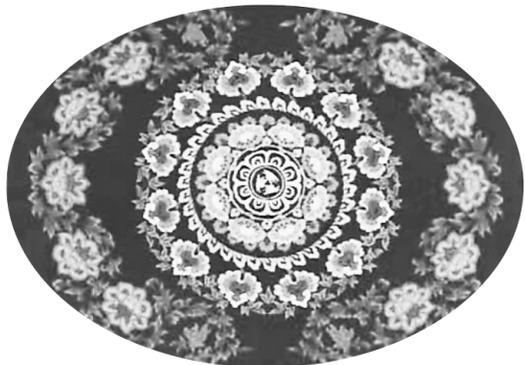

非遗 观察

天水丝毯:蕴藏东方文化密码

□ 何喜田

天水丝毯作品

这是源自心灵的艺术,这是丝路古道上的文化奇观。一次次传承中,一代代创新里,它亲历并见证了中国丝毯艺术的繁荣和昌盛。

它,就是有着“软黄金上的雕刻”美誉的天水丝毯。

千年技艺凝聚手工艺人的智慧

在甘肃省博物馆收藏着一件东汉时期地毯的实物残片,透过苍茫岁月,依然见证着中国早在汉唐时期就盛行的丝毯织造。唐代诗人白居易在《红线毯》中曾写道:“红线毯,择茧缫丝清水煮,拣丝练线红蓝染。染为红线红于蓝,织作披香殿上毯。”诗歌记述的就是当时安徽宣州上贡朝廷的红线丝毯的华美。

丝毯,顾名思义就是用手工编织的真丝挂毯、地毯等织物。

真丝的柔和质地、图案的华丽精美,成就了丝毯编织艺术的艺术风采。作为中国丝毯北派艺术的杰出代表,天水丝毯在千百年色彩斑斓的传承发展中,凝聚了一代代编织艺人的勤劳和智慧。

天水,作为古丝绸之路东段的重要节点城市,拥有优越的地理环境和丰富的人力资源,为丝毯的生产提供了良好的条件。天水丝毯沿袭了宫廷贡品的风格,采用了手工八字形打

结裁绒的方法,行业内也称之为手工打结丝毯工艺。所谓八字扣工艺,就是前位跟后位的线互相交叉,形成一个八字形。正是凭借这一独特技艺,天水在历史上成了我国主要的丝毯制作、加工地之一。

从汉唐而来,直至明清以降,天水一些编织小作坊在八字形打结裁绒工艺的基础上,开始应用剪刀片剪绒工艺,再经过片剪工艺处理,使图案达到浮雕的艺术效果。这种类似于园林修剪的工艺,使得丝毯制作技艺首次从平面走向了立体。也正是从这个时候开始,天水丝毯的独特制作技艺才基本定型。

天水丝毯的图案有仿古图案、艺术图案和波斯图案三种。仿古图案以富贵长寿、康乐自然为主题,从式样到配色都突出古朴典雅的特色。常见的图案有八宝、四翼、花草、龙凤、鸟兽、雷纹、蟠螭纹等,还有古代狩猎、耕作等生活场景。仿古图案的丝毯,最早出现在清朝乾隆年间,被王公贵族、文人商贾大量使用。艺术挂毯图案多涉及人物形象、奇山秀水、名兽珍禽、敦煌壁画、飞天造型以及琴棋书画等,追求毯面的美观逼真、设色的古典雅致。艺术图案的丝毯最早源自敦煌莫高窟隋代洞窟的壁画,画面中飞天舞姿在地毯上翩翩起舞,惊鸿若仙。波

斯图案,多取材于自然界的树、叶、藤等。在配色上,以波斯红宝石、孔雀绿为主基调,通过多种颜色、层次的堆积和变化,形成题材广泛、内容丰富的丝毯。无论哪种图案,融入天水丝毯中,都强烈地凸显出鲜明的地域文化特色。

复杂工艺凸显艺术独特性

丝,贵如金,柔若金,且丝织极具浮雕效果,丝织而成的艺术挂毯,其华美、珍贵有着“一丈毯,千两丝”的美誉。作为手工编织艺术中的艺术表现形式之一,天水丝毯采用优质的桑绢丝或柞绢丝为主料,有图案设计、绘制、配线、织毯、平毯、剪花、整理等21道工序,所有的工序都是手工操作。编织艺人在制作的过程中,需要极大的耐心毅力。每件丝毯,往往都需要数月或数年才能完成。

“彩丝茸茸香拂拂,线软花虚不胜数”。天水丝毯在岁月中积淀了太多的历史情感和文化精神,2014年,天水丝毯织造技艺作为传统技艺,成功入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。

天水丝毯200道以上工艺的经线和纬线则必须要采用桑蚕丝。虽然说100道是最低的工艺水准,还远未达到丝毯的极致,但在当时却为天水丝毯争得了至高的声誉。以此为契机,设计人员又通过“请进来,走出去”的方式,先后研发出了400道超薄型水洗丝毯等新产品。据了解,有时一幅丝毯需要选用100多种色丝,经过色与色之间的混合匹配后,达到400-500种不同的混合色,最多的甚至可达上千种。也正是因为这种传统而精细的工艺,才保证了天水丝毯在艺术上的独特性。

展现传统技艺的多元魅力

天水丝毯编织工艺是按照工艺参数和图案设计的要求织出不同厚度,通过片剪裁刻工艺突出毯面主要纹样,从而达到浮雕的艺术效果。作为传承人,刘静波和他的团队成员多年

来一方面坚守着天水丝毯既有的传统,另一方面又大胆吸收现代美术观念。30多年来,他们通过不断探索,不断创新,让天水丝毯具有更加鲜明的图案特色和地域文化内涵。在题材的拓展上,也融入了地方名胜古迹自然风光等,充分彰显了传统工艺与地方文化结合的艺术魅力。比如葡萄画,就是他最爱的一个画种,不仅仅因为天水盛产葡萄,主要是葡萄清冽的气质、雅致的品格极具寓意。如此,中国传统绘画和丝毯工艺得到了完美的融合,一经推出,便受到市场青睐。

天水丝毯集华贵的光泽、精湛的工艺、丰富厚重的色彩于一身,在我国手工丝织艺术中占据了重要的位置。

近年来,通过传承人对传统丝织工艺的挖掘、整理和创新,天水丝毯在原有传统工艺技术的基础上,加入了浮雕与装饰绘画理念,“软雕刻”产品推陈出新。浮雕工艺,浮雕锻造,浮雕制作。这种新品,以别具一格的特质为传统丝织工艺艺术的深度创新,提供了极具价值的美学理论依据。散发着深远历史意蕴的青铜器、青铜纹样、秦文化,还有深厚的石窟印象、石窟记忆、丝路风云等,源源不绝的题材,经过设计、夸张、变形,达到了出神入化的效果。

创新,意味着超越,也意味着发展。《华夏图腾》在第42届国际旅游产品和工艺美术品交易会中,获得银奖。《兽面纹》在第十届甘肃省工艺美术百花奖评审会中获得创新设计一等奖,并在第43届国际旅游产品和工艺美术品交易会上获得金奖。《珠帘凤翔》在第九届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会获得中国工艺美术精品奖。

今天,生发着无限魅力的天水丝毯,犹如一幅逐次展开的美丽画卷,向世人展示着它深厚的文化积淀。这是天水手工艺人以自己的方式,表达的对生活的热爱,对传统的眷恋和对这片土地最大也是最美的回报。

或许,东方文化的密码就蕴藏在这一缕缕的丝线中,在那一幅幅古朴的图案里,在一代代艺人的传承和创新中。(本文配图均为资料图)

《赵安献马》剧照 李天禄

“自古狄道雄关险……世代忠良天可鉴,保家卫国英名传……”苍苍有力又悠扬婉转的腔调,那些说不尽的风流人物、道不完的传奇故事,都在这里得以重现。近日,由国家一级秦腔演员王永进(饰演赵安)领衔主演,陕西省秦腔艺术研究会副会长、国家一级演员陈淑玲担任总导演的大型原创秦腔历史剧《赵安献马》在临洮县首演。

临洮,自周安王十八年(公元前384年)建置狄道县以来,一直是多民族聚集地,多元文化的混合融合形成了临洮独特丰厚的人文历史,也涌现出了无数致力于民族团结的史实事迹。

新编秦腔历史剧《赵安献马》是以明朝初期临洮人赵安及相关历史事件为背景题材,主要讲述了赵母花甲寿诞之时,赵安因涉蓝玉案,被族兄牵连,发配充军。新皇登基,朝廷征马,赵安因献马有功,被封临洮卫指挥使,后出征漠北,守疆有功,获得朝廷赐免死铁券,封为甘肃右副总兵,镇守甘肃的故事。

《赵安献马》整个剧目由《惊变》《惜别》《升帐》《遥夜》《缘定》《盼子》《回銮》《献马》《北征》《赐券》等十场折子戏组成,演绎了一场匡扶正义、保国安民的浪漫传奇。剧中充满了传奇色彩,导演在创排中融入歌剧、舞剧、话剧等艺术表现方法,使传统的秦腔充满了现代感,令人耳目一新。同时,剧目在艺术的表现形式上大开大合,在情感的处理上大起大落,使得观众的情绪为之紧扣,深深入戏。

该剧在演出中采用了赵安故乡(临洮县衙下集镇)的月牙泉、寺洼山、九龙寺、大衙、二衙等景点为背景,巧妙融入花儿、傩舞等本土历史文化元素,秦音秦调在狄道古城的背景下唱响,剧目的感染力和生命力得到极大提升。

古老的艺术以新的形式表现,让戏曲的魅力再次大放光彩。《赵安献马》中,传统与现代、艺术与民俗相契合,在表现手法上,《遥夜》《缘定》《盼子》等折子戏引用了蒙太奇处理手法,将故事情节清晰、连贯地呈现出来,有效地扩展了舞台叙事空间,增强了观众的体验感。

天水之畔,传承秦腔之声。临洮戏剧艺术历史悠久,源远流长,具有独特

天水之畔 秦腔铿锵古韵浓

□ 赵晓花

的艺术感染力和广泛深厚的群众基础。2023年初,临洮县创新开办了“洮声秦韵”大舞台,分为《名家荟萃》《秦声飞扬》《戏迷叫板》《秦”声”体验》四个部分,每周循环演出。截至当年年底,共演出69场次,观看群众达35万人次。

近年来,临洮县依托丰厚的历史文化资源禀赋,整合资源、凝聚力量,繁荣文艺创作,创排推出了“长城起首·边塞狄道”——主题音乐歌曲《盟儿吼》、大型秦腔历史剧《洮水明珠》(貂蝉)、大型水幕实景剧《再现貂蝉》等一大批独具临洮特色文化内涵的精彩剧目。

悠悠狄道两千年,当秦腔的光芒融合进烟火气,这片拥有深厚文化底蕴的陇中大地呈现出了旺盛的生机。

慷慨悲歌唱英雄

——评移植秦腔历史剧《魂归两狼山》

□ 石小军

近日,由定西秦腔艺术联盟、定西秦腔艺术研究中心和甘肃铁堂秦腔艺术剧院移植创排的大型秦腔历史剧《魂归两狼山》成功首演。这部剧讲述的是北宋年间,宋辽交战,宋朝奸相潘仁美为报私仇,暗中与辽国勾结,在金殿之上谋夺帅印,点杨家父子三人先行,出征之后,强命杨业与辽军交战,而未布伏兵支援,致使杨家父子兵困两狼山中。杨七郎回营求援,被潘洪用乱箭射死。杨业突围无望,血溅李陵碑。

故事耳熟能详,讲故事的方式则是剧目吸引人之所在。《魂归两狼山》从杨家将金沙滩遭受巨大牺牲之后,亲人们祭奠亡灵的灵堂开场,使本剧一开始就被注入了浓浓的悲剧气氛。灵堂之上,亲人尸骨未寒,然军情危急,皇帝的诏书直入灵堂,国恨家仇,使杨业不得不做出选择。更让人感叹的是,在困境中,杨业依然忍辱负重、决然出征,“一片丹心照日月,我以我血写忠诚”,将杨业以国事为重的高尚品质表现得淋漓尽致,也使故事悲伤中有壮美。出征后潘仁美设下圈套,杨业明知难以取胜,仍然义无反顾、勇往直前,奋力拼杀,直至壮烈牺牲,其勇于担当、高风亮节的英雄形象更加丰满。全剧在慷慨悲歌中,抒发了炽热的家国恨、父子情,苍凉凄绝,感人至深。

《魂归两狼山》的创排,有其鲜明的艺术特点。首先,本剧所褒扬的“英雄主义”主题,具有十分珍贵的现实意义。其次,这部剧的选材有着天然的

感召力,自带亲民特质。众所周知,“杨家将”的戏在中国戏曲观众心目中占有十分重要的位置,在长期的观演实践中,忠心报国的爱国主义情愫和清风正气的人物形象以及武打、唱功所显示的戏曲美学价值契合观众的审美需求。本剧在保留原剧种传统唱段的前提下进行适合当下观众的再创造,很好地为传统剧目注入现代价值,为传统戏曲作品现代化作出了有益的尝试。

需要指出的是,剧目移植是不同剧种传统经典剧目不断取长补短、互相成就的重要形式,是优秀剧目不断发挥其艺术魅力、表现艺术价值的重要手段。本剧在保留原剧种传统唱段的前提下进行适合当下观众的再创造,很好地为传统剧目注入现代价值,为传统戏曲作品现代化作出了有益的尝试。

天水丝毯制作

天水丝毯作品

假期里携妻儿一道去探望岳父,也带上了儿子最为珍爱的宠物——蝈蝈。妻子看到那只锃亮健硕的昆虫被困在一个小小的塑料笼子里,便对儿子说:“要是没有麦秆的话,我可以给你的蝈蝈编一个笼子,至少让它住得宽敞些!”

本以为妻子就是这么一说,没承想回到故乡后,她竟然真的去找街坊邻居要了一大把修剪过的麦秆,丢进洗衣盆,加水浸泡那些金黄色的麦秆。大约一盏茶的工夫,妻子用手指试着弯折那些已经被水浸润的麦秆,感到麦秆已有了韧性后,就坐在小马扎上,开始展示技艺。

只见麦秆被首尾衔接,然后一抽、一折、一压……在妻子灵巧的指尖穿梭,不一会儿,一座多边形的宝塔就成形了,而且还为蝈蝈顺利进出和投喂食物预留了门窗。你还别说,蝈蝈儿在乔迁进了自己的新家之后,便得意地扇动翅膀,清脆响亮地欢鸣起来啦!

儿子惊奇地看到那一根根麦秆变身蝈蝈的“独栋别墅”后,得意地拉着岳父欣赏。岳父看了也欣慰地夸赞:“哎哟,我姑娘编得这么好,手还真是巧,我

文化 记忆

指尖翻飞展技艺

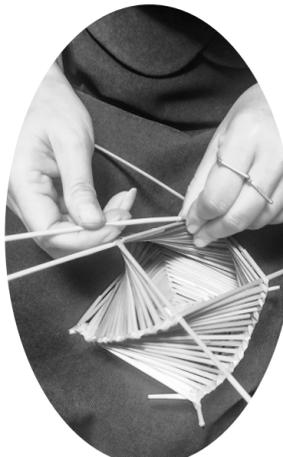
□ 潘博

还想着她肯定忘记怎么编了。”妻子微笑着答道:“小时候看到奶奶编草帽觉得有趣,也会偷偷地上手编几下。这手艺是童子功,忘不掉啦。”

甘肃陇东南一带,悠久的农耕历史和围绕农耕活动所产生的手工编结技艺,为农业生产注入了丰富的文化内涵。先民们就地取材,充分利用各类庄稼秆和草木原料,来编结成实用物件的能耐堪称高超。在他们眼中,就应当物尽其用,所以就有了麦(稻)秆儿编、玉米(高粱)秆儿编,还有自然馈赠的草、藤、苇、柳、竹,简直就是万物皆可编!编结成的物品有筐、篮、篓、瓮、簸

箕、筛子等农业生产器具,有炕席、粮囤、笕屙、草鞋、簸箕等生活实用用品,还创新出了具有观赏和收藏价值的灯笼、鸟笼、蝈蝈笼等精致美观的编结艺术品,更有甚者,以秸秆天然赋予的色彩创作出了新颖的装饰画。

看似简单的麦秆编结技艺,是漫长的农耕文化发展轨迹中,具有代表性的手工技艺之一,这种民间手工技艺为农业文明注入了鲜活且富有创造性的人文内容。时至今日,这项民间手工技艺作为陇原大地上代表性的非物质文化遗产项目被广泛保护与传承。(本文配图为作者供图)

麦秆编结蝈蝈笼