

慧心妙手「書畫醫生」 祥和傳承「民族瑰寶」

中國書畫是五千年華夏文明的重要載體，與之相伴而生的有一門手工裝裱的工藝，被譽為「書畫的高級服裝定製」。書畫的萬千氣韻在很大程度上都要依賴它的襯托，書畫能夠流傳千年也離不開它的功勞。如今能操持這門手藝的人在新疆已經不到五個了，新疆工藝美術大師、自治區級非物質文化遺產項目傳承代表人蔣慧祥先生就是其中一位。他的作品《墨拓大漢西域車馬行》在今年舉辦的中國（杭州）工藝美術精品博覽會上榮獲金獎，代表了中國工藝美術界最高水平。

文：香港文匯報記者
王辛鵬 烏魯木齊報道

■《墨拓大漢西域車馬行》局部 王辛鵬 攝

記者日前在蔣慧祥位於烏魯木齊市體育館路的工作室「崇古齋」中見到了這幅《墨拓大漢西域車馬行》。蔣慧祥告訴記者，該作品取意西域自古以來就是中國的疆土，在歷史文化沿革中不可磨滅。「掛軸畫心為大漢西域車馬行拓片，採用傳統手工一色裝加尖穹頂作局眉，用挖嵌法裱為立軸。」

這位非遺傳承人說，整個作品的製作歷時一年。畫心的製作首先要做拓模，其間曾經用過紅磚、青磚、石板等材質，都不理想，轉而試用天然蠟蟲和石蠟配比，加入草木灰和老香灰反覆試製，終成蠟刻版。在蠟版上雕刻好「大漢西域兵車圖」後開始製作拓片。「原本選擇用禪意拓法，後來根據實際情況改為墨拓法，並且分了虛實部分以體現古意。」同時，蔣慧祥將原漢畫像磚上的「大漢西域兵車行」改為「車馬行」，取意和諧。

潛心提煉文化符號

蔣慧祥並介紹稱，這幅《墨拓大漢西域車馬行》裝裱所用的絹是真絲白絹，襯以黃色宣紙，呈現淺米色澤，既突出畫心又不顯突兀。尤為值得一提的是畫面中的尖穹頂，「文化到最後就是一個符號」，蔣慧祥表示自己站在大西域的概念上琢磨了三五年，方提煉而成。

碑拓和手工裝裱是不同的兩個門類。作為跨界藝術的一次嘗試，蔣慧祥的這幅《墨拓大漢西域車馬行》震驚了國家人才庫裡選出來當評委的專家們，他們直呼這是多年沒見的真功夫，並且對新疆能夠做出許多文化大省都做不出來的精品表示震驚和讚嘆。

家庭啟蒙 培養興趣

1965年出生的蔣慧祥是家族在新疆的第五代人，由於生日正好是農

曆大年初一，「大龍尾小龍頭」，所以備受家人關愛。

蔣慧祥的祖父蔣賢達是新疆四大名醫之一，蔣慧祥對手工裝裱這門手藝的啟蒙和興趣就來自於祖父。因着職業關係，蔣賢達要看好多線裝書，其中許多是他繼承下來的，經過了歲月蹂躪和長時間的翻閱，書本都有了破損。不太忙的時候，蔣賢達常常會自己配一點中藥，弄一點漿糊，修修補補，在這個過程中經常喊年幼的蔣慧祥幫忙，耳濡目染的他產生了濃厚的興趣。

「感覺很好玩，能把一個破破爛爛的書修修補補地讓它能用能看，而且能保存起來，有時候放點樟腦啊，用白芨水煮點黏結劑，煮點花椒水為了避蟲啊，感覺很奇怪很神奇。」

拜師學藝 下海實踐

1982年，在祖父生前好友、新疆著名民主人士王子鈍老先生介紹下，蔣慧祥進入自治區博物館，師從劉海淵等老師學習書畫裝裱技藝，同時也對金石篆刻、石刻、字畫、瓷器、古舊字畫修復等有了深入了解，這些傳統的手藝涉及的學科門類複雜、技術含量高，涵蓋了色彩學、工藝美術設計、裝潢、書畫、文物保護等相關方面的知識。為了提高技藝，蔣慧祥專門學習研讀了故宮博物院修復廠裱畫組1980年編著的《書畫裝裱與修復》，謝友生老師1981年所著《書畫裝裱技法》等專業書籍，逐漸能根據不同書畫的具體情況，選擇合適的裝裱材質和款式設計及修復技法。

改革開放使中國內地迸發出了勃勃生機。1984年，蔣慧祥抓住機遇在烏魯木齊開辦了全市首家民營裱

■蔣慧祥介紹《墨拓大漢西域車馬行》的創作故事。 王辛鵬 攝

糊店。當時創刊僅半年的《烏魯木齊晚報》甚至在三版對蔣記裱糊店進行了報道。

在市場經濟中掘到了人生第一桶金的蔣慧祥沒有滿足已有的成就，1986年他又到上海系統學習南派北派的手工裝裱技藝。二十出頭的年紀，蔣慧祥便揭裱修復了名家徐庶之作品《春滿天山》、王子鈍橫幅作品《蘭花圖》、雙色立軸馬泉藝作品《馬鳴天山中》、四尺對開丁榮書法《東來淮海路漫漫》雙色鑲局立軸等。

如今，蔣慧祥是烏魯木齊收藏家協會副會長、新疆工藝美術大師、自治區級非物質文化遺產項目手工書畫裝裱的傳承代表人。

詩書畫印詮釋絲綢之路

《墨拓大漢西域車馬行》並非蔣慧祥的首次跨界藝術嘗試。早在2012年，蔣慧祥在自己不足9平方米的地下室裡創設計製作的手工裝裱作品《絲路印屏手卷》，便獲得儒仕儒家、百花杯「中國工藝美術精品獎」金獎。他表示這是自己第一次用詩書畫印相結合的形式，來體現絲綢之路這一主題。在這幅長11米、整體厚度僅0.22毫米的《絲路印屏手卷》上，作者運用鏤、挖、卷、嵌、轉、撞、研等手法，並結合了傳統手工技藝。長卷裡不僅有從長安到喀什的22個重鎮印章，還有花綾、白絹、宋錦、艾德萊斯綢、桑皮紙等內容。

蔣慧祥結合自己對絲綢之路的認知和對裝裱材料中「宣紙」、「綾絹」多樣性的理解，將地圖設計在桑皮紙上，用艾德萊斯綢作為特殊的「綾絹」。他說：「自古以來沒人把真正的艾德萊斯綢用到裝裱裡面，我突破用了，艾德萊斯綢是真絲製作的，厚薄較花綾、白絹厚，有點像宋錦。再一個它是天然的植物染料染成的，一見水容易掉色，這些技術我都把它突破了……」桑皮紙、艾德萊斯綢一方面補充豐富了作品的內涵，另一方面體現了傳統手工裝裱技藝的創新。

■蔣慧祥2013年獲「新疆工藝美術大師」榮譽證書。

■蔣慧祥展示金獎作品《絲路印屏手卷》。

慨嘆後進浮躁 心憂手藝失傳

採訪中，提到目前新疆擁有手工書畫裝裱這門手藝的「匠人」，連不能動的帶轉行的，加起來都不到五個人，蔣慧祥深表憂慮。

作為自治區級非物質文化項目傳承人，蔣慧祥不時會到各大中專院校代選修課，以普及推廣這門技藝。他也曾想找幾個學美術、工美專業，能坐得住的年輕人收為徒弟，免費教，無私地把這門技藝傳下去，「但一聽這個沒有三五年基本功出不來，還不掙錢，都不想學。」

近年來，隨着內地文化市場的繁榮，「滿大街都是裝裱店，短平快，化學糨糊，膠膜機器，千篇一律就那一下，一天裱個十幾二十幅沒有任何問題，我們一個月裱兩三幅就不錯了……」

據介紹，手工裝裱費時慢是因為要根據書畫的不同特質，有針對性的配置所需要材料，「裝裱師有『書畫醫生』的稱號，尤其是接裱，就是『照方抓藥』，且必須真材實料，宣紙必須用安徽手工的，綾、絹、絲，天地桿用的木材也是有要求的。手工裝裱的書畫上牆以後要自然定型，經歷陰晴圓缺冷熱風潮，才能經得起歲月的考究。否則便成了畫片，書畫的氣韻、層次、筆墨、韻律、氣象，全部沒了……」

中國「國禮」硯雕「第一人」 鄭寒：後繼無人成傳承瓶頸

■鄭寒與歙硯
中新社電 「由於歙硯製作繁複、學成周期長，使其處在一個後繼無人的傳承窘境。」「國禮」硯雕「第一人」、國家級非遺傳承人鄭寒在接受專訪時如是說。

出生於安徽省黃山市歙縣的鄭寒，自幼學習中國四大名硯之一、國家級非物質文化遺產——歙硯的製作，至今已經從事歙硯相關工作近40年。鄭寒以其「創意擅用石型、俏色，作品文氣凝重、古樸」和「構思巧妙精緻，刀法簡練流暢」的硯藝風格躋身當代硯雕名家行列。

近年來，他先後在北京、上海、深圳和香港等地舉辦作品展，並應邀赴新加坡、馬來西亞等國家展出，作品被博物館、書畫名家和收藏家廣為收藏。其歙硯作品《黃山印痕硯》和《中國龍硯》成為中國領導人出訪時贈送外國領導人的「國禮」。

歙硯的製作流程主要有選料、製坯、設計、雕刻、配盒等工序。記者在安徽歙縣舉辦的第二屆中國非物質文化遺產傳統技藝大展上初見鄭寒，他正手把手教授觀展遊客歙硯的製作過程，邊做邊向圍觀的人講解歙硯的「奧妙」，「每一方硯台的製成都要經過十幾道工序，離不開硯工和雕刻家的體力和腦力付出」。

據他介紹，簡單地按石材紋理來分，歙硯可分為羅紋、眉紋、金星、金量、魚子五大類共一百多個品種。「古人在製硯時注重它的實用功能，而現在我們要在注重實用功能的基礎上，更加注重它的藝術性，把文化藝術融入硯台之中，符合當代人的審美需求，才能吸引更多的人欣賞它、收藏它，這樣才能有市場，這項技藝才能傳承下去。」

多年來，鄭寒一直熱心於歙硯的傳承，已培訓出歙硯藝術工作者近百人。他告訴記者：「傳承的方式有很多，辦一個展、出版一份作品集、做一個活動、收一個徒弟……只要有機會，我都會去盡力地推廣、介紹歙硯。」

近幾年，國家對非遺、工藝美術等文化方面的支持力度加大，歙硯迎來了發展黃金期。但要長期發展，包括歙硯製作在內的傳統手工藝，都面臨着後勁不足、後繼無人的發展瓶頸。

談及為何「後繼無人」時，鄭寒細細地道出了緣由：「現在年輕人都想找一份來錢快的工作，而傳統手工藝恰恰是一個學習周期長、經濟收益低的行業，學成起碼要五年以上。即便有一些人願意學，但由於傳統手技藝製作繁瑣、複雜，許多人又耐不住性子而中途放棄了。」

對於未來如何發展，鄭寒提出，「非遺」只有融入現代生活才能真正得到保護。「工藝美術也好，非遺也好，傳承完全靠政府的資助只是緩兵之計。長期來講，使傳統技藝市場化是一個出路，因為市場能讓更多的人了解、認識、收藏傳統技藝，市場化能讓傳統技藝重新回到人們的生活當中，只有人們在生活中離不開它們，這樣的傳承才能久遠。」

藝訊

滇硯山首個苗族文化傳承館開館

雲南文山州硯山縣首個苗族文化傳承保護館日前開館，該館通過300餘件從古代到現代的苗族文化物品，從生產生活、古籍祭祀、古典服飾和生活體驗四個方面展示了苗族的歷史變遷和文化。

據了解，硯山苗族文化傳承保護館由硯山縣苗族小學教師項廷強耗時20年籌資400萬元建成。館內主要通過實物、文字、圖片等形式反映了苗族生產生活、禮儀習俗、祭祀文化、服飾、苗藥、傳統居住環境等各方面的內容，真實再現了苗族長期以來的生產生活以及變遷的場景。此外，館內還設有苗族民居生活體驗館，再現了苗族日常生活的場景。

苗族是一個古老的民族，有千年的歷史文化。如今，散佈在世界各地，主要分佈於中國的黔、川、滇、桂等省區，以及東南亞的老撾、越南、泰國等國家和地區。「苗族有着悠久的歷史和光輝燦爛的文化，是中華民族文化的組成部分之一，但是由於苗族歷史上沒有文字，所有文化習俗均靠言傳身教沿襲下來，隨着時代的變遷，很多優秀的文化已相繼失傳，搶救和保護苗族優秀傳統文化是我義不容辭的責任。」項廷強介紹，苗族文化傳承保護館佔地1,000平方米，他表示，希望未來傳承館能真正成為苗族歷史、文化、習俗以及促進苗族文化發展和各民族文化交流的平台。

■苗族婦女現場展示織布手藝。

■苗族文化傳承館內展示的苗族樂器。

■苗族婚桌

■硯山苗族文化傳承館內展示了苗族服飾的歷史變遷

■硯山苗族文化傳承館內展示的器物，展現了苗族特有的民族文化。

■硯山苗族文化傳承館開館儀式現場。

河北老人收藏《詩經》藏品傳承文化

新華社電 「長發其祥」花錢、「麟趾呈祥」婚書、「萬壽無疆」瓷瓶、「燕爾新婚」湘繡、「天保九如」牌匾……60歲的田國福一邊介紹老物件，一邊慨嘆《詩經》文化的博大精深。

田國福是河北河間詩經齋主、《詩經》文化傳承者，河間市詩經村是2,000多年前西漢毛萇設館講授《詩經》的地方，至今遺蹟仍在。《詩經》內容涵蓋勞動與愛情、戰爭與徭役、風俗與婚姻、祭祖與宴會，甚至天象、地貌、動植物等方面，是反映周朝社會生活的一面鏡子，是中國傳統文化的精華。

田國福說，在古代，《詩經》是學校的必讀課目，也是讀書人的啟蒙讀物。《詩經》元素在古人的生活中無處不在，花錢、婚書、瓷瓶、牌匾……都能找到《詩經》的影子。

田國福給記者展示了一款煙台寶

■《詩經》文化博大精深。

成銀樓詩經花卉茶托，上面刻有「如日之恒，如月之升，如南山之壽」。這句話出自《詩經·小雅·天保》，意思是「像上弦月漸滿，像太陽正東升，像南山壽無窮」，祝賀福壽綿長。他收藏的一張1949年的訂婚證，背景內容是《詩經》裡的「關雎」，一張1954年的結婚證上背景內容是《詩經》裡的「國風」，上世紀70年代的一幅湘繡上繡着「燕爾新婚」。

「每一種物件都是活教具，起到教化民風的作用。到今天，人們很少見到這類東西了。」田國福說。他不僅收藏大量與《詩經》有關的物件，更主要的收藏各種版本的《詩經》古本，10多年來收藏了500多部、上萬冊，最早的一部為明嘉靖年間的。

田國福根據自己的收藏經驗認為，《詩經》並非「高大上」，其實在過去很接地氣，普及程度非常高，離人們的日常生活很近，在民間有很強的生命力。

田國福說：「古人用《詩經》的悠悠古風陶冶情操。當今，仍然可以發揮《詩經》的教化作用，關鍵在於引導。我們完全可以給《詩經》配上插圖，在中小學生中普及。《詩經》接上地氣，才不會漸行漸遠。」