

东道主福建「航母级」展团将亮相第四届中国工艺美术博览会 千艺竞芳

本报讯（记者 贾洵文）5月9日—12日,由中国轻工业联合会主办的第四届中国工艺美术博览会(2024CACE)将在福建福州举行。目前,博览会各项筹备工作正在紧张有序地开展。作为本次博览会举办地,福建省的行业组织、专业院校、工艺美术从业者积极响应,报名热情持续高涨。

福建是工艺美术大省,有雕塑、漆艺、工艺陶瓷、竹草藤编织、金属工艺品、抽纱刺绣等13大类100多个品种。此次博览会,福州、泉州、莆田、漳州、厦门、三明、南平等省内工艺美术主产区及福建省工美协会、福建省陶瓷协会积极报名参展,即将带来种类繁多、极具地方特色的“八闽”传统工艺,参展作品、参展面积和参展人数相比往届均大幅增加。截至目前,福建展团共有156家工艺美术企业和大师工匠工作室参展,预定展位450个,展团面积近1万平方米,展品涵盖泥塑、陶瓷、木雕、雕漆、寿山石雕、砚雕、贝雕、刺绣、金属工艺品等多个传统工艺门类,参展规模为历年之最,打造“航母级”超大展团阵容。

第四届中国工艺美术博览会移师福州,与繁荣工美的时代使命相互契合,也与福建工艺美术产业发展相互赋能。福建省展团相关负责人表示,历届博览会福建都积极参与,展现了福建省工艺美术行业精湛的技艺和雄厚的实力。在即将开幕的第四届中国工艺美术博览会上,东道主福建展团将举全省工艺美术之力,再创辉煌,勇夺佳绩。福州传统工艺美术历史悠久、品类繁多,以其独特的文化魅力成为闽都文化的重要组成部分。作为本届博览会的东道主,福州展团共预定展位160个,参展人数及规模均居福建省首位。福州将凝聚全市工艺美术大师、工匠及知名品牌的优势资源,集中展示本地工艺美术产业发展成果。

福州展团相关负责人表示,中国工艺美术博览会为福州工艺美术事业的发展搭建了展示、交流和宣传的平台。此次中国工艺美术行业的顶级盛会在福州召开,得到了福州工艺美术行业的大力支持,众多参展作品均为首次面向公众展示。展团将打造大师云集、名企汇聚、精品纷呈、新品荟萃的超强参展阵容,为本次博览会增色添彩。其中,被誉为“福州工艺美术三宝”的寿山石雕、脱胎漆器与福州软木画,将为观众呈献一场“福味”十足的视觉盛宴。

“工艺美术是泉州的特色产业、民生产业、支柱产业。2018年,中国轻工业联合会授予泉州‘中国工艺美术之都·泉州’称号。”泉州团相关负责人介绍,目前,泉州市有中国工艺美术大师12名、福建省工艺美术大师322名、福建省工艺美术名人339名、泉州市工艺美术大师149名。此次博览会,泉州将携玉石雕、木雕、根雕、刻纸花灯等技艺亮相,集中展示泉州工艺美术的发展成就。泉州工美也将以此博览会为契机,持续打造内涵深厚的“中国工艺美术之都”和具有国际影响力的工艺美术产业集群。

“安溪工美产业顺应潮流,跃升发展,不断推陈出新,逐步形成家居工艺文化多元化产业集群,从研发设计、生产加工到物流贸易,拥有我国最完整的工艺产业链条。这是安溪的民生产业、支柱产业。”安溪展团相关负责人表示,安溪藤铁工艺将再次亮相中国工艺美术博览会。近年来,福建安溪县高度重视藤铁工艺产业发展,充分发挥政府引领作用,科技、文化、品牌“三轮驱动”,在规划、政策、资金、用地等方面,扶持安溪藤铁工艺不断做大做强。如今,安溪藤铁工艺产业规模居全国同行业之首,产品远销欧美、东南亚、日本等60多个国家和地区。2020年荣获国家外贸出口转型升级基地,成为“海丝文化”的安溪印记,也因此获评“世界藤铁工艺之都”“中国家居工艺产业基地”称号。

莆田素有“文献名邦、海滨邹鲁”之誉。悠久的历史,孕育出门类众多、技艺精湛的莆田工艺美术。莆田工美展团相关负责人告诉记者,目前,工艺美术产业已成为莆田的传统特色产业、支柱产业和民生产业,生产企业7000多家,承载了莆田市30余万从业人员。本届博览会莆田展团将携木雕、留青竹刻、错金银、仙作等国家非物质文化遗产作品及莆田特色工艺作品亮相,再现莆田千年工艺之美与名工巧匠之风采。

第四届中国工艺美术博览会移师福建,也令每一位福建籍的工艺美术大师与传承人备受鼓舞。众多企业与大师工匠积极参与本次展会,为在“家门口”举办的行业盛会积极作为,以高水平、全方位的艺术作品向博览会献礼。

“中国工艺美术博览会是展示中国工艺美术行业成果和体现工艺美术工作者创作水平的一个重要平台,更是推动中国工艺美术行业不断向前发展的强力引擎。”中国工艺美术大师袁树永在接受记者采访时表示,福建是中国工艺美术大省,蕴含着众多充满历史底蕴与工匠巧思的传统手工技艺。为了迎接在“家门口”举办的中国工艺美术行业盛会,我们决定以师徒展的形式参与本次博览会,以“亮家底”的标准打造一场福州雕漆行业最高水平、最全范围、最多艺术表现形式的展览,向中国工艺美术博览会献礼,为广大观众奉献一场前无古人的漆艺盛宴,以彰显福建籍工艺美术大师对于本次博览会的重视和欢迎,希望能够以博览会的强大平台为依托,吸引更多的业内同仁与广大收藏家和观众沉浸式感受福厦的艺术魅力。

第四届中国工艺美术博览会将举全国工美行业之力,搭建权威平台,凝聚优质资源,吸引全国客商来闽交流、考察和采购。同时,福建工艺美术的悠久历史、精湛技艺和良好声誉,也让本届博览会的影响力如虎添翼,让中国工艺美术焕发新的时代光彩。

传百年匠心雅韵 谱盛世和美乐章

——专访国家级非遗传承人、中民协民族器乐发展委员会会长吴景馨

□ 本报记者 贾洵文

敦煌飞天手中的乐器,镌刻着神秘图腾的鹰骨笛,广西壮族乐器唢呐,蒙古乐器冒顿潮尔、箏、胡笳,云南乐器吐良、马布、俄比,海南黎族乐器口弓、牛角咧喽、灼吧、传统鼻箫、灼、椰吗、咩咩、咧咧、咩咩、椰吗蛙蛙……走进宏音斋乐器典藏陈列馆,恍若置身于民族传统乐器的宝库,琳琅满目的藏品令人目不暇接,大开眼界。

国家级非物质文化遗产传承人、中国少数民族用品协会民族器乐发展委员会会长吴景馨大师是宏音斋的第四代传承人。吴景馨大师向记者介绍:“宏音斋创立至今已经有一百余年,历经吴氏五代匠心传承,在这里诞生了新中国第一支标准唢呐,第一支插口笛子,第一支加键唢呐……如今,宏音斋已发展成为集中国民族乐器挖掘整理、复制复原、创新研发、资料遗迹考察、文化传播、演艺演出、展览展示、传承教育等于一体的综合性非遗文化项目及北京老字号品牌。”

2011年,宏音斋笙管制作技艺先后被列入海淀区区级非物质文化遗产,北京市级非物质文化遗产,国家级非物质文化遗产名录。宏音斋也被北京市文化局授予非物质文化遗产生产性保护示范基地、优秀实践名册项目及北京老字号等荣誉称号。2017年,宏音斋被文化和旅游部列入第一批民族文艺振兴项目。2022年,宏音斋先后被评为轻工业三星博物馆及北京市文物局批复的笙文化博物馆。

锐意创新 成就百年品质

1920年,宏音斋的前身宏音坊在北京房山创办,创办者吴启瑞先生深得宫廷音乐精髓,擅长乐器演奏也懂乐器制作。1927年,宏音坊迁至北京宣武门附近,正式更名为宏音斋,此后声名鹊起。自第二代传承人吴文明先生接手宏音斋后,开始着手民族乐器改革,其中最具有代表性的是革胡改革、二胡琴轴改革、笙加键、曲管笙

等项目。吴景馨大师的父亲吴仲孚先生是宏音斋第三代传承人,当时恰逢新中国成立初期,由于民族音乐交响化的需要,吴仲孚先生开始主攻民族管乐类改革与研发,逐步统一了民族管乐器的制作标准,使其标准化、系列化,为我国民族乐器的创新发展做出了巨大贡献。

“我的父亲将毕生的精力都投入到民族乐器的挖掘、整理、改革、研发的工作中,加键唢呐系列、加键管子系列、笛子插口等重大发明,填补了我民族管乐没有低音及转调不便的空白,这些乐器是中国民族乐器史上的首创。如今,他的很多发明还在各大民族交响乐团中广泛应用,国内的民族管乐团使用的乐器,很多都出自宏音斋。”吴景馨大师谈及自己的父亲,言语间充满崇敬与自豪。

吴景馨大师在接手宏音斋后,继承了父亲的宏愿。在乐器的保护、挖掘、整理、改革、创新上持续攻坚克难,锐意创新。她将出土文物级别的广西唢呐、西藏竖笛,以及敦煌壁画中的乐器成功复原,并完美呈现在舞台上,并成功研发出倍低音加键唢呐,倍低音管子,高音加键唢呐(传统版),高音、中音、次中音加键唢呐的升级版等乐器。

在吴景馨大师看来,工匠精神是一种延续和传承。“每个时期的传承人所肩负的时代使命都是不一样的。宏音斋历经百年,传承五代,从搜集、整理、挽救北京传统乐器制作技艺,到参与民族乐器改良、定调,再到如今将民族乐器推向世界舞台……创新,始终是宏音斋创立百年以来能够持续发展的主旋律,也是每一代传承人奋斗不息的动力和使命。”她说。

奋进不止 只为“盛世和声”

在品牌百余年的发展历史中,宏音斋参与、推动并见证了近现代中国民族管乐的发展进程。

时间不息,传承不止。如今,已过花甲之年的吴景馨大师,依旧为弘扬民族文化、传承非物质文化遗产辛勤地忙碌着。目前,宏音斋已建成北京市海淀区人济山庄乐器典藏陈列馆、宏音斋文化创意大师工作室(门头沟)、昌平区笙文化博物馆、河北固安民族工业博物馆及乐器研发基地等。吴景馨大师还组织完成了《宏音斋民族文化》《典藏馆》和《宏音斋笙制作》三部影视片的拍摄,以及“宏音斋笙制作技艺”文字及资料的整理工作,创建了黄钟乐府和大吕乐府,乐府内设典藏馆、传习馆、教学馆并组建了彩虹笙乐团。

吴景馨大师表示,宏音斋自创始至

今,教育培养了一大批笙管乐器制作技艺的优秀传承人,他们在宏音斋传习所内研习技术、磨砺心性,专著于继承与发展这项古老独特的传统非遗技艺,这些传承人不仅拥有高尚的品德、卓然的技艺,更在传统技艺创新方面勇于创新、不断开拓。可以说,在宏音斋新一代传承人的身上充分体现出了大国工匠的精神,他们以不断进取的精神和意志,为国家,为社会,为中国传统音乐事业的发展,创造出不可估量的精神与文化财富。

“现在,大量乐器资料需要系统整理、归类,数字化保存,这项工程非常浩大。主持宏音斋发展这么多年,我最大的感受就是辛苦。”采访中,吴景馨大师感慨地说:“宏音斋这些年的发展特别不容易,工厂拆迁、人才流失、技艺挖掘、市场开拓……这一路可谓是披荆斩棘,处处有不完道的艰辛。身边很多朋友都在劝我,宏音斋在业内已经非常有名气了,世界各地成规模的中国民乐团,几乎都在使用你们制作的民族管乐器,你何苦还这么辛苦地操劳。其实,我也曾想过放弃,但是对民族管乐器的热爱和对宏音斋的责任,都促使我不能停下工作的脚步。我觉得,在中国民族音乐的发展和中华优秀传统文化推广的方面,宏音斋能做的事情太多了,我常常感觉时间不够用。说实话,真的很累了,但是我不能停下,因为还有很多事情等着我们去闯,去做,去实现。”

在吴景馨大师内心深处有一个宏大的愿望——希望有朝一日能够将中国五十六个民族的乐器全部完成系统整理与定调,让五十六个民族的音乐家,用宏音斋制作的乐器演奏出新时代的交响,创造出属于这个时代“盛世和声”。“当然我知道,这个工程实在是太浩大了,是我此生不可能完成的,但我相信在一代又一代少数民族乐器匠人的努力下,在百年宏音斋一代又一代传承人的推动下,这一曲‘盛世和声’一定会奏响。这是我的心愿,也是宏音斋未来传承与发展的奋斗目标 and 动力。”吴景馨大师如是说道。

以乐为媒 播下希望火种

多年来,吴景馨大师作为中国少数民族用品协会民族器乐发展委员会会长,始终致力于传统民族乐器的保护、传承与研究工作,成功举办了“吴氏管乐杯”全国大赛,捐助多家学校及艺术团体,捐助海淀民族小学成立了“馨星民族乐团”,创办了由北京市文化局(现北京市文化和旅游局)授牌的生产性保护示范基地及优秀实践名册项目。

“少年强则国强,青少年不仅是国家和民族的希望,更是中国民族音乐发展的火种。我在全国多地的调研、考察中发现,少数民族同胞能歌善舞、善于演奏民族乐器,其主要原因是从小就来自文化的熏陶与浸染。在少数民族地区,音乐是一种重要的文化表达方式,更是日常社交必不可少的元素,人们通过演奏乐器庆祝丰收和富足,表达喜悦与忧伤,为美酒助兴,迎送远方来客,可以说生活中处处都离不开音乐的陪伴。孩童在摇篮里听着父辈演奏的乐器声,看着寨子里热烈的歌舞场面,在这个环境中成长的孩子,内心自然会对传统乐器的学习充满好奇与热情,而我们城市中的孩子能够接触到传统民族乐器的机会却少之又少。不见泰山,怎能感受到五岳之尊的宏伟。没有文化的熏陶,再优秀的文化遗产也会缺乏适合其扎根的沃土。”吴景馨大师认为,“民族传统乐器未来的发展,一定要降低门槛、放下身段,让民族传统乐器从阳春白雪的音乐殿堂之

上,走到百姓的生活中,走进校园、走进课堂,走进广大青少年的心里,只有这样中国传统乐器的文化才能薪火相传,后继有人。”

“青少年是学习笙最佳的年龄阶段,但由于笙的制作周期长,价格高,维修不方便,手捧较重,因此不利于推广。”吴景馨大师介绍,为了将三千多年历史的中华瑰宝乐器——笙,更好地推广和弘扬,让笙成为一种大众化的乐器,她用了8年时间反复研究,终于在2018年研制出适合青少年的益智型彩虹笙。五颜六色的彩虹笙使用环保材料制成,音色和传统笙完全一致,但体积、重量比普通的笙减少一半,价格也降低了很多,使之更利于推广。彩虹笙的问世,也拉近了青少年和中华传统文化的距离。

据介绍,目前,宏音斋已完成彩虹笙的全部专利申请,并培养组建了一支专业的师资队伍。吴景馨的弟弟——两届格莱美奖获得者、国家一级演员、跨界音乐家、管乐演奏家吴彤,特别为彩虹笙编写了通俗易懂的《彩虹的笙音》学习教材,并获得国家版权局授予的“十大著作权人”荣誉,更好地助力青少年学习非遗制作技艺、传统文化和笙演奏。

吴景馨大师说:“我在彩虹笙的研发中,投入了大量人力、物力、财力,就是为了让更多孩子了解传统文化。老祖宗给我们留下这么宝贵的笙文化,我们有责任去更好地传承、弘扬、发展。如今,多家高校和中小学邀请宏音斋举办雅集、讲座、培训,彩虹笙深受学生们喜爱,未来宏音斋将更广泛地拓展传承、推广、弘扬的领域,让更多的人了解千年文化——了解彩虹笙。”

吴景馨大师认为,传统乐器是传统文化有形的、有声的现实载体。学生在学习彩虹笙的同时,可以近距离地感受到传统文化。“单纯给孩子们传授传统文化,他们可能会一知半解,并不能够完全理解,从而觉得枯燥乏味。在学习彩虹笙的时候,吴景馨大师采用动手、动脑、动心的教学方式,让传统文化的知识变得更加鲜活和直观。例如,在学生组装彩虹笙的时候,会切身体会到传统文化中‘和’的意义。我会告诉孩子们,笙又名‘和’,是中国民族乐器中惟一的和声乐器,因为笙管组合在一起,才成就了美美与共的清雅知音,因此我们在学习和生活中也要学习笙的美德,讲和睦,讲团结,一个人的力量小,‘和’起来的力量大,这就是‘和’的意义。”

在吴景馨大师多年来的致力推动下,中华优秀传统文化搭乘着传统民族乐器悠扬的旋律,走进了每一位热爱音乐的孩子心中。一双双稚嫩的小手捧起彩虹笙的一刹那,中华优秀传统文化的火种就已经在他们的心中生根发芽。目前,吴景馨大师在挖掘多种少数民族乐器的同时,又完成了广西唢呐(唢呐)——彩虹唢呐的成功研制。2023年,她带着彩虹唢呐走进广西,走进龙洲,开启了一场民族乐器的寻根之旅。未来,彩虹唢呐一定会像彩虹笙一样精彩绽放。

吴景馨大师对记者说:“未来,宏音斋将以一体化全方位的布局,筹备建设更多有利于推动中国民族音乐文化发展的项目,打造更多非物质文化遗产陈列展示体验中心,致力于弘扬传承百年的精湛技艺与工匠精神,为中国乃至世界贡献完美的乐器与标志性的文化传承。相信在百年宏音斋,五位匠人匠心演奏出的和雅乐声中,中华传统文化深邃高远的无形魅力也将传播得更远。百年历史宏音斋也将以更加朝气蓬勃的姿态,走向下一个百年传承。”

彩虹笙成为传播中华文化的纽带

宏音斋乐器典藏陈列馆丰富的藏品

青少年通过学习彩虹笙,直观了解中华优秀传统文化