

民间手工艺 如何走出深闺

撬动海南文创产品市场,既要有技艺更要有创意

H 聚焦

■ 本报记者 尤梦瑜
实习生 吴可丽

7月15日,由海南省文联主办、海南省民协和海口喜盈门管理有限公司举办的第三届海南民间艺术精品展在海口喜盈门艺术古玩城开幕。此次展览展出了大量由我省优秀工艺美术师所创作的各类民间艺术品如木雕、玉雕、根雕、各种传统手工艺品以及剪纸、炭画、钢笔画等,栩栩如生的黄花梨木雕,色彩多样的黎族织锦,独具韵味的精致椰雕……展柜中的一件件匠心之作与丰富的收藏品一起共上千件,精彩纷呈,连日来引起观众与专家们的关注。

现代工艺美术作品往往更加“鲜活”。它们一边可以成为各大艺术展上的焦点,另一边也可以成为艺术品交易市场上的主角。一件工艺美术作品集文化价值、艺术价值与商业价值于一身。它的创作者们,常常也是某项技艺的传承人,于他们而言,文化传承义不容辞。而在生存的压力之下,让这些饱含文化价值的工艺美术品“商业化”也略显必要。站在文化传承与商业利益之间,海南的工艺美术师们又有着怎样的生存现状?

要以创作为生就要把作品推向市场,那么,海南的工艺美术品市场究竟怎样?

省民协副主席魏希望向记者介绍,不同于普通消费品,工艺美术品的定位往往相对高端,拥有一批特定的包括收藏家、文化学者在内的消费人群。

“应该说,海南的这个市场还是不错的,像椰雕、木雕、玉雕等作品还是很有市场的。”魏希望说。昌江此次展出的玉雕系列作品受到不少人的关注,人们第一次发现海南有美玉不是传说,做工精致的玉雕出自名师手笔,有望成为昌江又一张文化名片。

既然有市场,那么这是否意味着工艺美术师们都能有着较好的生存状态?并不尽然,事实上,像吴名驹这样相对成功的工艺美术师在省内

只是少数。

“我们认为海南的很多工艺美术师还是不够自信,不能大胆地‘走出去’也不敢轻易的尝鲜。有时候也缺乏一些对于市场的敏感。”魏希望说,很多时候大家都只是在专心地做一名“匠人”,忽略市场需求,无法通过与市场的精准对接,将其产业化。

7月15日下午,作为本次精品展的亮点之一,海南省民间文艺发展交流会在海口举行,参展的民间艺术家与来自外地的民协领导和专家济济一堂,共同探讨民间艺术发展的现状与前景,思想的碰撞与交流,让会场气氛显得热烈。浙江省民协副主席兼秘书长郑蓉也在会上提到了工艺美术师的“思想”问题。“思想的高度决定作品的高度。我们有很多技艺精湛的工艺美术师,但他们的作品有时却不尽人意,缺少一定的思想内

期盼艺术品整体环境更成熟

吴名驹看好工艺美术未来的前景,他认为,国家对文化发展的重视加之人们生活水平的提升,传统文化在回归现代生活,无论是对于文化传承还是艺术品市场这都是件好事。

“只是单纯的交易并不是推动市

场发展的长久之计,想让市场真正的富有生命力还是要培养一个富有文化艺术底蕴的市场,这要依托大的环境,提升公众对于艺术的认知度与接受度。”吴名驹说。

作为全省工艺美术师的集中组

涵。”在郑蓉看来,许多工美师缺的是创作“思想”。

近年来,针对工艺美术从业者的培训有很多,但培训往往只注重技艺,而忽略了对艺术家人文精神和思想的灌输与熏陶,缺少人文素养的培养。

郑蓉还提到,在今天,许多传统的工艺美术作品是“好看”却缺乏实用性,她特意提到黎锦,建议可以以现代人的审美进行创作,能够为现代人的生活环境所用。

尽管有符秀英、王秀蓉、黄慧琼、蒋艺鸿、黄丽蔡等人的传承与弘扬黎锦或苗绣的手工技艺,成品也已经产生了一定的社会影响和经济效益,但记者通过采访多位工艺美术师发现,比起木雕、椰雕等类别,黎锦、苗绣等手工艺人自有自己的发展之路。由于作品本身特性的缘故,一般情况

在工美行业摸爬滚打了20余年,吴名驹有一个深刻的感触,那就是对于工艺美术师来说,无论是自己的技艺还是所面对的市场都需要一些的积累。

“掌握一门技艺的人往往也是热爱这门技艺的,对于我们来说,特别是对于非遗传承人来说,我们首先考虑的还是如何将这个技艺传承下去。”吴名驹说,创作应当是在保留传统精华的同时,在创新中加以传承,要让作品符合时代的审美。也正因如此,作品才能受到市场的认可。

“正如技艺要慢慢积累提升,市场同样也是要靠慢慢地积累、培育,比如你的客户等等。”吴名驹说。

黎族双面绣技艺传承人符秀英:“带领姐妹们一起致富”

符秀英(右)和她的双面绣。

■ 本报记者 徐晗溪

7月15日,第三届海南民间艺术精品展在海口开幕,集中展示了海南非物质文化遗产及作品,近千件海南民间特色手工艺品,更多多位非遗传承人现场展示“自家绝活”。

身着黎族传统服装,带着传统头饰与耳饰,一会儿坐在地上现场织锦,一会儿向观众展示黎锦双面绣作品,“双面绣是正面跟反面一样的,这不是画上去的图案,而是直接在上面绣出来的。”黎族双面绣技艺传承人符秀英与她的双面绣绝活,揭开了纺织“活化石”黎锦的神秘面纱,吸引了不少关注。

“养活自己,黎锦才能活过来”

白沙黎族自治县的符秀英在黎锦圈子里很有名,一则因她技艺精湛,是黎锦双面绣技艺传承人中的翘楚;另外则是她的“富有”,她的作品常常卖出“天价”,她丝毫不做掩饰,并会将“战果”晒到朋友圈。她认为,能用织锦养活自己,能靠织锦的双手过上体面的生活,才会有越来越多的人愿意学习黎锦、钻研织锦技艺,学的人多了,黎锦技艺自然而然就传承下来了。

她曾是一名下岗女工,于2006年开始向自己的姑妈学习黎锦双面绣技艺。姑妈是白沙远近闻名的双面绣高手,符秀英笑称自己“家学渊源深厚”。“那时是姑妈让我学习双面绣的,她告诉我,学了总会有出路,要是等她不在了,以后想学也没人教我了。”

学成之后,符秀英渐渐有了“双面绣英雄”之类的封号,在业内很有名气,不仅订单不断,还开始招收学徒,并将其结合起来。一方面广泛培养黎锦绣娘,另一方面利用自己的名气,将订单分给学成的学员,“带领姐妹们一起致富”。

她常常用自己的经历激励学员,“今天你是学生,明天你就是老师”。她相信自己可以做到的,姐妹们也能够做到,“我是传承人,我有义务将黎锦技艺发扬光大;我是过来人,我知道怎样才能让姐妹们过上好生活。”

让黎锦行业规范起来

一件双面绣作品在市场上的价格是多少呢?符秀英认为,就像服装,不同的材质、不同的品牌、不同的款式都会影响出售价格,双面绣作品也是同理,天然丝线织的会贵一点,等级高、手艺好的手艺人作品也会贵一点,总体上,价格从四五百块钱到八万块钱不等。

去年,符秀英的一件双面绣作品卖了八万八千块钱,创下了近年来的黎锦双面绣交易记录。但她却有自己的烦恼。原来,为了扩大影响力,早在2008年,她就在淘宝上开了网店,由于作品图片展示过于详细,以致作品的样式、花纹被人抄袭。

“抄袭者到处宣扬这是自己的原创。”符秀英坦言,抄袭自己的人很多,有许多工厂买回去大批量复制,这些她都不怕,因为手工做的与机器做的不是一样的,人们有这个判断能力,但抄袭者宣扬黎锦花纹是自己独创的却是她无法容忍的。“这是老祖宗留下来的,属于大家的。”

符秀英认为,以次充好、恶性低价竞争,到最后吃亏的还是手艺人自己,作为传承人不能只为自己眼前的利益着想,要放眼黎锦发展的未来,要团结起来,让黎锦行业规范起来,形成良性的竞争协作关系,从大局出发,才能有利于黎锦的可持续发展。

木雕《黎族五方言》黄黎祥 作
飞扬 摄昌江玉雕《木棉花开》周金甫 作
本报记者 袁琛 实习生 陈斯华 摄《黄花梨梳妆台》冯运天藏品
本报记者 袁琛 实习生 陈斯华 摄铜雕《玉蝉渡海》程连仲 作
本报记者 袁琛 实习生 陈斯华 摄第三届海南省民间艺术精品展原生态文艺演出:
动人不过原生态

演员,有农民、渔民、教师和退休工人,有汉族、有黎族、有苗族,他们来自三亚、东方、保亭、屯昌、琼中、临高等不同地方,用11个原生态民间歌舞节目,为观众带来一场别开生面的视觉盛宴。

民间歌舞原汁原味

7月15日晚上的演出现场,掌声如潮,喝彩声不断,这台演出的导演为符花金和姚逊,他们既是导演又是演员,一台原生态歌舞节目,让观众领略到海南多民族民间艺术的丰富多彩。演出结束,记者采访了本台节目的导演之一姚逊。他认为,这场演出感染力之所以那么强,是因为演员

们发自内心、不离本土气息的原生态表演。“我们是一群‘泥腿子’,上山能砍柴,下田可插秧,放下砍刀,就能吼一两嗓子,洗净双脚,就能舞出大山的伟岸。这就是这股劲,让观众体会到什么是原汁原味的海南民间歌舞。”

“观众甚至可以感受到他们对舞台的陌生与青涩,因为这些演员并不是专业歌手,是用自己的真诚与热情感染观众。”姚逊认为,就像现在的都市人越来越返璞归真,喜欢去吃农家乐一样,原生态民间歌舞也开始“火”起来,越来越被大众熟悉与喜爱。

传统之中有创新

本台节目的开场是由导演符花

金领衔的东方民歌《织锦恋》。曲调优美、唱腔悠长的歌调,配上黎锦的欢快舞蹈,民族艺术的吸引力赢得掌声阵阵。看完演出,有观众说,这台节目使他想到诗人艾青的诗句,“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉”,从演员天真的笑容、激情的舞姿、用心的创作中读出海南民间艺术的星星之火,定能在未来形成燎原之势。

“我们也不是一味地吃老本,除了继承传统,我们也会融入一些创新,用专业的音乐知识完善原生态歌舞。”姚逊说,黎族没有文字,许多民间艺人并不懂五线谱,许多歌曲都是靠口口相传才得以传承下来,而现在有专业音乐人才用现代音乐知识为

古老歌曲记谱,抢救了一批濒临失传的古老韵律。

演出现场,三亚郎典村《打柴舞》的亮相吸引了许多人的关注。郎典村是黎族打柴舞的故乡。舞蹈道具由垫木和木棍组成,跳舞的人就在这棍阵之中模拟动物的动作和声音跳跃舞蹈。“这支舞加入了一点现代舞的元素,比如有几个舞蹈动作就是吸收借鉴了现代舞的表现形式,让这支舞的过度衔接更加自然,更加符合现代人的审美趣味。”姚逊解释道。

比起一台演出的成功,姚逊更期待未来能在海南各市县巡演,让更多观众领略到海南民间歌舞的魅力。“7月29日晚上,我们还将继续在喜盈门艺术古玩城9号广场举行第二场演出。”

第三届海南省民间艺术精品展原生态文艺演出现场
省民协提供

■ 本报记者 徐晗溪

7月15日晚上,“第三届海南省民间艺术精品展原生态文艺演出”在海口喜盈门艺术古玩城如期举行,吸引了不少关注。

东方民歌《欧歌》、崖州民歌对唱、疍家渔歌《咕哩美》、保亭歌舞《敲碗舞》、临高《临城哩哩美》、苗歌对唱《盘皇造歌》以及屯昌《盘皇舞》、三亚《打柴舞》等等,一轮轮番上演,精彩纷呈。前来参加本次活动的江苏民协副主席、民俗专家张丹说:“海南是一个多民族的地方,民间艺术蕴含丰富。海南省民协在如此短的时间内组织了一台丰富多彩的节目,令人感动和惊叹!”……参与表演的70余名