

日前,由中国艺术研究院主办、工艺美术研究所承办的“第四届中国好手艺展”在北京工艺美术博物馆举办,110件(套)匠心之作汇聚一堂,以“材美、工巧、器韵、时宜”的新时代考工标准,铺展着传统手工艺的深厚文脉,勾勒出中国手工艺的未来坐标。

展现手艺之好

从《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”的考工法则起,中国手工艺两千多年来一直秉持着“天人合一”的造物思想。中国好手艺展所提出的“材美、工巧、器韵、时宜”的新考工标准,在继承传统理念的基础上,于当代语境下以科学精神重新诠释传统造物观。

材美不仅仅是对材料本身的欣赏,更是通过手艺人的智慧,激发其自然灵性。唐帅的岫玉雕刻作品《水生世界·逸》,展示了天作之美的材料生命力与手作艺术的创造力。作者巧妙运用不规则曲线,在规避岫玉材质绺裂瑕疵的同时,打破传统玉雕静态美学的造型方式,颇具敦煌飞天的飘逸灵动与吴带当风的流畅自然。

工巧的精髓则是“不可阶”,如漆器、刺绣、雕刻等工艺门类,一直秉持着慢工出细活的传统,同时在技艺上不断创新。王丽华的苏绣作品《九龙图》以南宋陈菜的同名作品为范本,以针代笔,描绘出九条或攀伏山岩之上、或游行于云空之中龙的形象,以平针、乱针以及自创的罗髻针法勾勒出或粗犷、或氤氲的线条,凸显电光乍现、威猛布空的氛围。作品与传统画绣一脉相承,集诗词、书、画、印、文于一身,展现当代苏绣之美。

器韵之妙,在于以有形之器载无形之道。陈荣春、陈汉青的陶瓷作品《如梦令》继承明代瓷塑艺术家何朝宗的“垂裳纹”衣褶处理技艺,衣袖层叠如山水画中的流泉飞瀑,使德化白瓷的凝脂质感与文人赏石意趣相融,三文人作揖姿态暗合“误入藕花深处”词境,实现诗、器、艺的共鸣。

当代创作者对器韵的探索构建起跨越时空的文化对话。陈玉琼的玻璃作品《生生不息》通过灯工玻璃的视觉语言传达思想内涵。作品由众多分布错落有致的玻璃花朵组成,自然生长的态势富有韵律美感,花朵之间疏密得当。作者将玻璃的透明、脆弱与人类的纯真和苦难进行对应,具象化人类追寻真理与信仰的心路历程,在自由、灵动的多样性和无序性中增添神圣感,引发观众对生命意义和未来的思考。

材美、工巧是“好手艺”之根基,器韵、时宜则是其发展的双翼。本次展览展现出既深扎文化土壤、又拥抱时代浪潮的智慧,正是当代中国手工艺穿越千年生生不息的关键。

叩问破界探索

在数字化蓬勃发展的当下,对“时宜”精神的当代诠释是此次中国好手艺展的重点。讨论破界还是背离,其本质是在追问手工艺之根究竟是具体的技法、固定的形制,还是“材美”“工巧”及其背后的人与物?

此次展出有两件作品颇具关注。其一是隐匿于展厅后场的装置作品《叙事》,作者以天然丝瓜瓤为载体,完成装置创作;其二是陈列于出口处的《恐龙》,整件作品由废旧轮胎解构重组而成。这两件作品的共同特征在于对材料与工艺的双重突破——既未沿用玉石、贵金属等传统意义上的名贵材料,亦未呈现漆器髹饰、累丝镶嵌、陶瓷烧造等经典工艺所强调的“工”。

当手工艺作品的物质载体转向日常废弃物(丝瓜瓤、废旧轮胎),当创作过程消解了传统手工艺的技术壁垒,以材料再生与形式重构为特征的实践范式,这是否是对既有手工艺价值体系的解构?这样的转化,究竟是对手工本质边界的重构还是背离?

争议的核心在于,我们是否允许手工艺拥有不止一种“好”,是否对于“材美”和“工巧”概念有不同理解。大多手工艺创作者常将“材美”等同于金

第四届中国好手艺展

材美工巧 器韵时宜

陈
聪

图①: 王丽华《九龙图》(局部)
图②: 陈荣春、陈汉青《如梦令》

图③: 范泽锋《禅墩·朝阳》

图④: 王雷《文锦华夏》

银、玉石、丝绢等名贵材料,《蓄势》与《恐龙》的作者却反其道而行。前者利用丝瓜瓤纤维结构的天然孔洞设计光影穿透路径,使其在视觉上具有丰富层次感,在层叠贴合中呈现出类似文人画“米家山水”的氤氲意境;后者将废旧轮胎转化为艺术创作的材料,将轮胎上的纹路转化为雕塑表面独特肌理,深深浅浅的沟壑不仅为作品增添了丰富的层次感,更赋予其历史沧桑感。

这两件作品突出了“人”在手工艺创作中的主体地位——不是材料决定创作方向,而是创作者赋予材料新的意义,是手工艺生态中的观念先锋。在经典中深耕“材美”“工巧”,在当代艺术中拓展“器韵”边界,更在观念实验中践行“时宜”精神,这是未来中国好手艺之美、美美与共的愿景。

奏响文脉新声

手工艺的“破界”从来不是否定过去,而是让古老的造物智慧在新语境中重新发声。与法国、美国等西方国家以新替旧的现代化方式不同,中国手工艺的现代化是从“尊古”中寻求突破,强调在“传承/创新”的二元框架内实现文化延续。在手工艺创作中持续性使用传统符号,是中国手工艺的独特文化基因。

本届中国好手艺展植根手工艺“活态传统”的自我更新机制进行呈现。范泽锋的紫砂作品《禅墩·朝阳》深植中国传统比德于物的哲学传统,以向日葵为意象,将植物生长的动态轨迹转化为器物的静态造型,壶身葵口将器体均分为六瓣,每道筋线从盖面延伸至壶底,延续着自明代时大彬、清代陈鸣远等所倡导的线面结合、筋瓤匀亭的美学意蕴。

王雷的纸搓线编织作品《文锦华夏》,以明代服饰为形式载体,将承载当代知识的书籍拆解为创作材料,通过手工编织,使文字符号与服饰形制形成互文。这种创作实践,表面上是对传统纺织工艺的材料颠覆,实则是通过具体物象将中国传统服饰符号予以具象化,使其在材料置换中获得新的言说意义,让历史符号在与当代材料的碰撞中完成现代性阐释。

中国手工艺在代际传承中积淀起深厚的文化内涵,尊古维新的特质使中国手工艺在全球化时,兼具强大的文化辨识度和开放的创新空间。此次展览的特邀展品是北京工美集团有限责任公司设计制作的国礼《和合之美捧盒》,其在材质运用、纹样设计上恪守经典范式,以敦煌荷花如意纹为主饰,辅以回纹、葵纹等传统雕漆锦地以及花丝小松,将器物功能与文化寓意熔铸为一,与商周青铜器铸鼎象物的叙事传统一脉相承,展现中华文明延续数千年的文化体系。以传统为体、以时代为用的策略,为国际观者建构起识别中华文明的视觉坐标,让中国手工艺升华为“中国创造”的文化象征。

通过一道道工序、一件件作品以及展览叙事、学术研讨、大众美育等多重路径,既不盲目复刻传统,亦非对现代性的全然臣服,中国好手艺展呈现出独属于当下的文化丰碑。

(作者系中国艺术研究院工艺美术研究所副研究员)

再现百年前奋斗求索之路 ——看电视剧《人生若如初见》

贾英华

近日,电视剧《人生若如初见》播出,受到广大观众的关注。晚清以降,中国遭遇“三千年未有之大变局”,该剧聚焦1900年—1912年这段历史时期,以庚子事变为时代背景,讲述了一群身份与命运各异却有着共同理想的年轻人,投身社会变革的故事,细致描绘了百年前仁人志士推翻帝制、救亡图存过程中的艰难奋斗历程,折射出青年人昂扬蓬勃的求索精神。

近代中国的历史,是一部苦难屈辱的历史,也是一部英勇抗争和曲折求索的历史。1900年—1912年是中国末代封建王朝的最后12年,整个国家走到了面临抉择的十字路口,那就是中国应该走什么样的路?当时东西方多元思潮激烈交汇、碰撞,《人生若如初见》以真实的历史背景为依托,虚构了一群典型人

物:出身清宗室的梁乡,意外结识革命志士杨凯之以及新军人士李人骏,三人被选为最早一批赴日留学的学生,赴日途中他们与革命志士吴天白、开文堂的二小姐谢蕙红邂逅,从此五人的命运被紧紧绑在了一起。剧中的革命派与爱国青年,以“明知不可为而为之”的决绝,在绝望中撕开一道光明,而梁乡、杨凯之、李人骏三人不同的命运走向,也从独特的视角回答了彼时的中国为什么需要新民主主义革命这个时代之问。

力求复原历史背景原貌是此剧一大亮点。作为本剧历史顾问,我与主创团队反复研究、推敲、调整,以保证历史细节的真实、严谨。在剧中,我为饰演载沣、载洵、载涛、隆裕太后等角色的演员说戏,客观

介绍历史上的真实人物。我查找了许多历史资料,包括前往故宫博物院调阅档案资料,力求还原清末各路军队的多种军服制式,让剧中出现的朝服、礼服、常服、军服及各类官服等,在不同场合一一对应。剧中有不少涉及晚清宫廷的场景和礼节,如不同人物进殿是敬礼还是鞠躬,下跪时是单腿跪还是双腿跪,宫中进膳如何上菜等,也要力求还原历史原貌。清末民初,东西方思潮交融,西装革履与长袍马褂、崭新军服并行不悖。一身穿着打扮与衣饰,昭示了角色截然不同的立场,譬如梁乡母亲所穿的满清服饰与杨凯之、吴天白的便服形成了鲜明对比,杨凯之和梁乡毅然剪发反映了不同思潮的冲撞,隐喻着历史的演化和进步。

时移事易。一百多年后的今天,中国在国际地位、民族命运和外交姿态上发生了根本性转变。今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,作为国家广播电视台重点电视剧规划选题、上海文化发展基金会重大文艺创作资助项目,电视剧《人生若如初见》带我们回溯百年前中华民族艰难求索的历史,对过去是一种反思,对未来亦是一种警示。

(作者系晚清研究学者、电视剧《人生若如初见》历史顾问)

盛世如海 礼敬青春

中国国际青年艺术周开幕

本报电 (记者郑娜) 5月28日,“中关村·青春的海”第十七届中国国际青年艺术周在北京启幕。活动将持续到6月24日,汇聚海内外10余家顶尖艺术团体,数千名艺术工作者和爱好者共同呈现音乐、戏曲、舞剧、话剧等20场精彩演出。

本届艺术周包含“盛世如海·经典之夜”开幕音乐会及四大板块活动。在“百川归海·多彩印记”板块中,来自法国、意大利、俄罗斯等国家的艺术家将带来“乐动·乐青春”户外音乐专场演出及俄罗斯小白桦国立模范舞蹈团专场演出,促进跨文化交流;在“光音如海·致敬传奇”板块中,“中国民谣三十年·新声计划”主题音乐季—青春校园专场演出将特邀芭蕾等歌手重返校园,重温青春记忆。

开幕式以“盛世如海·经典之夜”为主题,为观众呈现了一场跨越东西方艺术经典的音乐盛宴。主创团队介绍,本次演出在节目编排上独具匠心,精选中外艺术经典选段,巧妙实现东西方文化的对话与碰撞。在创作理念上,团队放眼国际视野,立足海淀特色,特别融入AI智能等创新元素,力求为海淀观众打造一场兼具艺术高度与时代特色的视听盛宴。

本届艺术周由北京市海淀区人民政府、紫荆文化集团有限公司指导,海淀区文化和旅游局、中国对外文化集团有限公司联合主办。

中国茶文化主题绘本走进英国

本报电 (记者张盼) 近日,英国后浪出版公司携手福建省安溪县人民政府共同举办的《老虎,别怕》英文版绘本《Tiger, Don't Worry》首发式在伦敦举行,“后浪全球插画奖”也在活动上设立。

英文版绘本《老虎,别怕》的创作灵感源于作者马岱姝2016年的安溪茶乡之旅。2015年,马岱姝在法国安古兰漫画节遇到了后浪出版公司创始人吴兴元,2016年受邀前往吴兴元的故乡福建安溪。马岱姝从小在城市里长大,一直有对自然和土地的向往,想做一个既和茶有关,又和华南虎有关的故事。在安溪,她体验了当地的生活并尝试了铁观音的制作过程。“于是就有了老虎和小夏,一起在山里长大,一起尝试做茶,一起犯错,一起逃跑,一起回家这个故事”。

《老虎,别怕》中文原版绘本在中国图书市场备受好评,此次面向全球的英文版在英国推出,中国绘本的“出海”尝试引发外界关注。而发布活动也与安溪县在伦敦工艺周中国国家馆举办的“下午茶”活动相得益彰,让中国茶文化故事以更生动有趣的形式走向英国乃至全球读者。

由英国后浪出版公司发起、旨在挖掘培养插画艺术人才的“后浪全球插画奖”也在《老虎,别怕》英文版首发仪式上设立,主题为“Time For Tea (茶之时)”。首届作品征集主题同时发布。首届“后浪全球插画奖”获奖者将有机会受邀到安溪采风,以“安溪故事”或“在安溪的故事”来切入创作,展现安溪历史、人文、生态及人与茶叶共生共融等元素的中国故事,推出原创插画和绘本故事。

作为后浪出版公司“出海”的关键一步,英国后浪出版公司于2023年在伦敦成立,纽约、柏林等地也陆续设立了办公室。英国后浪出版公司与安溪县历史文化旅游研究会推出的“后浪全球插画奖”,希望以艺术为媒介构建跨文化对话机制,为中国故事“走出去”获得更具创意的国际表达。

用艺术清泉浇灌祖国花朵

胡一峰

今年“六一”儿童节期间,中央广播电视台总台文艺节目中心戏曲频道《宝贝亮相吧》栏目策划推出六一特辑,用戏曲、曲艺、音乐、舞蹈、杂技等多种艺术形式,为全国的小朋友和大朋友奉献了一场昂扬向上又轻松活泼的艺术盛宴。

《宝贝亮相吧》六一特辑分为“一起过六一”“戏曲进校园”“今天我最大”“有请接力棒”“童心向未来”等板块,全方位展现小朋友们在中华优秀传统文化熏陶滋养下阳光向上的成长面貌。节目从主题立意到内容选择,从结构布局到表现形式,都贯穿一条鲜明主线,即以文化滋养童心,以美学升华童趣,以艺术彰显童真。

传统戏曲蕴含着中华文化和美学精神的密码。节目中,小演员们奶声奶气地演唱京剧、越剧、豫剧《穆桂英挂帅》,像模像样地在京剧《智斗》里扮演机智勇敢的阿庆嫂、诡计多端的刁德一、蛮憨直爽的胡司令,认认真真地演绎京剧《智取威虎山》中杨子荣“穿林海,跨雪原”的场景,淋漓尽致地展现京剧《三岔口》那一场经典的摸黑打斗;来自佛山的小学生表演粤剧《赛龙夺锦》,来自厦门的孩子们带来歌仔戏《余赛花狩猎》。创意节目《奇·技》中,小演员们亮出了脸、水袖、跷功、打柜出箱等戏曲绝活,一招一式,虽还显稚嫩,却满是真诚,他们脸上、眼中、身上洋溢的对传统戏曲发自内心的热爱,让所有年龄段的观众大声叫好。

亮相,本是戏曲名词,指的是演员在台上富有雕塑感的造型展示。在人生的道路上,我们会经历无数次亮相,也需要多种多样的舞台。《宝贝亮相吧》把舞台交给孩子,把镜头聚焦孩子,通篇贯穿“孩子演、孩子看”的主线。在节目中的20余次表演里,孩子是绝对的主角,穿插其中的大演员不乏名角大腕,诸如知名相声演员李伟建、获得戏剧梅花奖的京剧演员蓝天,然而,在这个“小人国”里,他们甘为配角,担任烘托一朵朵“小红花”的“大绿叶”,或与小演员搭档配戏,或献唱经典儿童歌曲助阵。当《一分钱》遭遇大王奇遇记》《葫芦娃》《大头儿子和小头爸爸》等熟悉的旋律,伴随60后、70后、80后、90后大朋友的演唱在耳畔响起,所有人瞬间穿越回了童年。

在大约120分钟的时间里,各个精彩节目轮番登场。多剧种《穆桂英挂帅》、豫剧《五世请缨》等饱含家国大义,京剧《定军山》塑造英雄气概,京剧《岳母刺字》彰显爱国情怀,粤剧《赛龙夺锦》表现奋斗精神。流行美与中国风结合的越剧歌《陪你这一程》以及激昂慷慨的《少年中国说》,则在跨越时空的青春对话中,引导小观众用创新的眼光看待传统,自觉树立起担当时代大任的文化志向。

节目打破棚内单一录制空间,采取了纪实寻访与主会场演绎相结合的形式,绿水青山、戏苑舞台交相辉映,艺术、文化、自然融为一体,温馨、童趣、哲理互为支撑,在多元视角的制作与呈现下,多彩的舞台被孩子们的歌声和笑脸装扮得更加多彩。中华少年与中华文化互为映现,相得益彰,既契合当代少年儿童欣赏趣味,又传递出新时代对少年儿童的成长期待。

(作者系中国文联理论研究室副主任)