感共识。

文创二字,文居词首,创随其后。唯有以文创促,以创彰文,才能让文创产品不落俗套、仿形式的窠臼,脱离形式化、同质化的桎梏。如此,文创市场才能走得更远、更好。

文创应以文促创、以创彰文

陈世涵

古瓢舞
进校园

近年来,贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县积极开展非遗文化进校园活动,将苗族芦笙舞、苗族古瓢舞等非遗舞蹈进行改良编排,作为校园课间操推广,促进非遗文化的保护和传承。

图为古瓢舞非遗传承人石光荣在丹寨县雅灰小学指导学生演奏古瓢舞。

黄晓海摄(影像中国)

哈尔滨新区深化中小学用人机制改革

教师有劲头 学校有活力

本报记者 郝迎灿

学校先后荣获黑龙江省优秀少先队集体和哈尔滨市特色学校等称号,去年学生中考成绩优秀率提升5.9%……这是哈尔滨新区利民第二中学近两年的成绩单。

哈尔滨新区自2015年底挂牌成为国家级新区以来,经济社会快速发展。“与此同时,新区教育基础薄弱的问题亟待破解。”哈尔滨新区教育局局长王媛说,“我们成立新区教育咨询委员会,以‘校长职级制’和教师‘区管校聘’改革为突破点,通过深化用人机制改革激发中小学办学活力。”

2020年8月,哈尔滨新区所有公办小学校长行政级别“封存”、离岗待聘,实行全员竞聘上岗。新区为校长设定了4级9档的专业等级,建立了校长选聘制、任期制和交流制用人机制。数据显示,校长职级制改革后,全区110名正、副校长实现竞聘上岗,履新率达到31.5%,校长平均年龄44.3岁,下降3.6岁。

综合评审、笔试、面试,原任利民第二中学副校长的齐全成功竞聘校长一职,在全区开展队伍建设、课程改革、科学管理等多项重点工作,“在去年底新区组织的中小学校综合

办学水平发展性评价中,我们学校被评为优秀等级,学校教师绩效工资占比在改革后平均提升30%的基础上又提升了20%。”

“3年一个任期,每年一次综合评价,考核结果与校长职级薪资、教师整体绩效挂钩。”王媛表示。

开展多学科融合教学、申报思维素养市级重点课题……和齐全一样忙碌的,还有新区师范附属小学美术教师冯双双,2010年她大学毕业后到一所城乡接合部小学工作。2019年哈尔滨新区推行教师“区管校聘”改革,编制由新

区教育局总量控制、动态调整,学校按需设岗、按岗聘用,建立考核退出制度。2020年9月,冯双双成功竞聘到现岗工作。

促进全区教育资源均衡配置、一体发展,是推行“区管校聘”改革的要义所在。“薄弱学校任职经历成为职称晋升硬性条件,奖励性绩效工资、评优评先向薄弱学校倾斜……”王媛表示。

据统计,教师“区管校聘”改革以来,全区34所公办中小学近3000名教职工实现全员竞聘上岗,512名教师交流轮岗。“其中,超编学校向缺编学校交流276人,优质学校向薄弱学校交流56人。”王媛说。

利民第二中学着力打造“五色德育”课程体系,花园小学校致力于创办“现代化博物馆式校园”,师范附属小学以“活力思维”课程赋能学生快乐成长……通过改革,哈尔滨新区各学校差异发展、特色鲜明,新区教育的吸引力也在不断增强。

安徽支持30台剧目创作孵化

本报合肥4月14日电(记者田先进)近日,安徽省文化和旅游厅公布了本年度全省戏剧创作孵化计划入选项目,共扶持资助30台剧目,其中包括大型舞台剧10部、小型剧(节)目20个。

据介绍,戏曲创作孵化计划是安徽省加强戏曲创作、提高艺术创作组织化水平的重要举措。在题材选择上,紧扣时代主题。在艺术种类上选择面较广,重点关照当地群众喜闻乐见的艺术形式,有9个地方戏曲剧种作品入选。入选剧目中,省内编剧创作项目占93.3%,较往年有所提升。入选剧目来自16家国有院团、14家民营院团。

“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛启动

本报天津4月14日电(记者武少民)14日,第四届“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛正式启动。这项赛事旨在通过诗词讲解,让更多人感受中华诗词之美,更好地弘扬中华优秀传统文化。

“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛已经成功举办了三届,共有20多万人参赛,参赛范围也由教师扩展到在校大学生。南开大学文学院教授张静介绍,大赛以归国执教40余年的著名学者叶嘉莹教授的别号“迦陵”冠名并作为活动品牌,弘扬“中华诗教”理念,鼓励中小学教师提炼、展示、阐发、传讲中华诗词经典中蕴含的思想精髓。曾获第三届“迦陵杯”小学教师组一等奖的甘肃省平凉市灵台县东关小学教师李天喜表示,在乡村小学坚守的14年,是诗词经典给了自己和学生不断前行的力量。

杭州学生交响乐联盟乐团成立

本报杭州4月14日电(记者江南)日前,由浙江杭州爱乐乐团和五家中小学联合发起的杭州学生交响乐联盟乐团正式成立,该乐团旨在促进艺术教育普及、提升学生艺术素养。

今年下半年,该乐团计划举办首场音乐会。今后,联盟乐团还将继续吸收杭州优秀管弦乐团、管乐团、弦乐团等校级成员单位。杭州爱乐乐团自成立以来扎根城市,为市民呈现高质量的交响音乐会和形式多样的公益普及演出。近日,杭州爱乐乐团还启动了“挥向未来”公益行动,面向优秀指挥教师群体、青年指挥人才等,用讲、演、展相结合的方式,组织观摩导赏课等。

纪实专题节目《创新之路》播出

本报石家庄4月14日电(记者张腾扬)日前,河北广播电视台策划制作的纪实专题节目《创新之路》播出。该节目分为突破壁垒、自主创新、双链融合、特色集群、创新生态、协同创新6期话题,播出后获得良好社会反响。

专题节目以虚拟直播+新闻纪录+故事讲述的方式,走访企业,采访学者,剖析典型案例,将创新成果、创新实践、创新故事搬上荧屏,讲述了氢能项目、超高纯氧化铝项目等创新团队带头人带领科研人员攻坚克难的鲜活故事。创作团队运用彰显科技感和未来感的电视前沿技术,使得节目内容风格更好契合“创新”的主题。

本版责编:智春丽 管璇悦 邓剑洋