

纸中寻梦

■田茵茵

中国历史源远流长,不同的民族有着不同的生活习俗和文化,若论以什么形式最能广泛记录、演绎及表现社会生态,首当其冲的便是剪纸。它以艺术化的语言生动地再现历史,是民间最具代表性、文化内涵最为丰富的艺术之一,成为除了史籍以外,研究中国历史文化不可或缺的重要组成部分。

剪纸艺术是镂空艺术中最为人民群众喜闻乐见的艺术形式,主要用于节庆祝福、红白喜事等民俗活动。剪纸是农耕文明的产物,是群众基础最为广泛的民间艺术之一,一张张红纸在剪纸艺人的手中,以独特的方式妙剪生花,幻化无穷。2009年,中国剪纸项目被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

纸寿千年:千年剪纸民族魂

东汉造纸术是中国的四大发明之一,而剪刀的出现更是早于纸张的发明,可以合理推测,剪纸艺术应迟产生于东汉时期。1959年冬,新疆出土北朝《对马》剪纸残片。这是中国目前已知的最古老的剪纸文物,它以实物形式向世人展现出民间剪纸在当时已达到相当的艺术水平。宋元时期,剪纸艺术进入昌盛期;明清时期,剪纸发展成熟,晚清诗人曾评价“巧剪至精世代传”,但当代的遗存作品却不多,这显然有悖于历史盛况。究其原因,除了纸制品本身不易保存的因素之外,更重要的还是因为剪纸艺术在当时属于民间手艺,未登大雅之堂,故剪纸收藏多在衣食不足

《对马》(1959年新疆吐鲁番高昌遗址出土)

之家,失散损毁多有发生。

所幸,2019年7月,浙江省级代表性传承人王萍女士向杭州市非物质文化遗产保护中心捐赠其父王伯敏先生(中国著名美术史论家、画家)的剪纸系列实物千余件。这批捐赠品作为王伯敏先生编撰《中国民间剪纸史》的重要研究资料,既包含有与剪纸艺术萌发息息相关的史前镂空石器,也有从各地收集的古今中外剪纸作品,更有王伯敏先生的珍贵手稿,为我们全面剖析呈现了中国剪纸的发展脉络。

纸中寻梦:打造剪纸艺术文化高地

杭州传统美术资源丰富,列入剪纸类非遗代表性项目名录的种类多样,如国遗项目桐庐剪纸、省遗项目杭州剪纸、市遗项目米市剪纸等。剪纸整体风格简约细腻,倾向于表现在文化象征层次上构建和谐关系的意愿。据考证,杭州地区的剪纸

艺术在宋代已发展成为一种行业,有多达百余种剪法门类。可以想象,在悠久的历史演进过程中,杭州民间剪纸艺人不断在艺术融合、应用场景和时代题材上探索创新,使剪纸艺术发展成民俗活动中百姓表达思想情感、理想追求与美好祝愿的独特方式和载体,并最终成为杭州乃至全省极具影响的民间艺术。

目前,依托王伯敏捐赠的系列藏品,杭州市文化馆(杭州市非物质文化遗产保护中心)已建有王伯敏“剪纸书房”陈列厅,无偿向公众展示剪纸书籍和剪纸作品。几年来,“剪纸书房”通过开展系列藏品展、编撰专业书籍、组织专题研讨、实施数字化管理等举措,在提高社会参与度和关注度的同时,也不断提升杭州剪纸的影响力和竞争力,为持续擦亮历史文化名城名片做出积极贡献。“剪纸书房”不仅充分利用珍贵原始资源进行宣传展示,而且注重从深厚的“土壤”中汲取营养,结合时代主题,尝试拓展创新,通过动员剪纸专家、艺人和社会爱好者的研究创作,不断丰富活化“书房”,让“剪纸书房”形成一个可持续创新的生长空间,努力打造成为杭州文化建设的高地。

剪纸艺术集实用性、观赏性、时代性于一体,具有民俗研究、社会教育和艺术审美价值。孔子曰:“礼失求诸野”,根植于农耕文明的民间艺术便是传统文化服务当代,实现创造性转化、创新性发展的“源”,剪纸艺术当为之一。(杭州市文化馆〈杭州市非物质文化遗产保护中心〉馆员)

「剪纸书房」的活化拓展——「艾」系列作品(作者:田茵茵)

田茵茵 向阳而生

田茵茵 「艾」意融融

田茵茵 艾香润心

田茵茵 艾火相传

一幅创作引发的思考

■杜尾顽

今年初夏,应好友之邀,画一幅南音祖师像,对南音祖师孟昶我虽然知道,但对其画像还是很陌生,因此让朋友把以往他们曾经用的图像发一幅供我参考。

“南音”,已是中原古乐遗韵的活化石,2006年就列入非遗名录。始祖为孟府郎君,又叫“郎君乐”,是南管乐者祀奉的乐神,后蜀皇帝孟昶。据记载:画像中人,头戴纓冠,身穿蟒袍,脚踏皂靴,背硬弓,拿弹丸;面似银盆,二目有神,颌下须髯飘飘,俨然神仙姿态,气度不凡。

可是,朋友提供的那幅画像中,郎君略有侧坐,左边一童子怀抱琵琶,右边一少年身背硬弓,手持金弹,但整体画面有些零乱,说他是工笔画,却无精工细描,层层渲染之清丽厚实之状。说他是写意画,又无率意潇洒大气之笔墨精神。而是色彩混浊,笔墨拘谨呆滞,画面粗糙刻板,全无光彩照人之美感。

我认为,郎君神像应该是仙风道骨光彩照人,画中少年英俊,童子活泼可爱,因此,我便参考清人大师之作,借以部分造型,在画中应体现出他仙风俊子形象进行创作,画里将孟昶祖师手持一支南箫,体态庄严,身着黄色蟒袍,头戴乌纱冠,端坐中央。他淡然自若,飘飘欲仙。左边童子青

衣素衫怀抱琵琶,目光深情而淡定,右侧英俊少年面似银盆,着剑袖武生短打,身背硬弓,手持金弹,玉树临风,好不精神。于是在半个月的创作,我聚精会神加班加点,沉浸创作的愉快中将画作完成,落款上书:“孟府郎君肖像”,左边再题“癸卯五月初十奉祀河阳敬绘”,下钤印两方,一幅孟君像就此完成,总体看去尚可为清心雅致,颇具仙气。随后快递寄与友人。朋友收到十分欢喜,感觉颇有创意,并且画面清雅饱满,甚感满意,连连发来感谢信息。

但是,当朋友与他们南音协会主要成员共同商议时,大多数人不能接受我的这幅画像,原因就是从未见过这样表现的画面形式,并且太淡雅,色彩不够浓重,也看不太清楚……最后众人决定,还是用回原来那幅浓重的画像吧。

朋友很不好意思地把结果告诉我,并深表歉意。此时,我淡定地嫣然一笑跟朋友调侃到:曲高总是和者寡,没关系,我很理解大家的想法。我们都哈哈大笑起来。其实,多年来我常常遇到这样的情况,已不再是什么奇怪的事儿,梵高有这样一句话:每个人心里都有一团火,但路过的人只能看到烟。现在的社会大多数人对鉴赏的认知度,一是原有顽固保守;二是接受直白的

一目了然。没时间去细琢磨,去品味内涵与雅致。而我却选择了一种精细雅致又含蓄的绘画语言,可以说,我在绘画道路上是不按常理出牌的思维逻辑,对以往的工笔画语言反其道而行之,去寻求前辈所说的那种“笔工而意写”的艺术语境,来表现自己的画面形式,应该说这条道路是有一定的难度。因为,我在创作中给了读者很大的欣赏空间,若是读者缺乏审美鉴赏与理解能力,那么读者对我的作品欣赏会是一个考验。你若站在原有的老套思维角度,就很难接受我的绘画语境了。

我以为,中国文化的博大精深,正是因为他含蓄而内敛,是存在着一种相对独立,又是相辅相成的辩证关系,绝不是一种空洞直白的大白话。这个理论不用我多说,您只需读几首唐诗宋词与古文经典,就可心领神会了。

当下的浮躁社会,人们难以静下心来去认真品味揣摩一件事物,这已是人们的生活常态。多年来,我以为绘画就是作者思想深度对自然空间物体摹写的塑造再现,从而在这摹写的过程中,逐渐产生了许多风格与流派,不论写实还是抽象,古典还是现代等等。从我个人的理解,能够表达作者思想感情的作品,才是有意义的,表达了思想感情,还有一定创造力更是好作品,从而再形成一种独立的艺术语言体系,并且语言内涵,画面唯美,我想这应该算是上品了!

我在清淡平和的独立思考中,选择了一种温婉含蓄的绘画语境,有如欧阳修诗

句:人生自是有情痴,此恨不关风与月。这真是既为难了自己,也为难了他人,当然这不是谁的错。

曾经的一个特殊历史变迁,出现了一种全新的环境,将千百年来士大夫贵族雅文化,一夜之间打得体无完肤,砸了个稀巴烂……而另一个新兴的“文化”闪亮登场,这似乎是一种别样的风景,他们不同凡响,可谓是另类“江湖”,完全让你改变了原有的认知。

然而,我心依然!林语堂说过:人生不过如此,且行且珍惜。自己永远是自己的主角,不要总在别人的戏剧里充当着配角。

我以为从业艺术,也就是用另一种方式生活,与其他行业没有什么区别,只是用心的程度不同,大家都在从事艺术,道路却十分宽广,更何况今天的绘画艺术已发展的丰富多彩,早已不是一个单纯纯粹的事物了,他的多元性包罗万象,自然,人们的审美取向也有了一定改变,我不好评价是雅文化独占鳌头,还是俗文化更胜一筹。这个问题从央视春晚就可见一斑了。

文化艺术应该是有品位有格调的,他的思维空间是抽象也是具象的,可谓是大道至简,大象无形的艺术,是有深度哲学概念的艺术体系,是大音而希声。为此,本人随兴感慨赋《寻艺释怀》律诗一首:

半生修艺已从容,几段虚灵漫晓峰。
丝竹南音师孟昶,京昆北曲拜玄宗。
悠扬远去瑶池后,难舍幽深禅院钟。
素朴清心执念少,梵声膏露话田农。

(作者系福建省画院特聘画师)