

人物

“非遗女孩”邵意茹

“从外公手里接过画笔和刻刀”

□记者 张建群 文图

10月11日下午,秋雨淅淅沥沥,像一场没完没了的诉说。短视频上关于运城“东乐社”的演出预告,高潮迭起,一波又一波,其中有歌声,有笑语,打破了深秋的凉意和静寂。在网上购了票,冒雨前往东乐社,希望在小城这个特别的地方,遇见河东之乐,遇见美好。

(一)

果然,遇见了许多新鲜的东西,在现代的语境中,20世纪七八十年代的景致便有了艺术的味道。在东乐社的三楼,刚上电梯的左手边,一块“蒲坂木刻版画”的木牌映入眼帘,留住了我的脚步。以前,绛州木版年画,由传承人吴百锁老师带到了运城、太原,甚至到了省外。与绛州在地域和文化历史上齐名的蒲州,木版年画却鲜有遇到。在东乐社发现的这一系列蒲州木版画作,让人眼前一亮。

更让人惊喜的是,坐在木桌后的小姑娘,一头长发,眼神安详,守着精美的版画,她自己几乎也成了画作的一部分。问过之后才知道,她叫邵意茹,1999年出生。前两年,大学版画专业毕业,回到家乡后,她拾起了家传的版画,并且厘清了木版刻画的传承,获得了运城市市级非遗传承人的称号。

大学生,20多岁的女孩,木刻版画非遗传承人,代表蒲州的风格,这些元素都吸引着我,坐下来认真聆听背后的故事。

邵意茹从小跟外公外婆生活,外公赵百胜是永济电机厂的职员,琴棋书画几乎样样精通,雕版木刻也不在话下,对家乡蒲州的蒲剧可唱可奏乐也可导演,在小意茹心中,外公简直就是神一般的存在!邵意茹从小耳濡目染,受外公赵百胜的影响,从此走向了艺术之路。她从记事起,便看到外公在纸上静静地画呀画,太阳、云朵、烟囱、房屋、行人,经过巧妙的构思,便成了一幅温暖、和谐的画。外公在纸上画好以后,再在木板上用刻刀雕刻,线条清晰,对比鲜明,用很长时间,刻好一个木版后,便可以重复拓印。一张张版画像变戏法似的,出现在了小意茹的面前。天上的云不停地变,身边的人来了又走了,但是外公版画上的太阳总是红通通的,行人总是笑呵呵的,生活无比美好,心灵特别充盈。小意茹想,把美好的景物和人定下来、留下来,真是一件神奇和美好的事情。她从小时候便爱上了版画。一年、两年、三年、五年、十年、二十年,她从来没有想到,自己会认真地走上版画之路,从外公

▲“非遗女孩”

▲创意招牌

▲和合喜神

▲萌版关公

▲肥猫润家

▲宋代“壹贯”

手里接过画笔和刻刀,开始一种特别的版画人生。

(二)

在一般人的心中,版画有些冷门。大学版画专业毕业的邵意茹认真地说,版画并不冷门,它是三大传统画之一。这三大画种分别是国画、油画和版画。三种画根本上来说都是画画的艺术,只是因为画的载体与表现手法的不同,分成了三种品类。从小喜欢版画的邵意茹说,版画的第一步是构思与画稿,确定好了创作主题,比如风景、人物、抽象概念等,用素描或者色彩稿明确画面构图、线条、明暗关系,为后续制

版提供视觉依据。第二步是制作印版,木版刻画一般是在椴木或者梨木上用刻刀剔除非画面部分,保留凸起部分为“版纹”。第三步是上墨与印刷,用滚筒将油墨均匀刷在版纹凸起处,覆盖纸张后用工具按压,使油墨转移到纸上。第四步是干燥与修理。印刷后将作品放平干燥,等油墨固化后,检查画面是否有漏印、脏点,必要时进行补印和清理,最终得到完整的版画作品。

邵意茹抱出自己心爱的一叠成品木版,她说,“这可是我的宝贝,一般是不让人看的。”我观察她的木版,有现代感的“猫肥润家”,有漫画版的关老爷,还有时尚的黑悟空。她说,

这些种类,小孩子们最喜欢。没有来运城之前,她在家乡的鹳雀楼景区搞版画研学和展售,是景区小有名气的版画家呢!

她说,外公生前不好宣传,不愿意把版画商品化,只愿意自娱自乐,所以他的许多优秀作品默默收藏在家中,很少有人知道。如今,版画已成了非物质文化遗产,国家倡导传承。邵意茹觉得,好的东西应该与更多的人分享,让大家了解艺术的美好和神奇,人们对美好的东西生起向往和热爱,滋养精神安顿心灵,也加入创作和传承的队伍中来,是一件非常有意义的事情。

邵意茹说,学习版画并不容易,为了刻画,她曾多次刻伤了手,因为长期弯腰创作,她的腰椎也受到了影响。我发现,眼前的她,腰上系着一条厚厚的腰带,目的是固定腰椎,以免再受伤。尽管创作版画不容易,不能有半点的马虎和浮躁,但是邵意茹从创作中也收获了许多快乐。当心无旁骛凝神构思,静心刻画时,她感觉世界是自己的,是静谧的,更是美好的。

(三)

根据邵意茹的梳理,从外公的老师,再上溯两代,到她这里,蒲州木刻版画已传承至第五代。蒲州版画受当地民风影响,比较内敛、细腻,注重吉祥的寓意,比如“和合喜神”“招财纳福”、宋代银票等。她拿出一张自己雕刻的“壹贯”版画票说,在宋代,100多张一贯的银票就可以在都城买一座四合院了。在这里,版画,让遥远的历史“活”起来了。

为了创作更富有内涵和吉祥寓意的版画作品,邵意茹除了研究版画书籍,还对中华传统文化书籍进行了大量阅读,“《易经》《道德经》《论语》……都有大智慧,都能帮助我更好地创作。”

“我已经将今后的奋斗目标锚定在木刻版画上,事实证明这个事业可以养活我。以后我还能做得更好,因为我要通过版画让更多小朋友爱上艺术,爱上生活,享受更美好的人生。”邵意茹说。

大学毕业的邵意茹,已对版画的历史和创作理论有了更系统的储备,在十几年跟着外公画画雕刻的过程中,也积累了一定的经验和感悟。此次,她受邀来到东乐社,发现运城的孩子和家长们也很喜欢她的版画。下一步,她准备构思创作更多体现河东山水、人文、古建、文化特征的作品,用木刻版画为河东代言,为运城文旅融合添彩。

文化动态

运城晚报讯(记者 樊朋展)近日,由运城市文联主办的“以乐为笔 逐光而行”——孙克利专场(声乐)音乐作品研讨会举行。

研讨会上,孙克利分享了创作感悟。他谈到,从尧舜禹的远古传说,到王勃、柳宗元的文脉赓续,从盐池、后土祠的深厚人文,到运城丰富的民歌、蒲剧等民间音乐资源,都成为他源源不竭的创作养分。他表示,未来将继续深耕本土文化,力求创作出更多有底蕴、有温度,能够展现运城、宣传运城的优秀作品。

与会专家认为,孙克利作为教育工作者,不仅倾心教学,还将教学反馈融入创作实践,实现了艺术探索与教书育人的良性互动与共同提升。他的作品成功融合现代作曲技法与地方文化底蕴,紧扣时代主题,旋律深情且富有感染力,展现出鲜明的艺术个性。

孙克利自2015年学成归来后,始终扎根河东,致力于音乐教学与创作。尤为值得一提的是,孙克利在创作中注重对运城厚重历史文化的挖掘与弘扬。根据《诗经·魏风》谱写的《园有桃》《伐檀》,以古朴雅致的旋律引领听众重回诗礼之境,再现千年古诗的韵律之美;古琴箫二重奏《南风畅》,则生动再现了舜帝在运城盐湖“抚五弦琴歌南风”的古老场景,让沉睡的历史音符在现代舞台上焕发新的生命力。

孙克利专场音乐作品研讨会举行