

潮人文脉

新闻为眼 文化为脉

「文脉」守艺人②

方寸之间演绎潮汕人文风情 “潮阳剪纸”创新焕发新魅力

“潮阳民间艺术三大瑰宝”之一的“潮阳剪纸”与时尚擦出了新火花

陈小燕的剪纸作品题材广泛

日前,在我国第16个“文化和自然遗产日”来临之际,羊城晚报记者走进了位于汕头中心城区的陈小燕剪纸艺术中心。

踏入陈小燕的工作室,记者仿佛置身于一个斑斓的艺术世界,琳琅满目的剪纸作品有的小巧精致,有的大

壹 守正创新剪出可供扫描识别二维码

气磅礴,所选的题材既有描物写人,也有叙事言情,既有传统的小公园亭、开埠馆、红头船,也有“一带一路”、创文志愿者、抗疫劳模等与时俱进的作品……“天地风光皆展现,人间百态尽留存。”一幅幅精工细腻、格调雅致的剪纸,饱含浓郁的乡土气息,让人感受到潮汕大地灿烂多姿的风土人情。

“要用我手里的剪刀表现潮汕民风、民情,也剪出一个崭新的潮汕。”陈小燕告诉记者,艺术需要感悟,她在此前的创作期间常常踩着单车,独自走在城乡的大街小巷,挖掘题材,开阔视野,捕捉美丽瞬间。这让她的作品充满灵气,毫不起眼的剪刀红纸,在她手上,亦成了演绎美的工具。

陈小燕告诉记者,相对于北方剪纸的粗犷,潮阳剪纸以阳剪见长,注重“精工细作”,必须制心一处,稍有不慎便可能前功尽弃。有一次剪一幅《梅兰竹

菊》,历经几天几夜,眼看大功即将告成,陈小燕激动不已,谁知一不留神剪破了一条细如发丝的纹线,顿时功亏一篑……“为求得一气呵成,每当灵感来袭,陈小燕便舍不得停歇,常常一坐就是一整天,每每要忙到凌晨才肯“收工”。

日前,亮相央视《黄金100秒》节目的网红“状元袍”剪纸服饰,是陈小燕呕心沥血的代表作。据悉,陈小燕此次两件作品都参照了潮剧的相关服饰要求,巧妙地剪出龙、凤凰、牡丹花等吉祥图案。“因为这两件作品是要穿在身上,很多细小的线条经常会因受力重而断裂,因此我前后花了二十多天,失败了很多次,也改进了很多次。”陈小燕告诉记者,这两件作品恰好是在高考前夕制作完成的,她的初衷也是希望全天下的考生都能够金榜题名,同时也希望全天下的劳动人民都能够做自己的状元。

不过,真正让陈小燕备受人们称道,成为公认“网红”的则是她能够完美准确剪出二维码的一手“绝活”。

陈小燕在接受记者采访时谈起自己当初尝试剪二维码的初衷时说,她认为二维码是时代进步的一个代表,通过二维码可以加好友、收付款、看新闻,她最初也是抱着试一试的挑战心态,结果没想到剪完后竟然真的可以扫码成功。而这样的作品在网络上“走红”后,陈小燕也意识到传承传统技艺,非常需要创新融合,与时俱进、与时代同步。

但剪纸是一件苦活细活,陈小燕介绍说,她全程是按照传统的剪法,先用铅笔打出底稿,再一丝不苟地开剪。“位置要对准,转角要清晰,哪怕是一根细线,也不能断,这对耐心、记忆力和剪纸技艺都是极大考验,稍有差池都会导致二维码无效,整个过程非常不容易。”陈小燕说。

贰 传承非遗公益授课覆盖超5万人次

老人,还有不少外国友人,都是她的授课对象。

“目前固定授课的就有十几个班,在大中小学、社区、残联以及自己的艺术中心都有教学生。这十年来,教过的学生估计超过5万人次了。今年暑假已经有几名学生跟我联系好了,要来这里学习剪纸。我目前开展的这些公益授课,就是希望能够传承好剪纸艺术。”陈小燕告诉记者,目前她还有位举行过拜师仪式的弟子林康,潮剧名角方展荣还是她这场拜师仪式的见证人。

值得一提的是,在每年的“全国助残日”活动中,陈小燕总会带着她的残疾人学员到活动现场开展义卖等活动。陈小燕告诉记者,这些特殊的学员来自于汕头市聋哑学校,她从2013年开始,每个星期都会到该校举行一

次培训课。陈小燕称,对于这些身患残疾的特殊学生,她最大的愿望就是希望残疾人朋友能够通过学习,掌握一技之长,“如果对他们的就业能有所帮助,那就更是再好不过的事了”。陈小燕说。

如今的潮阳剪纸,已不单只是一个地方的传统艺术。近年来,潮阳剪纸在创新中传承,被制成壁挂、“印”在杯子、扇子、灯具上,做成旅游纪念品或者独具地方特色的手信,极大增加了剪纸作品附加值的同时也广受欢迎,独特的潮阳剪纸随着潮籍华侨的足迹漂洋过海,名扬海内外。

因此,陈小燕此前还开设过剪纸国际班,参加学习的都是来自世界各地的外国朋友。在陈小燕的国际学生中,有的学习了剪纸技艺之后在国外开办展览,将中国剪纸文

化传递到国外。陈小燕本也时常会在海外进行潮汕剪纸的推广和交流,她表示,通过剪纸,可以让更多的外国人见识到我国剪纸文化的独特魅力。

剪纸是一项需要一定时间和技巧积累的艺术,虽然有不少人参与到陈小燕授课的快乐学习之中,但最后真正进入这个行业的人极少,这让陈小燕感到剪纸非遗传承任重而道远。“真正能够以此项技艺来谋生的目前还是较少,希望潮汕剪纸能走出广东,走出中国,走得更远。坚守这项技艺虽然很累,但能够让它发扬光大,我内心是快乐的。”陈小燕说,她非常希望能够培养更多的剪纸人才,也盼望有更多的人能够开发出更多剪纸相关的文创产品,更好地传承这项非物质文化遗产。

“雅姿娘”巧手剪出多幅“鸿篇巨制”

文脉实践

今年5月上旬,潮阳剪纸非遗传承人陈小燕再次登上央视大舞台,在《黄金100秒》节目中亮相。节目中,陈小燕携女儿蔡韵颖演绎了一出《纸中舞》,现场展示了精湛的剪纸技艺,同时也为全国观众朋友展示了汕头小公园亭、潮汕工夫茶等“潮”味十足的潮阳剪纸作品,并把不久前登上微博热搜的网红“状元袍”剪纸服饰穿在女儿和学生身上,展示到央视的舞台上,惊艳了全场。

作为汕头市潮阳区的传统民间艺术之一,“潮阳剪纸”以造型灵活,构图以对称为主,结构严谨,饱满而不杂乱,尤其以“花中套花”的布局最具特点,疏密有致,剔透玲珑,表现力十分丰富,人物作品则形神兼具。

陈小燕的这两件“状元袍”称得上是她剪纸艺术的代表作,是出自她手的又一“鸿篇巨制”。据悉,陈小燕从小在汕头的潮阳农村生活,自孩提懂事之时起,每逢节日乡里游神赛会,琳琅满目的供品上面,作为点缀的各色剪纸就是她生活中最奢侈的“艺术品”,而心灵手巧的她也常常会拿起剪刀跟着“厝边老叔老婶”剪一些简单的花草虫鱼,并显示出一定的天赋。

得益于这种氛围的熏陶,陈小燕对剪纸艺术有着天然的爱,但这种爱好后来却被生活淹没在了记忆的

角落里。直到2006年,“潮阳剪纸”被列为首批国家级非物质文化遗产项目名录的喜讯传来,陈小燕备受鼓舞,决定以此为新的起点,重拾梦想,要将从前流失的时光追回来。

“剪纸一定要精雕细琢,一刀一剪都不得马虎。”陈小燕称,为了在技艺上得到更多发展,她前些年几乎是废寝忘食地在练习剪纸,每天都要剪到凌晨两三点才去睡觉的,而所剪的题材也从传统的花鸟虫兽,到风景人物,再到现代社会的精神面貌,几乎涵盖了潮汕大地丰富多彩的人文生活。

正是对剪纸艺术的深深喜爱和不懈钻研,陈小燕的剪纸水平日益精湛,并逐渐形成了“简中求繁、繁中求新、简繁相间、疏密有致”的剪纸特点。传统的剪纸,多以小幅作品见长,这与它作为供品装饰的传统功能不无关系,而随着时代的发展,这样的题材逐渐显出其单调和落伍的缺陷,假如不在题材上拓宽和创新,恐有被时代淘汰之虞,而且也很难被新一代的受众所接受和欣赏。

因此,从真正涉足剪纸这一门类,陈小燕就不遗余力地致力于题材的创新。2008年北京奥运会前夕,陈小燕历时5个月规划和创作了一幅208厘米X128厘米的巨幅剪纸作品《奥运圣火耀全球》,表达了中国人对奥运加油

陈小燕在进行剪纸创作

的激情,整幅作品构思奇特,下“笔”大胆,想象纵横捭阖,气势恢弘磅礴,堪称剪纸中的“鸿篇巨制”,令人叹为观止。

陈小燕的《奥运圣火耀全球》一经推出就引起不小轰动,并最终成功入选广东省纪念改革开放三十周年美术作品展,成为见证奥运盛事的艺术珍品;2012年的马年,陈小燕更是创作出一件6米多的剪纸作品“百

图”,将一百匹神态和造型各异的马,以一剪之功呈现在一纸之中;此外,陈小燕还先后创作了《上海世博会中国馆》《潮阳三瑰宝茶萃》《盛世同唱团结歌》《潮剧奇葩》等作品,还用她的剪刀为现实中名人“画”像,饶宗颐、陈伟南、庄世平和陈政明、肖映川、方展荣等人的形象经她的手剪出,特点凸显,形神兼备,生动传神,受到专家的一致好评。

陈小燕(左)将“状元袍”剪纸服饰作品穿在其学生身上进行展示

文/图 羊城晚报记者 赵映光

陈小燕的剪纸作品演绎了浓浓的潮汕人文风情

文脉溯源

“潮阳剪纸”是汕头潮阳地区的传统民间艺术之一,其兴起、发展与人们的生活密不可分,潮阳地区不论城市乡村,每逢传统节日、寿辰、婚姻嫁娶,都用剪纸贴在礼品上,多表现吉祥喜庆、福祿寿诞、五福呈祥、子嗣绵延、五谷丰登、六畜兴旺等祥瑞题材,以渲染喜庆气氛;另外也表现一些日常生活内容,如花鸟虫鱼、动物走兽、民间传说、神话故事、戏曲人物、市井百姓等。

关于潮阳民间剪纸的起源时间,如今相关文献还未能找到确切记载。但从剪纸作品的题材内容和刀法上研究,潮阳民间剪纸的产生与发育,可能在东晋“永嘉之乱”时,由迁入潮汕的中原移民带来并加以发展。

潮阳文化馆在上世纪80年代代挖掘整理民间剪纸工作中,收集到的500多件作品,其中一件用棕色丝纸剪成的作品《蝙蝠》,据考证为清朝雍正年间之物,是潮阳民间剪纸目前尚能见到的最早作品。

在多年的传承发展过程中,潮阳剪纸也曾几度兴盛又几度沉寂,然其传承的生态链条却从未断裂。从1986年至今,刘启本、翁木林、林荣坤等文化工作者都本着高度的责任心,努力地做好这门优秀传统文化抢救、传承和保护的接力工作。对潮阳剪纸进行挖掘、搜集和整理,从它的历史渊源、风格特点、分布情况等方面进行研讨、总结,并积极编印剪纸集、举办剪纸展和撰写论文来扩大它的知名度和影响力。

从中报剪纸之乡到潮阳剪纸入选全国非遗保护名录,他们都付出了大量的精力与汗水。同时,他们不忘培养传承接班人,从上世纪90年代对潮阳伊梨园幼师们剪技的发掘培养,到如今以文化馆为重点基地的对一批剪纸新秀的培养推介,都是可圈可点、行之有效的。近年来潮阳剪纸还被文化馆列入少儿美术课程,以保证传承的生态链不断裂。

20世纪80年代以来,潮阳当地政府组织力量对潮阳民间剪纸进行了挖掘、整理、保护和研究。1989年,整理出181件(套)近五百个花样,出版了《潮阳民间剪纸》一书。2003年,有五十多件潮阳剪纸作品入选《中国民间美术全集·剪纸卷》、《中国民间吉祥艺术博览》和《潮汕民间美术全集·剪纸卷》等书。1997年,潮阳区被广东省政府命名为“广东省民族民间艺术(剪纸艺术)之乡”。

剪纸作品“一帆风顺”

陈小燕的剪纸作品

文脉一周

近日,经省市有关专家评选,“追梦2021”汕头城市主题歌曲征集活动共有20首主题鲜明、曲调优美的歌曲脱颖而出,这些人围歌曲将通过多种多样的形式与市民“同乐”。

端午小长假期间,潮州非遗技艺、美食、特色民俗、茶馆等古城文化主题旅游大放异彩,广受游客欢迎,全市共接待来潮游客人数663417人次,全市旅游收入32993.05万元。

2021年“文化和自然遗产日”期间,揭阳榕城区文化馆开展了非遗宣传展演展示系列活动,通过线上线下相结合的方式,营造全社会共同参与保护传承中华优秀传统文化的浓厚氛围。

2021年汕尾市荔枝网上行暨名特产品直播带货节日前拉开帷幕,汕尾希望以“荔”为媒,将借助“网红”直播,带动当地荔枝等名优特产品在相关电商平台推广,帮助农户拓宽销路。(赵映光 赵瑞雅)