

非遺市場化發展反哺傳統工藝

臨夏建磚雕培訓基地

臨夏磚雕是臨夏文化的重要元素，因其構思巧妙，技法獨特，在徽派、晉派、廣派、蘇派等眾多磚雕流派中自成一派。早在明清時期臨夏藝人就在各民族傳統磚雕藝術的基礎上，將中國山水畫巧妙地結合在一起。到近代，臨夏磚雕又吸收繪畫、木雕等工藝的藝術特色，廣泛借鑒中國畫的手筆意趣，採用高浮雕技法，達到了內容、形式、風格的統一和諧。

2006年，臨夏磚雕被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。今年5月28日，臨夏被中國民間藝術家協會命名為「中國磚雕文化之鄉」，並建立「中國磚雕文化培訓基地」。

文/攝：香港文匯報記者 劉俊海

■氣勢恢宏的磚雕建築

■沈占偉磚雕作品樂山樂水

■臨夏花卉磚雕

■臨夏磚雕

臨夏將磚雕產業作為民族地區一大特色支柱產業來重點培育，已經由民間「小技」發展為臨夏民族地區的一大特色文化產業。目前，臨夏州培育了磚雕生產龍頭企業4家、磚雕作坊14家，確定了一批磚雕技藝傳承人和工藝大師，年生產各類磚雕產品2萬平方米、磚雕工藝品5,000餘件，帶動1,800多人從業，實現產值5億多元。

隨着市場需求的擴大，傳統的手工雕刻已經不能滿足市場需求，如何保護傳統又適應市場發展？面對這個問題，臨夏的磚雕企業創新研發出了用水泥和PU作為原材料複製精品磚雕的模具技術，批量化的生產，降低了成本，也滿足了普通百姓的需要。而傳統的手工雕刻工匠依然在企業堅持手工雕刻，雖然這部分收入佔企業收入的很小一部分，但是這樣對傳統也進行了保護，同時企業也支持手工雕刻工匠收徒傳承技藝並開展一系列的培訓班，尋找傳承人。

臨夏能成磚雕公司的負責人成小嬌說：「工業化、產業化生產磚雕是不可逆的時代要求，我們基於工業化生產研發了一系列設備，都讓磚雕的工業化生產更加普及。面對傳統磚雕工藝生產出『陽春白雪』型的高貴產品，市場同樣需要價格親民能夠讓尋常百姓接受的磚雕產品，而工業化生產則很好地解決了這個問題，也讓磚雕工藝在市場化運作中得到了保護與傳承。我們雖然機械化生產磚雕，但公司有10多位工匠依然堅持純手工雕刻磚雕，這批磚雕在公司生產效益中佔比不大，卻依

然是公司未來發展的瑰寶與核心價值。」

年輕學徒成磚雕傳承「生力軍」

純手工雕琢的臨夏磚雕每平方米起價5,000元，而通過機械配合人工生產的磚雕每平方米1,000元左右，甘肅省磚雕協會會長王武明介紹，一名工藝熟練的磚雕工匠年收入輕鬆在10萬元以上。一個農村家庭如果能培養出一名磚雕工匠，便能帶動脫貧致富。但是近年來，學習磚雕工藝的年輕人並不多，繁重的體力勞動讓磚雕在很多人心裡是個苦力活，如果沒有興趣和愛好很難堅持。

臨夏神韻磚雕有限公司是目前甘肅省規模最大的以傳統工藝為主的磚雕公司，產品包括傳統手工臨夏磚雕、水泥預製仿磚雕、磚雕工藝品，創新創作團隊由臨夏磚雕「非遺」傳承人、磚雕大國工匠、正高級磚雕藝術家等60名磚雕師組成。該公司負責人毛興文介紹，雖然現在公司能夠滿足市場化的需求，但是傳統的手工雕刻在傳承上依然不樂觀，很多年輕人因為苦、累、髒、生活單調而不願意從事和堅持這一行業，因此他也想了很多辦法來為學徒提供更多的福利。

他說：「公司每月給學徒的工資是4,000元左右，這在臨夏來說比一般行業的工資要高，同時公司也安裝了體育器械供他們

使用，在員工宿舍安裝了寬帶和淋浴，為他們提供良好的生活環境，並且節假日還會帶員工出去旅遊，通過這些方式來讓他們能夠在生活上沒有顧慮，能夠安心的學習技術，師傅根據他們的能力安排相應的工作，學徒的成長也很快，這些學徒已經成為臨夏磚雕的生力軍。」

非遺工作室為磚雕工匠提供傳承平台

今年50歲的沈占偉從事手工磚雕已經30年，是甘肅省唯一的省級非遺傳承人。今年臨夏政府在當地院校建立了磚雕工作室，號召臨夏的磚雕大師為學生傳授磚雕技藝，沈占偉義不容辭的答應了，並且幫助工作室購買磚雕工具。他說，晚上下班後，除了看電視就是玩手機，沒有別的事可做，現在有了政府號召，能夠為臨夏磚雕傳承事業做點貢獻，自己心裡也是很高興的。

■臨夏神韻磚雕有限公司毛興文(左)介紹他個人建的磚雕博物館。

■學徒在進行手工雕刻。

■沈占偉在進行勾圖。

萬象靈犀

常書鴻、常沙娜父女作品集結 穿越時空對談敦煌

時隔72年，常書鴻、常沙娜父女的敦煌藝術作品再度集結。正在甘肅省敦煌市舉辦的《花開敦煌》展覽上，觀眾在穿越時空的藝術對話中，感受著兩代留洋藝術家畢生致力於中國優秀傳統文化保護與創新的情懷。

常書鴻是中國著名油畫家。1927年起，他赴法留學9年，作品被法國國家博物館、蓬皮杜藝術中心等機構收藏。本次展覽的《畫家家庭》，是常書鴻在法國創作的全家福自畫像。畫中，常書鴻西式裝扮、文質彬彬，妻子身著花色旗袍，懷中女兒常沙娜笑語嫣然。「看這幅油畫，可以感受到常書鴻一家在法國富足的生活。」《花開敦煌》策展專員曾皓暉說，「1947年創作的《敦煌農民》，畫風就大不同了，蒼涼。」

轉變來自1935年塞納河畔的一瞥。常書鴻在書攤偶然翻看《敦煌石窟圖錄》，千年前的敦煌畫作深深打動了這位擅長油畫的藝術家。少有考慮透視，中國傳統繪畫僅靠充滿想像力的線條就創造出絕佳畫作。常書鴻從此心念於此，終於在1943年抵達大漠敦煌。次年，莫高窟的第一個保護機構「國立敦

煌藝術研究所」在瘡痍之上建起，常書鴻任所長。

在常書鴻眼裡，這座始建於公元366年的佛教洞窟，保留下了4世紀至14世紀共計4.5萬平方米的精美壁畫，青綠山水，飄舞飛天，美不勝收。他醉心藝術世界，臨摹下了唐代畫作《張議潮統軍出行圖》等作品。「當時眾多洞窟已被流沙掩埋，要進窟臨摹就得爬『蜈蚣梯』。」曾皓暉指著一張照片說，照片上，常書鴻踩著高梯，向洞窟攀爬。

1946年，常書鴻與15歲的女兒常沙娜在蘭州聯合舉辦莫高窟臨摹作品展，引發媒體關注。《花開敦煌》是72年後父女作品再度合展。而這時，常沙娜已經87歲了。

上世紀50年代，常沙娜在參與人民大會堂、民族文化宮等設計時，就從敦煌壁畫中汲取了鑿井、華蓋等古代藝術的營養。此後，她持續進行敦煌圖案研究，聚焦一朵花、一條線、一段紋，龐雜的敦煌在微觀處綻放華彩。

1986年出版的《敦煌歷代服飾圖

■展覽現場

案》，是常沙娜敦煌圖案研究的精華，也是中國第一部系統研究敦煌服飾藝術的著作。展覽展出的書籍手稿上，滿是常書鴻用紅筆留下的圈圈點點。常沙娜在扉頁寫道：「珍貴的原稿，有著爸爸親筆修改的筆跡。」

時至今日，這位滿頭華髮的老人，仍孜孜不倦地從事著敦煌藝術再創造，讓沉寂在敦煌壁畫中的服飾煥然新生。

「創新是對的。但創新有一個基礎，就是必須尊重原作，把歷代不同品種、不同特色的作品穩穩當當地弄明白。」

常沙娜說，父親深受西方藝術熏陶，但當得知敦煌莫高窟後便心生崇敬，下了艱難的功夫學習、保護敦煌。今天的藝術家仍需好好學習民族的東西，了解莫高窟這座一千多年承前啟後的藝術長廊，讓有中國特色的設計走得更遠。

圖/文：新華社

■常家父女畫展報道 1946年

■常沙娜臨摹整理 配飾圖案北魏259窟+西魏285窟

放大鏡

愛德華·霍普《夜遊者》 首次在亞洲展出

由芝加哥藝術博物館、泰拉美國藝術基金會、上海博物館聯合舉辦的「走向現代主義：美國藝術八十載（1865-1945）」日前在上海博物館揭幕，展品涵蓋80件美國藝術大師的經典繪畫和紙本作品，愛德華·霍普的《夜遊者》更是首次在亞洲展出。

據悉，今次展覽以時間為序，分為「南北戰爭之後」、「現代西部」、「東方元素」、「世界主義」、「都市生活」、「激進派的探索」、「美國景象」、「自畫像」和「新的探索」9個板塊，並特別設置了「聚焦惠斯勒」與「聚焦霍普」兩個專題，橫跨了1865至1945年間風雲激盪的八十年，講述了在時代洪流中，美國藝術如何受到政治、經濟、文化等因素的互相影響，完成了向當代風格的轉變。

從舊大陸來到新大陸，20世紀的科技突破與戰爭變革，帶動了美國工業繁榮、城市發展，藝術家們也開始大膽創新，表現主義、立體主義、超現實主義、抽象表現主義等各種藝術潮流層見迭出。觀眾將領略愛德華·霍普

■瑪麗·卡薩特的《夏日》

■伊麗莎白·斯巴霍克·瓊斯的《鞋店》

■愛德華·霍普《夜遊者》首次在亞洲展出。

《夜遊者》、詹姆斯·麥克尼爾·惠斯勒《藍色與金色的夜曲》（南安普頓的水面）、阿瑟·德夫《出航的船》、喬治亞·歐姬芙《牛頭骨與白玫瑰》、瑪麗·卡薩特《夏日》、阿奇博爾德·莫特利《自畫像》等經典名作，一睹美國西部粗獷的風景與繁華都市背後的孤寂。80件展品均選自芝加哥藝術博物館以及泰拉美國藝術基金會的重要收藏。

愛德華·霍普的《夜遊者》是20世紀認知度最高、最受喜愛的畫作之一，此番首次在亞洲展出。愛德華·霍普曾透露，《夜遊者》的靈感來自於「紐約格林威治大道上的一間街角餐廳」。畫中描繪的通宵餐館內，坐著三位各懷心事的顧客，另有一名餐廳侍者。霍普筆下的人物總是避免眼神交流，之間的關係亦很曖昧。整間餐廳散發出詭異光芒，猶如一座燈塔。霍普堅稱，他並未刻意透過此畫，象徵人的孤立與都市生活的空虛，但他承認，在《夜遊者》中「可能不知不覺地描繪出一座大城市的孤獨」。

文：香港文匯報記者 章蘿蘭