

剪纸、面塑、根艺、布艺……

让传统文化引领“虎意新潮”

五千年的文化积淀,虎的形象是我国文化艺术宝库中一项十分重要的题材。迎接农历壬寅虎年的到来,我市民间艺人将“虎”元素融入到剪纸、面塑、根艺、布艺等传统手工艺品中,寄托了对新一年的希望。近日,记者采访了三位民间艺人。

剪纸长卷《百虎图》

福虎贺岁

“这幅剪纸作品太震撼了,一百只老虎一百个形态,惟妙惟肖,不愧是大家之作,剪纸的功力也太神奇了!”近日,在位于古城内的广灵青红剪纸工作室,世界非物质文化遗产广灵剪纸第六代传承人高清红,将自己历时3年、于近期完成的《百虎图》剪纸长卷缓缓展开时,在场每个人啧啧赞叹。

为迎接农历壬寅虎年的到来,高清红从3年前就着手创作《百虎图》,为让每只老虎不重样,她通过查阅大量资料和探访多地的动物园,用了两年时间完成了百只老虎形态的设计,之后又用1年时间完成了剪纸。《百虎图》长约12米、宽0.47米,近距离细看这幅剪纸作品,一条由金黄色宣纸为底色的长卷上,100只“虎儿”或蹲或卧,或伏或跃,或潜行或狂啸,形态各异,它们或三五成群嬉戏打闹,或独自俯身打盹玩乐,每一只老虎的神情样貌都栩栩如生。高清红说,五千年的文化积淀,虎的形象是我国民俗中影响极广的十二生肖之一,在她从事剪纸艺术的30多年来,曾创作过《百子图》《百骏图》,《百虎图》是她的又一力作。

除《百虎图》外,高清红还创作了六七个种类的虎年主题剪纸作品,悬挂在工作室的彩色剪纸《虎啸图》就是其中一种。“广灵彩色剪纸不仅色彩丰富,而且还融合了国画、年画还有民间绘画、版画等元素,既有中国画的韵味,又有民间绘画的特色。”高清红说,剪纸作品来源于生活,也表达了人们对美好生活的愿景。

“我是为剪纸而生的。”这样的话出自高清红之口并不夸张。作为广灵剪纸第六代传承人,她将广灵剪纸艺术推向创作新阶段,在众多形式的剪纸中独成一家,尤其广灵剪纸中难度最大的多层剪纸,高清红目前已经可以剪到24层,这在全世界也是极为罕见。她创作的剪纸作品六次走进联合国展演,多次应邀参加联合国举办的有关活动。她带着剪纸艺术出访过20多个国家进行文化交流,宣传中国民间文化艺术,她的剪纸艺术已经走向了世界。

高清红说,剪纸的传承需要有创新,更需要紧扣时代脉搏、与市场接轨,满足群众的文化需求。未来,她将继续挖掘、保护、传承、弘扬传统文化,将这门中华手工艺活儿发扬光大。

本报记者 双红

高清红展示《百虎图》

巧手匠心捏面塑

萌虎闹春

一说起老虎,大多数人总能与“凶猛”这个词联系起来,而这回要介绍的面塑老虎,可不是凶猛的虎,而是呆萌的虎。在面塑手艺人柴春文家中,记者看到的面塑卡通老虎,一改张牙舞爪的形象,华丽变身为萌萌哒的样子,煞是可爱。这些都是柴春文在春节期间创作的面塑作品,憨态可掬的老虎“秀”出“虎”态,也传递出喜庆的节日氛围。

近日,记者来到柴春文操作台前,她正全神贯注地创作面塑作品。“今年是虎年,我尝试制作卡通老虎的作品,寓意虎年大吉、虎虎生威。”柴春文边说边制作,只见她手中的面团逐渐成型,再经过调色等过程,外形圆润、呆萌可爱的卡通老虎就呈现在人们眼前,令人心生欢喜。

除了卡通老虎作品,柴春文操作台的旁边还摆放着“萌牛”“萌兔”“萌鸡”等十二生肖,还有济公、钟馗等传统神话人物,这些面塑作品色彩鲜艳、栩栩如生。柴春文笑着说:“我的孩子今年12岁了,我专门制作了十二生肖,不仅是送给孩子的一份礼物,也寓意着圆满。”柴春文告诉记者,她自幼就喜欢面塑艺术,在自学的过程中,发现了自身局限性,为了进一步提升面塑技艺,2018年,她专门到天津拜师学艺。通过学习,她发现面塑创作不再局限于一根小小的竹签,而是能够借助铁丝制作骨架,这样塑造出来的作品筋骨到位、体型高大、形象逼真,也更有神韵。“比如制作传统神话人物作品时,有了铁丝等辅助材料做配合,人物就有了腾云驾雾的仙气。”柴春文介绍,制作面塑讲究巧、快、准、静,也就是说设计巧妙、手法快速、制作精准、心境平静。“为防止面团变干,需要提前构思,我在制作卡通老虎前,大脑中先设计好比例,尤其眼睛是虎的灵魂,捏得时候手不能抖动,这样的作品才会神态鲜活、惟妙惟肖。”柴春文说。

现阶段的柴春文仍在不断学习、不断进步,她不仅希望自己能创作出更多的面塑作品,也希望未来能成立自己的工作室,传承中国传统文化艺术。

本报记者 郑林

柴春文制作面塑老虎

根艺作品迎新春

虎虎生威

一座浑然天成的根艺假山上,一只“老虎”正在山顶巡视着自己的领地,姿态威武。68岁的民间艺人王树启巧夺天工,妙手雕出一件罕见的根艺作品,迎接欢乐祥和的农历虎年来到。

这件名为“虎虎生威”的根艺作品,是用山桃树根做成,高0.48米、宽0.45米。谈到这件作品的创意时,王树启介绍,他在挖金湾矿附近的山上发现了这盘根错节的老树根,在未经加工之前,就好像是一只老虎上山。他便将这盘根错节的老树根运回家中,细心清理,一只猛虎上山呼之欲出。“根艺创作的构思,必须着眼于最大限度地保护自然之形、自然之美,一切人为艺术的再创造痕迹都应该隐藏于自然之美中。构思中应对根材作多角度的全面观察,反复揣摩后方能定型,这件作品的绝美之处在于虎与山是天然一体的,不需要再进行组合拼接。”王树启说。

根艺是艺术家利用树根的自然生长点,依形度势、象形取意进行创作的一种工艺。这门艺术贵在自然传神,巧在“变废为宝”,妙在“化腐朽为神奇”,经过艺术加工,使枯根朽木的疤痕传神、缺陷生辉。今年68岁的王树启曾是原大同矿务局挖金湾矿的工人,27岁接触到根雕后一发不可收拾地喜欢上了这门艺术,退休后更是把时间全部献给了根艺艺术。经过30余年努力,他已是市有名的根艺艺术家和根艺收藏家,并曾荣获全国多个奖项。2021年底,王树启将老树根搬出来正式开始了创作,为了尽可能地保留根材原有的形态,王树启对老树根只是进行了一番细致打磨,这件生动的“猛虎上山”根艺就这样完成了。

谈到为什么制作这件作品时,王树启说:“作为一名工艺美术大师,要以工匠精神为荣,传播正能量,根艺本身是从平庸中发现非凡,从残缺中发现美。制作这件作品就是为了使虎年春节多一点喜气,猛虎上山更是势不可挡,寓意步步高升。”当今的人们被那些死板的钢筋混凝土建筑所包围,被现代化快节奏所困扰,根艺可带给大家一种野趣、一缕清新、一抹原始,满足人们返璞归真的追求和崇尚自然的心理。

本报记者 辛雅君

王树启擦拭根艺老虎

本版摄影 于宏