

# 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筵,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,手工艺农村 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工艺作品、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、山东省文博会主席、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予子孙后代?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、陶瓷、木器、农具、量具、剪纸、年画、泥玩具以及花轿、车轳、油灯等日用物品,数百年及上千年的器物,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艺技,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》、《工艺美术学论纲》、《手工艺农村 山东农村文化产业调研报告》、《手工艺创造财富》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“民间手工艺文化生态保护”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推向现实条件下的实践层面,以“生产性保护传承”、手工艺的产业研发“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“土玩意儿”已退出时代,但它又适应新的生活方式而获得了再生。从手工艺保护、产业开发到“手工艺学”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工艺新生。

### 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工艺,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“手工艺学”学科,潘鲁生围绕“民间手工艺”开展了三十年研究,而此次展览,正是展现了他作为一个艺

术家,在传承保护民间手工艺上的独特贡献。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

## 让传统手工艺不再是遗产

### ——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,而后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,民间手工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。

最初对民间手工艺产生兴趣,是一种很朴素的直觉,觉得无论是精湛的特种工艺,还是娴熟的家常手工艺,都充满魅力,手工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。而后在专业的学习和研究过程中,对民间手工艺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,手工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工艺学,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工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工艺后继乏人,甚至入亡艺绝,感觉是很紧迫的,希望找到一些有效的办法,让这支文化的根脉延续下去。

#### 保留下来的是最本真的东西

《文化广场》:这种传统与现代交汇、民间艺术与当代艺术交融的创作方式,和您

对民间艺术进行的田野调查有什么关系?

潘鲁生:通过田野调查,不仅能看到

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,被消解的又是什么?

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,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,消解掉的是一些习以为常的表象。

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“鲁班线韵”,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。

#### 手工艺可向高端艺术市场发展

《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

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找到当代的艺术语言,把民间的造物观念与当代艺术融合起来,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。



潘鲁生国彩彩墨作品。(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,是感悟和表达的原动力。比如我们可以从民间艺术里发现让我们产生共鸣的意象图式,读懂其中的精神境界,通过当代语境下的创作和表达,将实现一种贯通。从这个意义上说,回归就是再发现,也是一种新的发展。

《文化广场》:请您谈一下目前激活传统手工艺可行的方向。

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工艺,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,让传统手工艺不再是遗产,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。

## 冯卫东 红酒是他的生活

深圳商报驻穗记者 张 莹

冯卫东,知名品酒师、独立酒评人。致力于发掘葡萄酒生命,探索和传播葡萄酒文化、历史。近日,在拥有深厚饮食文化的广州,记者采访了这位国内红酒界知名人物。

冯卫东品尝了无数美酒,拜访了许多酒庄。他收集每一款让他心动的红酒,他为每一款酒搭配最出彩的中式食材。深谙各国葡萄酒文化的他却说,对葡萄酒,最好的态度就是“放下敬畏,让它满足你内心的欲望。”

### 和葡萄酒的热爱

冯卫东拥有佳期酒庄、佳期红酒窖和JQWINE酒通东西红酒机构等,不要做大,不要做强,只要做好,是冯卫东恪守多年的信条。年过花甲的他用玩的心态始终过着忠于自己内心的生活,无论是前30年的摄影事业,还是和葡萄酒超过20年的热爱。

接触红酒之前,刘卫东堪称摄影达人。20岁涉足摄影,起初是韶关钢铁厂的宣传干事,《南方日报》摄影通讯员。工业摄影的影响力让他得以调职广东图片社担任摄影部主任,同时成为广东外事记者,见识了英文王、基辛格等要人的到访。改革开放之初,刘卫东连续创造多个第一:广州人第一家婚纱影楼、第一个专业模特摄影师、第一个时装摄影师。之后他又放弃婚纱摄影而转为名人、艺术人像摄影。

20多年前,一个朋友从澳门带回一支维加西西利亚,当时这支酒在当地酒窖里已经放了20年,装瓶之后又放了5年才上市。从未喝过红酒的冯卫东把酒王遗忘在柜子里。直到一年春节,几个摄影圈的朋友相聚,才打开它。满屋子的酒香,这种初恋般的感觉一辈子都忘不了。一个对红酒从无认识的人,第一次与红酒结缘,就无意中喝到了最好的酒。当时我说:可能我的下半生会与红酒结缘。冯卫东说,事实果然如此。他买来许多有关红酒的书籍,从品尝一两百元的红酒开始,到追求几百上千元的名牌酒,再到收藏经典的顶级酒。他把在广州西关的相屋开辟成红酒庄,与朋友们在此交流。

他用玩家的心态经营红酒,从没有刻意推销。合适的酒只卖给合适的人,若是不懂红酒的人买过去,岂不是暴殄天物?冯卫东交友随缘,费尽周折寻回的顶级珍藏酒,遇上好友兴致一来,一瓶瓶开来就喝。

到后来,很多政经界名人慕名而来买酒,这里成为了中国最早的红酒圈子,而他称得上是中国经营葡萄酒与传播葡萄酒文化的先驱。

### 红酒文化布道者

十几年前的冯卫东,在国内红酒圈就很有名。但他的心中也有无数个对红酒酿造的疑问,他开始了每年必不可少的葡萄酒探索之旅,从意大利、法国、德国,到智利、美国等国。他考察每个葡萄酒庄的气候和酒庄主一起采摘、筛选葡萄,亲耳聆听葡萄汁在橡木桶中发酵的声音,品尝发酵5天、10天、20天的葡萄汁,对比窖藏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。

从此他打开了另一扇大门,他练就了狗一样灵敏的鼻子,一条频频受酒精冲击而不麻木的舌头,像计算机一样可靠的记忆力,包括几千种葡萄酒的产地、等级、成分、年份、酒庄、酿造技术、储藏条件等细节。从一颗颗葡萄变成红酒的过程,蕴涵了那么多的心血。而消费和享受红酒的学问,更是博大精深。每一个细节都影响和改变着红酒的品质和气息,只有高深的品酒师,才能在日积月累的熏陶中分辨出任何一点微妙的改变。经过不懈的积累,冯卫东将自己对葡萄酒及其历史文化的理解写成了《葡萄酒鉴赏宝典》。这时候,冯卫东已经成为了红酒布道者。国外一些从不接待外人的顶级酒庄庄主敞开大门欢迎他的到来,甚至带上佳酿,追着他的足迹来到中国。

### 宣告一种生活方式

今年三月,在香港举行的一次葡萄酒拍卖会上,冯卫东是唯一一个坚持对意大利葡萄酒举牌叫价的内地买家。他认为,意大利葡萄酒正处于价格起飞的黄金阶段,比法国葡萄酒有更大的投资和收藏空间。国际买家角逐意大利酒的热度比角逐法国酒的热度更大,这是一个信号,意大利葡萄酒的收藏价值在渐渐地被市场所发现。他认为,中国消费者原来喜欢品牌酒、法国酒,但是现在大家会倾向于选择高性价比的酒,这是市场回归理性的必经之路。

在冯卫东看来,中国的红酒文化仍然很年轻、没成熟,他觉得自己更多地是在宣告一种生活方式、生活态度和推广一种酒文化,让更多的人知道,葡萄酒之所以珍贵,是其经过复杂的传统工艺,维持本质的纯洁和高贵。我从来不认为,喝葡萄酒一定要喝很贵的,我主张葡萄酒进入百姓家。我虽然经常喝价格不菲的葡萄酒,但是没有奢靡价格,关键是这瓶酒有没有带来惊喜。好的葡萄酒纯天然,有高低起伏的变化,与懂它的人有一种因缘。品酒是一种文化,是一种自然的人性感应。品酒和做人,都要顺其自然。



红酒达人冯卫东。(图片由受访者提供)

责编 赵玉 责校 李战利 美编 凌芝

## 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)、艾里·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。总是乐意为人服务的法国评委让·雷诺夫和嘉莲·维雅可能教了他们小秘诀:嚼咖啡豆!好险,就在当天下午,因《无主之地》而于2001年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,由婀娜多姿的莫妮卡·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·贝松任制片人的、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,这也许是我们唯一的遗憾。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照,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)、莫妮卡·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,观众们都心跳砰砰。

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,他敢于尝新,喜欢冒险,有一种磁场,比如在他当导演的阿芒迪埃剧院,或者是在电影《玛戈皇后》中,其主张和判断总是别具一格,深深地吸引了评委。

在颁奖之前,吉尔·雅可布介绍了一部纪录片《行走》,这是一部音乐剧式样的影片,首先是献给已经离开我们的电影天才的:布努埃尔、费里尼、黑泽明、安东尼奥尼、特吕弗等。接着,在巴赫的乐曲声中,来自世界各地的明星们先后登上红地毯:罗伯特·雷德福、凯瑟琳·德纳芙、让娜·莫罗、娜塔莎·金斯基、塞尔日·甘斯布、麦当娜、妮可·基德曼、伍迪·艾伦、西西·迪·法兰西等。

大会对让娜·莫罗进行了表彰,她在

▲格斯·范·桑特凭借《大象》荣获2003年戛纳电影节金棕榈奖和最佳导演奖。该片讲述了美国一所中学发生恶性枪击案的过程。



兰伯特·威尔逊(Lambert Wilson)与莫妮卡·贝鲁奇走过红地毯。



基努·李维斯(Keanu Reeves)在红地毯上向观众挥手。(资料图片)

答谢时说:

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·莫罗总是会说话。

衣着华丽的莫妮卡·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,评审团对评委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狽地辩解。大厅里,喧闹声越来越响。大家都感到会有很糟糕的事情发生。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·马克玛尔巴夫的《下午五点》。莎米拉是大导演莫森·马克玛尔巴夫的女儿,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短片。

魁北克的丹尼斯·阿康特获得了编剧奖,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《野蛮的人侵》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》中分别扮演穆德和尤素福,两个男人被迫一起住在伊斯坦布尔,但这种同居很快就变成了一场噩梦。

女演员奖的是《野蛮的人侵》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,《野蛮的人侵》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《科伦拜恩的保险》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,也大遭诋毁。

评审团大奖由莫妮卡·贝鲁奇颁给了《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·夏侯在晚会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《费德尔》