

文/羊城晚报记者 周欣怡 梁善茵 朱绍杰
图/羊城晚报记者 钟振彬频频出圈
血脉“还乡”

龙年看龙舟。连日来,在珠三角大大小小的河道上,龙舟竟渡“狂飙”之景如火如荼。鼓声阵阵、呐喊不断。龙是中华民族的图腾,贯穿在中国各地传统民俗之中。有着上千年历史的龙舟竟渡是表现形式之一。在岭南,人们把对龙图腾的崇拜和敬畏之心,化作龙舟这一具象,以扒龙舟的方式祈求风调雨顺、国泰民安。

邵学成从事非遗保护工作近9年了,观看龙舟盛景是他每年必不可少的活动。在他看来,世代传承的龙舟习俗承载着湾区人民的精神,群众高涨的热情体现出他们对当地传统龙舟文化的归属感与认同感。

“每到龙舟时间,网上的段子铺天盖地,‘房东的竞赛’‘输了要跪祠堂’等话题都表明老百姓对龙舟习俗的持续关注。因为龙舟是一项集体活动,人与舟之间已然形成一种默契。”在他看来,龙舟是大湾区人民身份认同的载体。即使各区域龙舟的形制、习俗略有不同,各具特色,但无论对“造龙者”还是“划龙者”而言,借助龙舟这一载体凸显的团结一心、奋勇争先的精神是一致的。

端午节临近,近年已频频“出圈”、极具地域特色的岭南龙舟文化,将再次突破“一村一地”的自娱自乐式民俗活动,成为吸引各地游客慕名前往的旅游“新密码”。广东省文化学会副会长、广府民俗文化专家曾应枫在接受记者采访时表示,除了输赢以外,龙舟的精神内核有着更广泛的含义,“直至今日,龙船仍以手工打造、靠人力划动,这样的传统延续千年。龙舟习俗可以被视为一次血脉上的‘还乡’,这种精神深入骨髓,代代相传。”

因为做龙舟,霍沃标必须看龙舟。“要观察自己的龙舟和别人的有什么差异,分析龙舟的长度、造型,留意水流方向、潮汐变化。”而作为生长于东江河岸的广东人,霍沃标看到龙舟更多的是快乐。闲暇间隙,他坐在儿子设计的龙舟茶桌边休息,“退休以后我更希望专心做一名观众,和孙女一起看龙舟,热热闹闹地过节。”

东莞市文化馆中堂分馆内1990年的龙头

壹 家族手艺 依然坚守

在霍沃标龙船厂内,电锯的声音,锤子、凿子的敲击声,打磨声此起彼伏,混合着木屑的气息涌进鼻腔。“今年要做16条龙舟,订单主要来自广州增城,有的销往福建、湖南、广西等地。”霍沃标告诉记者,制作一条龙舟前后大概需要十六七天。最忙的时候,为了确保准时出货,厂里十几位师傅每天需要加班赶工到深夜。

这家龙船厂是霍沃标在1981年独自创办的,他自幼跟随父亲霍恩泽学习龙舟制作,20岁那年高中毕业后正式投身造船行业,“我爸爸在我25岁那年就过世了,临终前将龙舟尺寸簿留给我,希望我把这门家族手艺传下去。”

43年间,他担任厂长及大师傅,历经三次建厂、两次搬迁,最终将工厂搬回最初地址,即如今中堂镇滨河东路的围堤边上。霍沃标回忆,此处曾是一片滩涂,紧挨着东江渡口,乃东莞去往广州的必经之路,他用锄头、砂铲填土造厂,一砖一瓦都用汗水浇筑。

说话间,霍沃标已提起装满清漆的塑料桶,用刷子在龙舟上回来回涂抹。他的话也随舟身弧线自然流出:“我是第六代传人,家族传承已有200多年,感觉自己身上流淌着做龙舟的基因。五十多年来没有犹豫过,对做龙舟感兴趣,更不想让这门手艺失传。”

龙舟厂的墙面上,挂满了客户送来的数十面锦旗,记录着霍沃标制造600余条龙舟的辉煌业绩。

广东省非遗馆里的22米龙舟如何造就?
龙舟之乡寻“龙”记

端午临近,广东东莞中堂镇霍沃标龙船厂的师傅们正为“卧躺”的龙舟抛光打磨,进行最后的冲刺。霍沃标是龙舟制作技艺代表性传承人,他走在散落满地的木屑和鞭炮红纸上,脚步匆匆。

“这条龙舟明天上午十点就要下水采青,再过两天,厂里所有的龙舟都要下水了。”他指着身旁的龙舟对记者说,另一只手举着锤子,正仔细检查舟身各部件,对涂满棕色树脂胶的交接处进行最后加固。

端午前后正是龙舟工厂最繁忙的时刻。东莞市中堂镇是“中国龙舟之乡”,这里的龙舟制作技艺已有300多年历史,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,素有“好龙舟,中堂造”的美誉。

端午节到来之际,记者走进中堂镇,来到东江龙舟的诞生地,向龙舟制作师傅探寻“新龙”诞生的秘密——它不仅承载着水乡儿女奋勇争先的精神,寄托着风调雨顺的美好愿景,更彰显着“造龙者”与龙舟间的绵长情谊。

贰 变通创新 成就“威水”

今年5月1日正式对外开放的广东省非遗馆内,陈列着一条长达22米的龙舟,这便是出自霍沃标之手,它诞生于香港回归的1997年,屡次为在国际大赛斩获殊荣立下“汗马功劳”。

东莞传统龙舟大约28-30米长,因此它虽然是广东省非遗馆内体量最大的展品,却比传统龙舟小了不少,只能算一条“中龙”。说起缘由,就不得不提霍沃标因时而变的创新思维和精湛技艺。

“这条龙舟最初就是供龙舟俱乐部训练使用而诞生的。”东莞市文化馆中堂分馆副馆长邵学成向记者讲述了背后的故事。“当时东莞有个海鲨龙舟俱乐部,经常参加各地龙舟赛。由于俱乐部参赛使用的标准22人竞技龙舟,其材质、体积、结构都与传统木质龙舟不同,为了让划手们更好地适应比赛,霍沃标按照标准龙舟的样式专为俱乐部制作了这

条杉木龙舟,这在当时是史无前例的。”

比起玻璃钢材质的标准竞技龙舟,划手们用这条创新型“传统龙”训练负重量更大,这让他们在正式比赛时划得更快更有力量。不负众望,这条龙舟助力中堂海鲨龙舟俱乐部走向更广阔的国际大赛赛场并屡获殊荣。

“真正的手艺人需要有灵活变通的能力,适应形势变化不断创新。”这是霍沃标从业多年来得出的结论,而且在亲身践行。

后来,霍沃标从水上飞艇的底部结构中汲取灵感,将传统龙舟的蝴蝶底改为三角底,使得龙舟阻水力变小,在保证稳定性的同时速度更快。他拿出一张纸,寥寥几笔就把龙舟的底部结构勾勒出来。

“经常有人问我什么是好的龙舟。”他指着一个圆柱状的“船底”,“底部是最重要的,做龙舟第一步是做底,抛物线,结构决定了吃水深度。”他接着补充道。

“经常有人问我什么是好的龙舟。”他指着一个圆柱状的“船底”,“底部是最重要的,做龙舟第一步是做底,抛物线,结构决定了吃水深度。”他接着补充道。

霍沃标龙船厂内“卧躺”的龙舟

龙舟制作技艺代表性传承人霍沃标

叁 子承父业 热力传承

近年来,技艺的传承也成为霍沃标心头的牵挂。目前厂里的师傅大多五十岁以上,常驻工厂的只有一两个人,旺季的三个月做龙舟,淡季只能雕刻龙头。然而,据邵学成介绍:“过去在造船业最鼎盛的时期,仅中堂镇斗朗村就有10余间造船厂。”目前中堂镇还保留有4家龙船厂。

中堂镇位于东莞的水乡片区,有着300多年的造船史。水网密布、河湖纵横的水文特征,造就了发达的水路运输。村民们以船代步的生活习性,让当地造船业辉煌一时。水乡自然环境同时孕育了龙舟习俗,造船师傅们也都熟练掌握龙舟制作技艺。

随着时代变迁,交通日益便利,人们日常生活几乎不再需要依靠木船,但扒龙舟习俗依然保留下来,龙船成为造船师傅们的主业。

龙舟制作行业的发展与当地龙舟习俗的兴盛及民众的关注密不可分。邵学成表示,从去年开始,龙船订单呈现前所未有的火爆形势,直到今年,中堂4家龙船厂的订单也都接不过来,供不应求,普遍都存在人手不够的情况。

近年来的“龙舟热”引起了相当多年轻人的关注,如今已陆续有年轻人加入龙舟制作行列中,“可能人数暂时还不到,但至少这帮年轻人已经可以担任大旗,能够独立制作龙舟了。”邵学成说。

“现在我的手艺都传给儿子了,他已经熟练掌握了龙舟制作全流程,我也准备退休了。”霍沃标颇为自豪地展示儿子设计制作的龙舟造型茶桌,以及龙舟主题的拼图、微缩模型等文创产品,脸上泛起笑容。

人文周刊·现场 A7

2024年6月9日/星期日/文化副刊部主编/责编 李力 / 美编 丘淑斐 / 校对 桂晴

2024广美毕业展观察②

当工艺美术遇见大数据大模型,谁更“无可替代”?

齐喆以“恭敬心”为主题撰文,强调这是对工艺美术这一传统而又现代的学科的敬畏与热爱。“我看到,同学们对自然馈赠的物料葆有恭敬心,对传承有序的技艺葆有恭敬心,对灵光乍现的巧思葆有恭敬心,对作品制作中所消耗的时光也葆有恭敬心。同学们传承着中华工艺的精髓,同时又将现代审美和科技手段融入其中。”

展览现场,不少学生的毕业设计具有鲜明的新媒体时代特征,有不少同学运用三维建模、三维打印乃至人工智能技术,又融入了传统工艺的材料

B 转化作为文化自觉

“如何将古老和传统,与当代审美有机结合,是工艺美术创作者的大课题。”在齐喆看来,当下的工艺美术从业者要不断思考的一个问题就是:如何在工业文明与信息文明的空隙中,以非规模化的形式保有一定存量。“在这个时代,工艺美术从业者需要拥有更加敏锐的洞察力,去捕捉那些被忽视的细节和灵感,将其转化为独特的艺术表达。”

在展览现场,有不少作品灵感来源和审美精神上溯古人的。杨成林《交融系列》由多件陶器组成,融合了中国传统器物文化中“天圆地方”及“三足鼎立”的意象。作品形制致敬了中国彩陶文化中的三足器,在风格上突出单纯简约,表面特意通过做旧处理,还原古人整体审美。在这些作品上,齐喆看到今天的不少学生正在追溯远古的审美精神。“单纯简约是中华传统工艺文化中的一种重要传统和风格。工艺美术继承的是传统精神,而不是简单的面貌。”

谢婉婷《狩猎》通过特别处理,呈现作者对文物文化的认识

和技能。甘静仪的《数字漆景》是将数码绘画与漆艺技艺结合在一起的尝试:将日常生活发掘的具有潜力的、有趣的图像,转化为抽象梦幻的漆艺效果,运用变涂技法画出发散状的肌理,将具象图像,演变为夏天的热浪。

周博文《太阳之花》则是Z世代视觉经验转化的代表。作为与动漫二次元共生的一代,作者以绘画画面为灵感,通过工艺美术展现其视觉经验,使用瓷泥、铁白陶,并将其与色粉混合制成色泥,进行泥板拼接、捏塑成型,作者尝试运用陶瓷材料和工艺

和思考。这组以素髹黑漆脱胎长弓为主体的系列漆立体作品,附以多个组件,描绘了一个充满隐喻的神秘主义的狩猎场景。据介绍,灵感来自于汉代墓葬出土的明器。其中的长弓灵感来源于马王堆汉墓三号墓的出土漆弩。“弓箭是实用类杀器,但冥器则失去实用功能。我使用深沉暧昧的大漆,为它们附上一层脆弱精致的皮肤,使之‘无用’,从武器变成了艺术。”

对非遗进行艺术表达,也是当代年轻人的文化自觉。汕尾的陈祉仪运用了麻编、漆工艺、草木漆等工艺技法,创作了《自小缀父去牵》的艺术装置,旨在将汕尾渔歌进行视觉化呈现。汕尾渔歌是汕尾市重要的地域文化与非物质文化遗产,正处于失传的境地。陈祉仪表示:“希望让观众感受到汕尾渔歌中藏匿的精神内涵,了解疍民与大海为伴、与风浪搏击的岁月。”

C 艺术作为社会实践

近年来,不少同学有了更多时间在他们的家乡做调研,他们对本土文化、身边事物逐渐产生兴趣,并深入、持续、系统地走了进去,让工艺美术为乡村振兴添砖加瓦。在齐喆看来,工艺美术的非规模化是一种更加灵活、多样和个性化的生活方式,也意味着一种更加开放和包容的态度,与不同领域的从业者进行交流和碰撞,让工艺美术走得更远更稳。

面临过度商业化和同质化问题,何嘉昊深入粤北乡村,挖掘瑶族文化遗产,融合传统手工艺与现代设计理念,创作《乳源瑶族主题系列艺术装置》。作品将竹、风铃、图腾和其他自

何彦润《乡皴法:乡村材料马赛克实验》

然元素结合现代材料和技术,突出展现瑶族文化的独特美学和生态哲学,以期用艺术装置提升乡村旅游品质与吸引力,促进文化保护与社区参与,推动乡村旅游新生态建设。

艺术作为社会实践方法,更是一个持续的过程。去年毕业展上,何彦润的毕业设计《渔樵记:濠子坪村》以工艺美术的方法进入乡村,对土生土长的朴素工艺进行采集与研究,令人印象深刻。在新的一年研究生学习与创作中,何彦润在其家乡四川通江县西郊村,创作镶嵌壁画《乡皴法:乡村材料马赛克实验》。作品以在地废旧材料为依托,呈现中国传统文

化精神,已入选第十四届全国美术作品展览壁画展区初评。

陶瓷不仅是物质材料,更是中国人的文化材料;而大漆也不只是涂料或装饰,更是自上古以来历代中国人传承的美学与精神。由此齐喆表示,工艺美术承载着人们对物料物质与其历史的关系和认知,自然物质和人类手工的关系,体现着人的自我价值。这份精神的传承和发展,在学校展厅,更在田间地头,是无法替代的独特价值所在。

新展 国家自然博物馆展出新增馆藏精品

6月5日是世界环境日,国家自然博物馆揭牌一周年,正在举办“自然乐章——国家自然博物馆2022—2023年新增馆藏精品展”,209件精美展品引领观众进入奇妙的自然世界,其中超九成展品是首次展出。展览涵盖新馆陈展涉及地质、古生物、古人类、动物、植物、人体、微生物、水生生物、中医药、生态共10个学科方向和重点收藏门类,有些展品在国内仅此一件,观众可在此次与霍夫曼沧龙头骨、郊狼头骨、深暴海巨龙头骨等珍贵古生物化石相遇。

文脉 中国首部古琴题材院线电影首映

近日,中国首部古琴题材院线电影《琴谱》在武汉市汉阳区琴台大剧院首映。电影讲述了清代官员、古琴家崔应阶与平民琴师王爱白两人因琴结缘,一同编纂《研露楼琴谱》的故事。该片由袁振忠导演,青年演员王晓冬、贺广主演。主题曲《幽音》由国家级非遗古琴艺术代表性传承人赵家珍演奏,该曲与古琴名曲《高山流水》一脉相承。

艺术 来自中国的乡土绘画亮相巴黎

日前,“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览在巴黎中国文化中心拉开帷幕。展览作品选自由中国美协参与主办的“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活”美术作品展览”的入选作品。展览以季节为线,传统习俗为引,用画框和电子屏展出了80幅乡土绘画作品。艺术家们画笔下的壮美河山和日常生活幸福时刻,传递出中国人对和谐、团圆、幸福生活的向往和追求。