

美的剪纸,是深长的心灵叙说

——庆阳剪纸的审美特色与传承经验

□ 李建荣

陇东剪纸洋溢着民间风情,传承着浓郁的陇东文化习俗,参与构建华夏民族精神空间上的神话想象、信仰体系、历史传说,既是一部文化符号的图库,又是一首生活的叙事诗、一本心灵的抒情史。由剪纸艺术形成的图腾文化体系,我们能够“看见”人在世界上的存在方式。庆阳剪纸是以生命树与抓髻娃娃衍生的神话与生命体系,贯穿于生命生育、生活生计、生产生存的全过程。董志塬上,剪纸这一平面的民间艺术,形成立体的艺术时空,讲述着黄土高原乡土生活的情境,表现着人类心灵的梦幻。

春天的董志塬 刘文

老样子剪纸注重大写意

镇原县成雪琴的剪纸是地地道道的陇东民间剪纸。每一幅图样都可作为原生态剪纸的文化符号。她的“边角料剪纸”,就是用剪大作品残留的小纸片剪的小剪纸。这些剪纸有抓髻娃娃、虎头娃、刘海撒金钱等,都是原始古朴的,和20世纪八九十年代靳之林、王光普搜集整理出版或采用到学术专著中的剪纸是一脉相承的。

这是真正原生态的剪纸,首先是剪纸符号元素与仰韶文化的彩陶纹饰一脉相承。其次,造型风格与汉画像砖的风格相似。地道的民俗、符号化的寓意、影像化的造型,能抓住这三点的,都是很有造诣的民间高手。

庆阳的老样子剪纸多是大写意,注重形体之大致勾勒,质朴豪放,自然平实,黑白对比分明,富有装饰情趣。这样的作品,造型大

气,远观近看,都很清晰,影像观感毫不模糊,具有永恒的生命活力。这些作品中的抓髻娃娃与生命树系列,层次分明,气魄宏大,情感深沉,人与景物的情态意绪表现得绝妙而又含蓄,其关键是抓住了剪纸的秘诀——“剪影”,无影不成像,影像的灵魂又在于形,形的微妙之处又在于主次空间的协调、远近布局的安排,辩证运用“形神兼备”“计白当黑”“夸张变形”“虚实相生”等艺术手法。

好的剪纸闪耀着生命之光,都是深长的心灵叙说。作为心像的艺术,剪纸艺术最高的境界是记录生命的时空,传播人生循环的理念,表达生命的转化,完成人与自然万物、人与人之间的精神对话。剪纸的生命里有光,引导人走出迷途,这就是段彩霞的作品《光》系列的意象表达。

幸福的记忆 张锐利

古老技艺融合现代创意

庆阳剪纸在把握共性风格的同时,追求个性的特点。剪纸的题材总是古老的,可个性总是独特的,同一题材在不同的民间艺术家手下,呈现出不同的形象风貌,各有其微妙生动之处,让人心领而神会。

独特的文化符号、传统的象征、隐喻意义在不断的创新组合中,与艺术家新的生活体验融合,共生同构,异曲同工,获得了丰富的画面效果,抒发着强烈的情感诉求,形成了新的剪纸艺术语言。从传统视觉艺术宝库中汲取营养,不断丰富自己的视觉阅历,调整自己的审美观念和审美情趣,激发灵感,创作新鲜的剪纸艺术作品。这些新作为提炼、取舍、分解、变异、组合,通过联想与想象再创作符合现代审美的作品,是庆阳剪纸艺人重要的创作经验。

镇原秦菊林作品《十二生肖团花大集锦》充分发挥了团花剪纸的优势,形成了一组十二幅激情喷涌的系列作品,细细品味这些作品,都蕴含着温柔雅致的生活情调,似平静地散发着温馨的爱意。

保持醇厚纯粹民间味的剪纸是庆阳剪纸的上品,如姚秀英的《扭秧歌》,似是一对跳舞的人儿。蕴含新的现代创意的作品,更容易被当代人理解。当古老的文明融合在反映当下生活的剪纸中,便意味着创作者的文艺觉醒,形成追求生命自由的内在力量。

同时,剪纸也为乡村艺术家赢得人生尊严。发现民艺,寻找独特,探知思维,感受心灵,方能欣赏剪纸艺术里浓郁的审美情怀。正宁赵白玲的剪纸完全呈现出传统剪纸无限的创造活力,进入忘我的快乐自在世界。合水的张改琴老人剪纸艺术的复活,就是将她的人生再一次复原,用她自己的话说,就是她以剪纸“再活一世”。

恢复、确立一个乡村艺术家的尊严与人格,是一种艺术生产力的可贵重建。

剪纸艺术发展的宝贵经验

艺术与人生和时代融为一体。剪纸艺术就像命运的连环画,也是叙述的艺术,它便于讲述人生的故事,这一点是庆阳老年民间刺绣和剪纸艺术家的鲜明特点。庆阳剪纸群体本身的故事就是一幅艺术长卷。对庆阳剪纸的每一次欣赏,都会让观众感受到青春与童心的永恒、艺术与创造的永恒。

展开每一位剪纸艺术家的人生,都可以领略他们艺术生涯里的喜怒哀乐。

现在,在庆阳,就有以祁秀梅、彭粉女、张玉珍、刘桃儿、范秀德、马秀珍等前辈艺术家为杰出代表,形成自己的风格和较为良好的代际传承。

庆阳民间艺术团队的作者有一百多人,这是一个老中青结合的剪纸传承人群。坚持促进老中青三代剪纸艺术家的互敬互爱、互帮互助,建设一个团结、温暖的团队;坚持跟踪研究,培养民间艺术研究的青年人才,引导研究者融入田野,和传承人建立深厚友谊,作深度交流;坚持组织展览活动;坚持带领大家走出去学习。这是庆阳剪纸艺术发展的宝贵经验。

多年来,庆阳剪纸艺术队伍成了一支传承、创作、研究、创新并重的一专多能的队伍。庆阳剪纸发展的秘诀是:剪纸创作、学术研究、活动组织三方面人力、人才密切配合,构成了一个积极向上的民俗传承、技艺传承、教育传承、学术传承相结合的团队。

文化掠影

在墨香书韵里看到幸福花开

□ 李超

2023年“书香陇原·爱兰州爱阅读”全民阅读活动暨第十九届兰州读书节日前落幕。在近9个月时间里,主办方围绕“阅享新时代,书香润金城”这一主题,重点开展了15项大型读书文化活动,构建更加完善的全民阅读体系,营造全民读书的浓厚氛围,为广大市民的日常生活注入了更多沁人心脾的书香。

2023年“书香陇原·爱兰州爱阅读”全民阅读活动暨第十九届兰州读书节活动最具人气的活动便是率先亮相的“书香致远”书画雅集活动,李恒滨、胡云鸿、刘云鹏等12位知名书画家应邀到场,以“书香致远”为主题进行现场创作。

各位书画艺术家兴致勃勃挥毫泼墨,不仅以诗词为创作对象,在雅韵流觞中书写了“一日不读书,胸臆无佳想”等诸多经典名句,还妙笔生花彩绘出一幅幅丹青佳作,在四溢的墨香与书香中鼓励读书,启智润心,生动展示了“陇韵书香”的风采。

“阅读的力量是强大的,可以浸润思想的贫瘠。”李恒滨由衷地说,“当一个人书读多了,就会渐渐明白,你内心真正的快乐,是物质世界永远给予不了的。在静寂的时光里,静静地品读一本书当是人生的幸福。但愿人人都能在墨香书韵里看到幸福花开。”

“金城讲堂”也是本届读书节活动的亮点之一,武沐、雷占许、崔龙旺、由兴波、赵青山、唐远雄等知名作家、专家先后应邀为广大市民奉上了高品质的惠民文化大餐,人们在聆听经典、与名家对话的美好过程中享受着浓浓书香带来的心灵浸润,极大地激发了人们爱读书、读好书的热情。

陈自仁、雷占许、李永东3位教授随阵书香盛会,分别以《丝绸之路上的明珠——甘肃的石窟艺术》《挖掘整理甘肃民间传说,打造地方旅游文化品牌》《夜空中最亮的星》《星辰大海——中国航天人的星途探索》《兰州历史名人的清廉故事》为题,先后在党政机关、企业、学校等进行了8场主题巡讲,让广大干部群众都能够“家门口”轻松享受免费的文化大餐,在与名家对话的过程中聆听经典、感悟人生,提升人文素养。

“对全民阅读而言,普及非常重要。”兰州市图书馆馆长王红芳告诉笔者,“从某种程度上讲,有什么样品质的阅读,就会获得什么样的文化形态。在一次高品质的讲座中,人们可以从聆听经典中汲取智慧,从感悟文明中启迪创新,这就是对阅读生活的一种追求。”

“诗词中的兰州”大型诗歌朗诵会是本次读书节系列活动的重头戏之一。朗诵会由上、下两个篇章组成,朗诵艺术家们用抑扬顿挫的语调生动展现诗词的独特魅力。活动通过朗诵、吟咏、器乐等多种艺术形式,进一步挖掘了兰州历史文化内涵,梳理了兰州诗词的发展脉络,深情抒发了对家园的热爱。

“榜样的力量”征文大赛也备受关注,5个月时间里共收到少儿和成人组征文3923篇。经过评选,最终评选出一等奖7名、二等奖13名、三等奖26名、优秀奖40名,优秀指导老师奖10名。这些优秀作品视角独特、文笔流畅,字里行间流露出弘扬新风、昂扬向上、奋发有为的精神状态。

此外,读书节期间还举办了金梯工程系列阅读活动、“爱兰州爱阅读”图书漂流活动、阅读马拉松活动、“小愿大爱筑梦金城”系列文化助残活动、“沟通互鉴同进步,馆际交流共提升”活动、线上阅读推广活动、“好书大家读”荐书活动等多项阅读推广活动。

读书节的举办,不仅为城市带来了阵阵书香,更是推动和引领了阅读风尚,营造了全民阅读的良好氛围。本届读书节参与群众超过11万人次,在提升城市文化品位、建设学习型社会和推进兰州市精神文明建设中发挥了积极的作用。

近年来,兰州市坚持文化活动“为民办”,文化创新“顺民意”,形成了“全民阅读”“《金城讲堂》”等文化品牌,为市民和游客听讲座、看演出、观展览、逛书店提供了“文化服务菜单”。截至目前,“爱兰州爱阅读”全民阅读活动已连续举办6届,兰州读书节已举办19届,活动全面覆盖兰州市三县五区,辐射60多个家庭,超过100万人直接参与活动。其间,还先后邀请包括著名作家余华、文化学者钱文忠等百余位省内名家开展主题讲座、活动300余场。

美的剪纸是有形的诗章

从剪纸创作的角度欣赏剪纸,好的剪纸就是人间的真诗,传真情,有真爱,是真美。

每当聚会交流,剪纸艺术家们都是边唱边剪,歌唱嘹亮,剪纸飞扬。剪纸与民间歌谣融合为一,是庆阳剪纸一个非常重要的特色。

剪纸是有形的诗,诗是无形的剪纸。以追求心灵诗意的态度创作剪纸,就能矫正假大空的“剪风”。张荣娟的作品《高原妈妈》饱含对农耕文明的壮丽抒情。《高原妈妈》这幅作品主题是展现陇东传承的历史,叙说了刺绣文化传承的历史脉络。作品以一棵古老的大树爷爷作为画面结构的主体,以森林老人的视角讲述人类男耕女织的故事。树下有水塘溪流,蛙鸣鱼池,树冠丰姿绰约,与凤凰或孔雀的羽翼庇护着人类,构成人们的田野乐园。在这乐园里,媒妁青春饱满,戴花披叶,手捧彩丝,引得喜鸟来朝。大人或耕,或锄,或蚕,或纺,或绣,或剪,孩子或在这巨大的桑树之上采桑叶、摘桑葚,或葱猫逗狗赶公鸡,打秋千、采野花儿。

对比李雪莲的《新生命树》《高原妈妈》,她能充分调动民间剪纸语言,在传统生命树的基础上,融入现代元素。一棵大树上长出了学习科技、发展光伏等枝叶果实,这些惠民政策使古老的生命树焕发出新的活力。

探索剪纸文化的内在规律,是庆阳剪纸健康发展的宝贵经验。庆阳优秀的民间剪纸,也

合家欢 惠富君