

人物简介:范燕燕,周口市西华县西华营镇人,中国丝绸艺术家,“范燕燕”品牌创始人,范燕燕丝绸艺术中心主理人,联合国艺术家库成员,陕西省工艺美术大师,中国第一位把中国传统文化、丝路文化以丝绸为载体成系列化、体系化来呈现的艺术家,连续两届荣获由全球欧美妇女协会颁发的“阿尔忒弥斯女神奖”的中国女性,被国际媒体誉为“中国丝绸艺术第一人”。

设计师正在创作。

范燕燕向周口日报社捐赠作品《凤从东方来》。

凤从东方来

中国丝绸艺术家范燕燕速写

记者 刘彦章 徐启峰 王泉林 刘俊涛 文图

范燕燕丝绸艺术中心。

范燕燕作品展厅。

一城一墙一灯会,一岁一年一相见。2024 西安城墙新春灯会在短视频火爆出圈。这次灯会的一大特色,是引入了范燕燕的“龙生九子”原创 IP 设计,为灯会唯一艺术家联名灯组。范燕燕就是从周口西华走出的丝绸艺术大师。日前,本报“天下周商”采访组有幸走进范燕燕丝绸艺术中心,拜访这位中国丝绸艺术界的传奇。

范燕燕丝绸艺术中心位于中国丝绸之路的起点——西安大唐西市博物馆的三楼。西市以其繁荣的市场、坚实的经济基础支撑着整个丝绸之路的贸易体系,是丝绸之路真正意义上的起点。在范燕燕的工作室,隔着落地窗俯瞰就可以看到西市的遗址。工作室坐落于此,更能深刻感受到范燕燕的创作理念——穿越时空,将千年的热闹和期盼同如今的繁华与期许融合,以艺术和文化对话古今。

当天下午,面对家乡媒体,百忙之中的范燕燕推掉了所有工作,娓娓谈起她的艺术之路、创业之路。

坚忍不拔的修行路

1996年,范燕燕考入西安美术学院学习国画。毕业后,范燕燕来到敦煌写生,为寻找创作灵感,更为感受华夏文化瑰宝的魅力。在这里,她度过了2年多的时光。黄沙、石壁、莫高窟洞穴画像人物灵动的衣纹褶皱线条、古老的飞天、数不清的佛像,这里的一切让她陶醉不已,那些瑰丽和辉煌吸引着她不停描绘、临摹。“那种震撼是完全无法用语言形容的。”她说。可

是,这绚丽文化和古老文明,正在以不可控的速度消失。也许哪一天有个自然灾害,它便会顷刻彻底消失,仿佛手中的一粒沙,抓不住,没有任何办法。

“实在是因为喜欢,也不忍心我们国家这么美丽的东西这样消失,就想要做些什么。”范燕燕言语间满是坚定与执着。她想找到一种载体,把敦煌文化继续传承下去,让中华民族灿烂的文化艺术真正走向世界,走向普罗大众。

自然而然地,她想到了丝绸。中国是丝绸的故乡,丝绸的存在和工艺凝聚了数千年来中国人的智慧,它柔软、坚韧、温润,刚好符合中国人的气质。丝绸不仅是丝绸之路上重要的贸易商品,更是中国文化的载体。把敦煌艺术呈现在丝绸之上,将会产生怎样的艺术张力?

2002年,2年的沉浸式临摹、观赏、学习、思考之后,范燕燕走出敦煌,踏上了研究丝绸工艺和设计的道路。她首先来到北京一家丝绸贸易公司深入研究,后来到南方一些丝绸工厂进行交流。范燕燕发现,中国虽然是丝绸的故乡,但是因为缺少研发设计,没有形成知名品牌,丝绸产品普遍低端。古老的国粹日渐沉沦,这固然令人惋惜,但何尝不是她这个时代的机遇?范燕燕决定,自己动手设计制作一系列具备中国文化和高品质的艺术丝巾,用中国最好的丝绸来呈现璀璨的敦煌文化和丝路文化,对设计、材料、绘画、印染全程进行深度研究和实践,所有工艺环节全部亲自参与完成,把它打造成不输于西方奢侈品品牌的民族品牌!

但是,做出一条顶级丝巾作品却比范燕燕想象中更难:面料上,要确保坯布是绸面平滑光亮的上等丝绸。工艺上,只用定制的长丝。浆料的配方要自己调制,且受季节影响。为了让面料品质始终如一,配方只能随时调整,不能懈怠。

繁琐而具体的工艺与艺术生的浪漫情怀、抽象思维迥然相异,但范燕燕乐此不疲,她要掌握每一道工序,打通“丝绸+文化”的全链条,为实现自己的梦想不懈努力。用了6年多的时间,范燕燕娴熟掌握了制版、配色、印花、固色、卷边等所有工艺,事无巨细,悉亲本末。接下来,她磅礴的创造力尽情在高贵典雅的丝绸上挥洒,表现出从未有过的中国传统文化的万千气象——这也是她心中的艺术梦想。

绚丽多彩的作品库

2009年3月,范燕燕创立“范燕燕”品牌,围绕“丝绸之路”这一宏大主题,开始丝绸艺术创作,至今已创作423款作品,形成以丝绸艺术品、丝绸文化礼品及丝绸艺术装饰为主线的产品领域,产品包括丝巾、真皮皮包、晴雨伞、服装、家居用品等数十种类。

在“范燕燕”品牌的LOGO上有这样一句话:一笔一画一世界,一针一线一丝绸。这体现了范燕燕严谨的艺术态度。她创作的每一幅作品,都是无数次思考、实践、研习后的结晶。范燕燕用自己独特的艺术审美,赋予作品以强劲的生命力。其中有多幅作品,从构思到成品,她用了数月、半年甚至更久的时间匠心钻研创作,只为尽可能追求和勾勒极致的艺术效果与文化所蕴含的精神信仰。

敦煌与西安,是范燕燕生命历程中最重要的两个城市,一个是古丝路重镇,一个是古丝路起点,从长安到敦煌,数千里之遥,在这条漫长而苍茫的路上,起伏无尽传奇故事,遗存无数文化瑰宝。她最初的两个系列作品——“梦幻敦煌”与“梦回长安”,即是她的精神世界对这两座城市的映照。

在“梦幻敦煌”系列中,她画佛说法、飞天乐舞,也画藻井、九色神鹿的故事等。在《传奇》这幅作品里,范燕燕描绘了伎乐天反弹琵琶踏足而舞,裙裾飘飞、摇曳生姿。范燕燕认为,反弹琵琶作为一种又奏乐又跳舞的表演形式,集高超的弹奏技艺、绝妙的舞蹈技巧、优雅迷人的姿态于一体,见证了唐朝文化的高度开放性、融合性、创造力,以及大唐面向世界的自信与包容,可谓“反手拨弦自在弹,盛唐流韵袅千年”。

在“梦回长安”系列作品中,范燕燕画周秦汉唐印象,绘三秦民俗风情,将历史故事、时代记忆、人文风韵等巧妙融入艺术作品。在《青铜时代》中,范燕燕把西周时期最具代表性的青铜器——追簋绘在最中央,以青铜礼器点明主题,表达周朝这一华夏礼仪之开端。整幅作品各种元素有机融合,气象庄严、灿烂绚丽,古意盎然,再现了数千年前神秘辉煌的青铜时代和青铜文明。方正端庄的构图融以流动气韵,展现着以中心统一四方“合”的观念,表达出对立而不相抗、有容乃大之魄力。青铜货币环绕追簋四周,犹如时间流驶。青铜原本为金色,逐渐随着时间氧化发绿,正如四季更迭,金绿轮转。当历史的沉浮枯荣与光阴的轮回交织,世事更替又循环再生,斑驳的肌理古朴沧桑,是新旧时间的累积重叠,留下时间的厚度。

兼具深厚历史文化内涵和艺术审美的周秦汉唐系列艺术作品为范燕燕赢得了巨大的声誉,但是一开始,或许是曲高和寡,她的作品在市场上并没有引起太大反响,反而因为精益求精的制作,导致入不敷出。范燕燕坚定地选择在质疑和不理解中负重前行,2010年,她最初的19人创业团队,走得只剩下她一个。

这一时期,作品《自由自在》带着范燕燕内心的挣扎和希望冲破黑暗,带来无尽光明和能量。

“这件作品诞生在我最难受、最失落的时候。”范燕燕坦言,那时孩子小,自己身体状况也不好;因为经营发展理念不一样,团队已经星散。“望着空荡荡的办公室,我常常独坐到深夜,内心强烈渴盼着自由、新生。”范燕燕阐释作品时说,飞天是天国里的散花女神、香衣女神,象征着佛国世界里的美

好、吉祥、如意和自由。从直观上看,飞天在旋转、在飞舞,带动周围的暖色流回环飞翔,是那么阳光、那么温暖。

“我想只有心情愉悦,人才会飞翔,才会唱歌跳舞吧。飞天,其实是我内心深处向往,我向往精神上的自由自在。”暂时的困难没有打倒范燕燕,“道之所在,虽千万人吾往矣”,她坚定了前进的信心。

自此,熬过凛冬,汇聚能量,她以执着和坚毅,飞翔在更广阔的自由天地。穿过幽暗的岁月,她终于迎来艺术生命的怒放:

2012年5月,《自由自在》艺术丝巾被欧美妇女协会总裁罗拉女士礼赠美国总统奥巴马的夫人米歇尔·奥巴马,米歇尔非常喜欢并亲笔回信致谢;

2012年11月,范燕燕荣获第16届全球妇女论坛“阿尔忒弥斯女神奖”,同年,她设计创作的丝巾作品《净土》被斯里兰卡作为邦交国礼赠送给其他国家元首;

2013年,她的丝巾作品赠送给美国总统奥巴马、联合国秘书长潘基文、中国太空第一人杨利伟等中外政要、名人;

2014年,范燕燕荣获第二届“中国创意”产品大赛“丝路大使奖”;

……荣誉接踵而来,“范燕燕”品牌声誉日隆,频繁作为国礼惊艳全球,如今她的作品一件难求,市场价格扶摇直上。成功的花,人们只惊羡她现时的明艳,然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。这些巨大的成就,是对范燕燕坚持不懈努力最好的回报!

特立独行的艺术家

每一位成功的艺术家,都有自己独到的艺术理念,从而赋予作品独具特色的魅力。范燕燕丝绸艺术中心墙上的两句话,可以照见她的艺术理念内核。

其一是“一笔一画一世界,一针一线一丝绸”。范燕燕的作品意象丰富,色彩缤纷,极尽渲染,一点一滴,一笔一划,无不有来处,精微之处皆闪耀着思想的火花。她用细腻敏锐的艺术笔触,表现自己对生活、对文化的理解,每一幅作品都凝聚了她大量的心血和智慧。这导致她很多次创作都是“痛并快乐着”,而且周期很长。

2017年9月,“一带一路”沿线70多个国家和地区的政府官员、商协会主席、国际机构负责人齐聚西安大唐西市,参加第二届丝绸之路工商领导人(西安)峰会暨丝绸之路国际文化节。2017年初,范燕燕接到创作任务,为本次峰会创作一幅作品,反映新时代的丝绸之路。

在很多人看来,丝绸之路是黄沙漫漫、驼铃声声,是无尽沧桑与厚重。范燕燕却不落窠臼,经过半年的苦思冥想,反复推倒重来,创作出《凤从东方来》。这幅作品寓意神鸟凤凰从古老的东方出发,一路向西,穿越大漠黄沙,开辟出陆上丝绸之路;穿越蓝色海洋,开辟出连接东西方的海上丝绸之路。飞扬流动的线条与斑斓的色彩,象征着东西方文化的碰撞与交融,背景中101个不同字体的“和”与“合”,展现了东方文明的博大精深,表达了和对和平与合作的向往。这幅作品被外交部采购,作为国礼赠送各国政要。

其二是“用文化的力量柔软内心”。范燕燕的艺术作品大多和传统文化有关,但又具有独特的审美旨趣和艺术表达,行走在传统和时尚之间。她认为,“美”真正的价值绝不仅仅停留在“装扮”,它是一种让人们心灵宁静的归宿,是生命的哲学,是让人看见“美”就会在心灵深处对生活微笑。“我的每一款丝绸艺术作品的主题都有典故和文化渊源,力求予人以启发和思考。”范燕燕说,艺术是创作者精神世界的转译,好的艺术作品不仅传承了文化,还记录了时代的变迁、文明的发展。她认为丝绸不只是文化的载体,其更深层的寓意是文化的弘扬、精神的传承,是生命的态度与美学、热情与坚韧。

文化连接心灵,艺术沟通世界。短短数年,已先后有60多个国家和国际组织到范燕燕丝绸艺术中心,这里已成为一个国际文化交流的平台。每一幅作品,都是她有美感、有态度地在讲述中国故事,都引起强烈共鸣。“用文化的力量柔软内心”,她的作品才能走出国界,成为不同民族和文化的“君子好逑”,受到全球性的欢迎。奥巴马、希拉里、潘基文……都成为她丝绸艺术的拥趸者。

范燕燕成名了,但她却刻意地减少“曝光度”,很少参加公众活动,而是更多地沉浸在自己的艺术世界,为一个作品默默蓄力。她的纯粹、简单,在商业社会中显得那样特立独行。

她是怎样看待艺术与商业的关系呢?

范燕燕说,商业与艺术是两个世界,一个是现实世界,一个是诗的世界。商业是一切故事的发生地,而艺术则与潜意识里自我的生命力相合,象征着精神世界里的希望和梦想。这两个世界,对于她来说,后者比前者更重要,甚至比前者更真实。因此,范燕燕几乎每一款作品,都堪称绝唱,每一件都是令人高山仰止的阳春白雪,都是令人魂魄净化心动神摇小心呵护的国礼艺术作品。

如今的范燕燕,仿佛复活了的东方神鸟凤凰,已经成为古城西安的艺术代表!不,她更是代表中华煌煌璀璨文化的使者。在西安唐皇城遗址博物馆、甘肃敦煌博物馆、大唐西市博物馆等地标志性建筑中,都有她的艺术中心和产品展示中心。凝聚思想力量、汇聚丝路文化、展现中华文化的无穷魅力,范燕燕丝绸艺术刮起的强劲中国风,才起于青萍之末!

生于信仰,凝于匠心,活出真自我,为艺术献身,这或许就是范燕燕艺术生命常青的奥秘吧。②15

范燕燕部分作品。