

快时代的“慢工出细活”

对话中国工艺美术大师金家虹

■本报记者 俞越 实习生 顾昱洁

日前,第八届中国工艺美术大师名单出炉。中国工艺美术大师评选始于1979年,每5年举行一次评选,是授予国内工艺美术创作者的国家级称号。浙江省“五个一批”文艺人才孵化(名家培育)项目(以下简称名家培育项目)民间工艺类团队有4位名家培育对象获得荣誉,收获喜人的成绩。

浙江省名家培育项目是在省委宣传部的指导和支持下,省文联创新推出的重点项目,旨在扎实推进“文化浙江”建设,着力打造与浙江“三个地”相适应的文化高地。项目力争经过3到5年时间,促进培育对象丰富学养、提升涵养、开阔眼界、精进造诣,推出在国家级重大文艺评奖和展赛展演中获得优异成绩、在全国具有影响力的文艺名家。

从本期起,我们对话“国大师”,感受他们在各自领域中的传承与创新。本期对话金家虹。

金家虹,1969年出生于浙江杭州,中国工艺美术大师、首届中国刺绣艺术大师,杭绣非物质文化遗产省级传承人,入选浙江省“五个一批”文艺人才孵化(名家培育)项目。

2022年8月的杭州,应该是笔者有记忆以来最热的夏天。

8月19日前一天还在南京参加重要培训和展览,半夜才回到杭州的金家虹,今天一早便来到了离家十几公里远的工作室,这里是她的世外桃源,她感到最静心、最踏实。

“我当时还差点进美术报”,这段差点成为同事的过往让笔者十分惊讶,也瞬间拉近了我们之间的距离,交流变得更亲切起来。

结缘

为什么会一直在刺绣的道路上走到今天?对金家虹来说,有些是机缘,更多的是坚持。

从小,金家虹便喜欢写写画画,在学校里也小有名气。1969出生的她,初中毕业正好赶上杭州工艺美术学校复招,设有刺绣设计班,“这不正是自己喜欢的吗?”年轻的金家虹进入学校,开始了专业的学习,得益于儿时观看长辈做针线活的兴趣,喜欢的种子在专业学习后破土、成长。毕业后被分配到杭州工艺美术研究所刺绣研究室,师从一直崇拜的陈水琴老师,一切都是水到渠成。但没多久她便面临了最重要的选择。

20多年前,单位面临改制,艺术专业的她在进报社还是继续刺绣中,坚定地选择了后者,“我还是喜欢绣花,家里人也支持我,”一句喜欢,道出了她几十年如一日的坚持与热爱。

“刚开始我在家里一边带娃一边绣,绣了两年,”后来传统工艺越来越受到重视,杭州有了工艺美术专项资金,还提供了工作室,金家虹又拥有了独立的工作空间,可以专心于刺绣创作。这样一绣,绣了她半辈子。

探索

“杭绣发展至鼎盛早在南宋时期,现在虽没有四大名绣般扬名在外,但仍然传承有序,适当吸收外来精华、主流稳定发展。”“杭绣深刻体现地域文化,小景讲究情调意

境,秀气一如江南烟雨。”“传统杭绣图案性强、图必有意、意必吉祥。”说起杭绣,金家虹如数家珍。从事刺绣几十年来,她积累了丰富的理论与实践经验,逐渐形成了自己独特的技法与风格。近年来更是多次应邀去往国外宣传杭绣。她的原创作品《心明》、《清吟绕远香》、《蝶语》、《映山静水》、《莲花藏界》等获中国工艺美术大师精品展金奖、中国工艺美术百花奖金奖、中国工艺美术精品博览会金奖等奖项,另有多幅作品被海内外博物馆收藏。

“在刺绣的过程中,我有过不断去追求作品还原画作惟妙惟肖的时期,但等到跳出这个时期,想做更广泛的刺绣、想做自己的东西的时候,会发现那些东西(追求还原)是基础而不是目标。”金家虹在跳脱出“临摹”阶段后开始不断进行摸索、实验,从内容到技巧,都在不同层面进行创新探索。

此次参评国大师,金家虹选送的作品都蕴含着巧思,三件作品,三种创作形式:使用传统双面绣技艺的三页屏风双面绣《枫·牡丹·紫藤》,以细腻见长,体现深厚的传统功力;《丝路锦绣》将杭绣的针法进行集中展现,可以说是杭绣针法的“一览表”,是其多年探索的成果;《莲花藏界》采用其“一根金”的技法,没有过多的色彩,仅用线条去表现它结构的疏密、人物关系、空间关系,用国画的处理方法来做刺绣,出来的效果、感受与传统的佛教题材刺绣不同,更庄重、更雅致。

“试试看”“好玩”,这是在采访中,金家虹最常用的词,从“一根金”、青花瓷系列、锦绣中华系列可以看出,她是一个有想法并且一以贯之的人。

“一根金”技法此前几乎失传,金家虹偶然间在一本很早以前的《杭州工艺美术杂志》中看到,杭绣有用一根金线将戏服上的龙“盘”下来的记载,便萌生了复刻的念头,“像是小时候一笔画完的简笔画一样,很有趣,”从小幅作品开始,一点一点摸索,直到能完成大件作品。

技巧的契合与尝试也成为金家虹作品取材的重要依据。2015年起,金家虹为中国美院服装织染系的同学教授刺绣工艺课,为了更好地向学生展示刺绣针法,她想到了谢振瓿老师的国画作品《锦绣中华》,用不同的刺绣语言表现不同的织锦纹样,不曾想打开了新的局面,不停地有新的作品与大家见面。

《青花瓷》系列作品,也是金家虹探索创新的代表:以女性的背影为载体,结合刺绣传统的纹样,从传统寓意“喜相逢”的凤凰、牡丹,到芙蓉、蝴蝶,再尝试山水阴阳的体现。

不断的自我审视与探索精神让金家虹在层次融合中下足了功夫,不断调整,她花很长的时间去思考,然后集中精力去完成,在这一件作品的创作中产生的新想法,延续到下一件作品中,不断地积累,不断地精进。

最近,金家虹又开始了新的“好玩”的探索,用刺绣的形式表现山西南涅水石刻的石柱,以大小大小不同的木框作为载体,以乱针绣的技法展现原始生动的民间石刻内容,不同的木框可以搭配组合成柱子的形状,“展出时,在里面放上电蜡烛,一定很有趣。”

传承

在创作上不断突破的金家虹,面对用新形式的传播,推广杭绣,却是保守的。相信有不少人是通过浙江卫视的《青春环游记3》了解到金家虹,但对于上电视综艺节目,她一开始是拒绝的。她笑着说,短视频所自带的激情快速甚至喧嚣会让她“心跳加速”,“刺绣是一个修生养性、慢条斯理的东西,不能给人家留下只要几分钟、几天就能完成一幅绣品的概念。”好在电视节目回避了这个问题,将重心放在非遗传播上。

“传统技艺和现在的很多东西都不一样,它就是要慢慢悠悠地来,积累越多,到

后期迸发出来的能量就越大。它不是一个快餐文化。”在推广、传承方面,金家虹与她的团队坚持最久的便是进杭绣文化学校。从流动少年宫到学校再到社区,针对不同的受众设置不同的课程,这也是团队花心血最多的方面。

“当你没有社会责任的时候,可以自己一个人安心创作。当学生越来越多,有了担当之后,就会想到做更多的事情。”在推广中普及杭绣,金家虹与团队成员也能够在这一过程中获得提高与创新,两者相辅相成,良性循环前进。

除了在杭绣内容的推广上不断精进研磨,金家虹还积极与其他刺绣文化进行交流。那曲之行让她感触良多,不同民族、地域之间巨大的文化差异性,要想在两者之间搭建起合作的桥梁还有很长的路要走。“我们现在把重心放在乡村振兴这方面,同一地域的周边村镇有着相似的文化基因,推广起来也更容易一些。”

结束采访后,通常要在工作室待到晚上十一二点的金家虹跟随我们一同离开,“要赶紧去做个核酸”,她笑道。疫情发生的这几年,还是带来了许多不便,她计划不久之后在杭州打造一个更具开放性的工作室,继续推动疫情前广受欢迎的游学之旅。

金
水
刺

金
青
刺