

《天工苏作》：把非遗拍成电影

讲述苏州九项传统非遗的纪录电影《天工苏作》，是苏州非遗和故事首次登上大银幕。有观众点赞说，原以为“苏作”离自己很远，没想到这么近，一件件巧夺天工的艺术品背后积淀了多年的精湛技艺，也传递了精雕细琢的匠人精神，它值得“被看到”。

雅、精、细、巧，是苏作的共性特征。明清时期，苏州民间手工艺占全国手工艺半壁江山，民间视苏作为时尚，凡苏作名家，工价昂贵，传世之作，更是悬重价而不可得。宫廷视苏作为珍品，故宫博物院馆藏文物中，明清苏作占有很大比例。当今，传世苏作成为世界各大博物馆珍藏，现代苏作也频频亮相国际舞台。

90分钟的《天工苏作》堪称“线上展馆”。导演孙曾田说，影片从琳琅满目的苏州传统工艺门类中，撷选了灯彩、核雕、宋锦、明式家具、苏式船点、苏绣、香山帮建筑营造、缂丝、玉雕

九项典型的苏州传统工艺。

《天工苏作》就像一座线上的非遗博物馆。片中，12位主人公不同年龄、不同阅历、不同领域、各攻其巧，他们的共同点是，手里、眼里都写着同一句话——以一生坚守一艺。

把非遗拍成电影，会有多美？

2014年，苏州加入联合国教科文组织“创意城市网络”，成为全球“手工艺与民间艺术之都”。宋锦、核雕、灯彩、明式家具、苏式船点、苏绣、香山帮建筑营造、缂丝、玉雕……《天工苏作》展现了具有代表性的九项苏州传统工艺，以12位非物质文化遗产代表性传承人的视角，展现流传千年的传统工艺在历史长河中的流变与革新。

很多人都曾在中学语文课本里学习过《核舟记》：“明有奇巧人曰王叔远，能以径寸之木，为宫室、器皿、人物，以至鸟兽、木石，罔不因势象形，各具情态。”方寸间的核雕别有洞天。对于核雕手艺人而言，当1.5毫米的刻刀刀锋撞上一枚2、30毫米的橄榄核，是一场“硬碰硬”的交锋。

又比如，很少有人知道，织造宋锦的花楼织机，竟与现代电子计算机的二进制异曲同工。而在打造明式家具的匠人心里，塑造家具的“形”固然重要，可岁月特有的气味更藏有一番意蕴：“一棵紫檀树，需要上千年才能长成，有一种独特的香气，这是时间封存在木头里的味道”。

手工艺与器物之美，显然是最先抓住观众注意力的第一因素。可是，沿着直观的“美”再往深处走，你会遇见更多特别的人——他们仿佛是时间的驾驭者，守着古典的心，把传统的、往昔的一切，完好无损地带到今人面前。

“你有没有闻过木屑花的味道？在所有的木头中，紫檀木的木屑最香，那是时间封存在木头里的味道。”明式家具制作技艺传承人宋卫东说，他16岁开始当学徒，一开始谈不上对做家具有多喜爱，可是慢慢做多了，了解透了，

自然就喜欢上了，那种感觉是“全身心地把每一件作品跟自己完全捆绑在一起”。

苏州玉雕江苏省代表性传承人蒋喜做玉雕40年的过程都很顺利，主要原因是内心喜欢这个行当：“喜欢了以后你会觉得很愉悦，碰到任何困难都觉得这不是问题。”蒋喜觉得，对于非遗，有人喜欢技法，有人喜欢美学，也有人喜欢文化。这份感情，是实现非遗传承与创新的根本要素。

非遗，既有好看的，也有好吃的，苏式船点，就属于“舌尖上的非遗”。船点，即在船上食用的点心。“临水而生”的苏州船点选料考究、制作精美、口感极佳，加上艺术造型的包装，可以算是苏州点心中的“阳春白雪”，菜品特色是：香、软、糯、滑、鲜、型。

苏帮菜制作技艺苏州市代表性传承人董嘉荣是苏式船点的头牌，曾代表中国在国际大赛上夺得金奖。如今他每天生活的头等大事是接小孙女幼儿园上学放学，因为手抖，董嘉荣已经搁置船点手艺八年。

儿子儿媳提出要接孩子回身边住，董嘉荣很舍不得，但无法拒绝。他决定为自己最疼爱的小孙女亲手做一次船点。在纪录电影中，夜深了，小孙女已经睡下，董嘉荣在灯下用颤抖的双手，努力做船点。令人泪目的是，那些船点造型都是小孙女喜欢的童话故事中的意象，比如小胡萝卜、小猪佩奇等。第二日，董嘉荣与小孙女一起坐在船上，享用船点，度过属于祖孙二人的亲密时光。

《天工苏作》导演孙曾田曾如此阐释影片的创作初衷：“通过这些人艺的‘厮磨纠缠’，我们将呈现当代工匠精神的核心：开放包容的视野、一丝不苟的钻研、敬天爱人的涵养、持之以恒的创新。”

达到极致之美的非遗技艺，熬的是匠人们一生的心血；如何传承和发展，无疑成了他们时时思索的难题。

苏州灯彩的历史很久，长达1500多年。灯彩，又叫“花灯”，是起源于中国的一种汉族传统民俗工艺品。“东风夜放花千树”，灯彩在

香山帮建筑营造

古代，其主要作用是照明，由纸或者绢作为灯笼的外皮，骨架通常使用竹或木条制作，中间放上蜡烛，到现代则会放灯泡。2008年，灯彩入选国家级非物质文化遗产名录。

已到古稀之年的苏州灯彩国家级代表性传承人汪筱文，为了重现“传说中的苏灯典范”——万眼罗灯，每天要切割至少500个光孔，两孔的间隙不超过一毫米。

灯彩匠人十年出师，这既精细又熬时间的技艺，接班人难觅。“我现在77岁，到顶了，真的没有接班人，因为我们的行当比较苦，苦在什么地方呢？一个是现在做的体量越来越大，工程量越来越大；另外一个，学艺比较难，真的不是人们想象一年、两年、三年能够学成的，没有十年功夫真的是拿不下来。”汪筱文说。

蒋喜说，非遗今后的发展一定是先把自己的“根”找出来。“我为什么研究古玉呢？我在苏州玉雕厂的时候就做古玉雕刻，古玉做到一

定程度以后，会发现只是复制，那是一个很危险的事情，我们回过头去看我们中国的玉文化，它的根在哪里？它的理论基础，它的审美，包括当下的一些审美，如何结合起来？在那样的基础上再去创新。”

电影中，香山帮传统建筑营造技艺传承人，万物生长，草木枯荣，都有自己的周期，“香山帮”已经扬名上千年，现在走到了岔路口；而两位苏州玉雕大师面向市场和面向传统，选择了不同的“登顶”道路。

灯彩匠人的话也富含哲理：“世界上的灯，说到底只有两种——给人家看的和给自己看的。给人家的挂在外面，亮了还要灭；给自己的放在心里，始终亮在那儿。”

孙曾田认为，手工艺的力量来自手工艺之外。“技也近乎道”，创作者不只要关注手工艺的“技”，更要关注“技”背后的“道”，这个“道”是工匠精神，也涵纳文化、情感和哲思，关联社会、经济和时代变迁。

钟杨

船点

“择一事，终一生”

讲述老手艺的前世今生

如果你打开豆瓣，会发现已于7月10日上映的非遗纪录电影《天工苏作》目前评分7.3，尽管不算特别高，但不少观众给影片的评价是“相当带货的”一部电影。

影片以12位代表性传承人的视角，讲述了9项手艺的前世今生，以及传承人与手艺之间发生的温情故事，展现流传千年的传统工艺在历史长河中的流变与革新；12位不同领域、不同年龄、不同阅历的传承人，各攻其巧，以一生守一艺。

匠人筑匠心：择一事，终一生是我的坚守

伴随着吴侬软语和亭台轩榭，一幅关于苏州的非遗画卷缓缓展开，12位非遗传承人构成画卷的一角。《天工苏作》撷选了灯彩、核雕、宋锦、明式家具、苏式船点、苏绣、香山帮建筑营造、缂丝、玉雕等9项典型的苏州传统工艺，浓缩苏工的精致和讲究，代表了中国传统手工艺的最高水平之一，也代表了传统艺术审美的境界。

悠扬的钟声叩响千年姑苏的门环，回响着12位匠人的坚守岁月。

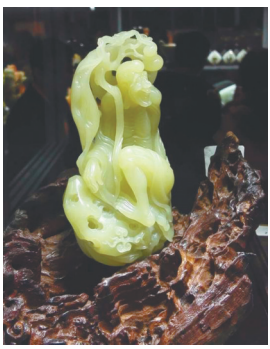
“对于一个匠人来说，超越自己是最难的，每一次的超越都代表下一次的超越更难。”玉雕传承人蒋喜说。影片中讲述“非遗手艺的传承”不仅是手艺，更是背后的那份坚守。12位传承人从青葱稚嫩到两鬓斑白，一匹白布变成色彩斑斓的苏绣，一块石

核雕

苏绣

玉雕

灯彩

头变成晶莹剔透的玉雕，个中滋味是常人不能理解的。

正如影片中的灯彩传承人所说：“世界上的灯只有两种，一种是给人家的，挂在外面，亮了还是要灭；一种是给自己的，放在心里始终亮在那里。”半辈子一件事，从一而终，这12位传承人做到了。

随着时代的发展，再优质的非遗产品也不免被淹没在时代的潮流中，但是文明的时代，是可以包容和保护住这些“慢工细活”，在工业流水线可以生产“形”似品的现在，也能保住老祖宗传下来的“魂”。

“年轻人不愿意学，传统手艺掌握在那些五六十岁的老师傅手里，可是他们又很难融入现代模式。”影片中一位传承人讲述。自幼年拜师交文书后，学十年方出师，然后一干一辈子，成就“择一事，终一生”的手艺人的坚守。几十年的基本功磨炼，这是寻常手艺人的不寻常，后继无人成为这些手艺人心中不宣又无可奈何的悲哀。“我还是想搏一搏，起码让孩子们看到真正的匠人是什么样。”传承人不禁感叹。

电影全程采用旁白的处理方式，由著名配音演员李立宏担纲解说，择9种传统工艺，选12位传承人，通过对人物的刻画、对工艺的展现以及工艺与人之间的关系和故事的娓娓道来，艺术性地展现出作为纪录电影的唯美和情怀。

正如孙曾田所说：“所谓‘技也近乎道’，创作者不只要关注手艺的‘技’，更要关注‘技’背后的‘道’，这个‘道’是工匠精神，也涵纳文化、情感和哲思，关联社会、经济和时代变迁。”

刘长欣

苏作小科普

灯彩：“走马灯”到底是什么？苏灯中的“走马灯”已经成为一句俗语，其实它极具巧思，灯上设置了各种故事人物，待灯里燃起蜡烛，冷热空气对流，人物即能循环转动——大概可以看作中国古代的“电影”了。

核雕：《韩非子》中有一个关于“棘刺造猴”的故事，在荆棘的尖刺上雕刻出活灵活现的猴子，其雕刻技法近似后来的核雕，是目前可知最早的关于核雕的记载。

船点：作为苏州菜中的“阳春白雪”，吃过船点的人或许不多，但它的

身影早就出现在《红楼梦》中，刘姥姥二进大观园时，所吃的精美点心就是船点。

苏绣：俗话说，“苏绣猫”，猫已经成为苏绣的符号。1956年，双面绣《月季小猫》在英国伦敦刺绣展展出，小猫极其生动、活灵活现、轰动世界，从此苏绣猫就成了苏绣的代表作，还一度成立了绣猫研究小组。

缂丝：缂丝经得起摸、擦、揉、搓、洗，获得“千年不坏艺术品”之称。这是最早用于艺术欣赏的丝织品，被誉为“织中之圣”。

他们值得我们去书写

记者：电影为何要取名为《天工苏作》

孙曾田：最初我们一直想不到一个比较合适的名字，想过叫《手艺》或者叫《天工》，但这两个概念都太宽泛了，《苏作》又太深奥，除了苏州或是工艺领域的人一般不太熟悉，最后就把这几个词放在一起，感觉还不错。

记者：电影中的故事特别打动人，这些是经过长时间的采访积累，还是来自于书籍、资料的阅读？

孙曾田：两种方式都有，这种纪录片不是完全纪实，很多情节需要进行一些设计，毕竟篇幅有限，也需要最大限度地呈现不同种类的手艺，不同人的故事。其实在接触这个题材的过程中，我们发现，很多手艺人他们经济条件并不差，因为他们做的手工艺品都是价值连城的，唯一尴尬的地方就是工艺传承有后继无人的趋势，他们择一事终一

生，那种精神和期盼传承的愿望是值得我们去书写的。

记者：拍摄这部纪录电影最难的地方是？

孙曾田：还是在创作上，要将对苏州的城市展现和手工艺的艺术属性进行平衡，将两者协调达到最佳的共振。从结构上来说，这个电影里有很多手艺人，也有不少艺术作品，需要把这些故事人物形成最好的结构，就像串珠子一样，成为一种语调。

记者：电影也找来在《舌尖上的中国》配音的李立宏，请他来配音有难度吗？

孙曾田：整体来说还挺顺利的，他的音色以及语调都很适合我们的电影，在他看了电影题材后，也很有兴趣，也愿意来为文化推广出一份力。

导演孙曾田：择一事，终一生亦是我的选择

《天工苏作》导演孙曾田从事纪录片行业近30年，多年来深耕文明纪录类型的创作，是国际纪录片协会会员、中国纪录片协会理事，获第九届“帕尔努”国际电影节纪录片特别奖、第十一届“帕尔努”传记片电影节评委会奖、中国纪录片学会会长片一等奖等多个国内外大奖。孙曾田导演对纪录片的心境与苏州手艺人“择一事，终一生”的理念完美契合，“择一事，终一生”亦是孙曾田导演的选择。

孙曾田这样阐释影片的创作初衷：“通过这些人艺的厮磨纠缠，我们将呈

现代工匠精神的核心：开放和包容的视野，一丝不苟的钻研，敬天爱人的涵养，持之以恒的创新。”手艺人时代的记录者，也是时代的创造者。影片中导演呈现原汁原味的苏州韵味，完美还原了非遗传承人的“艺”与“人”的融合，看似是“艺”的呈现，其实背后是“人”的情怀，展现了苏州手艺人如何“一生守一艺”。

孙曾田多年的文明纪录片创作风格在片中展露无遗。影片开篇似水墨似烟雨的风景中走来的孩子和独自开启，既美又肃