

文化人物
wenhuarenwu

高云: 墨韵指尖 传拓古今

科学导报记者 王俊丽 苏捷 弓建军

踏入那方小院,仿佛时间凝固;花影摇曳间,仿佛诉说着古老的传说;青苔斑驳的石板路,印刻着历史的足迹。9月14日,《科学导报》记者走进全形拓传统技艺工作室,见到了正在授课的高云,只见他将宣纸轻轻覆盖在一块拓版上,用水润湿、用刷子蘸墨,使纸张紧贴拓版,待纸干到八九分,再用沾了墨的拓包均匀拍打。一番操作后,拓版上的文字便一一浮现于纸上。

高云有着俊朗儒雅的外表,举手投足间透露着他内在的文化修养和对非遗传承的痴迷与执着。他是太原金石拓拓博物馆馆长、全形拓非遗传承人、太原市工艺美术大师。代表作有《西周晋侯鸟尊全形拓》《奇石全形拓》《西周何尊全形拓》。2022年作为山西非遗代表应邀成为中央电视台“星光嘉年华·星光大道春节特别节目”特邀嘉宾,向全国观众展示了山西非遗技艺。

“我从小学习书法,临摹的时候会看到很多拓片,因此得知有传拓这项技艺。之后有机会看到了全形拓,觉得它把三维的图像拓在一层薄薄的纸上很神奇,就对它产生了浓厚的兴趣。”高云对记者说道。

带着这份满满的好奇,高云踏上了漫长的求学之路。自2006年起,他开始自学传拓相关知识,收集、整理、研究相关素材;2008年通过互联网+线下模式,专注开发推广传拓相关内

容;2009年,开始实践传拓历史碑刻、摩崖碑刻,有效地保存历史资料;2018年5月,高云录制了《如何制作拓片》系列教程,在全网发布,累计播放量数百万,成为了众多传拓爱好者的入门教程。2023年11月被认定为太原市级全形拓传统技艺代表性非遗传承人。

高云对传统艺术的向往和追求,让他在传拓之路上一路前行。施墨、捶打,周而复始,每一个简单的动作,都很体现功力;每一次重复之间,都需要细致入微。也正是这种精神,让高云将“全形拓传统技艺”这项濒临失传的绝技传承了下来。

在这个创新过程中,高云已经记不清楚遇到了多少次挫折,但他坚持下来了。现在的高云对这项技艺已经得心应手,每道工序都了然于心。“所谓传拓,简单的解释就是通过纸墨临摹各种物品、文字、图案等,这项技艺,不仅为物留影,也为历史佐证,为文化传承。”高云解释道。

一路走来,面临的障碍最大障碍在起步阶段,全形拓这项技艺濒临失传,求学无门成了高云最大的困惑。能够熟练掌握全形拓的人寥寥无几,良师难求!然而,他不轻言放弃,四处打听,几经辗转,最终拜入了山东传拓名家徐夫华门下,成为其入室弟子,学习传拓技艺,尤其是全形拓技艺。

“全形拓技艺在制作铸蚀严重的青铜器拓片时,采用清水代替白芨水,纤维毛巾代替棕刷打刷的方法,完成上纸过程。之后,按描有花纹线的位置向左右两边分别多次上纸、

高云在传拓 图片由受访者提供

上墨。弧度一定要把握好,在“移纸接拓”的过程中,根据器物拓面的变化而变化。”高云说。这项技术是印刷、摄影等不可取代的,它经过数百年乃至上千年都可保存完好,所以一直沿用至今,足以证明其存在的价值。

当高云被评为非遗传承人和工艺美术大师时,他表示自己的责任更重了,有了把这项技艺传承下去的义务。他开始尝试拍摄短视频,通过新媒体的传播手段,让更多人了解这项千年技艺,让人们通过一张张拓片感受中华博大精深历史文化底蕴。

现在,高云开发了一系列拓片和文创产品,让这项非遗技艺以更便捷的方式走进校园、博物馆、图书馆、社区等。据他介绍,传拓技艺体验套装已经走进了故宫博物院、中国国家博物

馆、国家图书馆、上海博物馆、一得阁、南京图书馆、西安美术学院等上百家机构,只有让更多的人接触到传拓这项技艺,才能让有兴趣的人深入学习,并有传承技艺的意愿。

“在做拓片的过程中,常常让我忘记时间和烦恼,更加专注,也让我对不同拓片上的内容产生了兴趣,从而利用更多时间去了解和关注金石学的相关内容。”高云的一名徒弟向记者介绍道。

拓印是保存艺术的重要载体,它能复制石碑石刻表面的纹饰、文字,堪称“古代照相机”。全形拓不仅是技艺,更是一种文化态度,代表了中国传统美学情怀。高云表示,将弘扬这种独特的传统技艺,传承全形拓的文化精神内涵,使其在当代继续发扬光大。

乐享科技

10月5日,山西省科技馆内人潮涌动热闹非凡,精彩的互动体验活动让市民在学习科学知识、体验科技魅力中欢度国庆假期。 王瑞瑞摄

优秀传统文化 多彩非遗

临县三弦书的传承与发展

张林峰

临县三弦书为古老的说唱艺术,流行于黄河东岸山西省临县及周边县市。2011年被公布为山西省非物质文化遗产保护项目。表演形式多为一自弹自唱,除了口中说唱外还要同时操作4件乐器,在传统中传承者全部为盲人。其说唱内容或劝人向善,或赞美廉吏英雄,或宣传因果报应,时刻起着寓教于乐、教化大众的引领作用。其唱腔粗犷优美,悦耳动听,具有典型的黄河文化特征。

临县三弦书最能唱出老百姓心声,听一段三弦书能解除浑身疲惫,听一段三弦书能消除内心忧愁。临县三弦书还能随时随地即兴编唱,唱大事入戏出,讲道理寓教于乐,在捧腹大笑之间,明白了真善美、假丑恶,懂得了该怎么做、不能怎么做。因此,深受当地群众喜爱。它是民间艺术结晶,同时也是中华优秀传统文化的重要组成部分。临县三弦书与其他传统民间曲艺一样,在发展过程中也遇到了诸多不利因素,需要我们不断研究探索,积极地挖掘项目非遗文化传承发展下去。

一、临县三弦书基本状况

(一)活动类别。传统临县三弦书有“说书”和“打书”之分。说书是盲艺人受邀到主人家说书,或请神、安神、还愿。打书是农闲时众人凑钱请盲艺人说书搞娱乐。一般说唱程序是先说小段后开长篇章回故事,类似于戏剧中的折子戏和本戏。

(二)表现形式。在1949年之前,只有盲人说唱临县三弦书,盲艺人身穿三弦,走乡串村,演出形式极为简便。一张桌子、一个凳子、桌上放一醒木,艺人坐在凳子上怀抱三弦,左小腿上绑20厘米左右长的4块用枣木板串连起来的甩板,通过小腿运动打出所需节奏;右大腿上绑一个直径约10厘米的小铜锣,小铜锣当中由细绳系一圆珠。表演者怀抱三弦,左手按弦,右手食指戴一拨子,中指与无名指之间夹一根小木棒,按弦时顺势敲击小铜锣发出和音,口中或说或唱表述着说唱内容。一般情况唱时不弹,弹时不唱,但当说唱故事发展到悲凉时,所唱哭板则需要三弦伴奏,边弹边唱,烘托气氛。至于唱时不弹,弹时不唱,还是边弹边唱,都取决于所要唱故事情节的需要。

(三)说唱内容。主要有两方面:

1. 唱词。临县三弦书的基本唱词为七字句、十字句,中间常有念白,多用方言说唱。七字句多用于说唱,十字流水多用于叙事,使得故事叙述起来更生动,人物刻画上更形象,场景描绘得更贴近,蕴含着厚重的生活气息。

临县三弦书的书目非常丰富,主要分小段、正本两种。小段亦称“书冒”,是插在正本开头或中间的一种书体,起着安定秩序、等待听众、插科打诨、调节气氛的作用,如戏剧中的“折子戏”。小段多取材于民间故事、笑话等,以反映日常生活为主。代表书目有《大脚婆》《三挑担吟诗》《姜先生串门子》等30多个。正本又有短篇、中篇、长篇之分,短篇一般在3关以内,代表书目有《董家庙》《胭脂记》《未央宫》等共30多部,通常1天内可以说完。中篇一般在18关以内,代表性书目有《珍珠衫》《报国寺》《相国寺》等20多部,可以说上3-5天。长篇是指18关以上的书目,代表书目有《刘公案》《乾隆下江南》等10多部,可以说上一月四十天。

2. 板式。临县三弦书的板式可归纳为五种:(1)起板。唱词第一句为起板,有七字起板、十字起板。(2)流水板。主要分七字流水和十字流水,七字句四三节奏唱法,十字句三三三节奏唱法。说唱时除起板、落板外,上下两句无限反复,节奏稳定。(3)怒板。故事发展到或人物生气或互相打斗时,用,节拍变成1/4拍,一字一板,气氛激昂。(4)哭板。说书到悲哀时,盲艺人哭得声泪俱下,其他板式不加三弦伴奏,此种唱法三弦声不断。(5)落板。也叫收板,说书到尾声时,倒数第二句尾音拉长(也是说唱结束的标志性唱腔),最后一句突然加快,说停就停,三弦、甩板、小铜锣戛然而止。

临县三弦书在长期发展过程中形成三大艺术流派。一是以樊呈瑞为代表的樊派,主要特点是节奏平稳、行腔高昂、气势粗犷,唱腔以七字句为主。二是以高茂树(小名抵树)为代表的高派,特点是节奏明快、行腔自如,旋律变化较大,真假声混合使用。三是以刘不法为代表的刘派,特点是行腔优美动听,吐字清晰,语言流畅。

随着盲人专业文艺队伍的加入,使临县三弦书这一古老曲种如虎添翼,不仅极大地丰富了书目,在音乐、唱腔上也进行大量改革创新,从而使这一民间艺术更受到人民群众喜爱。

(四)濒危状况。到现在为止,全县能说书的盲艺人约20人左右,虽然临县三弦书被公布为省级

非遗保护项目,但也只能做一些抢救性记录工作。

临县三弦书作为一种独特的文化现象,在发展过程中也遇到诸多不利因素。传统临县三弦书传承有着十分严格的规矩,一是只传盲人,而且传男不传女。二是盲艺人收徒需举行正规拜师仪式,一旦认了师父就要终生尊重孝敬。当然也可以学习其他盲艺人的技艺,但不能再拜为师父,所以盲艺人的师承关系相当清楚。盲艺人行业组织叫“三皇会”,每年端午节分片举行集会,届时由各片的盲艺人轮流当“主家”,负责食宿安排并组织艺术交流活动,其流程是先请神祭祀,然后众盲艺人一起说书,也有即兴编唱,内容为颂扬“主家”的功德,盲艺人之间的互相问候,最后开正本。说唱全部为众人合说,禁忌单独表演,意为不能显山露水,同时也是艺术交流的最好平台。说唱者个个神经紧绷,尽力把最好的一面展示出来,不是比赛胜似比赛。说完后大家相互评论,相互交流,共同进步的目的。

多年来,临县三弦书基本靠自发传承,缺乏系统有效的整理、记录、保存,使不少优秀书目因盲艺人辞世而失传。部分从业者放弃了传统精华,把流行歌曲作为弹奏曲调显得不伦不类,对临县三弦书传承造成了较大负面影响。说唱临县三弦书的群体整体年龄偏大,年轻人或不乐此业,或从艺者不务钻研,从业梯队出现青黄不接的迹象。同时,青少年群体渐渐疏远这一传统地方曲艺,传播市场受到较大制约。也有个别盲人学习演唱三弦书,可冰冻三尺非一日之寒,谈何容易。所以,传统临县三弦书有失传或消失的危险。

二、困境形成的原因

(一)偏见观念。人们历来对说书有偏见,认为只有盲人才说书。如果正常人去说书,别人就会说他是“瞎子”,不吉利,会遭到家人反对,承受很大社会压力。同时,在传统中盲艺人不收明目人为徒,怕抢了他们的饭碗。所以,人们对三弦书的偏见是制约临县三弦书传承发展的重要因素。

(二)队伍缩减。随着时代发展和社会进步,临县三弦书传承主体——盲人在不断缩减。首先是医学发达,盲人越来越少。其次是就

算有个别盲人,也都得到国家救助,有了生活保障而不用靠说书来养家糊口,致使很多精彩的书目无法传承下来,永久消失。

(三)市场缺失。临县三弦书市场缺失有两大原因:首先,临县三弦书起源于祭祀神灵、祈福还愿,它在兴盛时期也主要是以说“神书”为主。现在人们的科学观念越来越强,几乎见不到求神许愿现象,所以盲艺人也失去了说书的市场。其次,随着人们生活水平的提高,电视、智能手机进入普通百姓生活,老百姓越来越看重艺术生活的多样性。

(四)传承误区。当今是快节奏生活、快餐式消费社会,人们变得越来越浮躁,很少有人去钻研临县三弦书这门古老艺术,更不会去了解它的精髓所在。有的人认为三弦书就是能拿起三弦弹个简单的曲调,说唱几句出出风头。也有一部分人愿意在临县三弦书上下功夫,但他们耐不住寂寞,守不住清贫,更是急功近利、盲目创新,把短期利益作为主要目标。

三、解决问题的建议

(一)经费支持。国家的非遗政策已出台20余年,在非遗挖掘保护方面做了很多工作,有一些濒临灭绝的非遗项目抢救性保留了下来,并且发展得很好,甚至还做成了产业,可以说是功在当代利在千秋。但在这个过程中也出现了一些问题,比如基层部门对非遗保护重视程度不够,非遗项目支持途径单一,还有一些非遗保护单位名存实亡,随着时间的推移完全失去了传承保护能力。

临县三弦书作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分,具有传承保护、开发利用价值,政府部门应该在非遗保护工作中重点去保护这一珍贵的民间艺术遗产。尽快制定一些适合临县三弦书传承发展的支持政策,给临县三弦书的保护传承者提供一些宽松的工作环境,同时提供一定的传承保护经费保障。

(二)建立机构。多年来,临县三弦书的保护工作基本靠民间自发组织,虽然在这个过程中政府也投入过一些经费,但第一数额较小,

科技之钥解锁 “文化出海”更多可能

吴文

在日前2024年中非合作论坛峰会“文化新质生产力”主题采访活动中,70余名中外记者走进北京市东城区隆福寺文创园。记者们坐上“飞行”椅,通过眼前的巨幕,纵览中国137个真实取景的景点,体验俯瞰群山、穿越云海、飞行于大漠之上的神奇视角,倍感文化与科技创新融合带来的震撼。

文化与科技融合是推动文化产业高质量发展的重要途径。近年来,科技全面赋能文化产业,文化新业态、新场景层出不穷。以近期大火的《黑神话:悟空》为例,这款在国内外人气飙升的3A游戏,制作精良,“神形兼具”,蕴含着丰富的中国传统文化元素,为中华优秀传统文化的破圈传播探寻了一种新的表达方式。游戏中每一次精致炫酷的呈现,背后都是满满的科技含量。备受称道的名胜古迹游戏场景,离不开高精度的实景激光扫描、文物数字重建与计算机视觉等技术的综合运用;而游戏角色的面部神情与战斗系统,则依赖于大量“空间计算”上的“动作捕捉”技术。没有现代科技,就没有这款游戏的硬核质感。

文化与科技融合是两者之间相互渗透、相互促进的有机联系和互动过程。纵观世界历史,文化领域的发展与科技进步息息相关。科技革命的发生,促进了文化创新并为文化传承提供新的物质载体;文化的繁荣发展,又进一步激发科技创新的巨大潜能。其实3A游戏中运用的前沿科技,在自动驾驶实况分析与军事训练环境模拟等新质生产力领域也具有通用性。相信只要有更恰当的技术介入场景,中国的市场优势就会加速“从应用到模仿再到超越”的技术学习进程。

眼下,“中国制造出海”早已成功,“文化出海”大有可为。必须看到,世界对中国的深度认同最终要落脚于文化领域,这种深度认同所蕴藏的“文化软实力”,又可反过来助力于中国“经济硬实力”的高质量发展。历史上,从二战开始,美国逐渐成为世界新的科技高地,欧洲的顶尖科学家和工程师大批移民美国,其中一个重要原因就是美国新文化的价值吸引力。中华优秀传统文化本就博大精深,并孕育了“四大发明”这样的古代先进科技,对世界各民族都具有极大的精神引力;在近代以前,中国在世界舞台上长期扮演文化和科技双重输出者的角色。伴随着民族复兴的铿锵脚步,借助于影视、游戏、AR体验、数字展陈等各种形式,中华优秀传统文化还将大展魅力,在全球范围内吸引一批“自来水”。

水下《新》舞,“洛神”翩若惊鸿;二十四节气倒计时,“中国时间”惊艳世界……我们已拥有了一批科技和文化创新融合的高质量产品。中华优秀传统文化自有其“活在当下”的生命力,这是我们取之不竭的宝贵精神财富。借助于科技硬实力的加持,中国文化传播也必将拥有更多可能。

解决了根本问题;第二存在经费没有花到该花的地方的情况。造成这一现象的主要原因是没有一个专职、专业的传承保护机构和人员。因此,建议政府部门组建一支实实在在、真正干事的临县三弦书传承保护发展队伍。

(三)抢救第一。临县三弦书传承主体——盲艺人越来越少,现在能说唱且艺术较好的不足10人,而且还在急剧减少。为什么要用“抢救”二字?因为我们的非遗保护工作就是在和时间赛跑。作者在2016年录制过一位76岁的老盲艺人(三皇会老会长)说唱视频,录制后不到一个月老艺人就瘫痪在床,不久便离世。他的离世对于临县三弦书来说是一大损失,因为他所掌握的一大部分传统书目,说唱被他带走了,永久地消失在时空长廊中。所以,我们必须抢抓抢救第一的工作态度,刻不容缓地开展临县三弦书抢救工作。

(四)传承保护。非物质文化遗产保护,重在深做细做,抢救第一,合理利用。传统临县三弦书说唱作为一项民间珍贵的非物质文化遗产,在传承保护中也面临着重重挑战。有的人为了迎合市场急功近利,也有人为了展示自身的才艺过分出风头,打着改革创新幌子的幌子,把创新当成了创造,将临县三弦书改作得面目全非。有的将三弦作为道具拿来跳舞,还有的将说唱内容事先录制,对口型表演,产生了一些四不像的东西。这不仅没有对临县三弦书起到保护作用,而且还误导了广大群众对临县三弦书的认知。同时,在说唱内容上完全没有传承传统临县三弦书寓教于乐、劝人向善、凝聚人心、催人奋进、传播历史知识的重要价值,使临县三弦书完全失去了原有的样貌。

因此,建议在传承保护传统临县三弦书工作中,完全保持原生态,将传统临县三弦书原汁原味地进行传承保护,包括它的表演形式、所用器具、说唱内容等,切不可贪大求洋。就算是需要小幅度创新,也必须在保持原生态的情况下进行,这才是真正的非遗保护机构应该做的工作。不要放开手脚搞所谓的改革创新,一味迎合市场,从而使临县三弦书走向灭亡。

笔者相信,在大力弘扬中华优秀传统文化大背景下,在国家对非物质文化遗产传承保护工作不断重视下,在党的二十届三中全会精神正确引领下,在各级政府及宣传文化部门关心支持下,临县三弦书一定会重现光芒,传承队伍会不断壮大,使这一珍贵的非物质文化遗产更好地传承发展下去。

(作者系山西省临县文化馆馆长)