

兼具学院派技术与女性风格 《穿行》作品展在京开幕

中国出版传媒商报 日前,“穿行”——李蕾个人作品展开幕式在宋洋美术馆3号馆举行。湖北美术学院博导、《学院美术》主编银小棠,中央美术学院壁画系教授刘斌,首都师范大学美术学院教授汪港清、韦红燕,著名国画画家张彦,著名策展人何畏,湖北美术学院壁画系副主任丁晓等出席开幕式,该展览将持续至7月7日。

画家李蕾近些年的绘画探索和创造,大抵呈现出三方面特质:其一,在当代文化中寻求各种不同

审美文化的契合点,并把当代人的生活经验与视觉经验注入其中;其二,致力于绘画艺术语义与语汇的拓展,破除媒材的壁垒,建构更具当代意义的绘画语言体系;其三,将绘画纳入心里的仪轨,情感与思绪与她的绘画相映无间。

作为此次画展的出品人,艺术家、策展人、798宋洋美术馆创始人、未来有趣VR总裁宋洋表示:“从李蕾的画作中看到了艺术家内心的平静。在意大利亚洲青年艺术家提名展上,我与佛罗伦萨艺术学院的同行进行交流时,了解到他们尤为注重从传统绘画中找到新的脉络和方向。李蕾的作品既有中国传统学院派注重技术的一面,又极具个人女性化的风格。” (闻 创)

文乾刚:半个世纪让雕漆走入现代生活

中国出版传媒报记者 王少波

技艺上不断创新是雕漆传承的核心。谈及创作理念,文乾刚认为,雕漆技艺需要不断创新。他十分认可一种观点:绝不模仿自己和别人的过去。“本着这一理念,我一步步走来,不断思考新的内容。”

在雕漆厂效益比较好的1970年代,文乾刚曾创下件作品卖出1.5万元的纪录。那时的他,经过了长时间的积淀,正是厚积薄发的时候。“因为我之前学习的专业是雕塑工艺美术,所以我就想能不能把雕塑和雕漆结合,创造一个新品类。”于是他就开始尝试。当时的雕漆主要以动物为设计模板,文乾刚就从“马”着手,仿照当时火热一时的唐三彩制作出“剔红仿唐马”。其中一件受到了外贸经销商的喜爱,卖出了1.5万元的高价。后来,在厂里的要求下,他着手开发批量生产的技术,也就是进行“模具化”。

但问题在于,众所周知,工艺美术的创作由于其特殊性,很难复制。因此模具化的难点就在于如何将作品的外形复制下来。据文乾刚介绍,他首先将作品的制作分解成各个模块,制作成金属阴模;之后翻制出大量的“阳模”,因为所需材质的特殊性,这批“阳模”用树脂制成之后,再用这批树脂“阳模”翻制出更多的石膏“阴模”;最后,就是用石膏“阴模”制作出真正的雕漆作品。

“这花了一整个冬天的时间。后来,由于这一产品的火热,雕漆厂一度成了‘马圈’。这批产品有不同的

文乾刚

1941年生,1961年从北京市工艺美术学校毕业后进入北京雕漆厂工作,直至退休。国家第一批国家级非物质文化遗产项目(雕漆技艺)代表性传承人、中国工艺美术大师。

规格和风格,在经济上为雕漆厂创造了可观的利润。”文乾刚说到。“但如今,时代改变了,一些不符合当代需求的艺术消亡了。纵观艺术史,往往一个艺术家的创造能带动这一门艺术一时的火热。对我来讲,雕漆是一场机缘,本来我并不了解这一行业,但从毕业进入这一行业后,我不断找寻,走到了今天。”

赋予更多现代功能,让雕漆走入当代生活。文乾刚一直强调,从事雕漆一行,不能仅仅考虑经济效益,更应该思考如何让雕漆走入当代生活。“其实这二者不矛盾,追求经济效益就要在技艺上不断创新,从而争夺市场。”他认为,这就需要雕漆作品具有现代的功能,主要包括两部分:一是物质使用功能,二是精神欣赏功能。这二者相辅相成、和谐统一、缺一不可。“创作出一件作品后,要问问自己,它能做什么用。那些人们看见后能发出‘找它找了好久’这样感慨的作品,才是适应市场的好作品。”

此外,他还提出,艺术创作的品位和风格,也要适应当代人的需求。“从事艺术的人有一项义务,就是引领大众的审美。当今社会上有很多市场效果好的艺术创作,但对大众的审美引领作用却几乎没有。这无疑失败的。”

多年来,文乾刚创作了很多不同品类的作品。他告诉记者,在30岁时,他更喜爱创作立体雕漆,比如动物的造型等;但从1990年代开始,他着手创作高档的中大型雕漆作品,每年做2-3件,比如大盘、大瓶等;2001年退休后,他进入大学开办工作室,并开始制作雕漆屏风,“目前我已经制作了10件屏风,这已经达到了我原本的目标。同时这也说明了,屏风在当代社会是有用途、有需求的”。

会到的,所以田野调查对于了解真实情况与研究非常有好处,在田野才能看到真正的东西。”

经过多年观察,李宏复发现,目前年轻一代的刺绣从业者数量不少,尤其从事苏绣的工作者数量还是很多的。刺绣是中国传统手工艺,因此一定要通过时间的沉淀才能够绣出好的作品。“但有一些80后的刺绣从业者,尤其在少数民族地区的刺绣从业者一般受教育程度只到初中,初中后出去打工,他们从小基本不学习刺绣,打工回来结婚之后才开始学习或从事刺绣工作。”但在城市,刺绣进入高校并受到高校学生的喜爱是一个值得注意的现象。目前,武汉纺织大学、江南大学、湖南师范大学、北

剔红紫砂胎枇杷果纹壶

化非常有帮助。”

我国刺绣发展三大瓶颈及解决路径。李宏复表示,从宏观视角来看,目前我国刺绣发展所遇到的问题,最为突出的是“全球化的冲击”。“由于现在中国人手工费越来越高,近年来,中国的绣娘到朝鲜进行教学,朝鲜绣娘学习了刺绣之后进行‘来料加工’,出现‘朝鲜绣’,‘朝鲜绣’再返回进入国内市场。”据了解,‘朝鲜绣’返回到国内市场后,进入苏州,往往会被当作“苏绣”售卖;返回到湖南,则被当作“湘绣”售卖;返回到四川,则会被称为“蜀绣”售卖,“因此,刺绣全球化的出现对于我国各地刺绣的发展冲击很大。”其次,刺绣传承人的责任心与自觉性有待提高。在一些省市级博物馆展厅或传承人的店铺中,会发现一些朝鲜绣被宣称当地的刺绣销售给消费者,“传承人的趋利意识太过浓厚”。第三,各地政府对手工艺资助不平衡的问题也较为突出。如各地政府对于文化产业的资助资金都流向经济较为发达地区的企业或手工艺传承人,而对于贫困地区或少数民族地区的刺绣从业者,则关注得相对较少。

对于当下中国手工刺绣的发展,李宏复建议,首先政府应该组织国家级、省级刺绣传承人承担起传承的责任与义务,而对于传承人的评级体系,应尽量覆盖所有的传承人,从而带动刺绣的全面发展;其次,各高校、艺术家应介入刺绣的创意与设计;再次,绣娘群体应努力为自己争取到政府的帮助;最后,社会名人应加强对刺绣的宣传,企业家应介入刺绣产品市场中。

艺术

在我国古代丝织物中,“锦”是代表最高技术水平的织物。南京云锦、成都蜀锦、苏州宋锦并称为“中国古代三大名锦”。云锦工艺独特,至今仍多采用传统提花木机纯手工织造,挖花盘织、妆金敷彩,形成了库锦、库缎、妆花等独特工艺,是人类织造工艺的典型代表。

金文,正是云锦这项非物质文化遗产的国家级代表性传承人。他从事云锦创作和古代丝织工艺研究40年,主持及参与10多项国家、省、市级科研项目,撰写了数十万字的专业论著,获有云锦国家专利300余项。其作品多次荣获国家级工艺美术大奖,许多作品被海内外知名人士和国家级博物馆珍藏。

金文:云锦艺术需要活态传创

中国出版传媒报记者 蔡蕾

1973年,金文高中毕业,拥有绘画功底的他被选进南京市工艺美术公司,后调入南京云锦研究所从事云锦研发生产。在那里,一批老艺人带着十来个年轻的徒弟学习云锦技术。虽然一开始金文的理想是从事更富有创造性的工作,而云锦的织造异常辛苦,这与他的想象有所差异,但金文坚持了下来,并渐渐喜欢上了云锦。同时,他把云锦的织造转变成了一种传承的责任,“教我们的老艺人由于年岁的原因,有可能明天就再也见不到了”,金文渐渐意识到了云锦传承的危机感及自身所肩负的责任。因此,金文努力学习云锦织造工艺中的每一个环节,并投身到云锦艺术的传承与创新之中。

传统工艺要有现代表达

对于云锦艺术的传承与创新一直是金文思考最多的问题。云锦这样的传统工艺,用传统的方法、设计、思维把它做出来,到底有没有市场?云锦艺术到底需要完整的传承下去还是利用新的方法去传承?这些具体的问题是金文在日常工作与实践反复思考与论证的话题。

经过多年的实践与思考,金文表示,云锦艺术的传承要进行活态的传承,在这一前提下,还要进行创新。而对于云锦艺术的创新,他认为以下两点尤为重要:第一,传统文化要用现代装饰手法表现;第二,传统工艺要有现代表达,即云锦工艺的表达方式要用现代手法。对于以上两点,他用自己的作品《鱼蝶图》来解释说明。《鱼蝶图》利用了鱼和蝴蝶两个基本元素的交错变化,将图案相互之间的联系进行设计,营造出视觉的错觉感。整幅作品明亮艳丽,给人以强烈的视觉冲击力,体现出一种现代时尚感。鱼代表富贵,有年年有余之意;蝴蝶代表长寿,有耄耋之年之涵。整幅作品寓意美好,线条优美,颜色鲜亮,是传统与现代、中式与西式的结合。

“这幅作品骨子里是传统的观念,但外在形式是现代的。”金文认为这样的创新是云锦艺术传承与创新的重要思路。

“细水长流”式生存

金文认为,当下是信息化的时代,而电脑的发明与云锦的“织”息息相关。这种关联主要表现在程序控制原理和二进制原理两个方面。“古人织云锦的提花工艺堪比电脑的工作。”金文举例表示,古人织一幅“初升太阳”的画,用100根经线、100根纬线,要在50根的位置使太阳的形状慢慢放大。这种坐标定位实质上是一种数据的关系,这其中就有一个程序的排列和控制,从而形成“织造”。这种中国人发明的“集成技术”可以说是最早的程序控制原理,而二进制的由来也与云锦织造的提花工艺密不可分。

对于青年一代如何更好地传承云锦这项艺术,金文表示,云锦工艺复杂独特,相较于其他织物较为“高档”,同时,该艺术也较为小众。“因此,云锦适合‘细水长流’式的生存,不可能一下子爆发,全民都来做云锦。”

但金文认为,“丝”及“丝文化”对于中国的发展具有十分重要的影响。如今国家所倡导的“一带一路”正在将丝绸文化更好地发展开来,“虽然‘一带一路’一方面是国家的高铁、手机、网络的建设,但另一方面,我们的传统文化包括丝绸文化也在不断地进行渗透”。

观察

李宏复:培育刺绣传承人文化内蕴与底蕴

中国出版传媒商报记者 春蕾

中国刺绣文化特质“引人入胜”。“我国不少学者对刺绣的研究大多从工艺美术的角度进行,因为所修专业不同,而我的研究更多的是从文化的角度对刺绣进行研究。”经过多年调查,李宏复发现,2/3的刺绣作品都能够变成商品,这样,刺绣作品售卖出去之后,能够使中国各民族刺绣妇女多多少少拥有收入,提升其家庭地位。此外,刺绣还具有“无文字的教化功能”。她认为,中国民间绣品所呈现的刺绣纹样在女性有意识美化生活的同时,也无意识地承担了教化

李宏复

中国艺术研究院艺术人类研究所研究员。2005年,其博士论文《枕的风情——中国民间枕顶绣》获中国艺术研究院优秀科研成果奖;2008年起,申请国家社会科学基金艺术类“中国少数民族刺绣工艺文化研究”课题,对津、晋、蒙、辽、吉、黑等地22个民族的民间刺绣工艺文化进行田野调查。2016年,参与国家社科基金艺术学重点项目“社会转型与传统工艺美术”,负责项目中的“刺绣”子课题。

功能。绣女们不仅通过这些刺绣纹样,表述着她们对人生的期许和企盼,同时也传递着她们对“真善美”的价值判断。

高校应介入少数民族地区青年刺绣研培教育。自2008年起,李宏复对全国各地少数民族地区刺绣进行田野(实地参与现场的调查研究)调查,她发现我国56个民族中,不少于50个民族拥有自己的刺绣。这些少数民族区域的刺绣虽然各具特色,但深入调查后,李宏复发现绣娘作品找不到销售路径、政府对贫困地区的刺绣发展的关注与资助相对薄弱、绣娘自身学识与修养有待提高等问题突出。“这是到第一线调研之后深刻体

京服装学院等高校均开设有刺绣课程,“如武汉纺织大学服装学院成立了汉绣研究中心,他们用汉绣做服饰的产业开发,为本科生开展选修课,受到学生的热烈欢迎,每学期开学该课程都被‘秒抢’。”李宏复强调,高校一定要介入年轻人刺绣的培养,少数民族的绣娘也一定要进入高校进行研培,“因为少数民族地区的绣娘一般学历与修养不够,她们非常渴望进入研培班提升自己,这些地区的绣娘在传承刺绣之外,能够更好地创新非常重要。2016年,文化部全面实施中国非物质文化遗产传承人研培计划对传承发展民族优秀传统文化