

山东手造

妙手打造“断纹琴”“千年绝响”今又闻

师旷古琴传承人唐海霞传承古法加以创新,一张“断纹琴”可卖十余万元

唐海霞对制作好的古琴进行调试。

文/片 齐鲁晚报记者 王坤
通讯员 赵洁 林鹏

泠泠七弦音,清如玉壶冰,一块百年老木,经过严格的定型、琴面、槽腹、合琴等上百道工序,最终在师旷古琴非物质文化遗产项目代表性传承人唐海霞的手下加工成一床上乘的师旷古琴。

师旷是先秦著名音乐大师,有“乐圣”之称,他为其故里新泰留下了丰富而宝贵的精神文化遗产。在新泰市青云街道北师村,经过数千年在一座琴坊里沉淀,在唐海霞手底下酝酿出了跨越时空的绝响。

“师旷式古琴在项腰间呈圆月形,因此又称‘月牙式’,这种古琴造型奇特,音韵如磬,既能给人带来视觉上的审美享受,也能给人带来绝佳的听觉体验,这正是师旷古琴最吸引我的地方。”唐海霞说。

作为师旷古琴第五代传人,唐海霞从小就看着爷爷和叔叔伯伯们手工斫琴,看着一块陈年老木在长辈们的手底下,渐渐成为一张古朴幽美的古琴,唐海霞对斫琴技艺产生了浓厚的兴趣。但手工斫琴十分

辛苦,而唐海霞是个女孩子,最早的时候家里人并没有打算让唐海霞来继承这项技艺。

2013年前后,唐海霞的叔叔伯伯年龄大了,眼看着这项手艺就要失传,唐海霞这才下定决心将这项手艺传承发扬下来。传承手艺简单,可如何把乐圣师旷留下来的宝贵的精神文化遗产发扬出去,是个值得令人思考的问题。于是,唐海霞在决定传承师旷古琴研琴技艺的同时,走出新泰前往全国各地交流学习。唐海霞第一站来到曲阜,向仲尼古琴制作非遗传承人杨景河请教。仲尼式古琴和师旷式古琴同为传承久远的古代琴式,两种文化的碰撞交融,为唐海霞带来了新的灵感与思考。

从2013年到2015年,唐海霞潜心钻研,打磨技艺,在斫琴23张之后,研究出了人工制作“断纹琴”的技艺。所谓断纹,是琴表面上因长年风化和弹奏时的震动所形成的各种断纹。好的断纹,可以使古琴显得更加古朴美观,同时,古琴弹奏时断纹可以形成共鸣,又使古琴的声音更加古雅,音色更妙。现存质量上乘的断纹琴往

往都是存世已久的老琴,断纹琴声更被称为“千年绝响”。

一般来说,琴不过百年不出断纹,就算出现了断纹,断纹的纹路是否可以为古琴增香添彩仍不好说。过去,人工制造断纹多以刀砍的手法,断纹有失自然,既不美观,还会影响古琴音色。经过潜心研究,唐海霞创新研究出了用温控实现断纹的工艺,许多专业人士不远千里来到北师村慕名求琴,平均一张“断纹琴”可卖到十余万元。

除此之外,唐海霞打破了过去家族只是制琴卖琴的局限,成立了乐圣师旷琴院,长期提供公益课,向市民们传授琴技的同时,更好地将乐圣师旷的文化传承下去。“如今,我们已经发展成了集古琴设计创意、琴体个性化定制、古法制作研究、斫琴非遗传承、教育培训考级、文化交流传播于一体的师旷古琴文化艺术中心。”唐海霞说。唐海霞表示,下一步,她将以再现古琴艺术风貌、重拾古琴文化记忆、传承民族文化血脉为己任,继续发扬好师旷古琴文化,让更多的人了解、掌握这门技艺。

好玩又好看 摔都摔不烂

济南面塑传承人梁长乐通过创新推出新型面塑

文/片 齐鲁晚报记者 王鑫

在不少80后、90后的儿时记忆里,街头那些五颜六色、造型各异的小面人,是他们共同的快乐回忆。每个人的家里都曾有过一个用面捏的“孙悟空”“黑猫警长”“猪八戒”……90后的小伙梁长乐于5岁那年与面塑结缘,他不曾想过那些爱不释手的“孙悟空”们后来成为他的事业。

5岁那年,别的小朋友都在家附近的公园,买上一个栩栩如生的面人回家玩,但是梁长乐从大爷手中买来半成品回家自己捏。从此,他就喜欢上了面塑。三四年级的时候,一到美术课他就兴奋不已,材料包里的橡皮泥是最爱,飞机坦克随手就能捏出来,三国人物张辽,捏得有模有样。12岁时,父亲将面塑大师汤子博之子汤夙国所著的《面塑》送给梁长乐,他如获至宝,这本书带领他走进了真正的面塑世界。2008年,烹饪专业毕业后,梁长乐在济南从事了6年餐饮行业,业余时间没放下自己的爱好,越做越精。

2014年,上海一家五星级酒店希望能有面塑艺人在酒店展示中国传统文化,在朋友的引荐下,梁长乐辞去厨师的工作到上海,终于圆梦,将爱好变为职业。他的作品多为复刻古籍里的人物,钟馗、关羽、寿星等,个个面部神态各异,肌肉线条清晰,肤色逼真。大到70厘米,小到几毫米,最绝的要数核桃壳里的“十八罗汉斗悟

梁长乐的新型面塑用锤子敲都敲不碎。

空”,十年前卖出了6000元的高价,后来想以1万元回收被拒。面塑需要掌握“一印、二捏、三镶、四滚”等技法,但是要做到形神兼备并非易事,需要经过日积月累的不断创作和练习才能完成。

在上海做面塑的时间里,梁长乐小有名气,他接触到了成龙、谢娜等明星,也曾

为六小龄童的广告片中制作过猴子形象的面塑作品,还上过马未都的电视节目。作品虽好,但面塑易碎难运输的特点,让不少慕名而来的外国游客略有遗憾。为了解决这个问题,梁长乐没少花费心思改良配方。“有一次嚼口香糖突然发现,口香糖的韧性特别好,可塑性还高。”他尝试着把口香糖与面和在一起,作品一周后还能保持一定的韧性。这让梁长乐有了不小的收获,他上网查询资料,了解到保持韧性的秘密是口香糖中的胶基。苦于国内找不到胶基,面塑易碎的问题一直得不到解决。终于在与妻子去国外度蜜月时,梁长乐发现了苦寻不得的胶基,赶紧买回来后反复试验,调整面塑材料的配方,最终研制出了“柔韧性好、可塑性强、不开裂不褪色”的第三代面塑材料。自此,梁长乐的新型面塑不但摔不烂,甚至用锤子敲都敲不碎。

2017年年初,梁长乐为了妻子放弃上海的工作回到故乡济南,在百花洲创立工作室。2019年下半年,梁长乐拜中国面塑大师董凤岐为师,在其指点下,手艺再次得到提升。今年,梁长乐成为面塑非遗传承人。几年来,他带过学员,也到学校的传统文化课堂讲过课,依靠面塑作品销售,开始培训课,每月都能有不错收入的同时,不遗余力的宣传面塑文化。下一步,他希望在作品中融入更多济南的元素,创新思路,把作品年轻化、实用化,从而让更多人了解面塑,接受面塑,把传统文化继续传播发扬下去。

文/片 齐鲁晚报记者 王媛

在济南国际创新设计产业园的一间工作室里,李秀平正在和团队的伙伴们一起忙碌着,有的在画草稿,有的在编程,李秀平在台灯下对3D打印出来的木偶模型进行组装,很快,一个木偶的身体就被组装出来。

提起木偶我们并不陌生。据李秀平介绍,木偶戏在中国已经有2000多年的历史了,是国家级非物质文化遗产项目。1986年出生在青州农村的李秀平,从小就喜欢看村里的木偶戏,并对木偶产生了极大的兴趣。长大后,李秀平正式拜师,成为山东省非物质文化遗产项目木偶戏的传承人。

从前,每一场传统的木偶戏演出都要投入极大的人力、物力,李秀平心想,“如果能利用程序去控制,将木偶和科技相结合,就像现在的AI机器人一样为孩子们表演那就好了。”

2017年,在同样喜爱木偶的丈夫的帮助下,李秀平正式投入“便携式”木偶戏的研发。自己设计、创作,从初稿到后期定稿,每一款木偶形象都经过无数次的改动,并通过3D技术打印出来,在其体内植入芯片,让每一款木偶都“动”了起来。

经过了3年多的试验和开发,全新的“木偶机器人”诞生了。在这期间,光木偶一个眨眼的动作,就做了半年多的试验,并在演出中发现问题,不断改进……在李秀平手里,这些传统木偶被赋予了新的生命:木偶的眼睛可以展现五种表情,肘关节可以在三个方向进行弯曲,偶身经过改造增加了腰部控制,可以做出鞠躬致谢等细腻优雅的动作。并且将剧场“打包”缩小到私家车后备厢就可以装下的箱子里。

以前,一场木偶戏要六七个人操作,从安装舞台到人工操纵木偶,经过创新后,剧场舞台10分钟即可搭建完成,一场木偶戏只需要一两个人来操作,基本上实现了自动化。

一系列的创新并未让他们停下脚步。李秀平始终认为,内容与故事才是木偶戏的核心。眼下,李秀平团队创编的《济南传说》《小恐龙可可奈》《狐狸开公司》《少年闵子骞》等多部优质木偶剧目,已在全国各地演出几千场。平日里,为了让更多孩子感受到木偶戏文化的精彩,李秀平经常去学校、乡村、社区等进行演出,和孩子们进行互动,深受孩子们的喜爱,李秀平也被孩子们亲切地称为木偶姐姐。

李秀平的木偶戏在校园受到欢迎。

扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:马纯潇 组版:侯波

有『芯』的木偶戏更走心
85后『木偶姐姐』打造木偶机器人全国巡演