

烙画

烙画是利用火的温度在宣纸上烙烫出焦痕而形成图画的艺术。

2022年,烙画被列入市级非物质文化遗产名录。

非遗

烙画

纸间烟火万千情

本报记者 彭爱 魏志广 摄影报道

火与纸碰撞在一起会怎么样?在烙画的奇妙世界里,答案是一场独特的艺术之舞。烙笔似舞动的精灵,触纸瞬间便开启了一场纹理的叙事。

起初,是一点淡淡的痕迹,如春芽初绽,在洁白的纸张上落下微妙的第一笔。随后,烙笔开始移动,速度与力度的变化在纸上催生出或深浅或粗细的线条。它的笔尖将画家心灵深处美轮美奂的画面跃然于纸上,犹如一位优雅的舞者在纸面翩翩起舞。

以火为墨,以铁为笔,在我市非物质文化遗产烙画第三代传承人吴俊巧的手中,一支烙笔在宣纸上勾勒出万千气象。今天,就让我们走进吴俊巧的烙画世界,探寻这门非遗艺术的独特魅力。

《贺寿图》

在纸上烙画

吴俊巧

《朋友》

① 从画笔到烙笔

烙画又称“火针刺绣”“烫画”,是一门传承了千年的艺术。烙制者以火为“墨”,用手中的烙铁作笔,在木板、葫芦、宣纸等不同的材质上,以不同的温度与速度,表现出中国传统绘画或工笔或写意的韵味,又表现出西洋画严谨扎实的效果。

吴俊巧说:“烙画于我,不仅是一门技艺,更是我生命中不可或缺的一部分。”这位花甲之年的烙画艺人正手拿灼热的烙笔,全神贯注地在宣纸上或轻或重慢慢描绘。

而她与烙画的缘分,始于儿时对传统艺术的热爱。

小时候,她就对各种绘画形式表现出浓厚的兴趣,“最初画

画的时候,我是在纸上画,画得最多的就是仕女图。”吴俊巧说。

1989年,一次偶然的机会,她看到了一幅烙画作品,立刻被那独特的艺术魅力所吸引。“那时候,我就觉得这火与木碰撞出来的艺术太神奇了。我心想,一定要学会它!”吴俊巧回忆道。

此后,吴俊巧便踏上了烙画的学习之路。她先后跟随烙画传承人高洁、孙东辉学习木板烙画,不断钻研烙画技艺。得益于从小绘画积累的深厚功底,吴俊巧在刚刚接触到烙画时,少走了很多弯路。可是,绘画工具的变化,也让她磨合了很长时间。

在学习过程中,她深刻体会到了烙画的难度和魅力。“烙画

讲究意在笔先、落笔成形。每一笔都要精确无误,容不得半点差错。”吴俊巧说,“温度的控制、力度的把握,都需要长期的练习和积累,才能达到得心应手的境界。”

有时,稍作停顿,加深一笔,塑造出物体的立体感;再稍稍提起,转折间又勾勒出灵动的曲线。随着时间的推移,一幅栩栩如生的画面逐渐浮现,仿佛在诉说着独属于它的故事。

“我成功绘制的第一幅烙画,是一幅山水画。那幅烙画虽然不大,宽度只有30厘米,但最后呈现出的效果,却让我更加坚定走烙画这条路。”吴俊巧说。

② 从木板到宣纸

1995年之前,吴俊巧一直是在木板上烙画。

“虽然用木板烙画方便收藏或展示,但是,木板却不方便携带。这也是我改用宣纸烙画的原因。”吴俊巧解释说。

那年,她去北京参加一个展示会,有一位游客一眼就相中了吴俊巧创作的一幅木板烙画《五虎图》,最后因为坐火车不方便携带,这位游客无奈只能选择一幅尺寸小的烙画。

“要是能弄到纸上就好了。”这位游客无心的一句话,让吴俊巧诞生了——一个想法——用烙笔在纸上烙画。

想到便开始行动。回家后,吴俊巧找到各种纸尝试着烙画。

“在纸上烙画不同于在木板上烙画,木板有厚度也有硬度,创作时很难出现被烫穿的情况。你看这纸,笔尖停留时间多一点、下笔力气大一些,就会把纸烫出一个黑洞。还有就是力度掌握不够,烫完画后,纸就变得十分脆了,很容易碎了。”吴俊巧摩挲着手里的宣纸说。

“火候的掌控是最难的,多一分则焦糊,少一分则无痕。”吴俊巧说。

从卡纸到素描纸再到图画纸,随着经验的不断积累,吴俊巧烙画用的纸越来越薄。到如今,她便能在宣纸上完成烙画作品。

烙笔轻触画纸,焦香暗蕴,

那深浅不一的色泽,晕染出山河日月、花鸟人物的万千姿态。

在吴俊巧的眼里,烙画的线条,像是岁月镌刻的痕迹,粗细间尽显韵味。烙画既有绘画的灵动与色彩的变幻,又有木刻石雕般的质感,无声诉说着艺术的传奇。

随着烙画技艺的日臻成熟,吴俊巧开始琢磨着在纸上创作一幅她从小就十分喜欢的仕女图。

2004年,吴俊巧开始起草构思。2008年,一幅长12米、宽53厘米的《百美图》跃然纸上。与中国传统的仕女图不同的是,这百位姿态各异、容貌秀美的仕女,是用一根烙笔,一笔一画地在素描纸上绘制出来的。

③ 从手艺人到守艺人

“烙画就像是一场在纸面上的舞蹈,火候是节奏,力度是舞步。我觉得,情感是作品的灵魂。”吴俊巧这样形容道。

吴俊巧的烙画创作题材十分广泛,山水、花鸟、人物、书法等皆可入画。她的作品既有中国画的韵味,又有独特的烙画质感。

在创作山水烙画时,她以烙铁为笔,在宣纸上烫出崇山峻岭、溪流飞瀑,仿佛将大自然的壮美画卷呈现在眼前。在创作人物时,笔尖游走,淡淡烙痕渐成为仕女眉眼间的婉约与衣袂的

飘逸。

作为烙画传承人,吴俊巧深知自己肩负的责任和使命。她积极参加各种非遗展览和文化交流活动,将烙画艺术推向更广阔的舞台。她还耐心地向人们展示烙画技艺,让更多的人了解和认识烙画。

“通过这些活动,让更多的人了解到烙画的魅力,也让我有机会与其他非遗传承人交流学习,共同推动非遗事业的发展。”吴俊巧说。

此外,吴俊巧先后出版烙画专辑《墨韵华彩》《吴俊巧的烙画

艺术作品集》。

烙画,对于吴俊巧来说,从来都不是在这世间安身立命的依傍,而是能在这喧嚣闹市里寻得一处安逸的寄托。

她用自己的实际行动诠释着对烙画艺术的热爱和执着。“烙画是中华民族的文化瑰宝之一,它承载着我们的历史和文化记忆。我希望,通过努力能够让更多的人了解和喜欢烙画艺术,并从中感受到大自然的魅力和生命的力量。”吴俊巧感慨地说。

《百美图》局部

扫码看 料更多

扫描二维码,了解烙画背后的故事。