

■方水土

缱绻旖旎：当彩陶纹饰遇见染缬技艺

鲜于圣哲

冯元在创作中。

作者供图

彩陶纹饰，仿佛是远古时期的精灵，在陶器的身躯上舞动，或简约或繁复，透露出古朴而神秘的美。染缬技艺，则是民间技艺里的一颗璀璨明珠，在朴素的布料上绽放出夺目的光彩，历经岁月的洗礼，让人为之倾倒。

在古老的光影里，彩陶纹饰与染缬技艺，像是两位静默的舞者，在历史的长河中翩翩起舞，共同演绎着人类文明的传奇。然而，随着时代的发展，它们也渐渐淡出了人们的视线。

冯元，湖南非遗代表性项目“染缬技艺”的代表性传承人，用自己的双手，延续着这份古老的技艺，让彩陶纹饰和染缬技艺在布料“湘”遇，在新的时代里焕发出新的生机。

来自远古的浪漫

有这么一句话：“读懂中国，必须先读懂中国的传统文化；读懂中国传统文化，必须先触摸中国的彩陶。”在神秘而又极具魅力的原始艺术中，彩陶艺术闪耀着夺目的光彩。其简洁流畅的造型、多姿多彩的纹样，向人们传递着原始陶艺工匠们赞美生命、追求美感的炽热情感。

彩陶的制作年代在大约距今3000年至5000年间，主要分布在黄河流域，最集中的地区是青海、甘肃、陕西南部和河南北部。彩陶大多是红色陶质的盆、瓶、盘、豆一类盛器，原始艺术家用一种刷笔，蘸了黑色、白色以及红色画在器壁上。彩陶纹饰有两大类，一类是抽象的图案，一类是具象的人、动物或昆虫一类的形象。图案类的纹饰数量很大，种类也非常多。常见的有水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。线条画得规整流畅，图案的组织讲究对称、均衡、变化，疏密得体，并有一定的程式和规则。

在甘肃省马家窑一带发现的被称为马家窑类型的彩陶上，大都描绘水波纹、旋转纹图案。这些图案匀称、流畅，十分精彩，看上去真像行云流水之感，使人觉得轻松活泼、平和而亲切。面对这些5000年前的历史遗存，我们很容易想象到历史中讲述的原始氏族社会的情景：男人耕作、狩猎、捕鱼，女人从事家务或采集，一幅和谐的社会景象。稍晚于此的半山类型和马场类型彩陶的纹饰则发生了变化，粗犷犷野，甚至怪诞神秘。当时原始社会行将解体，社会发生变革，战乱、动荡等不安的情绪也在图

案中流露出来。由彩陶纹图案所引发的联想并不是浪漫主义的主观臆想，在历代图案和图画中，都或隐或显地折射出当时社会风貌的基调和时代的主要精神。

流淌于指尖的绚丽

“染缬”即古代丝绸印染工艺的总称。染缬始于秦代，后唐马缙的《中华古今注》有秦始皇始染缬的记载。宋代高承的《事物纪原》卷十引《二仪实录》也说染缬“秦汉间始有，陈梁间贵贱通服之。”虽然染缬工艺在秦汉时期就已出现，但目前发现的秦汉时期的染缬品极少。

南北朝时期，染缬已广泛用于服饰。《隋书·食货志》记有：隋炀帝下令制作五色夹缬花罗裙，用以赏赐官人及百僚母妻。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土了一件隋开皇六年（公元586年）的夹缬，天蓝色绢地上遍布白色小团花，犹如夜空群星闪烁，说明染缬技艺在隋代已达到很高的水平。唐代民间流行一种“衣青碧缬，平头小花草履”的装束。染缬除作为妇女的衣裙外，还是家具的装饰物，日本奈良正仓院现藏有唐代的多种染缬屏风。

五代时，染缬沿袭唐代的繁盛继续得到发展。当时民间流行的染缬名目有鹿胎缬、锦缬、茧儿缬、蜀缬、撮缬、浆水缬、檀缬、哲缬、三套缬等。这些名称有些根据花色而来，如鹿胎缬是由黄褐色的加白色斑点的花纹而来。有的则根据产地命名，如蜀缬。有的因印染工艺方法命名，如撮缬是一种绞缬印花。

为抑制奢侈，提倡朴素，宋时，政府下令禁止染缬的生产和使用。宋仁宗规定“士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮缬花样。”元朝时期，由于审美趣味的差异，传统染缬已无法在主流社会中占有位置。

明清时期，雕版印刷技术带动了木版、纸版和丝网印花技术印花技术的发展。以色彩绚丽而著称的明清各类丝绸熟制品在表现精湛的织绣工艺水平的同时，也体现了高超的彩色染缬技艺。正所谓“虽曰人工之巧，亦缘水气之佳。”这一时期闻名遐迩的“凤冠霞帔”大多是手绘精制而成。各类丝绸印花所染色谱多达88种色泽，同时每种色泽还细分为深浅不同的层次，色谱之全，色种之多，表明了这一时期我国传统丝绸手工印染在原料的掌握和染色技术的把握上达到了顶峰。

现代舞台上的起舞

作为新石器时代制陶工艺中最为成功的装饰手法，彩绘装饰比较集中地反映了中国原始时期陶器艺术所达到的辉煌成就。染缬技艺，作为民间独特的染色工艺，依旧散发着迷人的魅力。这些传统文化工艺需要传承和保护，人们需要更多的途径去了解染缬技艺以及像彩陶纹饰这样更古老的文化。

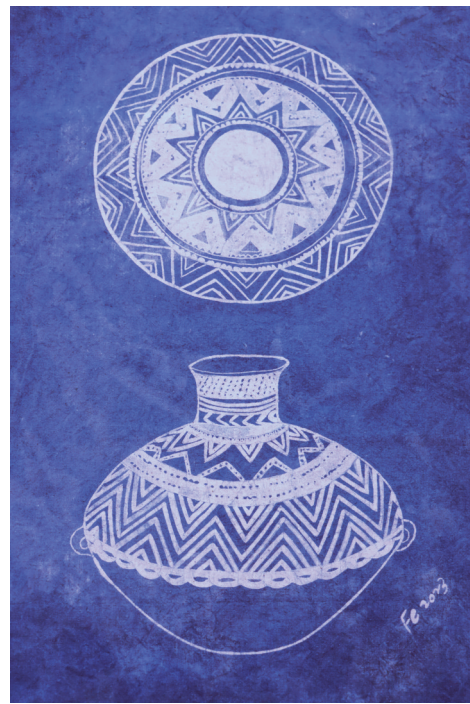
长沙市靖港镇水波清冽的芦江边上，长期以来在染缬技艺领域孜孜不倦地耕耘的冯元，致力于让传统手艺重放光彩。2009年，冯元远赴贵州，向民族蜡染艺术大师杨成舟学艺。学成之后，她回到长沙，另辟蹊径，在传统工艺的基础上，制作了笔记本、书签、杯垫等多达50余个品类、上百款染缬作品，古老与现代碰撞，传统与时尚交融，让人爱不释手。

这次，冯元更是大胆尝试，将视角对准了染缬技艺和彩陶纹饰的融合。她将彩陶上的这些精美的图案，用染缬技艺给予呈现，传承和发扬着染缬技艺，也用她的方式来表现对中国传统文化的崇拜及敬仰。绘图、扎线、染布、拆线、晾晒、清洗……每一道工序都凝聚着她的心血和汗水。在绘制这些作品的时候，她熬了无数个夜晚，蜡刀磨破了手指，还被滚烫的蜡蜡烫破了手上的皮肤，但她从未言弃。终于，她将这些彩陶纹饰染缬技艺作品呈现在了人们面前。

春日，“缱绻旖旎”彩陶纹染缬技艺作品展在湖南省文化馆展出。冯元的染缬技艺作品——31幅彩陶纹染缬技艺绘画系列作品、16米长卷《清明上河图》、100余件染缬技艺文创作品一一亮相。“缱绻”，《说文解字》云“缱绻，不相离也。”“旖旎”，引申为形容彩陶纹饰的美轮美奂。展览以“缱绻旖旎”为题，表达了染缬技艺和彩陶纹饰均为中国的传统文化，是关联且不可分割的。

这些染缬技艺彩陶纹饰作品，仿佛是开启远古历史的钥匙，带我们走进那段绚丽的时光。在蓝白相间的幽远、神秘象征符号的联想与品评中，发现彩陶纹饰的绚丽与多姿，重新领悟并充实其文化的内涵，感受中华先民的审美与观念、体悟中华文明的博大精深与源远流长。

展览同一时期，湖南博物院举办了“陇原玫瑰——甘肃彩陶文化展”，展示来自甘肃省的200余件新石器时代彩陶精品。远古的彩陶纹饰和传承的染缬技艺遥相呼应着，给了大众了解传统文化一个生动可感的场景。

冯元 锯齿纹、折线纹彩陶图案 布面蜡缬植物染色 2023年

影视观察

文学点亮乡村振兴之路

丁寒春 黄萍

纪录片《清溪村——新时代山乡巨变》海报。

4月8日起，由中国作家协会、国家广电总局宣传司、湖南省委宣传部指导，芒果TV制作的6集纪录片《清溪村——新时代山乡巨变》在湖南卫视、芒果TV播出。纪录片聚焦益阳高新区谢林港镇清溪村，展现乡村振兴“清溪模式”的生动实践和丰硕成果，为新时代提供了文学助力乡村振兴的典范样本。

真实展示，精心选题契合时代。清溪村作为人民作家周立波《山乡巨变》的创作地、全国知名的“文学村庄”，近年来不断探索文学助力乡村振兴新模式，塑造了乡村文化振兴新地标。纪录片聚焦清溪村，围绕“文学”，以《山乡巨变》小说中的愿景入笔，记录了清溪村以文化助力乡村振兴的发展新路径。一是以人物展现主题。纪录片中采访了80多人，包括作家、书屋管理员、《山乡巨变》“邓秀梅”的原型等，共情讲好“新农人”的乡村故事。如曾经在外挖矿的卜雪斌成为了书屋管理员，村民邓春生成了村里的“草根诗人”，更多的年轻人投身乡村振兴中。二是以发展体现主题。纪录片每集侧重乡村振兴的一个方面，如《书香满家园》侧重文化振兴，《小溪清溪映青山》展现生态宜居，《明灯照初心》反映治理有效等，全方位呈现了清溪村的发展路子。三是以数据呈现主题。每集纪录片讲述完故事后，按照主题内容画龙点睛，均公布了国家相关部门的权威数据，用数据展现全国乡村振兴战略的实施成效和现实价值。

真切叙述，多维视角全新解读。纪录片独具匠心以文学助力乡村振兴切入，以多维视角深入探索文化与乡村振兴的紧密联系。一是风物与意象交织的文化图景。纪录片以“一集一主题”的逻辑方式，提炼出清溪村的六大标志性风物——书、屋、溪、灯、竹、路，并以此作为每集标题和内核，承载文学村庄、乡村风貌、生态改善、基层治理、产业振兴、道路自信六个主题。二是过去与现在对比的历史视角。纪录片通过景、人、发展方式等进行对比，展现新时代山乡巨变。如借书屋改造前后对比反映村容村貌巨变，讲述该村产业转型呈现生态发生巨变。三是湖南与黑龙江观照的交叉视角。黑龙江哈尔滨元宝村是周立波长篇小说《暴风骤雨》的创作原型地，纪录片采访了元宝村党总支书记邱树丽等人，展现南北两村因文学结缘的故事。

真情纪实，价值引领创新传播。纪录片每集12分钟左右，在微观表达中进行宏大叙事。一是破常规，写实写意融合。画面拍摄采用了航拍、近景、特写等多种手法，运用了老素材、地图等形式和AI等技术动态展现清溪村的变化，结合优美的解说文案，颇具艺术感染力。二是强引导，树立正向价值。节目中，观众能深切感受文学的力量，见证清溪村的华美蜕变，从秀美的环境中深刻理解“绿水青山就是金山银山”，从基层干部扎根乡村的实践中感受为民情怀，在发展路径上展望“文学清溪、文旅清溪、文明清溪”，从而激发文化助力乡村振兴的精神内核。三是善互动，营造热点话题。纪录片善于从叙事中提炼具有“网感”的话题，提升互动参与感。如满头白发的85后基层干部扎根乡村、湖南青年用AI助力乡村振兴等。节目获人民日报、光明日报、央视网、中国作家网等肯定，全网播放量超1000万，收获100多个热搜，连续多日登微博综艺榜纪录片类TOP1，相关话题总阅读量超过2500万。

■林拔英

侗乡百灵王馨

杨少波

“满山红杜鹃，小溪鱼儿欢；吊脚楼里炊烟起，侗歌萦绕水云间……”仲春时节，当中央民族歌舞团青年演员王馨唱响歌曲《杜鹃草堂》，在湖南通道举行的第二届武陵山杜鹃文化节文艺演出被推向高潮，来自湘、桂、黔的1000余名群众欢声笑语，其乐融融，台上台下“哆耶”大团圆。

王馨是位侗族姑娘，出生于湖南洞口，自幼跟随外婆外公，在绥宁县东山侗族乡里长大。侗族源于古代百越民族的一支，崇尚自然，天人合一，自古有“饭养身，歌养心”之说，尤其是“清泉般闪光音乐”的侗族大歌更是被认定为世界非物质文化遗产。王馨在这底蕴深厚、风情浓郁的侗族文化氛围熏陶中成长。她天资聪颖，品学兼优，特别喜欢“哆耶哆耶”（侗语唱歌跳舞），后以优异成绩考入中央民族大学音乐学院声乐系，师从鄂温克族著名女高音歌唱家、《吉祥三宝》演唱者乌日娜教授直至硕士毕业，继而成为侗族民族声乐大师班的优秀学员。

艺术道路上的不懈努力和追求，让学生在时代的王馨脱颖而出，她2014年参加中央广播电视总台《争奇斗艳》中国少数民族歌手争霸赛，一路凯歌高奏，荣获侗族冠军歌手荣誉称号，2016年又荣获中央广播电视总台《寻找刘三姐》全国总冠军。这颗冉冉升起的新星，担任了湖南省文化旅游宣传大使。

“清水出芙蓉”的形象和“韵巧共泉声，间杂琮琤玉”的歌声，让王馨的演艺事业精彩纷呈。她先后参加了“庆祝中国共产党102周年交响音乐会”“文艺中国”2024年新春特别节目、第六届少数民族文艺汇演（闭）开幕式、“民歌中国”——

非遗中国年、“庆丰收 促和美”中国农民丰收节、全国演艺博览会交响合唱音乐会等国家级重要演出，且均有出彩表现。

从侗乡走出的王馨，演唱充满民族风情。当她甜美亮丽的歌声唱响四方时，她也成了一位民族文化传播使者。大家在参加贵州黔东南苗族侗族自治州文旅大会、靖州县庆40周年和通道“三月三”歌会时，都能听到她《侗歌向着北京唱》《侗家蓝》《侗锦、兰花和芦笙》《侗乡阿妹》《月亮姑娘》等民族风格鲜明的歌曲。特别是去年9月4日、9月13日、9月15日，她参加为纪念“杂交水稻之父”袁隆平院士，由湖南省委宣传部、湖南省文旅厅、湖南省文联、怀化市人民政府主办的“一粒种子改变世界”原创民族音乐会，分别在北京、长沙、怀化演出。音乐会中的唯一声乐作品《美丽乡村》，就是由王馨压轴主唱。

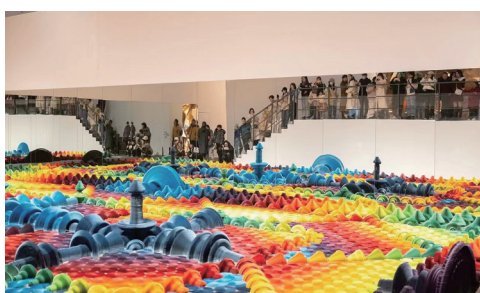
与此同时，王馨的歌声还唱响两岸民族情。2016年春季，“2016竹北·两岸万人音乐会——《梁祝·爱之交响》”上演，王馨演唱了《枉凝眉》《龙船调》和侗族歌曲《心心相印》等，其精湛的演艺、美好的形象，让现场的台湾同胞为之倾倒，让他们对中华民族文化心生认同和向往。

王馨不但在音乐上有着耀眼的成绩，还十分热衷公益事业。邵阳新宁良山、洞口大屋瑶乡、通道北麻苗寨都留下了她爱心助学和真情奉献的身影。作为一名中国文艺志愿者会员，她随中国文联走进山西繁峙参加“文艺扶贫奔小康”惠民演出，随湖南省文联走进湘西泸溪参加“笑满三湘”慰问演出，随怀化市文联走进通道转兵地县溪溪镇参加“追梦长征”义务演出。

■艺览纵横

公共艺术荡漾湖湘

唐媛

“奋进新时代 共享新生活——蔡·漫·慢”首届湖南公共艺术季展览现场。 通讯员 摄

2024年从1月25日至4月14日，一场名为“奋进新时代 共享新生活——蔡·漫·慢”的首届湖南公共艺术季在湖南美术馆举行。展览将公共艺术与湖湘文化融合，吸引了来自四面八方的观众近30万人次，为长沙的春天增添了一抹浓厚的艺术色彩。

当今的信息化时代，文化与科技的融合已成为美术馆发展的重要趋势。本次公共艺术季，正是立足于这一趋势，力求创新艺术表达，实现文化与科技的有机融合。展览汇集了国外知名艺术家奥拉维尔·埃利亚松、国际艺术家隋建国、徐冰以及湖南本土艺术家等共计68人，展示了40余件令人叹为观止的公共艺术作品。这些作品均以湖湘文化、湖南山水为创作灵感，将艺术与科技、艺术疗愈、材料转译及儿童美育等多个话题巧妙结合，呈现出一幅幅绚丽多彩的艺术画卷。在展厅与广场上，一座座现代及后现代主义雕塑、装置、影像等多种形式的作品林立，既拓宽了观展物理空间，也延展了思维精神空间。它们充分利用了声光电、动态捕捉、虚拟现实、网络交互、3D打印、新工艺新材料等现代科技手段，实现了新时代对传统文化的当代表达，丰富了城市的文化景观与艺术氛围。观众也

能自由地穿梭于各个空间，欣赏不同风格的作品，感受不同的艺术氛围。

公共艺术是一种具有鲜明时代感的艺术形式。从最初的建筑、园艺、水体、雕塑、壁画、城市设施等，到大地艺术、装置艺术、光电烟火等新型艺术形式，公共艺术随着中国社会发展而不断创新。此次展览中，湖南美术馆将公共艺术引入三湘大地，与湖湘文化有机融合、创新呈现。展览以“蔡·漫·慢”为主题。“蔡”代表着四水汇聚的湖南；“漫”则兼有浪漫、精致、溢出等多重含义，契合公共艺术向外界延展扩散、与公众互动的特点；“慢”则是指“慢生活”，贴合当下全球公共艺术界关注的艺术疗愈话题。这一主题兼具湖湘地域文化特色和国际化视野，让观众在展览里慢下来，感受艺术、治愈心灵。展览艺术呈现中，源于楚汉文化的形象再创造、东方哲学的图形化展示、基于卫星遥感地图的山水洲城俯瞰、湘水的数字化呈现等，为观众提供了理解湖湘文化的多维视角，激发了艺术想象力。

艺术作品，是艺术家的灵魂独白，也渴望着与观众进行一场深情的对话。首届公共艺术季就像一场盛大的宴会，邀请艺术家与观众共同参加，搭建了一座文化、城市、公众之间的“桥梁”，拓展了观众对艺术认知的维度与生活美学的维度，为日常生活带来更多富有艺术性的体验。观众从被动的观看者、接受者，转变为真正的参与者、传播者。展出作品可观可赏、可触可感、可思可游，观众可以参与艺术项目，参与艺术作品的完成，表达自己的艺术构想。各种形式的互动装置等，带给观众更新奇、更贴切的审美体验，吸引观众亲身参与其中，体验艺术的乐趣。结合展览打造的“艺术地图‘m à n’游美术馆”八大主题公教活动，有趣味又有深意，让观众在轻松的体验中完成对艺术、自然、宇宙、环保、科技、未来以及城市生活与人际关系的深度思考。