

A

版 ■ 国务院国有资产监督管理委员会举办 中国轻工业联合会主管主办 ■ 国内统一刊号:CN11—0057 ■ 邮发代号:81—9 ■ 广告经营许可证:京丰工商广字第0054号

艺传千年出新意 愿将人工化天工

——专访中国文房四宝制砚艺术大师汪顺清

大师简介:

汪顺清,号砚君,现为中国文房四宝制砚艺术大师、中国文房四宝协会副会长、国家级裁判员、全国能工巧匠、国家级非遗(砚雕制作技艺)省级代表性传承人、第六届江西省优秀高技能人才、江西省技术能手、江西省工艺美术家、高级工艺美术师、技师、受聘南昌工学院客座教授、江西工艺美术学术专家、首届上饶市“饶城英才”领军人才、婺源县砚雕协会会长。砚雕现代派山水、龙尾砚子石的雕刻创始人。

在一方砚田之上,汪顺清大师辛勤耕耘三十余载,先后荣获中国工艺美术“百花奖”金奖、全国文房四宝艺术博览会金奖等各类国家级奖项20余个;《春江晚晴》《和为贵》等诸多作品入选《砚雕的鉴别与欣赏》《中国当代名家砚作集》等著作。其创办的砚君楼艺术馆,入选江西省非遗传承基地,先后培养弟子50余人,其中县级以上代表性传承人13人。

中国文房四宝协会高级顾问、中国工艺美术大师评委胡中泰对汪顺清给出了这样的评价:“汪顺清天资聪颖,为人谦和,勤奋好学,他在三十多年的砚雕雕刻生涯中,熟练地掌握了砚雕的雕刻技法,在材料与工艺、实用与欣赏上相结合,做到了恰到好处。他在砚雕中,善于利用砚石的天然纹理,起到了很好的艺术效果。他所雕刻的山水花鸟,表现手法细腻,刀法娴熟流畅,形成了自己的特点与艺术风格。”

雅号,旨在表明立志在砚雕行业做一名谦谨君子的心志与信念。1998年,汪顺清大师以“砚君”为名建设了集砚雕展示、研究、创作、交流、交流的专业机构——砚君楼艺术馆。2021年,砚君楼成功入选江西省非物质文化遗产传承基地名单。汪顺清大师为了让砚君楼更好地服务于传承砚雕制作技艺、弘扬砚雕传统文化,不惜投入上百万元对该项目进行了全新升级,改造后的砚君楼不仅是汪顺清大师艺术创作的基地,也是他“以商养文、文旅融合”的杰作。

改建后的砚君楼共分三层,游人走进砚君楼,恍若进入了一个砚雕的世界。一楼大厅由原先的开放式陈列厅改建为回廊式展示馆。参观者沿着回廊漫步其间,可以深入了解砚雕的历史文化、国家级非遗砚雕制作技艺,并能够亲手触摸各种坑口、各类造型的砚雕作品。其中,砚雕精品馆里陈列着汪顺清大师历年以来所获国家级、省级金银大奖的作品。后院则是汪顺清传承工作室,是砚雕雕刻技艺的核心部门,主要从事艺术创作和技艺传承,每年都有学员跟着汪顺清大师学习砚雕雕刻技艺。二楼设置了藏品展区,展示了多年来的精品力作。三楼作为民宿为往来砚友提供方便,游人站在砚君楼顶层,远望青山如黛,近观江流西去……砚君楼已然成为中国砚雕制作技艺的“瞭望塔”与“里程碑”。

采访中,汪顺清大师对记者说:“砚君楼入选江西省非遗传承基地,江西省汪顺清砚雕大师工作室,既是对我多年艺术成就的鼓励,同时也是对我鞭策。在传统文化复兴的征程中,我要有更大的担当与更大的作为。我的梦想是要把中国砚雕(原产地)之多的这块金字招牌打造好,让更多的人了解砚雕、热爱砚雕、传承砚雕。为此,我将加倍努力投身于砚雕文化的传承发展工作中,为婺源文化旅游业作出更大贡献。”

大器小作 老文房“盘”起来

随着传统文化复兴,文房四宝再度成为人们关注的热点。文房四宝中砚台为首,中国四大名砚之一的歙砚,因其玉德金声的品质、丰富灿烂的纹理、多样独特的色泽、积淀厚重的形制,已成为中国砚文化无可争议的代表。

近年来,汪顺清大师不断锐意创新,致力拓展传统非遗年轻化创新之

砚雕《和为贵》

路。在这个“万物皆可盘”的时代,他法古融今,将原本只能在案头陈设的文房珍品,制作成可在手中盘玩的把玩件,为传统砚雕的发展开启全新创意理念。把玩砚雕名思义,就是能够握于手中、掌控把玩的小砚台,在砚雕雕刻界能够把把玩件与砚雕合二为一、融为一体,汪顺清是迈出创新步伐“第一人”。

汪顺清表示,他之所以花很大功夫研创把玩砚,一是为了满足众多把玩件爱好者的把玩与收藏需求,从而进一步扩大传统砚雕的普及面。二是对对不可再生资源保护的极大化利用,让每一方砚雕小料都能创造出更大的价值。三是为了探索当代砚雕新路,延伸砚雕作品链,以抛砖引玉之势,激发更多传统砚雕的创新之举。

“砚雕把玩砚虽小,却是完整的砚作。其选料考究,制作精良,在方寸之中,融入唐诗宋画和现代人的审美情趣,尽显高远意境,让人一见倾心,爱不释手。在人们的把玩间,传统砚雕文化与书画艺术的融合之美流淌于指间,令人心静神怡。由于老坑歙石极度稀缺,歙石把玩砚的出现,有利于更多人接触砚雕,感受砚雕鬼斧神工的技艺与传统文化的魅力,日益成为文玩爱好者的‘心头好’和‘掌中宝’。”汪顺清大师说道。

“我们讲创新不是否定传统,而是在新的时代环境下将传统文化的精髓发扬光大。其实,砚台的技艺创新,型制创新,材料创新,设计创新,自古以来就没有停止过,每一次历史上的创新之作,都成为了我们今天经典代表。我认为,作为一名新时代的砚雕施艺者应多在创新上下功夫,多在创新上见实效。”汪顺清大师表示,砚台在古代是书写必备工具,可以说是文人的至爱。如今,砚台更多的时候是作为一种具有实用价值的艺术收藏品存在。砚台作为传统文化的载体,具有艺术象征性;作为中小学普及传统书法的工具,具有回归体验性。传统的文房四宝产品并没有因为时代的发展而停滞不前,当代砚雕产业欣逢盛世,一幅广阔的产业发展蓝图正在徐徐展开,大放异彩。

□ 本报记者 卢岳 实习记者 王紫茜

时至岁末,各式文创日历纷纷涌入市场。除了故宫日历、博物馆藏品日历等经典款,还涌现出中医日历、生僻字日历等多主题产品。随着年轻一代成为文创产品的主要消费群体,日历不能仅局限于基本功能的满足,还要注重知识性、趣味性内容的传递,那些“始于颜值、乐于体验、忠于品质”的文创日历逐渐受到消费者青睐。

“经典+新创”主题更加多元化

经典从来不是旧纸堆里的过往云烟,而是在每一个时代都有可以落脚的现实意义。故宫日历、敦煌日历、博物馆藏品日历、诗词日历……这些经典文创日历无不以其新样态促使传统文化走进日常生活,而日历的“每日一读”也更加迎合消费者同期颗粒化的需求。

近日,记者走访多家博物馆文创店及浏览线上店铺后发现,市面上销售的文创日历除了经典产品外,还有颇具新意的中医药文化日历、生僻字日历、揭秘大学日历、古代朋友圈日历、面包日历、魔方日历、转钱日历等。

由此不难看出,目前推出的新款日历,主题更加多元。对此,浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平表示,文创日历主题丰富多元,说明我国的文创产业在不断创新,能够满足不同消费者的需求。故宫日历、敦煌日历等传承了传统文化,中医日历、生僻字日历等以新颖独特的方式展现文化,丰富市场产品线,为消费者提供更多选择。

相较于普通日历,经典与新创日历被赋予了更多的意义。中央财经大学副教授刘春生在接受本报记者采访时表示,“首先,年轻一代成为文创产品的主要消费群体,他们对于产品的需求不再仅仅局限于功能性,更注重产品的知识性、趣味性、创意性和个性化。其次,通过运用年轻消费者熟悉和喜欢的语言、形式和元素,将文化内容重新进行包装和演绎,能够更贴近其审美和兴趣。再次,兼具文学性、趣味性等多功能属性的文创日历往往更容易在社交媒体上被传播和分享,从而吸引更多消费者的关注和购买。”

“内容+设计”要颜值更要有内涵

近年来,文创日历的设计师们深挖消费者的内心诉求和消费需求,通过挖掘有内涵、有价值的素材并借助新兴技术,实现文创日历在设计内容与内容上的创新。

美国认知心理学家、工业设计家唐纳德·A·诺曼在《情感化设计》中提出了情感化设计的三层理论,分别为本能层、行为层和反思层。具体来看,本能层即人类先天的生物性本能,如对产品外观、外形的观察;行为层指的是控制身体日常行为的运作部分,如产品的使用和体验,反思层则是指大脑的思考部分,这个层次与消费者长期感受有关,旨在消费者、产品和服务之间建立起情感纽带,通过互动影响消费者的满意度,进而提升其对产品的认同感。

记者了解到,新推出的日历无论是设计还是内容都“卷”出了新高度,可谓是兼具颜值、体验和品质。比如,央视新闻夜读栏目推出的首部日历《夜读温柔 日历人间》是由知名插画师LOST17亲笔手绘,聚集366幅绝美插画。外观紫色和橙色的冷暖撞色设计,兼具时尚与温情。徒有其表远远不够,这款日历还可以互动。在每个月份开始时,都设有一张“刮刮乐”,消费者可以亲自动手,刮开每个月的“隐藏彩蛋”。而内容也是精心挑选与打磨,集纳了那些曾经在无数个夜晚,温暖过、感动过、陪伴过、激励过读者的金句和“暖句”。

除此之外,中国科学技术出版社出版的《本草日历·2024》是由数十位行业编委再三修订而成的,通过精选本草246味、摘选箴言246句、遍阅万物候现象72种、选取药膳食谱24例以及遍寻古籍善本、民间传说故事等,取极富巧思的内容,展现中医药文化的魅力。

“守正+创新”传承发展中华优秀传统文化

记者在采访时发现,随着文创日历的走俏,产品款式更加多样,内容也更有趣味性,在带给消费者多元选择的同时,也面临一些困境,如产品大同小异、消费者出现审美疲劳、大众化内容遇到创新瓶颈等。

针对现存问题,中国数实融合50人论坛智库专家洪勇建议:“首先,产品设计应注重差异化定位,避免同质化竞争。比如,可以采用创新的装帧设计和材质,提升产品的独特性。其次,注重消费者的审美需求和反馈,不断调整、改进产品的外观和内容,以保持市场的新鲜感。最后,加强与文化机构和专家的合作,融入更多权威的文化元素和故事,提升产品的品质和文化内涵。”

同时,林先平提出,产品内容创新需考虑特定消费者,应定期进行市场调研,以消费者为中心进行开发。如针对老年人以古人养生保健为内容核心设计;针对中年人,以励志、智慧、开悟等故事或人物为题材设计;针对年轻人以手游、卡通、漫画等为核心题材进行设计,可以植入故事情节,增加减压、消遣、放松等功能。另外,通过深入挖掘传统文化,将独特文化元素与现代设计相结合,为消费者提供新颖的文化体验。

“虽然文创日历在创新与发展过程中尚存待解决的难题,但未来还是有提升的空间和乐观的发展前景。”全球著名咨询公司商品战略顾问总监潘俊指出,随着消费者对传统文化的认知和接受度不断提高,文创日历的市场需求也会不断增长。

此外,北京社科院研究员王鹏在接受本报记者采访时表示,文创日历在传承和弘扬传统文化的同时,也需要在内容、设计等方面不断创新。坚持守正创新才有方向和依归,不断创新,守正才有活力和基础。

有颜值也得有内涵
多主题文创日历彰显传统文化魅力

□ 本报记者 贾陶文

近日,江西省文化和旅游厅发布了《关于公布2023年江西省省级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估结果的通知》,江西省婺源汪顺清大师入选优秀名单,全县仅2人。

“有理想守信念、有技艺会传承、敢担当讲奉献就是工匠精神。”汪顺清大师在接受记者采访时表示,非物质文化遗产代表性传承人肩负着延续传统文脉的使命,彰显着遗产实践能力的最高水平。大师工匠将个性创造融入传承实践活动中,对确保非物质文化遗产的持久传承发挥着不可替代的作用。

歙砚因产于今江西婺源龙尾山而得名,婺源古属安徽歙州,故称“歙州砚”,简称歙砚。歙砚始于唐代,至今已有1260多年历史,期间名师巨匠辈出,制砚技艺登峰造极,历代文人墨客留下众多诗文赞誉。2006年,歙砚制作技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2017年,中国轻工业联合会与中国文房四宝协会联合授予婺源“中国歙砚(原产地)之乡”荣誉称号。

中国制砚艺术大师汪顺清就出生于婺源江湾镇,与歙石主产地龙尾山比邻而居。自幼喜欢画画的他,在砚文化的熏陶中成长,心中早就结下了与歙砚的不解之缘。1990年,16岁的汪顺清拜在砚雕师汪永忠门下,刻苦学习传统书画和雕刻技艺,并博采众家之长,逐步形成主攻山水、花鸟砚的创作方向,他的歙砚“艺术之旅”就此启航。

因材施艺 开启全新“艺术之门”

汪顺清大师向记者介绍,歙石石质优良,色泽曼妙,莹润细密,有“坚、润、柔、健、细、腻、洁、美”八德,具有不吸水、不拒墨、不损毫、贮水不涸、易洗涤等特点,享有“孩儿面”“美人肤”之称。歙砚的制作流程主要有选料、制坯、设计、雕刻、打磨、配盒等工序。每一方砚台的制成都要经过十几道工序。其中,

手把砚《秋山云隐》

“万物皆有灵韵,砚石更是如此。只有读懂一方砚石,并与之产生心灵的共鸣,方能成就一方好砚。”在汪顺清的眼中,“因材施艺”并不是一件简单的事。施艺者必须对石料的性能、特点、纹理有透彻的了解,创作并不急于动刀,通过对一方歙石的把玩与琢磨,待“日久生情”后才能察人之所未察,生发出与众不同的艺术构想。这个过程更像是一场“天人合一”的配合,要时刻对砚石心存感激与敬畏,在雕凿刻画之间,施艺者仿佛在和大自然进行一场无声的对话,而技法的本质则是将歙石这本“无字的天书”,以艺术的表现形式向世人徐徐展开。

以砚为媒 打造文旅融合新样板

“砚君”是汪顺清大师为自己起的