

□本报记者 王增阳 文/图

盛夏时节的一场阴雨,为群山环绕的神屋古镇带来清凉的气息。不久前,当记者到达位于神屋镇的第一批国家级非遗生产性保护示范基地杨志钧窑时,国家级非遗(钧瓷烧制技艺)代表性传承人、中国工艺美术大师杨志正观望着窑炉中的温度变化,不时向身边的众人讲解着窑火对于钧瓷烧制的重要性。

在杨志讲解的同时,他身边的4台摄像机从不同角度记录着他的动作和谈话内容。一个拍摄团队正在完成文化和旅游部实施的“国家级非遗项目代表性传承人抢救性记录工程”的相关拍摄任务,他们已经在杨志钧窑忙碌了近一个月。

作为以活态传承为主的非遗项目,随着时间的推移,许多项目面临着人逝艺绝的局面。为加强对老艺人“绝活”的保护和传承,文化和旅游部发起实施“国家级非遗项目代表性传承人抢救性记录工程”,分批次对所有国家级非遗项目代表性传承人进行拍摄记录。杨志被选定为钧瓷界的代表。

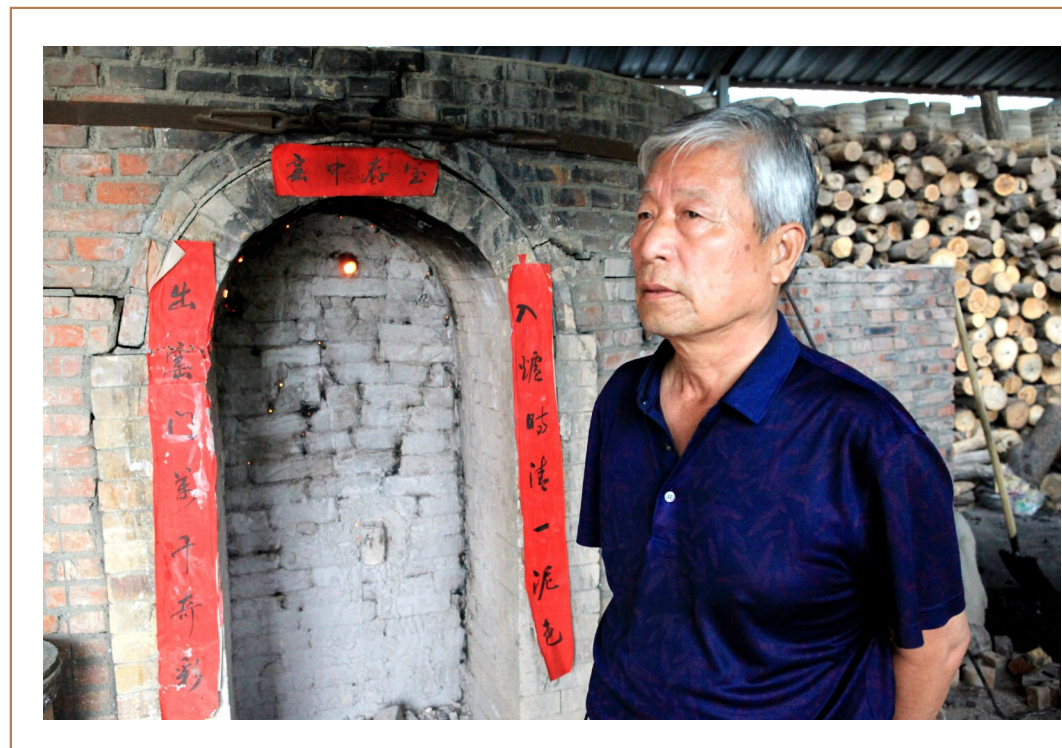
“能够被选中来完成国家级非遗项目钧瓷烧制技艺相关内容的拍摄和记录,既是对我的肯定,也是一种鞭策。我今年已经70多岁了,从事钧瓷烧制也有60多年的时间。这些年,我看到了钧瓷行业在众多钧瓷创作者的努力下不断发展壮大,看到了很多年轻人参与到钧瓷行业中来,也看到很多更加先进和现代化的烧制工艺融入钧瓷烧制技艺中,这让我感到高兴。钧瓷艺术在1000多年的传承和发展中,有了更强大的生命力。”杨志说。

自宋代至今,一代又一代“钧瓷人”为我们留下了众多经典作品,也探索了一套完备的钧瓷烧制技艺。在杨志看来,每一代“钧瓷人”都要思考后代留下传世作品。从14岁进入钧瓷行业的年轻学徒成长为享誉全国的中国工艺美术大师,并将杨志钧窑打造为国家级非遗生产性保护示范基地,杨志矢志不渝地探索着。

20世纪60年代初,杨志被招入禹县神屋陶瓷合作生产一社,分配到钧瓷实验组。他拜钧瓷老艺人卢

匠心与传承

——中国工艺美术大师杨志谈非遗

杨志近影

广东为师,成为他的第二代艺徒。一开始,杨志以学习手拉坯成型为主。揉泥、拉坯、拉坯、旋坯……很快,杨志的手拉坯技艺就得到了师傅们的肯定。随后,杨志被派到专业院校进行深造。由于受到工艺美术大师和教授的培养,他的专业理论知识水平有了提升。他慢慢地可以带徒,还担任了钧瓷科研和设计造型的领导工作,成为钧瓷生产的领导骨干力量。

20世纪70年代以后,杨志创作自己的作品获得中国工艺美术百花奖的创新设计奖,多件作品被省、市评选为优秀作品奖。他与刘富安大师合作研制的“翠玉轴”项目,被评选为河南省科技进步三等奖。另外,他们合作的“钧瓷活环装饰技法”一直影响至今。1988年,杨志创建杨志钧窑。

“几十年来,我的作品器型不管如何变化,一直都保持着一个原则,就是‘型为本,釉为魂’。宁整勿碎,宁简勿繁。钧瓷是厚釉、动釉,釉色在流动变化中体现着窑变和色彩之美。我们可以仔细观察宋代传下来的经典器型,既有霸气,又有灵气,小中见大。比如作品《出戟尊》,即使是小件的,也非常大气。”杨志说。

“钧瓷的造型设计是从点到面,再从面到点。一直以来,我对自己的要求就是‘一线之差’,一件作品多一线、少一线都不行。很多人觉得一件作品不好看,可能就在于一线之差。”杨志说,钧瓷行业的发展,钧瓷烧制技艺的传承,不在于厂家有多少,也不在于从业者有多少,而在于钧瓷的质量和艺术性。钧瓷作品一定要精细,不能做烂。

伴随着钧瓷恢复和发展的脚步,坚持着自身的创作理念,杨志一步一步走到今天。他的钧瓷巨作,既有新意,又有传统技艺的烙印。他的作品古朴文雅,端庄浑厚,大气神秀。器型留给釉流淌、釉面变化的空间大、施展面广,没有画蛇添足之举,只有器型与釉色和谐统一的美感。他在构思作品时,能充分利用圆、扁方、长、曲、直、缩、张等虚实结合手法,加之他特别的手拉坯技艺,使优美的线条、分明的棱角、简练的纹饰、别致的雕塑,单一或混合地使用在同一作品上。这就是杨志总结的“宁整勿碎,宁简勿繁”“型为本,釉为魂”的创作宗旨。

在杨志看来,非遗的传承和保护,关键在于激发不同非遗项目的内在生命力,让其可以相对独立地

靠自身来活下去。“不同的非遗项目有不同的特点,对于钧瓷烧制技艺来说,我们努力的方向是不断挖掘钧瓷艺术的深厚文化内涵,不断拓展钧瓷艺术的文化表现形式,不断提升钧瓷烧制技艺水平,使生产流程更加标准化和现代化,不断激活钧瓷烧制技艺的内在生命力。”杨志说。

“人老心不老,每年都要有新作品。”杨志这样要求自己。“要有扎实的传统技艺,更要有与时俱进的思想。”杨志说,创作来源于生活,但同样要引领生活。作为中国工艺美术大师和国家级非遗项目(钧瓷烧制技艺)代表性传承人,杨志一直在思考钧瓷传承的问题。

“作为钧瓷行业的从业者,不能只是把创新挂在嘴边。创新需要理念,我的理念是什么呢?一切都来源于生活,你不能对历史上那几十个造型,只是简单地仿制,你要引导生活,走在生活的前边。”杨志说,当代钧瓷创作者,一定要不断锤炼自身技艺,一方面把自己的作品做精细、做到位;另一方面要有一定的思想高度,能够把握时代的审美取向。

对于杨志来说,更好地发挥传承人的作用,第一要教好徒弟,做好传承。他不仅要教自己的孩子,还要教很多愿意跟他学艺的徒弟。让杨志感到欣喜的是,在他的教导下,他的儿子杨晓峰成长为中国陶瓷艺术大师,他的女婿李胜强成长为中国陶瓷设计艺术大师,其他子女和几个徒弟也成长为省级大师。杨志后继有人且传承人队伍不断壮大。第二,杨志还要整理多年来他总结的钧瓷烧制技艺的相关细节,收集传统钧瓷烧制技艺的相关工具和器材,让人们看得到实物,感受得到钧瓷艺术的魅力。

“从事钧瓷烧制技艺60余年,有成就也有坎坷,有欣喜也有辛酸。但不管面对什么样的状况,我都尽到一个传承人的责任,尽职尽责地发挥我的作用,为非遗项目钧瓷烧制技艺的传承和发展贡献出自己最大的力量,发挥光和热。”杨志说,他不做传统的“败家子”,也不做传统的“看家奴”,活到老学到老,留下手艺,传承技艺。这是一代人的信念,也是他对钧瓷艺术一生的追求。

后疫情时代 钧瓷文化产业发展 再审视(上)

□张金伟

历史经验告诉我们:大危机是我们思考人类过去发展得失的契机,且危中有机。疫情是大自然对人类的一次提醒,提醒着人类现有的生产生活方式以及对大自然的认知必须加以认真反思和调整。就钧瓷文化产业而言,同样需要对过往的经典重新研究,对钧瓷的本质重新探讨,对过往发展存在的各种问题与得失深入思考(尤其是钧瓷认知上的偏差),厘清钧瓷文化产业今后发展的路径,以利于我们从容应对挑战,迎接钧瓷文化产业发展的春天。

一、钧瓷之“本”的解读

《周易·系辞上》曰:“备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人。”器物在开始创造之初就是为了满足人们日常生活所需,这是器物之本,钧瓷器物亦然。实用功能是钧瓷器物之初心、器物之立足。钧瓷器物的一切构成都要围绕这一要义而展开、存在,“锦上添花”。器物上每一处的巧思都是为了人们生活便利,曲线因功能而生,造型因功能而定,这样才能使器物成为人们健康、自然、充实生活的陪伴。唯有实用,才能使器物与我们的生活合二为一,才能发现器物更深层的意蕴,才能理解器物之道的秘密,器物才能真正成为我们的器物。现在有很多人将钧瓷拿回去就作为摆设,这种现象背后的真实原因,一是我们缺乏对器物使用的能力,二是这个器物本身就没有什么功能。不被生活所用,光用于观赏,器物就无法被活化,就无法与人共享时光。我们钧瓷行业要壮大、要发展,就要对器物之本有一个清醒的判断:“锦上添花”,“锦”是根本,“花”是依附。钧瓷之“锦”即器物的实用性,钧瓷的“花”即钧瓷的装饰之美。目前,我们仍然仅仅重视因钧瓷的窑变工艺而形成的无限魅力或道的内涵,而忽略了钧瓷器物实用之根本,需要正本清源,补齐钧瓷器物实用之短板,续写钧瓷文化产业千年之辉煌。

二、钧瓷之“美”的解读

一是实用之美。实用之美一直是钧瓷第一审美要义。对工艺品而言,无用之物永远是失败的、浪费的、丑陋的。使用者对话,器物才能展现其内涵之美,润泽所在的空间,增添生活情调,使人亦生活在美的情调和氛围中。好的使用者也是器物的第二个创造者,使器物实现生命的绽放。一件好用且好看的器物,会让使用者感到美好生活的喜悦。因为美来自生活。

二是工艺之美。钧瓷工艺包括原料加工、釉料配制、生产制作、窑炉建造、烧成技术、自然窑变等多种工艺,特别是其独特的窑变工艺,使钧瓷器物实现了由器而道的华丽蝶变,成就了钧瓷由形而下之器用道而上的哲思的永恒魅力,让钧瓷这种艺术形式符合中国哲学最高精神:极高明而道中庸。自然窑变是源于匠人们无我的工艺之美,这个美并非完全来自人的因素,而是“三分人巧,七分天成”,是因为匠人们足够的虔诚谦逊和敬畏自然,在无我的状态下接受上天护佑,借由匠人之手、大地之土、羲皇之火,展现出令人惊艳的“三分人巧,七分天成”的神来之笔或苍天的色彩。

三是内蕴之美。内蕴之美是作者全部修为、修养、学识经过长时间酝酿,最后注入作品而成的,代表的是作者心念的延伸、作者内心接近自然的程度。动人作品的背后一定有一个动人的灵魂,创作者所有深刻的思考与对人生的体悟,都将如实地呈现在作品中。作品本身是作者心念的投射,作者唯有培育自身的涵养,才能达到至高境界。作品是否美妙动人,源于“三分人巧,七分内蕴”。内蕴指器物的全部外在物质形态中所富含的内在神韵,等同于道,是需用心的感知去感受器物的内里散发出的气韵,是心的修为,是道的体悟,是器物创作的依归。人巧是人的视觉去感知的,是术的表现,是技术的精湛,是内在气韵的依托和物化呈现。这如同匠人一样,三分外表、七分内蕴。目前,大多数钧瓷制作者致力于“三分人巧”的外显技巧,而忽略了“三分人巧”的外显部分并不能代表“七分内蕴”的美妙动人及作品整体的出彩和艺术效果。

宋钧就是具有美妙动人的内蕴之美的经典。宋钧的美是内敛的、温润的、圆融的、具足的,是刚柔并济的、动静交织的、内外交错的、明暗交替的、器道相依的,具有中庸不二的精神内涵。宋钧与其说是历史经典的瓷器,不如说是经典的美来得更为贴切。它对我们展现了无限的美,提供了无限的真理,具有崇高的品格与深刻的美。它的美,始终是以“一”的状态展现在我们面前的,是天地、土与火、人巧与天工“二元”对立的“二”糅合统一在器物中成为不二的“一”的状态,将自身的美深深隐藏在深不见底的器物内在的极深处,且层层包裹着。这样的美让宋钧成为永恒,成为经典,成为无可及的心中的依归。这样的美,只有在人们放下一切、无我无碍时,才能发现,才能感受。这样的美,只有当人们看穿只能肉眼看到的器物有形物态时,没有形体的内蕴之美才会泉涌而出,器物内在的、深处的美、力量与韵味才会呈现出来,与你交流,与你耳语。

(作者系禹州市钧瓷研究所所长、禹州钧窑官址博物馆馆长)

减肥瘦身成时尚 科学健身很重要

□本报记者 寇旭静

近日,记者走访我市多家健身机构,发现健身运动的市民络绎不绝。“往年从4月开始就进入了健身旺季。”市区双子星健身工作室教练大双告诉记者,今年受疫情影响,该工作室采用了预约健身的方式避免健身者过于集中,此举并未影响市民的健身热情。

6月15日,记者在市区劳动路某健身俱乐部看到,几乎所有的健身器材都有人在使用。在大门口,不少人在排队准备测量体重。

“我现在是60.5公斤,想3个月内减5公斤以上。”前来健身的李女士告诉记者,因为夏天穿的衣服轻薄,容易露出赘肉,减肥就成了健身“刚需”。为了尽快瘦身,每天下班后她都会到健身房里运动1个小时以上。

该健身俱乐部负责人告诉记者,目前女性会员比较多,年龄主要在30岁到50岁之间。“对于大部分来健身的人而言,减肥是主要目标。”该负责人说。

正在健身的市民秦女士表

“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”进入6月中旬,市区河湖水系内的荷花竞相开放,吸引了许多市民移步河畔赏荷消暑,享受市委、市政府兴水植荷带来的福祉。图为市民在河畔品茶、赏荷。寇旭静摄

示,自己健身目的也是为了减肥,但她惊喜的是经过一段时间的锻炼后,自己感冒的次数变少了,体质变好了,皮肤也紧致了许多。

对于很多人来说,坚持锻炼可能是一件难事。但秦女士告诉记者,她现在基本上每天都会来健身。“其实运动也会上瘾的,真的,你如果运动惯了的话,一天两天不来运动就会有种不舒服的感觉。我觉得运动减肥,还是最健康的。”秦女士说。

对于大多数女性健身减肥的诉求,健身教练王梦表示:“我从事健身行业已经有10多年了。减肥是一个系统的过程,包括科学锻炼、合理饮食、充足睡眠、健康心态等多个方面,其中,科学锻炼很重要。不少刚刚接触健身的人为了在短时间内达到减肥目的,往往会迅速加大运动量,很可能因此导致运动损伤。健身不是一蹴而就的,而是循序渐进,贵在坚持。”王梦说,另外,还要提醒市民,健身时一定要进行热身,然后逐步加大运动量,这样不仅能够有效避免运动损伤,还能达到更理想的运动效果。

为庆祝2020年“文化和自然遗产日”,宣传展示我市非物质文化遗产保护成果,普及非遗知识,宣传健康生活方式,弘扬中华优秀传统文化,6月12日—14日,许昌市“文化和自然遗产日”非遗宣传展演暨许昌市旅游商品展赛在市区灞陵桥景区举行,对我市各级非遗项目进行展览展示,展示传统文化,宣传健康生活方式;同时举办了“许昌市旅游商品线上线下推广活动”,对具有许昌地域特色的旅游纪念品、工艺品、日用品、农产品、文创产品、非物质文化遗产产品等进行集中展示。王增阳摄

市戏曲艺术发展中心 开展文化志愿服务活动

本报讯(记者王增阳通讯员陈帅军)为深入推进“一机关一品牌,一支部一特色”工作,打造“创新文旅·惠民发展”党建品牌,6月12日至14日,市戏曲艺术发展中心在市区灞陵桥景区搭建“文化暖心·共享生活”文化志愿服务平台,积极开展志愿服务活动。据了解,此次活动以党员文化

志愿者为主体,让市民群众在“文化和自然遗产日”宣传活动中感受文化艺术的魅力。此次文化志愿服务活动由原来的“送文化”向“种文化”转变,组织国家级非物质文化遗产项目许昌越调开展3天的文艺演出,《白奶奶醉酒》《李双喜借粮》《火焚绣楼》等经典剧目悉数上演。党员志愿服务者还积极为戏

迷爱好者准备了《许昌越调音乐》书籍、光盘、伴奏等,发放宣传页百余份,赠送书籍数十套。同时,市戏曲艺术发展中心的党员志愿服务者还积极引导市民主动参与文化活动,现场为戏迷朋友介绍戏曲知识,有效促进我市公共文化服务体系建设和满足人民群众对文化的需求。

许昌博物馆 多种活动助力文化遗产保护

本报讯(记者王增阳通讯员陈相阳)为助力2020年“文化和自然遗产日”宣传,日前,许昌博物馆搭建与公众沟通、交流、互动的平台,推出一系列知识性、惠民性的文化公益活动,让博物馆成为群众文化生活的一部分。据了解,为向广大市民普及普及“文化和自然遗产日”知识,许昌博物馆设计制作了2020年“文化和自然遗产日”主题介绍、“文化和自然遗产日”的发展历史等系列宣传版面。许昌博物馆还举办了“文以

载道,流传千古——许昌历史成语典故精选”展览。该展览立足于许昌悠久的历史文脉,搜集与许昌和许昌籍人士有关的历史成语典故,从中精选出52个,向观众介绍与许昌有关的历史名人、重要事件等。该馆举办了许昌市疫情防控资料图片展。3月初以来,许昌博物馆面向全市征集抗击新冠肺炎疫情相关资料,得到了社会各界的广泛关注。截至目前,该馆已征集到实物资料100余件,通过将征集到的新冠肺炎抗疫实物资料进行整理、

挑选、拍照、制作,用展板的方式进行展示,对抗疫中的感人故事进行宣传。“文化和自然遗产日”宣传活动期间,该馆在入口处设立文物知识咨询台,安排经验丰富的文物专业技术人员,义务为观众答疑解惑,普及文物相关知识,提供文物咨询服务。

提供优质公共文化服务 对接群众基本文化需求