

民间手工艺是他的艺术文脉

回归本元·潘鲁生当代艺术巡回展 明日在深开幕

深圳商报记者 梁瑛

2013年5月10日,回归本元·潘鲁生当代艺术巡回展将在深圳关山月美术馆开幕。这是一场融会了当代艺术与民间元素的艺术盛宴,展览展出艺术家潘鲁生从民间手工艺中汲取灵感而创作的系列当代艺术作品,以及他30年来行走乡村调研所得的工艺文献。

与民间手工艺结缘三十年

2011年新春,手艺农村·农村文化产业调研展览在中国美术馆展出,这场以山东农村手工艺产业调研为基础的展览汇集传统手艺作品、演示、现代创意以及文献阐释。策划主持这场展览、把农村手工艺带入国家美术馆的正是民艺研究专家、山东省文联主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生博士。

老祖宗创造的文化,而今又有多少我们能传给子孙后代?这就是我们这代文化人的责任。潘鲁生如是说。他与民间手工艺结缘要从30年前说起,那时他就倾其所有,在齐鲁故地搜集民间遗存,凡编织、刺绣、陶艺、木器、农具、量具、剪纸、年画、泥玩具以及花桥、车辕、油灯等日用物品,数百年及上千年之器物,都被他收集起来,用以研究、展览,著书立说,追根溯源。

三十年间,他走访了近30个省市、300余村落,发掘整理民间美术手工技艺,形成1500余万字的文字资料、16万幅图片记录,收藏民艺作品3万余件,并通过主持29项大型课题,对相关门类的中国民间艺术进行了专题研究,形成了具有文献价值和理论意义的《民间文化生态调查》、《工艺文化生态保护与调研》、《中国民艺采风录》、《民艺学论纲》、《手艺农村》、《山东农村文化产业调研报告》、《手艺创造财富》等一系列研究成果。也是在对民艺文化、作品、技艺进行普查、记录、整理、研究的过程中,潘鲁生将视野投向了更广阔的民间文化生态保护问题,他在1997年提出“民间文化生态保护”的命题,强调保护文化传统需保护民族民间文化的生态环境,并将非遗的抢救与保护工作进一步转向了现实条件下的实践层面,以生产性保护传承、手艺的产业研发为关注重点,深入研究文化传承与现代产业机制的内在联系。同时,在以往田野调研、记录整理的基础上,积极推进民间美术的数字化保护和研发,并创办中国民艺博物馆,通过多种方式推进民艺保护与交流。

潘鲁生说,文化的价值在于它的生存,因为它本身就是生活。我们曾认为那些土玩儿已退出时代,但它又适应新的生活方式而获得了再生。从手艺保护、产业开发到手艺学建构,潘鲁生从学术、产业、教育等全方位推动着乡土中国的手艺新生。

在民艺中寻找当代艺术语言

著名作家冯骥才曾经说过,人的才华多种多样,潘鲁生的奇妙是多种才华集于一身,艺术的、学术的、管理的、教育的。的确,从深入乡村调查民间手艺,到当代创作走进威尼斯双年展,从提出“民间文化生

潘鲁生在进行艺术创作。

(图片由展览方提供)

态保护计划,到建立中国手艺学学科,潘鲁生围绕民间手艺开展了三十年研究,而此次展览正是展现了他作为一个艺

家在传承保护民间手艺上的独特贡献。潘鲁生深厚的手艺情结,不仅体现在调查研究上,更体现在传承发展上。他不

仅希望从产业上,为民间手工艺找到一条现代传承之路,更身体力行,通过自己的艺术创作实现民间文化精神的传承。丰富的民间调研和学术研究的经历,给了潘鲁生创作的激情和敏锐的艺术感知力,在鲁班墨线系列作品中,他运用传统工匠使用的墨线创作,在墨线元素中寻找当代艺术语言,实现民间造物观念与现代彩墨艺术的融合。在借鉴年画创作的“门神”系列作品中,传统图像得到再现和新生,形成了今日现实生活与往昔景观的映照。那些来自乡土手工艺中的民间元素、艺术符号被潘鲁生赋予了新的生命,成为富有活力和个性的当代艺术表达。

潘鲁生说:我希望在民间艺术中寻找到当代的艺术语言,把民间的造物观念与现代艺术融合起来,体现质朴清新的生命力。作家冯骥才则这样评价潘鲁生,长期立足于田野,深知民族民间文化的时代困境,他以令人尊敬的使命精神,一直与山川大地中一息尚存的文化灵魂共命运。

让传统手艺不再是遗产 ——访著名艺术家潘鲁生

兴趣变成了责任

《文化广场》:什么样的契机使您对民间手工艺产生兴趣?

潘鲁生:我在工艺美术厂做过学徒,而在工艺美术院校求学,现在从事的是工艺美术的事业。可以说,三十多年来亲身经历了工艺美术行业和教育的变迁,民间手艺不仅成为我研究的主题和创作的基础,它的复兴和发展也是我的期待和动力。

最初对民间手艺人产生兴趣,是一种很朴素的直觉,觉得无论是精湛的特种工艺,还是娴熟的家常手艺,都充满魅力,手艺能让普通人进入一种艺术创作的状态和境界,非常有吸引力。而在专业的学习和研究过程中,对民间手艺的思想和理论研究有了更浓厚的兴趣,对我们这个有着数千年历史的国家来说,手艺是一条传承不断的文脉,怎样更好地梳理和研究,使这种经验形态的传承上升到理论层次?是需要认真面对的,所以提出建立中国的手艺学,进行学科层面的研究。

当然,三十年来从未间断的田野调研,使我更深刻地了解到民间手艺的文化生态和发展现实,兴趣也更多地变成了责任。特别是看到一些传统手艺后继乏人,甚至人亡艺绝,感觉是很紧迫的,希望找到一些有效的方法,让这支文化的根脉延续下去。

潘鲁生说,文化的价值在于它的生存,因为它本身就是生活。我们曾认为那些土玩儿已退出时代,但它又适应新的生活方式而获得了再生。从手艺保护、产业开发到手艺学建构,潘鲁生从学术、产业、教育等全方位推动着乡土中国的手艺新生。

著名作家冯骥才曾经说过,人的才华多种多样,潘鲁生的奇妙是多种才华集于一身,艺术的、学术的、管理的、教育的。的确,从深入乡村调查民间手艺,到当代创作走进威尼斯双年展,从提出“民间文化生

原汁原味的民间艺术,还能了解到它生成发展的环境和氛围,看到它转化传承的内在脉络。民艺田野调研给了我很多创作的灵感,有传统图式和符号语言方面的触动,也有内在精神气韵的感知,正是表达所感受到的这一切,形成了传统与当代、民间与个性的一种交融。

如“门神”,是我们年俗民艺调研的一个重要内容,民间的期待寄托和节庆气氛有很强的感染力,取其意象,能够表达出一种即行消逝又恒定如一的时空感,由此生成了新的意义空间。我想,拓展感悟的空间也是艺术的生命所在。

《文化广场》:您的作品将富有原生态的民间元素转化为现代绘画语言,这种转变中保留下来的是什么?被消解的是什么?

潘鲁生:应该说,传统符号和意象元素的取用,总有某种核心的意味被捕捉并原汁原味地保留;但也总有一些约定俗成、司空见惯的东西被改变,呈现出新的意味。保留下来的,是最核心最本真的东西,是解掉的一些可以为常的表象。

比如“鲁班线”,惯常的是木工匠作的规矩绳墨,以及引申的纲常伦理,但如果消解这些寻常的外壳,作为“鲁班线条”,则充满了无限的交汇与延伸,就像抽象出来的事物运动的轨迹。这也是祛除了表面芜杂的遮蔽,体现出了一种本元的存在。

《文化广场》:这次展览的主题是“回归本元”,您怎么看本元文化回归的问题?

潘鲁生:我们现在处在一个信息云存储的时代,知识、信息和技术更新越来越快,我们时时经历着生活加诸我们身上的变化,更需要深刻地感知一种本元的存在。就艺术而言,可以捕捉和表现那种“我之为我”的力量。它可能是事物一种本真的存在,是文化的母题和根脉,是感悟和表达的声音,品尝发酵5天、10天、20天的葡萄汁,对比收藏2年、5年、20年原酒的味道。不但体验葡萄酒酿造的全过程,更深入到酒庄主的生活中,了解酿酒师的心态和生活,体会他们对酿造红酒的情感。

潘鲁生说:“回归本元”是一种新的发展。

《文化广场》:请您谈一下目前激活传统手艺可行的方向。

潘鲁生:三十年来,我和团队的同事们,从抢救濒临灭绝的传统手艺,到关注文化生态保护,并在当代艺术实践中,

探索本元文化的生长问题,就是希望保留住这些文化的种子,让传统手艺不再是遗产,而是不断有新的、文化的创造。具体来看,传统手工艺一方面可向高端艺术市场发展,另一个主要的发展方向是作为时尚产业、设计产业、旅游文化产业的重要组成部分,成为现代产业运作中的一种知识资产,彰显和提升文化价值。

▲潘鲁生国瓷彩墨作品。
(图片由展览方提供)

的变化,更需要深刻地感知一种本元的存在。就艺术而言,可以捕捉和表现那种“我之为我”的力量。它可能是事物一种本真的存在,是文化的母题和根脉,是感悟和表达的声音,品尝发酵5天、10天、20天的葡萄汁,对比收藏2年、5年、20年原酒的味道。不但体验葡萄酒酿造的全过程,更深入到酒庄主的生活中,了解酿酒师的心态和生活,体会他们对酿造红酒的情感。

潘鲁生说:“回归本元”是一种新的发展。

《文化广场》:请您谈一下目前激活传统手艺可行的方向。

潘鲁生:三十年来,我和团队的同事们,从抢救濒临灭绝的传统手艺,到关注文化生态保护,并在当代艺术实践中,

探索本元文化的生长问题,就是希望保留住这些文化的种子,让传统手艺不再是遗产,而是不断有新的、文化的创造。具体来看,传统手工艺一方面可向高端艺术市场发展,另一个主要的发展方向是作为时尚产业、设计产业、旅游文化产业的重要组成部分,成为现代产业运作中的一种知识资产,彰显和提升文化价值。

连载·戛纳电影节的故事

(法)雅克琳娜·蒙西尼 著 彭怡 译

2003年戛纳电影节 满嘴蒜味

去蒜香园 好主意!帕特里斯·夏侯大叫起来。夏侯是2003年的评审团主席。

戛纳议员兼市长贝纳尔·布罗尚邀请全体评委以及媒体记者到历史悠久的苏凯区一家南方饭店吃饭,尝尝该地区的特色菜蒜泥蛋黄酱。不知道是不是像外面传说的那样,外国评委梅格·瑞恩(美国女演员)、艾丽·德卢卡(意大利作家、电影编剧)、姜文(中国导演)、艾西瓦娅·雷(前世界小姐)、印度宝莱坞著名女演员。宝莱坞这个名字由孟买与好莱坞这两个词合成),丹尼斯·塔诺维奇(波西尼亚导演),吃了以后满嘴蒜味,两天也散不去。总是乐意为别人服务的法国评委让·雷夫特和嘉莲·维雅可能教了他们小秘诀,增咖啡豆 好险,就在当天下午,因《无主之地》而于2001年曾获戛纳电影节最佳编剧奖、奥斯卡最佳外语片奖的导演丹尼斯·塔诺维奇,被法国文化部长让·雅克·阿雅贡授予了文艺军团荣誉勋章。

在颁奖仪式上讲话,如果一嘴大蒜味喷到部长脸上,那可就糟了。法兰西饭店的咖啡豆救了他的驾,解决了口气问题。生于波斯尼亚-黑塞哥维亚的丹尼斯·塔诺维奇,以《无主之地》把观众带进了1993年的巴尔干半岛冲突。他非常简

短地寥寥数语感谢部长和电影节:有些人做美国梦,而我却梦想成为一个法国人!

5月14日至25日举办的第56届戛纳电影节,由婀娜多姿的莫尼卡·贝鲁奇主持开幕式。白色的纱裙光滑如缎,显出了她的魔鬼身材。之后,她带着典型的意大利式的美,告别了司仪的角色,直到闭幕晚会才又重新出现。

两部非参赛片让人们期待已久。吕克·贝松任制片人、热拉尔·克瓦兹克导演的《方方郁金香》文森特·佩雷斯在片中扮演方·佩内洛普·克鲁兹扮演阿德琳娜。尽管这部新版的侠客片质量无可挑剔,观众们仍感到不满足。克里斯蒂昂·雅克导演的黑白版《方方》中让人乐疯了的场面不见了,这也许是他们唯一的遗憾。杰拉·菲利浦逃上屋顶,嘲笑诺埃尔·罗克韦尔,又把赞赏的目光投向迷人的吉娜·劳洛勃丽吉达的袒胸露肩服,这些镜头我们又怎能忘记呢?

让人期盼的《黑客帝国》续集也是一部非参赛片。两个导演带着剧组,沃卓斯基兄弟安迪和拉里,身穿漂亮的礼服,在人们的欢呼声中登上了红地毯。大家已看过《黑客帝国》第一集,基努·里维斯(扮演尼奥),凯莉·安·摩丝(扮演崔妮

蒂),劳伦斯·菲什伯恩(扮演莫菲斯),莫尼卡·贝鲁奇(扮演佩瑟芬),朗贝尔·维尔森扮演的角色挫败了可怕的墨洛温。二十五万想歼灭人类的外星人将攻击地球上的最后一个堡垒。幸亏有尼奥(基努·里维斯扮演,他已见过其他外星人),他把我们带到了火星,拯救了我们。走出这个未来世界,观众们都心跳怦怦。

明天,正事就要开始了:放映参赛片,今年有些影片相当不错。

帕特里斯·夏侯是戏剧和电影两栖人,也是演员,他敢于尝试新,喜欢冒险,有一种磁场,比如在他当导演的阿芒迪埃琳娜。尽管这部新版的侠客片质量无可挑剔,观众们仍感到不满足。克里斯蒂昂·雅克导演的黑白版《方方》中让人乐疯了的场面不见了,这也许是他们唯一的遗憾。杰拉·菲利浦逃上屋顶,嘲笑诺埃尔·罗克韦尔,又把赞赏的目光投向迷人的吉娜·劳洛勃丽吉达的袒胸露肩服,这些镜头我们又怎能忘记呢?

随着时间的流逝,女演员们变得令人尊敬了。人们没有忘记却原谅了她们的惹是生非,衣着神秘、诱人、性感。

我还有路要走,谢谢吉尔·雅可布,谢谢组委会。这一奖赏是个总结,让我回头看看自己走过的路。这不是句号,而是一个惊叹号!

让娜·莫罗总是很会说话。

衣着华丽的莫尼卡·贝鲁奇走上了闭幕式的舞台。尽管场内群情激奋,摄像

机的镜头都对准她,她却镇定自如,邀请帕特里斯·夏侯和评委们上台来到她身边。接着,主席开始说话:

我想强调一点,评审团对评奖结果的意见相当一致,我们的工作得到了电影节组委会的大力支持。

《爱的肉体》的导演太谨慎了!他是不是事先就想做好自我保护,免得像1999年的大卫·柯南伯格那样,面对公众的指责不得不狼狈地辩解?大厅里,喧闹声越来越响。大家都隐约感到会有很糟的事情发生。最后,大家沉默下来,因为颁奖仪式开始了。

获评审团奖的是莎米拉·玛克玛尔巴夫的《下午五点》。莎米拉是大导演莫森·玛克玛尔巴夫的女儿,在阿富汗的坎大哈拍过片,虽然未经允许,她没有给父亲丢脸,25岁的时候就成了伊朗电影界的英雄,敢于在这个表面上已经摆脱塔利班的国家拍摄阿富汗的女性。夏侯和塔诺维奇都是卡布尔电影协会的成员,他们显然很喜欢这部电影。

帕特里斯·夏侯获得了编导奖,早在1986年,他的《美洲帝国的衰落》就已经取得了巨大的成功,在《野蛮的入侵》里,《美洲帝国的衰落》的所有伙伴都来到垂死的雷米身边。看到朋友们都围着他,雷米不再害怕死去,他和朋友们勇敢地面对着逼近的死亡。阿康特受到了非常热烈的欢迎。

男演员奖颁给了土耳其演员穆扎菲·奥德梅尔和伊敏·托普拉克,他们在导演努里·比格·锡兰的影片《远方》中分别扮演玛德穆和尤素福,两个男人被迫一起住在伊斯坦布尔,但这种同居很快变成了一场噩梦。

获女演员奖的是《野蛮的入侵》中

的玛丽·乔西·克罗兹。参赛者们提出了严重的抗议,因为在他们看来,《野蛮的入侵》中的每一个演员都应该获得集体奖。

导演奖颁给了格斯·范·桑特的《大象》。这部黑色电影讲述的是在一所中学里突然发生了类似《科伦拜恩的告白》中的谋杀案。一个年轻人通过互联网订购了一支步枪,埃里克和阿列克斯是两个潜伏着的杀手,表面上装得很善良,但杀人不眨眼。格斯·范·桑特的这部电影非常残酷,深受欢迎,也大遭毁谤。

评审团大奖由莫尼卡·贝鲁奇颁发给了《远方》。影片的导演努里·比格·锡兰像约翰·卡索维茨一样,喜欢在自己家里拍摄朋友和家人。他是土耳其十分著名的导演,在戛纳也获得了巨大的成功。

最后,在评委们的簇拥下,帕特里斯·夏侯亲自宣布:

金棕榈奖 颁给格斯·范·桑特的《大象》。现场响起了一片口哨声,这就是为什么帕特里斯·夏侯在一开始就那么谨慎的原因。根据(正式)规定,同一个导演不能同时获得导演奖和金棕榈奖。但规定难道就不能改动吗?

格斯·范·桑特是个很有威望的电影人,已经拍过像《迷幻牛郎》、《心灵捕手》、《不羁的天空》以及《杰瑞》这样的影片,并在瑞士洛加诺国际电影节上获得过金豹奖。反对声慢慢地平息了。不管怎么样,帕特里斯·夏侯说,这是吉尔·雅可布同意的,那么,显得比吉尔·雅可布还认真,有这个必要吗?

很晚了,大家饿了,都去吃夜宵。至于帕特里斯·夏侯,他第二天就回去了,他要和多米尼克·布兰科一道导演拉辛的《费尔德》。