

匠 心

坚守， 传承山东手工艺

DETERMINATION OF INGENUITY,
INHERITANCE OF SHANDONG ART-CRAFT

文 / 王雪芹

今年的文博会上，“匠心山东人”的展台设置在整个展区的正中央，吸引了所有初入会场人的目光。自8月4日寻找“匠心山东人”评选名单出炉以来，“山东手工艺”就借由这个平台获得了广泛的关注。龙山黑陶传承人张国庆、山东面塑代表传承人何晓铮、聂家庄泥塑传人聂臣希、剪纸技艺大师栾淑娟、潍坊“风筝王”传人杨红卫……潜心坚守的工艺世家，精妙绝伦的手艺绝活，都在文博会的舞台上现场展示，引得观众去了解每一种手工艺背后的故事。

○“周氏兔子王”的第四代传人周秉生现场制作“兔子王”。图/刘富国
Zhou Bingsheng, the fourth generation successor of “Rabbit Zhou”, creating the “rabbit king” in site.

○热闹的反影戏开场了。图/刘富国
The lively Chinese shadow puppetry show.

古朴典雅蕴藏于心

黑如漆，亮如镜，薄如纸，声如磬——世人这样形容令人惊叹的黑陶艺术。龙山文化的黑陶以“黑、薄、光、纽”著称，可分为细泥、泥质和夹砂三种，其中以细泥薄壁黑陶的制作水平最高，胎壁厚仅0.5-1毫米，表面乌黑发亮，被称为“蛋壳黑陶”，平均厚度只有0.5毫米厚，重量只有50克左右，是黑陶中的极品，堪称东方艺术珍品，世界陶艺一绝。

选土、晒土、浸泡过滤、沉淀缩水、制泥、制坯、晾坯、修坯、压光、刻花、干坯、烧制、出窑雕刻……从一把黄土到一件黑陶艺术品，无一不需要纯手工完成，期间渗透着制作者的多少心血，特别是像张国庆这样，对黑陶制作要求格外严谨的人。张国庆曾耗时160天完成一件蛋壳陶杯，杯子最薄的地方只有0.05毫米。

“我都是在夜深人静的时候做蛋壳陶杯的。这个时间，心比较能沉静下来。因为蛋壳陶杯要做得很薄，因而为保证其控制过程中不易坍塌，除了要求细腻有韧性的土质外，还要采用快轮拉制，因此蛋壳陶杯的制作过程不能

有一点分心。”手指的纹路抚过细腻的陶土，多年从事黑陶工艺也让张国庆谦和沉静，不论是在安静的工作室还是喧闹的文博会会场，都从从容容地专注于自己的手艺。

秉地土之气，性阴而质顺。张国庆因龙山地域文化影响养成的耐性，让他塌下心来制作蛋壳陶杯，而制作蛋壳陶杯的过程又促进他修养身心。龙山地域文化的性格，张国庆的性格，黑陶的性格，三者相互影响、密不可分。大地负载万物，馈赠龙山陶土，物华天宝；大师秉承传统，潜心黑陶技艺，人杰地灵。

把时光揉进面人里

人来人往的会场中，一位花白须发的老者带领自家弟子坐在展柜后，和颜悦色地和驻足观赏的人聊着面人手艺，手里的面活也一刻不曾停下。这位老者便是名扬中外的面塑大师何晓铮老先生。何老为人爽朗也很随和。只见他用手抓起一小团面，加点颜色、揉搓几下，一个圆圆的小脑袋便成形了，贴眉毛、粘睫毛、捏嘴巴，一会工夫，一个粉嘟嘟、胖乎乎的娃娃头像便活灵活现地立在眼前了，

○每一件黑陶艺术品都渗透着制作者的心血。
Every black pottery art-craft is of the producer's painstaking effort.

令人拍手叫绝。

“山东面塑具有造型简练生动、形象逼真传神、比例夸张适当、色彩艳丽单纯的特点，以及浓厚的民间风味。面塑题材丰富多彩，有古代仕女武将、民间传说人物、花鸟鱼虫、瓜果蔬菜、动物形象，也有融入了现代元素的卡通人物、肖像……”面对每一个前来观赏做面人的观众，何老总是不厌其烦地将山东面塑的历史渊源讲与人听。每一届文博会，何老都会亲自到场，一头白发掩不去老人对面塑的热爱，他希望将这门手艺介绍给更多的人，为此亲力亲为从不曾怠慢。

作为手艺传承人，何老对徒弟的要求很高。选徒标准甚为“苛刻”，但教习手艺却是毫不吝啬。古人都说“教会徒弟，饿死师傅”，但何老不赞同这样保守的观点，他常说“我的手艺会一点不剩地教给徒弟”。何老继承了师父李俊兴带徒弟的方式，对徒弟宽容，鼓励他们创新，形成自己的风格特色。因此在很多非物质文化遗产项目传承出现问题的时候，何老的徒弟却是济济一堂，遍地开花。

已过古稀之年的何老还有很多想法，他想把济南的传统小吃、特色民俗等都用面塑表现出来。同时何老也表示他年纪大了，现在最大的心愿就是好好教给徒弟这门手艺，使面塑艺术可以长久地传承下去。何老说，“直到今天我才彻底地懂了师父的良苦用心，从事面塑越久越觉得面塑美不可言，面塑是老祖宗留下来的好东西，我们一定要好好地传承下去。”

红纸裁出花样人生

中华民俗工艺源远流长，博大精深。作为一朵绚烂奇葩的剪纸，千姿百态里展现质朴厚重的魅力，缤纷色彩中徜徉着欣欣向荣的愿景。

栾淑娟的手艺是祖母传承下来的清代

剪纸艺术，凭借着丰富的想象力，在原有的基础上创新发展，使栾氏姐妹的剪纸形成了独特的风格：成为全国剪纸“东风派”的代表人物之一。她的剪纸继承发扬了世界非物质文化遗产——“烟台剪纸”的特色，受到国内外专家的好评，称她为“中华神剪”。

出生于剪纸世家，奶奶、妈妈都是当地远近闻名的剪纸高手。栾淑娟在剪纸方面悟性极高，40年的剪纸生涯，练就了一身本领，可以不用画稿，不用眼看，瞬间即成作品，鸟、鱼、花、草就都活灵活现地跃到了纸上。在简括的形象上进行了花纹装饰以及圆、点、线方面的细腻制作，使剪纸艺术流露出恬静的柔美。方寸之间，豪迈邂逅婉约，斑斓多姿尽显。

纸张与剪刀，当纤弱遇到锐利，便有了情感与生命。栾淑娟善于观察，画出草稿，记在心中。日久天长，脑海中便储存了大量的图片信息，一伸手、一拿剪，一只只活灵活现的动物，一个个栩栩如生的人物，便跃然纸上。她的剪纸打毛功夫被业界誉为最高水平，如今的她，就算是闭

着眼睛都可以在1厘米长的红纸上打出30多根细毛。三五下，锋芒的翻转里，红屑的纷扬中，栾淑娟将嬉笑怒骂凝聚，人间百态升华。小小的剪纸，贯穿在栾淑娟周围的家长里短中，也潜移默化在乡人辈辈的思想里。

百年工艺大巧似拙

聂家庄泥塑起源于明代万历初年，距今已有400多年历史。造型优美，颜色干净漂亮是聂家庄泥塑的特点，彩绘更是泥塑的点睛之笔。看似简单的泥老虎，从开始挖土到最后成品需要几十道工序，不仅对土、制成的坯有要求，对画的技术、颜色的选择都很讲究。刷完粉子之后的泥老虎坯先上哪种色，后上哪种色，都有严格的规定。聂臣希说：“个头小的可能需要上五六遍颜色，30厘米的就要上十遍颜色，个头再大的为了保证好看，颜色就要更加丰富。”

这些年，随着作家莫言的作品走红，有着浓郁高密特色的聂家庄泥塑也走进了更多人的视线，而从聂臣希的泥

除了手工艺，还有民族乐器匠人在现场展示。图 / 刘元
In addition to handicraft, national instrument artists are also performing in site.

○何晓铮老先生用手抓起一小团面，加点颜色、揉搓几下，一个圆圆的小脑袋便成形了。图 / 刘富国
This old gentleman, named He Xiaozheng, just picks a little piece of paste in hand, with some colors painted and some rubs, to form a little round head.

塑中能看到民间传说、神话故事、鸟兽虫鱼，它们或静或动，能斗趣、能发声，雅拙中透精巧，憨朴中显灵秀。作为山东省高密市聂家庄第21代泥塑传人，聂臣希制作的竖眉瞪眼的“叫虎”、古怪灵巧的“摇猴”、威武喜气的“座狮”，还有仕女、罗汉、“牧童”、“花姑”等等，惟妙惟肖，造形憨朴、着色浓艳、形声俱备。聂家庄泥塑与扑灰年画、剪纸、茂腔一起被称为“高密四宝”。

岁月变迁让很多泥人儿的造型濒临失传，聂臣希边继承边创新。他走访民间老艺人，对流传了几百年的泥塑挖

掘、抢救、整理。聂臣希说，“国家越来越重视民间文化，对我们民间艺人是极大的鼓励，为民间艺人对泥塑事业的发展增加了信心”。他还开始尝试在传统技艺里加入新元素，给泥人儿调制新颜料、加上吉祥语，让鸟兽虫鱼的样子更萌更可爱，为古老的泥塑注入现代气息。

潍坊风筝的女儿

在中国，说到制作风筝，不能绕开潍坊。匠心独运的风筝艺人用银线串起了历史与现代。“家家会点染，户户

○形象生动的布老虎吸引了孩子们的目光。图 / 李德辰
The lively and vivid cloth tiger has attracted the attention of children.

○杨红卫在绘制风筝龙头。
Yang Hongwei is painting the dragon head of the kite.

善丹青，个个擅扎鸢”，这是杨家埠生活的真实写照。

杨红卫的爷爷杨同科是有名的“风筝王”，风筝的五颜六色自然而然装点了杨红卫的成长之路。一把雕刻刀、一支上色笔，真丝缎面厚薄有度，木骨架与丝质布料刚柔相济，在纷繁复杂的几十道工序中，杨红卫与风筝开启了人生相伴之旅。“我就是一位民间艺人，就是一个普通老百姓，平平常常过日子，实实在在过生活，凡事都讲究个真，做人就讲究个诚，风筝制作的道理也是一样的。”

手绘线条流畅、色彩鲜艳，制作骨架周正、左右对应、上下对称，一刀不小心就可能前功尽弃。精益求精的态度几十年如一日，杨红卫眼中充满了专注，风筝有骨有肉，更有神，“一级风起飞，五级风不折”。这样震撼心灵的不光是风筝，更是她对风筝的匠心精神。

“好的风筝是有生命力的，手工制作的目的是

力求最精细，这是一个创造精美的过程，只有真正的美才能打动人心，为社会传递正能量。”作为手艺人，杨红卫依然凭着一份坚守，遗世而独立。凭借着灵巧的双手，把轻盈的风筝放飞进了未来。在此之后，杨红卫致力于描绘新的理想：“我想在有生之年，多创作一些作品。好的东西就应该留给历史，留给后人，进行更多的文化交流，作为潍坊风筝的女儿，要做一个传统风筝的守望者。”

纷繁复杂的世界里，有太多的传统手艺人坚守潜行。透过文博会，精美的传统工艺经由手艺人灵巧的指尖传达给了更多人。也许那些传统工艺并没有离我们很远，将脚步放慢，去聆听手艺人故事，去了解那些流传多年的山东民间工艺，为传承，更为它们明天的发展。

（本文图片除署名外由文博会组委会提供）

In the SDCIF this year, the booth of “Ingenuity of Shandong” was set up in the center of the whole exhibition hall, attracting the attention of every visitor to the hall. Ever since the announcement of the final election list of “Finding the ‘Ingenuity of Shandong’” on August 4th, “Shandong Art-craft” has won wide attention as a result of this platform. The craft families of silent determination and the unique craft skills

of excellence have all been exhibited in SDCIF to enable all the visitors to trace the stories behind the art-crafts.

Perhaps those traditional art-crafts are not so far away from us. Why don't we slow down, listen to the stories of art-crafts and get to know the folk art-crafts with long histories in Shandong, not only for inheritance but more importantly their future development?