

刻下草原印记 画出多彩生活

●刘贵重

扎鲁特草原天蓝水美,优越的自然环境孕育了独具北疆特色的非物质文化遗产代表性项目——扎鲁特版画。扎鲁特版画诞生于二十世纪五十年代,它以细腻的笔触刻画了美丽的山川湖泊,以真挚的情感表达了草原人民的喜怒哀乐,其民族特色曾多次风靡京城,是扎鲁特大地一道亮丽的风景。

“灵山多秀色,空水共氤氲。”初春的南风亲吻着大地,空气里飘荡着青草的芳香。带着敬仰与好奇,笔者在扎鲁特版画院工作室采访了扎鲁特版画第三代传承人——赵志。

赵志,男,蒙古族,中共党员,1975年3月生,现就职于国家税务总局扎鲁特旗税务局。他是国家民族画院特聘画家、研究员,中国少年儿童版画研究会会员,内蒙古作家协会会员,内蒙古旅游摄影家协会会员,扎鲁特旗作家协会副主席,扎鲁特旗非物质文化遗产项目——扎鲁特版画代表性传承人。



收获(套色版画)



传承(套色版画)



稻花香里说丰年(套色版画)



工作中的赵志

八岁拜师,苦练基本功

1982年,在鲁北四校二年一班读书的赵志还是一个八岁的孩子,腼腆害羞。美术课上,他的一张标题叫《旭日》的画引起了巴达日呼老师的重视,大海、蓝天、白云错落有致,中心是红红的太阳,画面构图合理,立体感强,色彩自带几分天赋。巴达日呼老师认定这孩子是练习版画的好苗子,就收下了这个懵懂的孩子为自己的徒弟。巴达日呼老师是扎鲁特版画创始人之一(另一位是莫日根)照日格图的嫡传弟子,深得恩师的言传身教。

与学习绘画的其他学生不同,巴达日呼老师只教赵志版画。先是教赵志认识刻刀的种类,识别刻刀的基本用法。在木板上走刀时,刻刀要朝外,以免伤着自己。木板上的图案应该保留着色的部分,剔除不着色的部分,最后着色。巴达日呼老师还教他打草稿构图,要把“眼观万千美景”转化为“胸中有丘壑,腹内有乾坤”,形成独属于自己的“画面”。

当时条件艰苦,铅笔、橡皮、纸张、木板、刻刀这些都需要自费,虽然学美术很费钱,但赵志兴致盎然,觉得版画创作很有趣,一直坚持练习。

刚开始学走刀,他不会用巧劲,导致自己的手指受伤。等到学会用巧劲了,时间一长,手指肚上磨起了泡,挑开泡结了痂。再后来,手指上就出现了硬硬的茧子。这个过程对一般的小孩来说是痛苦的,但小小年龄的赵志不怕,他从心底喜欢版画。赵志精心创作的第一幅版画是一个小孩在苹果树下摘苹果,黑白版20×30cm,当时在全校美术比赛中获奖,构思、布局、刻画的刀法得到巴达日呼老师的首肯,也得到师生们的一片赞誉。获奖的经历大大提振了赵志的自信心,赵志学习版画的热情更高了。

1986年9月,赵志考上鲁北二中,齐同跃老师成为他的美术教师。在齐老师的辅导下,他系统学习了三年的美术基础课程,以素描速写为主。寒暑假期间,赵志除了与哥哥们挖药材、做小买卖贴补家用外,其余时间全被他利用起来创作版画。

1989年,赵志考上了职中,想继续深造美术,但职中没有美术班。兴趣使然和为了不浪费青春,赵志自己买纸裁剪成与连环画相同的尺寸,照着连环画一笔一笔、一个人物一个人物地详细描述,他坚持手绘连环画,两年画了四五十本。他手绘的连环画和原版连环画一模一样,逼真程度使同学和老师非常吃惊。通过手绘连环画,赵志没有荒废自己的梦想,风景速写水平上了一个新台阶。汗水浇灌幸福的花朵,1986—1989连续四年,他的版画和水彩画在鲁北镇、教育局、文化馆举办的赛事中多次获奖。

八岁拜师,八年浸润汗水、泪水的成长。扎鲁特版画犹如一棵大树,根深蒂固深深扎入赵志的心底,使他彻底爱上了这门给他带来多项荣誉的技艺。在巴达日呼和齐同跃两位恩师的精心指导下,绘画技艺日渐成熟,在扎鲁特美术圈,他也小有名气。

美术立业,师传大爱

1991年,赵志以公办美术课教师的身份来到工农乡中心校教学。这里成为他美术立业的起点,学有所成他同样要将这份师承的大爱无私地传递下去,不管遇到什么困难,他都矢志不渝。

中心校师资力量匮乏,教师讲究“一专多能”。他先后教过语文、数学、思想品德、自然等学科,主科则是美术。全校5个年级共10个班,10个班的美术课全部由赵志一人承担,他一直坚持上课。

那时物质条件差,学生家里困难,连0.22元/盒的蜡笔都买不起。他自费为练习美术的学生提供笔墨纸张,他在全校组建了跨年级的美术兴趣班,全班22名学生,从基础练起,每天在家写完作业再到学校来练习美术。17岁的他年轻,充满朝气,舍得搭钱搭精力。部分学困生厌学,都准备不念了,他向他们伸出橄榄枝。进入美术班后,学困生“性情”大变,各门学习都有了起色,校长王清林当众夸奖赵志,说赵志为咱们学校的“控辍率”做出了贡献。

1992年,旗里文化馆举办了一期美术学习班,由田怡丰、金戈两位老师授课。赵志在工农小学自己的美术班中挑选了4名优秀学生到本期美术班学习,他安排4个男生吃住在自己家,连学费都是赵志替掏的,他也跟着自己的学生一起学习。田怡丰、金戈两位老师功底深厚,讲解深入浅出,赵志学到了不少真东西,受益匪浅。

除了承担正常的教学工作外,赵志还乡政府出版报,内容有长江葛洲坝水利工程竣工、邓小平视察深圳、俄罗斯联邦总统叶利钦访华等,反正内容丰富多样,图文并茂,获得工农乡党委书记潘印的好评。

小学没有食堂,赵志只能步行到北边的工农中学食堂就餐。中学食堂的菜品种类少,一酒盅大的咸菜卖0.20元,他一顿只吃4两大米饭,这已经不是吃得好不好问题了。一般每天上午10点,他的肚子开始“咕噜咕噜”地叫,浑身绵软无力。赵志一个月工资70元,自费给美术生购买笔墨纸张以及其他耗材,加上自己的开销,这点钱根本不够用,甚至回鲁北一张1.3元的车票钱他都拿不出来。第二年,小学领导关照他,允许他在学校自己开伙做饭。于是他购买了电磁炉,把自己的二八大杠(自行车)重新维修,用它驮着小米、大米、白面往返奔波。从鲁北往工农乡骑自行车大约1.5小时,如果遇到西北风这样的顶风,那么所花费的时间更长。出鲁北不远西北有一道上坡的大梁,上坡推着自行车,下坡担心刹不住车,也得推着走。他当时也问自己,为什么受这个罪呢?但是自己喜欢美术,能让更多的人爱上家乡的版画,他心里高兴。同时,他也喜欢美术教师这个角色,看着孩子们天真无邪的眼神,再苦再累,他也心甘情愿。

热爱和兴趣像一辆冲锋的

坦克,推动他忘情地奔波于鲁北和工农之间。为了节省体力,他一次只驮一周的粮食,就这么咬牙坚持着,他在校吃了一年多自己做的饭。

其实,异地的教学工作也充满了乐趣。吃完饭,校园寂静下来,他漫步在林荫道下常常思索与美术相关的问题。不一会儿,在家做完作业的美术生都来学校上课了,他重新开动思维和热情辅导孩子们练习美术基本功。有时上室内课,在黑板上画;有时让木花朵或者某一位美术生做模特,让大家围坐周围写生。他以身作则,自己先画完再辅导学生。那段清贫中的时光无比充实,令他永生不忘。不管在何种情况下,他依旧坚持提高业务能力,心中恒定一个信念——画,画!他要像巴达日呼、齐同跃和照日格图老师一样,以一点一滴的实际行动诠释大爱,让更多的人喜欢美术,喜欢扎鲁特版画。

调转工作,初心不改

1993年,他调离了工农中心小学到税务局上班。到了税务局,他不忘画画的初心,一直坚持创作,既创作版画,也画工笔画和水彩,既要求自己的画笔“惟妙惟肖”,也要求自己的刻刀随性发挥,走“印象派”风格。他的画以准确柔和的线条和古朴的色彩得到了领导和同事们的一致好评,大家纷纷向他求画。

2004年,他的工作地点从乡镇回到鲁北。他把路途节省的时间都用来搞创作,他不仅画画,还担任《扎鲁特文学》副主编以及文字校对工作。文学从另一个侧面滋养着他的版画创作,提升了他的版画创作的格调,提高了他的文艺素养,二者相辅相成、相得益彰。

人有所好,心有所属。无论生活工作遇到什么,他从未停下手中的画笔和刻刀,这期间,他临摹和练习的作品达到几千张甚至更多。同时,他详细了解版画的相关知识,让自己“回炉”,二次锻造自己的艺术品质和能力。

版画历史悠久,最早起源于汉朝,也有说法认为起源于东晋、南北朝和隋代的。自1931年起,鲁迅先生倡导的新兴木刻开创了我国版画创作的新篇章,版画家以艺术作为战斗的武器,在思想教育战线发挥了巨大的作用。现在,版画创作已经进入新时期,除最常见的木板外,石板、铜板、丝网板、石膏板及其他综合板在创作中被广泛运用,其制作之精达到了相当成熟的境地。

版画从材料上分为木板版、石板版、铜版、瓷版、纸版、丝网版,从颜色上分为黑白版、单色版、套色版,制作方法上可分为凹版、凸版、平版、孔版和综合版。

经过对比分析,赵志决定专心致志搞最常见最易上手的凸版木刻版画。通过了解历史,赵志增强了创作版画的责任感和使命感。自2008年开始,他吹响了版画创作的职业号角,先由小幅作品开始,从打磨线条开始,从一寸一寸的刀功开始,从一遍一遍的上色开始。

赵志的版画创作分为构思、转印、刻印三步。第一步是构思,通过筛选自己平时积累的影像资料和脑海里的存量影像,挑出符合时代特征、主题鲜明、意义深远的稿子,此过程少则一个月,多则数月。第二步是转印,把画稿喷印到木板上,再把水印画稿转印到木板上。第三步是刻印,以减版套色版画为例,如需留白,可直接在木板上刻掉白色部分再印制;也可先行印制一版白色,然后在木板上刻掉白色部分再印制下一版颜色。套色版画如何上色呢?以黄、红、蓝、黑为例,印制黄色时,白色部分留在纸张上,这样做的好处是直接留白处的纸张容易变色,而先印制一版白色油墨后,只要强光不照射画面,画面不变色。继续印制,第二版是黄色,在已经印制完黄色的基础上,在木板上刻掉黄色部分,等画纸干透,再印制红色,黄色部分会留在画纸上;然后在木板上刻掉红色部分,等画纸干透,再印制蓝色,红色部分便会留在纸张上。以此类推,一幅颜色鲜明的套色版画就制作完成了。

一般来说,扎鲁特版画以34—50cm为小画,50—80cm为中画,80—110cm及以上为大画,小画创作过程一般一个月,大画多则半年甚至八个月。

版画创作的构思、转印、刻印这三步说起来容易,做起来相当费劲。走刀的创作过程不能出现一点点的瑕疵,出现了板子就废弃了,即使印刷出来只能蒙骗外行,自己人一眼就能辨别出来。所以,随着刻刀行走,有些细节画面就得改变走向,改变形态,理论与实践有机结合,才能更好地为整体画面和整体意境服务。在刻制过程中,每一刀下去都得经过深思熟虑,得考虑这一刀下去是否会影响到局部画面。画稿再细致入微,也有与刻刀在刻制过程中发生冲突的时候,比如板材出现疙瘩痞节,双手或单手的抖动等等。

赵志认为画稿是理论,而刻制是实践。在印制过程中,调整版画机的压力、板纸标记的精准对接、油墨的厚薄、颜色的过渡关系及画面颜色的色差都是需要耐心和耐力,需要经验,稍有不慎便会前功尽弃。

赵志拿起一把刻刀,他神情庄重,带着对刻刀的虔诚。他说刻刀是版画创作的绝对灵魂,没有之一,刀锋是艺术的语言,线条是语言的灵魂。在刻制过程中,虽然不能用全所有刻刀,但至少要用到三种以上的刻刀,只有这样才能展现版画不同刀法常用后线条的独特魅力。赵志在刻制大幅版画时,常用的刻刀有U型刀、角刀、圆刀、方刀、平刀和斜刀。为了完成一幅画,一般需要大中小9种型号的刻刀。U型刀留下的线条圆润饱满,粗细统一,小角刀刻画的排线细腻,圆刀多用于圆形和凹凹处,塑形准确,画面整洁。平刀有块面感,生动自然。方刀刚劲有力又张弛有度。赵志拿起一把刻刀再放下,再拿起一把又放下,他向笔者陈述刻刀的使用方法如数家珍,他讲话时的眼神清亮,就像一位武士仔细端详并擦拭着一把武士刀。看得出来,他从心底爱着给他带来无数荣誉的版画刻刀。

进入版画院,成就斐然

2017年,扎鲁特旗委和政府成立了扎鲁特旗版

画院,隶属于文联。版画家不需要打游击或者单独为战了,他的版画创作高潮来临。2019年,他的版画作品走向成熟,先后参加市、区、全国各类版画展览,并多次获奖。2021年,版画院给他两间工作室——赵志创作室,工作室还被旗关工委认定为“扎鲁特旗版画五老工作室”。

党和政府对版画家真好,作为其中的一员,必须静下心来为党和政府干实事。2022年,旗委宣传部办了一个全区志愿服务活动项目,局领导找他开展一项进校园活动。赵志说各类相关活动在校园已经开展了十余年,全体师生都了解了,不如开展一个彰显地方和民族特色的活动——版画进校园,因为扎鲁特的版画被定为自治区非遗项目了,他可以利用周六、周日的空闲时间让版画走进校园,走上课堂,让更多的人把这项非遗项目传承下去,这是一个功在当代、利在千秋的义举。局领导一听非常高兴,向他保证完全能提供物资保障,学生怎么教、具体项目怎么落实,这些全权委托给他,由赵志具体负责实施。赵志到扎鲁特二中(现在的扎鲁特旗第六中学)具体实施这个项目,正好与学校社团活动对接。整个项目下来,局里投入大约1.6万元给练习版画的学

生购买板子、笔墨、纸张、刻刀以及其他耗材,赵志个人无须自掏腰包了。他在二年初一年段精心挑选了11名学生,利用周三下午训练版画,后来有9人跟他一直学习版画创作。他们的版画创作内容丰富,涵盖方方面面,主题以铸牢中华民族共同体意识和社会主义核心价值观为主线。赵志先讲解理论知识、构图思路,然后上手练习,课堂上教授刻板与刻印技巧。赵志发挥学生的主观能动性,不轻易打乱学生的思维,给他们确立主题和画面角色的绝对空间。学生的思路想法可以说是他意料之外的,学生的新思路、新做法也值得赵志学习,他们师生教学相长,共同进步。经过不懈的努力,先后有6名学生的作品分获扎鲁特旗各类美术大赛的一、二、三等奖,通辽市的大奖也拿过。三年之后,赵志把他们都质变为成手版画家了,他们传承了富有草原特色的非物质文化遗产,赵志为扎鲁特版画的特色人才储备工作实实在在地尽了一份力量。今年(2025年)他们全部考入扎鲁特旗第一中学,虽然不再跟赵志继续学习版画,但是他们在高考选择专业时毕竟多了一个选项。

人通过自己的言行向别人讲故事,版画通过线条、颜色在叙述故事。赵志的作品以农牧民生产生活为主线,通过塑造草原人物、景物,引入细节,以小见大,力争做到小细节、大场面。画面角色无论主次,赵志主动融入自己的情感,主动融入时代的情感,以情取胜。这么做的目的是让观众联想,与读者共鸣。

他的版画线条细腻有变化,逼真生动,冷军便是他学习的榜样。他处理细节多用三角刀,最大限度还原人物神态。排刀尽量多用,排刀提高了工作效率,但版画线条呆板。想让画面灵动起来,版画家就得能磨得辛苦。他上色趋向于老一辈版画家的颜色,以稳重的灰色调为主,无大红大紫大绿。他认为红黄绿站不住脚,红与黑不和谐,他觉得自己的创作不能与大师相比,还是把色调稳下来才有欣赏的价值。赵志平时细致观察观察物的深浅,主力颜色与参照物颜色的深浅,他努力练就了一项本领,同一种颜色在版画中的位置空间不同就能给人留下不同颜色的错觉,版画上色充满刺激和魅力。

赵志一边刻板子一边琢磨,每一步都慎重考虑,随机应变,现实呈现的这部分内容好,删繁就简,不必拘泥于原来的草稿。他的作品以现实主义题材为主,重视写实的具象,而非抽象。赵志认为,毕竟绝大多数读者喜欢身边的人和事,何况部分抽象的内容,作者自己也看不懂。他创作的画面空间一般用近镜头,由近及远,让欣赏者感受到画面强烈的穿透性和立体感。赵志版画人物的表情刻画尤其精细,父子、兄弟的形象能够通过面部皱纹的深浅、多寡等细微变化,让观众区分出来谁是父亲谁是儿子谁是哥哥谁是弟弟。

几分耕耘,几分收获,他先后获奖,多次受到表彰。2016年8月,全国第五届高级版画讲习会暨第十八届全国少儿版画展中被评为优秀学员。2022年10月,在“全旗‘农商杯’版画、书法大赛”中,作品《春满新农村》荣获成人组版画二等奖。2022年11月,《苏区精神》入选通辽市中华民族符号和中华民族形象系列版画作品展。2023年,版画《铸牢中国饭碗》获内蒙古自治区第三届“总体国家安全观·北疆国安”书画摄影作品征集活动绘画作品优秀奖。2024年5月,版画《秋日絮语》在内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区文联、内蒙古自治区文联、内蒙古自治区职工文联联合举办的“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走、感恩奋进新征程”全区美术书法摄影作品中获得美术类一等奖。2024年9月,版画《传承北疆·乌力格尔》入选内蒙古自治区第五届版画作品展;10月,该版画入选全国“互融·共鉴——铸牢中华民族共同体意识美术作品展”,并被北京民族文化宫收藏。近三年,赵志的版画作品相继亮相龙年非遗大展、上海长三角文博会、深圳国际文博会、武汉文博会等高端艺术平台,其作品已经从草原走向了全国,他的版画作品深受受众的青睐,在版画职业化道路上,他获得了成功。

刻下草原印记,画出多彩生活!扎鲁特草原广袤的自然风光,独具魅力的游牧生活,盛况空前的那达慕大会,传承已久的民族习俗,文化与民族交融的团结底色,这些都成为赵志木刻版画创作刀锋木痕之间的原生动力,他要为时代和民族放歌,为今天中国人原生的生活而用心刻画。展望未来,赵志信心满满,凭借四十余年的努力,他将爱好和能力转化为人生的收获,这是几位恩师辛勤栽培结出的硕果,是旗委政府和广大扎鲁特版画爱好者全力支持的结果。他表示自己一定不忘恩师的谆谆教诲,推动扎鲁特版画蓬勃发展,为非遗传承和时代的相互交融而继续奋斗。