

守正创新“非遗”人

娘本:让热贡唐卡艺术走向全世界

2022年金秋,美国波士顿佩拉斯画廊,中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产保护项目“热贡艺术”代表性传承人、唐卡艺术大师娘本的个人画展开幕,他的好友、国际钢琴大师郎朗用三首曲目《平湖秋月》《茉莉花》和《歌德堡变奏曲》与娘本的作品相呼应,视觉与听觉的双重盛宴,吸引了各国各界朋友。

近年来,娘本通过优秀作品展览,不仅密切了各地文化交流,而且进一步发掘了热贡唐卡的文化艺术价值,对传承和保护优秀传统文化成果产生了积极作用。娘本说:“我最大的心愿就是保护、传承、发扬非物质文化遗产——热贡艺术,培养更多的热贡唐卡艺术人才,促进唐卡艺术的发展,让热贡艺术融入民众、融入当代,走向国门、走向世界。”

磨难中淬炼,游历中求索

细细欣赏娘本的唐卡作品,你会发现,他的画结构严谨,传统规制中蕴含丰富变化,设色明快而柔和、含蓄典雅,运笔洒脱飘逸,人物刻画形神兼备,装饰精细繁丽却不失庄重雅致。有的画作安详静谧,有的雄浑激越,蔚为壮观。

娘本的作品独具个性审美和技艺的背后,是他数十年在唐卡艺术道路上不断求索、不断进步、不断升华的心路历程。

娘本1971年出生于同仁市隆务镇吾屯村。吾屯村具有悠久的唐卡绘画历史,在青海省享有“户户有画师、人人能作画”的美誉。

娘本出生在一个贫困家庭。他有4个姐姐,为了减轻家中负担,他12岁时便跟着同村的师父夏吾才让学画唐卡。师父夏吾才让后来成为藏族历史上首位获得“中国工艺美术大师”称号的艺术家。

在师父的教导下,小小年纪的娘本,每天一笔一画地描摹图案,一坐就是好几个小时。

“打底稿、碳描、构图、研磨颜料、上色……师父要求很严格,天天坐在寺庙里一动不动地绘制唐卡很枯燥,非常累!”他想离开这里,不想再学习绘画。

15岁那年,他偷偷从寺庙逃了出去。在一众人等寻找之后,他被找到、送回家。父亲问:“你不想画唐卡,那你想做什么?将来靠什么谋生?”

“做什么都行,就是不想画唐卡!”

“那好,那你就去做别的,有一个砖瓦厂打工的活,你去吧。”

“终于不用一整天一整天地坐着画画了!”娘本开心极了,兴致勃勃地去了当地一个砖瓦厂,做搬运工。

“一整天的苦力活干下来,筋疲力尽,却只能赚三块钱。”一个月无比艰辛的打工经历给娘本上了难忘的一课。

从那以后,娘本静下心来,听从老师的教导,踏踏实实学画,再也没有想过放弃。

在线条和颜色的世界里来回穿梭,由懵懂到顿悟,再到华美而精致的唐卡作品夺目呈现,年轻的娘本在唐卡艺术里愈加沉浸,绘画技艺也渐入佳境。在18岁时,经师父允许,他开始独立作画;20岁时,独立带徒。

1996年,娘本带几个徒弟去四川作画,结识了国家一级美术师罗家宽先生,并拜他为师,在成都学习了两年汉族传统工笔画艺术。老师欣赏娘本的刻苦聪慧,推荐他去西藏创业。

“热贡以前不出名,很少有人知道热贡有会画唐卡的艺术人,而西藏是藏文化的发源地,老师建议我去西藏发展。”娘本说。

1998年冬天,娘本到达西藏。在拉萨的八角街租了一个店铺,开张的第一件事就是拿起笔画了一幅唐卡作品,挂到自己的小店,当一个门脸。

“很多人看到那幅唐卡以后,很喜欢,开始跟我定制作品。”因为这幅唐卡作品,店铺慢慢有了一些来自寺庙和市场的生意。渐渐地,热贡唐卡在当地有了知名度,娘本承接的唐卡绘制也一天比一天多了起来。

2003年开始,往来穿梭于西藏和热贡两地的他有了回家乡的念头。他说:“西藏的市场虽然不错,但我的根在热贡。”2006年夏天,娘本决定回到热贡——他出生成长的地方。

彼时,经历了四川和西藏的一路辗转一路求索,娘本吸取各家所长,在热贡艺术传统风格的基础上,借鉴其师夏吾才让大师作品中的“敦煌飞天”和西藏唐卡的色调风格,融合热贡唐卡的金线技艺和汉族工笔画技法,逐步形成了自

己独特的唐卡艺术风格。

弘艺德、传技艺、续文脉

位于北京的娘本唐卡艺术馆里,陈设着各种颜色的自然珍稀矿藏、宝石,如绿色的孔雀石、蓝色的青金石、红色的朱砂、紫色的玛瑙石、白色的云母、黄色的砒石等,唐卡绘制所用的颜料都取材于它们。

“唐卡的根就是颜料。”娘本说,纯天然的矿物质颜料,拿石头研磨,调配,每一个程序都是手工完成,上千年不褪色。其中,唐卡中所用金色颜料均由纯金研磨制成,以极细的金线入画。

娘本介绍,唐卡有勉唐、泽钦和噶玛嘎孜三大主要画派,每个画派又有多个分支。热贡唐卡善用黄金做颜料呈现金碧辉煌的艺术效果,色彩比较明亮,花纹细腻精美,人物众多,长于表现丰富的宗教故事。

这些年,在国家的保护下,已有700多年历史的热贡艺术先后入围国家和世界非物质文化遗产名录。除唐卡外,还有泥塑、堆绣、木雕、石雕四种艺术形式,但以唐卡更胜,在当地从事唐卡制作的艺人非常多,制作技艺代代相传。

在四川、西藏等多地教年的游历与钻研中,娘本不断探索,融合创新,促进了其对热贡唐卡艺术的传承创新发展。回到家乡,他一直在思索,能做什么对民族艺术传承发展以及对社会有意义的事情,他认为藏传佛教需要与时俱进,传统的宗教艺术应该走出寺院,面向社会。于是,他有了创办画院的想法。“画院不仅是一个艺术品的展览馆,也是一个教书育人、培养更多艺术人才的地方,在这里,热贡唐卡艺术可以得到更好的保护、传承。”

由于缺乏资金,娘本不得不四处借钱。“画院可以让穷苦人家的孩子们一边学习手艺一边挣钱”,这看似投入大、回报低的运作模式,遭到了家人的反对。在不断劝说下,亲人朋友最终被娘本的坚定和执着打动,娘本共筹得资金380万元。

2006年8月,娘本创办第一家唐卡画院——青海黄南州热贡画院。画院还打破“传男不传女,传内不传外”的教学传统,招收贫困家庭子女和孤儿,免费提供条件学习唐卡。

在画院里,娘本投入极大心血教授学生。“画唐卡是门苦功夫,要盘腿席地而坐,从早到晚画一天,这个过程练就专注力”,他注重培养学生沉稳安静的性情。“盘腿才能坐得稳,拉线条的时候手也稳,坐在凳子上是不行的”,他培养学生一开始就养成良好的作画习惯。

娘本对学生们绘画要求极为严苛,“开的脸相、起的稿,每一个线条的柔软度、细腻度都要看,线条的粗细变化也要看”,“佛像脸上那种慈祥,必须要画出来”。对画作中任何不够完美的地方,他都会严厉地指出,很多学生为了不挨批

评,常常将自己的画藏起来,怕被老师看到。

仁青多杰回忆学画的经历时说:“学白描时,一个图案让我一遍遍擦了重画,画不会就不要学其他的。我用了很长一段时间,线条从生硬画到柔软,到自己都喜欢,学会后的激动心情到现在都记得。”

仁青多杰是娘本的儿子,从小也在画院里跟着父亲学习,“从刚开始拿起笔,父亲就耐心地手把手教我,让我在一遍遍擦了一遍遍重画中,领悟遇到问题时该如何正确面对。”

父亲的言传身教让他体悟到,无论是生活还是画画,都有事物本身的道理。应该正确认识生活,又找到自己,找到人生的目标和内心所热爱的那股力量。

现已是省级工艺美术大师的仁青多杰说:“父亲教给我最重要的是,先做人再做艺人,以德为主,不然学会再好的技艺都是白费。”

多年来,娘本带徒弟不仅仅是传授技艺,而是坚持德艺双馨、以德为先,用良好的社会形象、文质兼美的优秀作品以身作则。他先后荣获“首届中华文艺青年奖”、青海省劳动模范、全国轻工行业劳动模范、全国农村青年致富带头人标兵和全国社会扶贫先进个人等,在潜移默化中为学生树立走正道的好榜样。

艺术传承是一面镜子,当你对它倾注心血,待以真诚,它会映出世界最美的样子。在娘本的言传身教、倾囊相授下,一批批学生快速成长、独立作画,走出画院。如今在当地两万多名唐卡艺人中,近60%都是娘本的学生。其中,被评为省级工艺美术大师、州级工艺美术大师、县级工艺美术大师的有270余人。

家国情怀谱写人生旋律
用心用情传播热贡文化

在北京崇文门外的娘本唐卡艺术馆,艺术收藏家郑先生在一幅唐卡画作前驻足良久,他被娘本所作的一幅兼具艺术审美与顶级工艺的画作深深吸引,最终将其收入囊中,成为自己最为喜爱的一件藏品。

“方寸之内,大有乾坤”,郑先生时常拿起放大镜仔细欣赏其细腻入微的笔触,常常被画作中极具尊贵与神韵的佛像人物神态所折服。

近年来,娘本唐卡绘画作品在国内外影响扩大,深受国内外文化艺术界、宗教界和藏学界人士喜爱。为了让更多的民众认识热贡艺术、喜欢唐卡艺术,娘本十几年如一日,为抢救、传承、保护和弘扬世界非物质文化遗产热贡艺术各地奔忙。从最初奔波于北京、上海、深圳、香港、澳门等地,到现在远赴澳大利亚、德国、荷兰、韩国等国,向世人展示热贡艺术精品,为热贡艺术赢得了至高的评价和赞誉。

如今,在热贡地区,娘本带领学生和乡亲们用审美艺术的方式传承藏族古老的唐卡绘画技艺,并用他们虔诚的宗教信仰和艺术创作,协助更多当地的藏族家庭走向了一条以艺脱贫的致富之路。

娘本创办的热贡画院现在已经成为同仁地区名气最大的一家画院,并作为国家级代表性传承的传习基地,成为向全国各地的顾客介绍和宣传热贡唐卡艺术的一个阵地,一座集热贡艺术保护、传承、展演、创研、培训、销售为一体的综合性文化机构。

“我们非物质文化遗产代代传承,一定要在传统技艺和题材上创新,要适应社会新时代发展和广大民众的文化精神需求和审美需求。”娘本在唐卡的内容题材上还作了很多带有时代感的尝试,创作了《文成公主进藏》《藏汉一家亲》《澳门回归十周年》《开国大典》《四部医典》《曼唐长卷》等题材的作品,先后被国家有关部门收藏。

作品中不难感受到娘本热爱祖国和家乡、热爱民族传统艺术的真挚感情。古老的唐卡艺术与新时代的融合创新,呈现出了国家级非物质文化遗产热贡唐卡艺术的新时代特色和艺术魅力。

娘本是一位对自我极苛求的艺术家,他怀着对美的宗教式的虔诚,不懈地追求艺术上的尽善尽美。他37岁被评为国家级工艺美术大师时,是国内当时最年轻的大师。娘本原可以活得休闲自在,而他却像苦行僧一样,拒绝享乐,年复一年地在非遗艺术创作、传承和传播中艰苦跋涉,全身心致力于热贡艺术创作和传承工作。

娘本说:“作为一名唐卡传承人,既是一种光荣,更是一种责任。我希望通过自己的努力,让各国人民通过热贡艺术了解中国、了解中国传统文化。”

(来源/中华儿女)