

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 ■ 国内统一连续出版物号 CN 11-0057 ■ 代号 81-9 ■ 广告经营许可证:京丰工商广字第0054号

匠心铺就传承路 续写漆艺新华章

中国工艺美术大师阚凤祥创新扬州漆艺登上新的艺术高峰

大师简介

阚凤祥,中国工艺美术大师、中国工美行业艺术大师、研究员级高级工艺美术师、江苏省企业首席技师、江苏省乡土人才大师示范工作室领办人,荣获首届十佳“扬州市工艺美术行业之星”称号。

从艺数十年来,阚凤祥大师凭借精湛的技艺与深厚的艺术造诣,大力开展传统扬州漆器艺术的创新传承工作。其作品主要以百宝镶嵌、精品雕漆为主,创作题材充满吉祥寓意与时代气息,呈现出图案配色生动、画面精彩丰富、表现细腻的艺术特色,赢得了业内的一致认可。

图为阚凤祥大师创作大型楠木雕作品《灵峰仙境》场景。

本报记者 贾陶文 □ 阚健 孙卫华

阚凤祥大师1959年出生于江苏扬州,是扬州本地知名的漆器艺人。数十年来,他在瘦西湖畔精工细作,致力传承和发扬扬州传统百宝镶嵌技艺。在传统技艺的传承和创新方面,他充分继承了扬州漆艺传统技艺精髓,尤其擅长人物形象创作,是业内公认的行家里手。同时,阚凤祥带领团队恢复了自清代失传的玉簪花工艺,并使之与扬州雕漆技艺相结合,创作出全新的雕漆玉簪花系列作品,为传统技艺的传承与创新做出了巨大的贡献。

采访中,阚凤祥大师对记者说:“在我半个世纪的从艺生涯中,始终与扬州漆器紧密相连,共生共荣。漆器是一面多棱镜,可以折射出中国工艺美术技艺的缤纷色彩;漆器是一个万花筒,能够闪耀出中华优秀传统文化与时代精神交相辉映的璀璨光芒。”

三年心血付出 绝技华丽重生

扬州漆器是具有中国特色的传统工艺品种之一,起源于战国,兴旺于汉唐,鼎盛于明清,因工艺齐全、技艺精湛、风格独特,而驰名中外。扬州漆器的制作技艺主要有十大工艺,分为点螺工艺、雕漆工艺、雕漆嵌玉工艺、刻漆工艺、平磨螺钿工艺、彩绘(雕填)工艺、骨石镶嵌工艺、百宝镶嵌、楠木雕漆砂砚工艺、磨漆画制作工艺。

阚凤祥大师在接受记者采访时介绍说:“百宝镶嵌由明代漆工周翥创制,是扬州漆器中独有的精工技艺,我传承的就是周翥先辈这一脉的技艺。百宝镶嵌工艺选用翡翠、玛瑙、青金石、玉、珊瑚、珍珠等进行浮雕镶嵌,以丰富的美学元素与工艺技法将充满诗情画意的中国美学意境融合在漆面之上,呈现出瑰丽而不失典雅的艺术效果。”

据介绍,扬州漆器雕刻技法多样,每一种雕刻技法的艺术风格又各有特色。漆器作为传承千年的工艺,技艺种类丰富,有十三大类之多,不同的工艺有着不同的特色,但因多种原因,一些工艺在发展中面临着失传或已经失传的局面让人为之叹息。为了尽可能地保护与挽救传统漆艺工艺,阚凤祥大师带领团队克服种种困

难,确立课题,挖掘史料,在恢复传统技艺与创新作品形式上不断攻坚克难,成功创作出大型剔黄漆器、玉簪花漆器等作品。其中,玉簪花就是阚凤祥大师和团队花费了三年多的时间成功复原的一项绝技。

阚凤祥大师对记者说:“玉簪花这个工艺失传已经数百年,一次偶然的机会,我在北京故宫博物院看到了玉簪花的文物,当时觉得非常震撼,我想这么好的工艺失传了真是太可惜了,出于一名手艺人的担当,我萌生了恢复这门传统技艺的想法。但是,玉簪花的制作工艺已经无从考证,想要让这些‘艺术奇花’重放光彩,如同盲人摸象,很多玉雕老师都说从没有做过这种工艺。为此,我带着资料寻找了多家业内专门做立体镶嵌的相关公司寻求解决办法,得到的答复基本都是采用翻模方式进行制作,但这样做出来的花朵缺乏自然的灵动感,根本达不到我想要的艺术效果。于是,我又找到了漆艺界著名的张宇大师、玉器界著名的顾永骏大师以及具有深厚理论研究基础的张燕教授,一起揣摩玉簪花的工艺。通过分析资料和研究扬州通草花的技艺,我们决定采用金银饰品的制作工艺进行尝试,最终通过正反两面做花的方法,成功试制出理想的花朵形态。花的问题解决了,在枝干的创作以及花朵组装的环节上又遇到了难题,因为花头比较重,花枝较轻,导致头重脚轻根本立不稳。实在没有办法就只有停下来,不去想了。等过了一段时间,再回头看,再找办法,毕竟灵感的闪现就只在一瞬间。”

回忆玉簪花的“重生”过程,阚凤祥大师依旧神情凝重,在持续三年的研发过程中,焦虑的情绪始终萦绕在他的心头。就这样做做停停,终于在无数次尝试的过程中,阚凤祥找到了花头稳固的办法,他以漆器花盆作为底座,采用“打眼打栓”的办法,终于将平面玉雕立了起来。采用这种工艺技法,可以保证作品历经数百年都不会出现问题。

在玉簪花成品完工的那一刻,阚凤祥大师和团队中每一个匠人的心中都充满了激动。玉簪花不仅完美复原出失传百年的传统技艺,而且工艺更佳,既看不到拼接的痕迹,花束形态又更为贴近自然。2014年,阚凤祥凭借首个玉簪花作品《艳冠群芳》在第十五届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会上,荣获了2014“中国原创·百花杯”中国工艺美术精品金奖。

匠心成就梦想 引领行业发展

阚凤祥大师幼年居住在扬州漆器厂和玉器厂的附近,从小就对扬州传统技艺充满好奇,非遗文化的“种子”也在他的心中生根发芽。

高中毕业后,阚凤祥进入扬州漆器厂雕漆嵌玉车间平面玉雕组工作,跟随赵唤进老师学习雕刻基础知识和技艺。在学习中,他一点点打磨心性,按照老师的要求进行写生、临摹,不断巩固绘画基础。阚凤祥回忆说:“赵唤进老师是扬州漆器传承人,尤其擅长创作人物与花鸟题材的漆器作品。他时常提醒我:‘学艺的人要吃三年的萝卜干饭,才能有所成就’。老师的话简单又质朴却令我受益终身。通过学习我认识到,漆艺创作不仅需要提升自己的技艺,还需要提升自己的理论文化水平,只有自身的文化水平达到一定高度的时候,才能在工作中有能力、有勇气、有底气去接受来自方方面面的挑战,这也对我未来的发展起到了积极的作用。”

2008年,阚凤祥大师创办扬州润洋漆器玉器厂,企业现有员工20余人,其中有中国工艺美术大师1人,扬州市工艺美术大师6人。多年来,企业始终以“扬传统之帆,走精品之路”作为发展定位,以坚持精品创作、保留扬州漆器髹饰技艺的非遗特色为宗旨,创新传承雕漆、百宝镶嵌、螺钿镶嵌、楠木雕等代表技艺,始终致力于高端扬州漆器精品的设计与创作,切实推动传统技艺的保护与传承,不断引领扬州漆艺登上新的艺术高峰。

阚凤祥大师对记者说:“2022年12月,企业被江苏省文化和旅游厅评选为江苏省非物质文化遗产创意基地。在获得此项荣誉后,公司上下牢记责任与使命,始终坚守传统工艺流程,并在保留和传承非遗的基础上,不断探索新的漆器艺术表现形式,推出了一系列具有扬州地域文化特色的工艺品,为传播扬州漆器探索出更多全新艺术表达方式。”

制作高端精品漆艺作品需要耗费巨大的人力和材料成本,创作出的作品受价格因素的制约,导致受众面较窄,很难快速进入市场

流通,这大大提高了企业的运营成本,因此很多企业已经不再过多投入高端漆器精品的创作,转而投向小而美、小而精的文创产品及工艺品。而阚凤祥大师则人为,为了保护扬州漆艺的顶尖技艺不被旁落,非常需要一些能体现技艺水准的高端精品创作,这不仅是当代技艺水平的体现,同时也是为后辈漆器艺人留下的珍贵财富。因此即使存在较大的困难和压力,他依然始终坚持每年创作不少于3件以上的高端精品作品。“匠人既要保护好、传承好自己的手艺,更要懂得用自己的作品去引导市场,而不能被市场所制约,技艺的传承始终要遵循传统,只有用精工、精料、精设计创作出的作品才能真正流传后世。老祖宗留下来的手艺之所以能传到今天,而且还传承得很好,必定离不开匠人匠心的执着坚守。”阚凤祥说道。

通过多年的打拼,阚凤祥大师从一位只懂技艺的手艺作坊主,逐渐转型为一名合格的企业家,从一名学徒工一步步成长为扬州市工艺美术大师、江苏省工艺美术大师、中国工艺美术大师……采访中,阚凤祥对记者说:“每一个人生的角色,我都非常喜欢,因为这些角色都是通过自己努力奋斗出来的。我还是很幸运的,这么多年凭借着不服输的性格和精益求精的精神,让自己的技艺得到了业内的广泛认可,企业规模也在不断地壮大。现在,我开始招聘不同工艺的技术人员成立创作团队,一步一步摸索出扬州漆器守正创新的现代化发展模式。”

坚守技艺根本 永续行业辉煌

多年来,阚凤祥大师在专注漆器创作的同时,积极投身扬州漆器技艺的弘扬与传播工作。他不仅多次受邀担任各类艺术评审活动的专家评委,还多次受邀为各大院校师生讲解扬州漆器。为了让润洋漆器玉器厂的年轻传承人快速提升业务能力,他多次组织企业青年技术人员参与不同类型的培训班,并邀请多位工艺美术大师走进企业,实地指导他们提升自己的专业能力与艺术水平。

阚凤祥大师对于扬州漆器技艺的不懈探索与刻苦钻研,不仅推动了传统漆艺事业的长足发展,也深深地影响着他的儿子阚健。作为一名“80后”传承人,阚健如今已获评工艺美术师、扬州市工艺美术大师,成为阚凤祥大师艺术创作与事业发展的“左膀右臂”。“从小到大,父亲经常对我说的一句话就是‘要把时间和精力用到正确的地方’。他是这么说的,也是这么做的。这么多年,他始终坚定不移地将全部的心血和精力投入到漆器艺术的发展中,在面对困难与挫折的时候,总能保持乐观积极的心态。父亲形容他自己就是一个‘漆疯子’,可见他是多么热爱且执着于自己的事业。父亲这份持之以恒的匠心坚守,也深深地影响着我、激励着我,时刻鞭策我不断向前,勤奋不辍。”

“老话说:六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。有时候我常常想,自己也到了含饴弄孙的年纪了,还要不要再继续做下去,但一辈子热爱的漆艺事业,早已在我心中刻下了深深的印记。闲暇之余,我总会问自己一个问题——是不是应该实现一下自己的梦想了?在这样的想法驱动之下,我开始了自主创作的道路上,我们的传统文化博大精深,那么多优秀的文化元素,真的是取之不尽、用之不竭,只要好好去思考、去挖掘,总会找到题材,总会有收获的。我作为传统工艺的从业人员,需要做的就是深入挖掘中华优秀传统文化的精神内涵与表现方式,通过手中的技艺将中国元素植入自己的作品。为此,我也给自己设立了一个定位,在作品的创作方面要做就做精品,做有特色的艺术品,我想在自己还能动、还有精力去创作的时候再拼一把,继续弄点不一样的作品出来,为了流传后世也好,满足个人的创作构想也罢,总归是在不断地前行着。”阚凤祥大师说道。

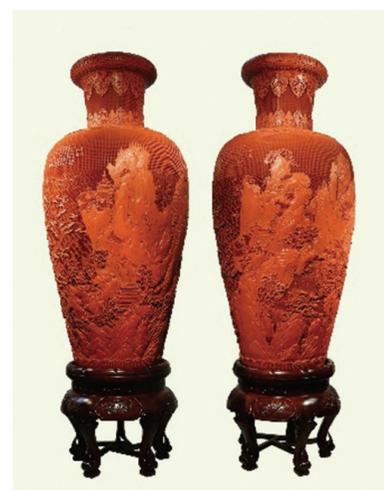
作为一名从艺近50年的漆艺人,阚凤祥大师始终认为更好地传播中国的漆器文化,讲好漆器故事是每一位传承人义不容辞的责任。他对记者说:“传统手艺人应该都有目光向前的勇气和信念,绝不能安静地等着一门手艺自己发光、发热。未来,我计划通过参加一些国际文化交流与展会,在提升扬州漆器整体品牌知名度的同时,积极宣传中国漆器的历史文化与艺术魅力,着力引领传统漆器‘走出去’,为中国漆器的国际化发展贡献微薄之力。我相信,在一代代扬州匠人辛勤努力、不断奋斗下,中国漆器一定会成为向世界讲述中国故事的生动载体,扬州的百宝镶嵌艺术之花一定会绽放在世界的舞台上,大放异彩,经久不衰。”

雕漆嵌玉《艳冠群芳》花盆

雕漆嵌玉《凤戏牡丹》地屏

雕漆《御苑仙宫·云海仙境》花瓶

雕漆嵌玉《福禄寿喜》挂屏

古金丝楠木雕《桃源胜境》地屏