

奚小琴和她的学生们

黛瓦绿叶

留尼旺风情

小猫

鱼龙

奚小琴剪纸作品

卓然成家育桃李

奚小琴和孙继海分别是上海地区剪纸大师王子淦和林曦明的弟子,现在也已经是海派剪纸代表性的传承人。他们在剪纸上艺术成就斐然,同时培养出一批优秀的弟子,让海派剪纸走进千万人的心中。

奚小琴的老师王子淦,原来是老一辈民间剪纸艺人的学徒,那时师傅都要“留一手”,不会把自己的看家本事教给学徒。王子淦就开始“偷学”,慢慢地超过了师傅,当时老师傅的店里卖得最好的鞋花剪纸就是王子淦剪出来的。鞋花花样是现场脱稿剪,以刀代笔,即兴创作,并且要根据顾客的不同要求剪不同的花样,梅花和王字虎头是常见的图样。为便于刺绣,王子淦早期的剪纸风格细腻精致,十分注重线条,有着不差毫发的讲究。但善于学习的王子淦注意到北方传统剪纸粗犷质朴,大块面的运用,视觉冲击力强。他结合这两种剪纸的各自优势:流畅的线条加浑厚的块面,在上世纪七十年代末八十年代初,创作了一批崭新的作品,简练、夸张、淳朴、挺括,形成了自己独特的风格。

在授艺中,王子淦首先教给奚小琴正确、舒适的持剪手势,让她一定要注意,如果手势不正确,长时间剪纸,手上形成的老茧会磨出一道难看的印痕。正因为奚小琴是女性,所以老师会格外贴心,但他在教学上并没有放宽要求。奚小琴拜师之后的三年时间里,从脱稿剪方块圆圈开始,由简渐繁,每天的练习时间是八个小时,枯燥不说,手上都磨得起泡。在一天天的基本功训练中,奚小琴掌握了剪纸的技艺,也加深了对剪纸的理解,在之后的艺术创作中,才能达到随心所欲的境界。

回忆起老师,最让奚小琴感动的是他的无私精神。上世纪八十年代改革开放之初,外国人蜂拥前来中国观光,购买力强劲的日本人在参观工艺美术研究所时,剪纸常常一扫而空。王子淦为了给国家创收,索性住在工作室后面的一间小房间里,夜以继日地不断创作剪纸作品,只为求自我艺术突破,而不求报酬,他将剪纸艺术融入到了自己的生命之中,忘我付出,取得了好成绩,被评上了市劳模。王子淦还非常善于发现生活中有意义的瞬间和小事,以这些为灵感化作剪纸作品。比如作为京剧票友,他对于京剧行当非常熟悉,通过仔细观察揣摩京剧人物的扮相和脸谱,他创作的京剧题材的剪纸生动传神。

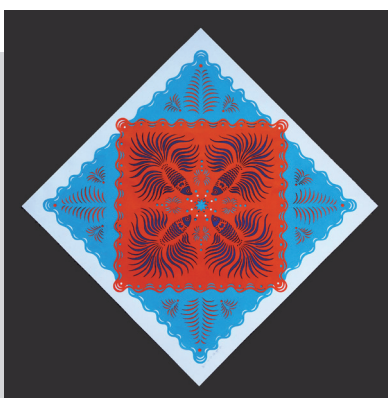
剪出海派的精气神

【文/王凯 图/采访者提供】

一张纸,一把剪刀,会做出多么神奇的创意?剪纸,这项遍布大江南北、城市乡村的民间艺术,让人看到了属于中国的红火和精彩。剪纸是镂空的艺术,讲究布局,讲究留白,它虽然工具简单,却能够变幻无穷,以小见大,包罗万象。

上海地区的剪纸融合了江南民间的剪纸工艺,经过近百年的演变,形成了独具一格的“海派剪纸艺术”。海派剪纸以纤细秀丽、构图丰满的风格见称,蕴含海派文化和江南文化特质,集中体现“上海文化”的精神气质。2008年,上海剪纸入选国家级非物质文化遗产名录;2018年5月21日,上海剪纸入选第一批国家传统工艺振兴目录。海派剪纸艺术之所以能够不断传承,不断发展,正是因为有一代又一代、一批又一批剪纸传承人和爱好者,他们继承传统的技艺,打磨自己的功底,在此基础上不断琢磨,也不断吸收新的技术方法,不断创新。

今年,第三届“模样”上海青年创意大赛围绕着“海派剪纸艺术”展开,以“寻找‘非遗青春’传承人”为主题,寻找剪纸艺术的传承类和创意类“非遗青春”传承人。此次《生活周刊》采访了几位海派剪纸的传承人和一批正在学习海派剪纸的爱好者,是期望通过讲述这些和“剪纸艺术”结缘的人的故事,让大家发现海派剪纸艺术在当代的生命力,让更多的人了解这项艺术,并同样乐于参与到海派剪纸的传承和创新中来。

奚小琴的学生石勤玲及作品