

陈晓飞正在葫芦上烙画

① 自然与手工艺的结合美

多年来,陈晓飞将秀美灵动的吉祥物“宝葫芦”与烙画完美结合,产生出精美绝伦的艺术效果,将自然含蓄之美展现得淋漓尽致。

在陈晓飞的工作室,最引人注目的是一把80多厘米高的烙画葫芦作品。这件作品上半部分描绘的是飞龙乘云的图案,下半部分是骏马奔腾的图案,有积极奋进、一飞冲天的寓意,因此得名《龙马精神》。其线条流畅饱满,集书法绘画于一体,足见他深厚的烙画功底与造型能力。

然而,一把电烙铁,就是陈晓飞创作葫芦烙画的工具。也就是用这把电烙铁,陈晓飞在形态各异的葫芦上,绘制出了人物、山水、花鸟、走兽、书法等元素,将葫芦变成了艺术品。

“烙画技术最早产生于汉代,兴盛于明清时

期。”陈晓飞说,“葫芦造型优美,寓意多子多福万代绵长,给人以喜庆之感。葫芦制作工艺从明朝起就有文字记载。清朝时,京津一带的‘刻制葫芦’和‘范制葫芦’曾达到很高的艺术水平,成为朝廷贡品。当时的手艺人多采取火绘工艺,在葫芦的木质表面上以中国传统的烫画技法精心创作。”

陈晓飞的烙画技艺是传习家学又经多年刻苦钻研创作所成的。他的曾祖父、释心斋烙画创始人陈泽普是一位民间书画家,曾于宣统年间到天津拜老艺人为师学习葫芦烙画技艺,将10余亩良田专门用来种植葫芦,在其中精选出品相质地俱佳者,供文人雅士赏玩。

陈家将释心斋烙画代代相传经百余年传承至今。如今经第四代传承人陈晓飞刻苦钻研并不断创新。

② 无数次地烙烫

葫芦烙画是将葫芦的木质表面,施以中国传统的烫画技法,手艺人用烙铁在葫芦上留下烙痕作画,使绘画与葫芦融为一体,成为极具收藏价值的艺术臻品。完美的葫芦烙画作品往往给观者带来美的享受,产生收藏的愿望。

这项技术说起来容易,做起来可不那么简单。作品的每一根线条,都要反复多次“烙”,经过漫长的创作过程才能变成精美的艺术品。

葫芦烙画艺术首先是选择素材,根据不同葫芦的造型选择烙什么样的图样。

陈晓飞说:“经过多年对技法和传统纹饰以及书法美术作品的钻研,才有了现在的烙画水平。我自己也不记得创作过多少作品了。”烙画每次下笔前,陈晓飞要先根据葫芦的形状、特点和色泽来构图,再依葫芦的形,利用烙铁的力道变化勾画不同的颜色,这样才能达到形神兼具的效果。

烙画创作在把握火候、力度的同时,注重

“意在笔先、落笔成形”。它不仅有着中国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法,还可以渲染出丰富的层次与色调,具有很强的立体感。因此,烙画葫芦既能保持中国传统绘画的风格,又可达西洋画严谨写实的效果。

陈晓飞说:“我在烙画创作时,运用中国国画的白描、工笔、写意等技法,通过焦、黑、褐、黄、白等多层次烙色表现画面的层次,才能产生令人赏心悦目视觉效果。”

葫芦本色就有古朴的质感,在上面创作出的烙画作品,线条流畅准确、形态栩栩如生、意境幽深高远,能给人耳目一新、不媚不俗的感觉。陈晓飞一般采用两年以上皮质好且周正端庄的葫芦。这样的葫芦适合烙画上色,体现出深浅明暗的层次来。

陈晓飞说:“这些年,感觉自己就像葫芦架上的一根藤蔓,把烙画和葫芦串起来,里面的故事讲不完!”

③ 传承“宝葫芦的秘密”

谈话间,只见陈晓飞先用铅笔在葫芦上勾勒出一只老牛的草稿,他熟练地驾驭着烙铁在素黄的葫芦上游走着,轻重缓急,深浅浓淡,一点点勾描,一笔笔烙印。慢慢地,一只憨态可掬的老黄牛就呈现在葫芦上了。陈晓飞眯着眼睛,看着古朴典雅的作品,满是爱怜。

多年来,很多藏家把他的精品烙画葫芦视为珍宝,登门拜访者络绎不绝。为了传承好这项技艺,他免费教授葫芦烙画技法,让慕名前来的学习者受益匪浅。

陈晓飞还把葫芦烙画技艺带进学校。在课堂上,他不仅引导学生们学习中国传统文化知识、培养审美能力,还借助烙画磨练学生的身心品行,提高动手能力。

凭借多年的沉淀,不管是小如拇指,还是大似脸盆,所有来到他身边的葫芦,经他信手拈来地烫烙和渲染,就有了灵气,也被赋予新的生命。同时,陈晓飞也用“铁笔”烙出了自己精彩的人生。如今,他的妻子王亭怡也在工作之余跟他

学习创作。儿子陈冠洲已带艺从军用自己的一技之长装扮着绿色军营。

《中国神龙》《钟馗神威图》《荷塘清趣》《雄狮》《观自在》《刘海戏金蟾》,以及木板烙画《运河狮城》……陈晓飞介绍着每一件独具一格的作品,让人感受到,其中不仅承载了中华民族的传统技艺,更蕴含了创作者的良苦用心。

陈晓飞说:“要掌握好这门技艺,就要耐得住寂寞、坐得住板凳、守得住初心。”因为长时间一个姿势,导致陈晓飞的腰椎间盘突出。“现在,再也不能一坐就是十几个小时了。烙一会儿就得起身活动活动。”

如今,完成一件作品,要耗费的时间、精力和体能更大。尽管如此,他依然沉浸在起烙落烙间。于陈晓飞而言,烙画一直是他人生的重要部分。他希望自己对葫芦烙画的这份热爱,能吸引更多的人加入进来,一起保护和传承好这项带给人们赏心悦目又象征吉祥如意

葫芦烙画作品

葫芦烙画

葫芦烙画又称葫芦烫画、火笔画,是以铁为笔、以火为墨,在葫芦上作画的古老民间技艺。

2017年,释心斋葫芦烙画被列入市级非物质文化遗产名录。

非遗

葫芦烙画

烙笔生花送吉祥

本报记者 牛健存 崔儒靖 魏志广 通讯员 徐博 摄影报道

扫码看 料更多

扫描二维码,了解葫芦烙画背后的故事。