

中华文明的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。
——摘自习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话(2023年6月2日)

看传统技艺·听融合故事 ④

内画鼻烟壶起源于清朝,从最初高雅的文人画,到后来的世俗画、肖像画,内画鼻烟壶不仅是中国艺术的缩影,还通过这方寸间的世界,展示人们的“壶中情怀”。蒙派内画鼻烟壶作为自治区级非遗项目,因其精雕细染、造型准确、粗犷豪放等艺术特色,在业界占有一席之地。

蒙派内画鼻烟壶： 一壶一世界 方寸藏乾坤

□本报记者 高瑞锋

【一言】

老手工艺传承需要创新思维

□一默

让老手艺“活”起来,是对优秀传统文化的继承和弘扬,这不仅包括必要的经济投入,还包括老手艺各个方面的研究、保护、弘扬、传承和振兴。

但是,有些老手艺因为实用性越来越低,导致愿意学这门手艺、想靠这门手艺吃饭的人也越来越少。因此,要让老手艺焕发新活力,就必须加强创新,让老手艺与时俱进。首先,需要手艺人自己与时俱进。老手艺作为一门技术活,只有市场需求才有存在的价值,要在保留其核心制作技艺的同时,融入时代的文化样式,充分挖掘与发挥其消费、实用、时尚等功能。

其次,需要有关部门与时俱进。拯救濒临失传的老手艺不能只靠民间手艺人孤军奋战,相关部门应该主动担起责任。

当然,老手艺的传承、发展也离不开融合创新。置身于“互联网+”时代,让老手艺焕发新的生命力,既要注重小众化的专业特色,也应兼顾大众化的喜闻乐见,用创新的价值、市场的力量去激发消费需求,迎合大众喜好。只有给老手艺不断注入新内容与活力,才能使之“破茧化蝶,浴火重生”,并让更多的新鲜血液加入到“守艺之路”中来。

蒙派内画鼻烟壶《大话西游》。

套料云纹蒙派内画鼻烟壶《根》。

云纹蒙派内画鼻烟壶《吉祥草原》系列。

百年历史 袖珍艺术

鼻烟是一种烟草制品,原为西洋之物,明末清初自欧洲传入中国,转化后成为粉末状药材,吸闻后可以明目避疫。鼻烟壶为盛装鼻烟的容器,外形精致秀美、端正匀称,集雕刻、书画、烧瓷、镶嵌等手工艺于一体,具有浓郁的中国艺术风格,被称为集多种工艺之大成于一身的袖珍艺术品。

内画鼻烟壶,是用特制的细弯勾笔,在水晶、玻璃、玛瑙等透明材质的鼻烟壶内壁进行作画。张小鹏,45岁,乌兰察布市卓资县人,蒙派内画鼻烟壶第五代传承人。“内画鼻烟壶源于京城,至今约有200年的历史,当时,周乐元、叶仲三、马少宣、丁二仲4人被誉为‘京派内画四大名家’,其中,叶仲三是蒙派内画鼻烟壶的始祖。”张小鹏说,20世纪80年代后期,京派内画叶家第四代传承人王晋将内画技艺带回了内蒙古。

王晋是卓资县人,2004年,从内蒙古师范大学设计专业毕业的张小鹏拜在王晋门下,学习内画技艺。

张小鹏说,最初的内画鼻烟壶是内壁没有磨砂的透明玻璃壶,因为内壁光滑不易附着墨和颜色,只能画一些简单的画面和图案,比如,蝴蝶白菜、龙、凤以及简笔的山水、人物等。后来,艺人们用铁砂和金刚砂加水,在鼻烟壶的内壁来回打磨,鼻烟壶的内壁呈乳白色磨砂玻璃状,细腻且不光滑,容易附着墨色,效果像宣纸一样。内画鼻烟壶后来出现了一些比较精细的作品,再后来发展为诗书画并茂的艺术精品,至清光绪年间,已经逐步完善为一种高雅的宫廷艺术品。

北疆特色 声名在外

张小鹏是卓资县职业中学的老师,也是自治区工艺美术大师,工作之余,他把全部精力放在了鼻烟壶的传承发展中。

他的工作室里,摆放着很多他创作的鼻烟壶,阴山文化系列鼻烟壶古朴粗犷,“走西口”系列鼻烟壶质朴凝重……每一个画面,无不体现出北疆大地的文化特质。

“别看鼻烟壶的画面呈现在人们眼前以为内画就很轻松,其实,它的难度非常大,我画了20年,每次创作的时候都要格外小心仔细。”张小鹏说,鼻烟壶壶口只有豆粒大小,里面创作空间有限,而且是反笔作画,非常考验创作者的绘画功底。另外,壶体内是磨砂表面,画笔伸进去之后看不清,全凭感觉画。

在20年的学习、积累过程中,张小鹏在前人的基础上不断钻研,逐渐形成了自己的风格。他提出以走西口文化、蒙元文化、阴山文化为切入点,打造别具特色的蒙派内画文化艺术,对鼻烟壶的造型、材质进行大胆尝试,在表现技法和题材上均有很大突破,逐渐形成了意境深厚、豪迈奔放的艺术风格,散发着强烈的北疆地域风味。

“传统鼻烟壶的造型基本为圆形、长方形等,我们在此基础上,结合内蒙古地域特点,又创新了马镫、云纹、蒙古包等造型的鼻烟壶。在表现技法上,我将传统和现代的绘画技法相融合,题材多以北疆文化为主题,呈现出的画面具有强烈的北方地域特色。”张小鹏说。

近年来,由他创作的《狼山传说》《草原牧歌》《走西口》等系列作品连续被新加坡牛车水鼻烟壶收藏协会会长王良渠收藏,作品还多次参加过全国各级各类文化艺术交流和旅游纪念品展销活动。

马镫形蒙派内画鼻烟壶《草原英雄小姐妹》系列。

【北疆印记】

爬山调：各民族 文化融合的结晶

□孟荣涛

爬山调是流行于内蒙古中西部农业区和半农半牧区的一种短调民歌,也称爬山歌、山曲儿。爬山调的艺术风格源于古风,可以在《诗经》里见到类似风格,同时它也受到《敕勒歌》《木兰辞》等北朝民歌的深刻影响。

爬山调最早产生的时间可追溯到清代乾隆、嘉庆年间,据史料记载,当时绥远城将军放垦土地,大量招集晋、冀、陕、豫等地的汉族移民。咸丰年间,大批山西、陕西等地的汉民迁徙到大青山一带安家落户,这就是历史上著名的“走西口”,打造出一条连接中原腹地与北方游牧地区的经济和文化通道,促使游牧文明与农耕文明相互交融。

长期的交往交流,带来各民族文化的碰撞与交融,最终形成了爬山调这一文化融合的产物和代表,爬山调融合了河北、山西、陕西、山东等地的民歌特点,吸收了蒙古、回、满等民族的音乐元素,深受各民族人民喜爱。河套地区爬山调数量最多,便唱出“爬山调儿好比牛毛多,三天唱不完个牛耳朵”。

爬山调的音乐高亢粗犷、热烈奔放,以徵调式、商调式和宫调式居多,常用比兴、夸张、排比等表现手法,演唱者多为即兴演唱,想到什么就唱什么,看到什么就唱什么,走到哪儿就唱到哪儿,歌词内容都要合辙对韵,上口押韵。歌词语言多用乡土重叠词,乡土气息浓郁,听起来格外亲切生动。

爬山调分为山区爬山调和平原爬山调,呼和浩特市武川县境内的爬山调属于山区爬山调,也称后山调。爬山调还有室内、室外之别,室内爬山调多由女性演唱,以生活歌、爱情歌和思恋歌为主;室外爬山调多由男性演唱,以劳动歌、社会歌、生活歌和爱情歌为主。

爬山调被武川当地群众俗称为“烂席片”。“烂席片”一词形象地概括出后山调的一些特点,篇幅 unlimited,长短可随意,两句为一段、句尾要押韵,句不限字数,即兴演唱,随口唱几句。正如一首爬山调的歌词中所唱的“山曲儿本是肚里生,心想唱啥就唱啥”。

后山调融合了陕北信天游、晋北民歌、冀西民歌语汇和蒙古族族长调民歌形式,以高亢悠长的旋律,粗犷自由的唱腔和质朴形象的内容著称,深受阴山北麓一带劳动人民的喜爱。

1953年,武川人张二银虎进京汇报演出,他唱的爬山调被周恩来总理誉为“宝贵的夜面调”。后山调不同阶段的典型曲目有《咱们八路军是一家人》《翻身全靠毛主席》《感谢毛主席 不忘共产党》《虎踞龙盘得胜沟》《大青山来了李支队》《咱庄户人的好日子还在后》《心窝窝满是爱党的情》等,代表了广大人民群众对中国共产党、对伟大领袖和人民军队的拥护爱戴之情。

平原爬山调又称河套爬山调,在河套地区劳动人民中广为流传,呈现出游牧文化与农耕文化相结合的特点,是当年“走西口”老百姓用来抒发和宣泄内心情感而产生的艺术形式。他们将信天游、情歌与河套民歌、游牧民歌等融合在一起,形成了独特的河套爬山调。爬山调的题材和内容丰富多彩,时代特色鲜明,旋律婉转自如,演唱时常使用河套特色方言及叠词,如用哭鼻鼻来形容人哭泣,用泪蛋蛋形容眼泪等,艺术风格灵动活泼。

河套爬山调内容丰富,包括历史传说、民众生活、爱情歌、军民情谊等题材,代表性曲目有《想亲亲》《大黑牛耕地犁黄土》等。

爬山调是劳动人民共同创作的口头艺术形式,它为促进内蒙古地区民间文化繁荣和各民族团结发挥了重要作用。2008年,爬山调入选第二批国家级非物质文化遗产名录。目前,许多优秀的爬山调歌曲已濒临失传,亟待进一步加强保护传承力度。

(作者系内蒙古自治区社会科学院民族研究所副研究员)

蒙派内画鼻烟壶《走西口》。

要求严格 矢志传承

鼻烟壶虽小,但绘画、书法、烧瓷、施釉等中国传统艺术均汇聚于此,在寸天厘地的闭合空间内给人以独特审美体验。

张小鹏说,要想掌握内画这门技艺,至少要经过十几年的美术、书法训练,积累扎实的外画基础。而内画和外画的区别,首先,作画顺序相反,内壁反着书画,外壁才是正顺序;其次,壶口小限制了书画的操作,内壁绘画时不容易看到笔的位置,故而当一件精品呈现在大家眼前时,才更显珍贵。

2006年,内画被列入首批国家级非物质文化遗产名录,内画艺术流传至今,按照地域分为京、鲁、冀、粤四大流派。

为了传承发展好蒙派内画鼻烟壶这项非遗技艺,张小鹏在刻苦钻研之外,还走出内蒙古,向其他鼻烟壶门派学习。2016年,他组队学习研究了冀派内画、秦派内画等各地内画的发展历史和技艺传承情况,为蒙派内画鼻烟壶技艺的传承发展打下了坚实基础。

2019年,在卓资县文化局和卓资县职业中学的支持下,卓资内画技艺研习基地成立,张小鹏和10多名弟子负责内画技艺的教学和传承工作。现在,传承蒙派内画鼻烟壶技艺的学员已经从卓资县扩展到了乌兰察布市、呼和浩特市和包头市等地。

蒙派内画鼻烟壶技艺尽管得到了一定程度的创新发展,却依然面临着和大多数传统技艺一样的困境,具体表现在:传承人不多、作品创作有限、销量微乎其微、社会效益差。尽管如此,作为蒙派内画鼻烟壶的主要传承人,张小鹏依然充满希望:“我希望有更多的人能够欣赏内画,喜欢内画,让这门非遗技艺能够传承和发展得更好。”

(图片由张小鹏提供)