

奚小琴一直牢记王子淦的教诲，“眼光要凶”。“‘眼高手低’不要紧，知道怎么样才是好的，手是可以跟得上去的。但如果眼睛看出来好在哪里，想要高就很难了。”奚小琴一直对自己严格要求，因为艺术的探索是没有止境的。立体剪纸、双面书签剪纸、画彩剪纸……奚小琴并没有满足于停留在传统剪纸技艺上，而是不断地吸收新元素，进行新创造。《鱼龙》等作品是新探索的剪纸表现形式，纸镂空，镂出图形放中间，镂掉的形随机放周边，镂空形与镂出形同时展现于画面有热闹丰富感，剪纸图形的诞生一目了然。创作《小猫》这幅作品时，奚小琴用刀背在纸上刮擦，形成了绒毛般的纹理效果，逼真地展示了小猫的形态。

孙继海则是在整理上海剪纸申遗项目材料时结识了林曦明，拜师学艺，成为林曦明的关门弟子。

林曦明是国画大师，二十多岁就开过个人画展。他小时候也跟随父亲学习剪纸，致力于民间传统的手艺。上世纪五十年代，林曦明在上海的出版社和报社做美术编辑，他运用剪纸艺术，设计了许多图书插图，这个时期也初步形成了自己独特的艺术风格。他在上世纪六十年代出版的《怎样剪纸》，成为剪纸方面的经典教科书，引导很多人走上了剪纸的道路。林曦明的画家身份对他的剪纸创作影响很大，他善于综合各类艺术形式，把国画的大写意和抽象的特征融入剪纸中，形成自己独特的作品风格，大气、简约、粗犷而又丰富。林曦明在业界被称为“东方马蒂斯”，就是因为他的作品和马蒂斯一样，粗犷夸张，他不仅吸收中国的艺术元素，而且吸纳了国外的艺术元素。剪纸分为三大类型，一是民俗剪纸，二是现代剪纸，三是工艺剪纸。林曦明的剪纸就是“现代剪纸”，具有现代精神，贴近生活，贴近时代，也正是上海这座大都市才成就了“现代剪纸”。

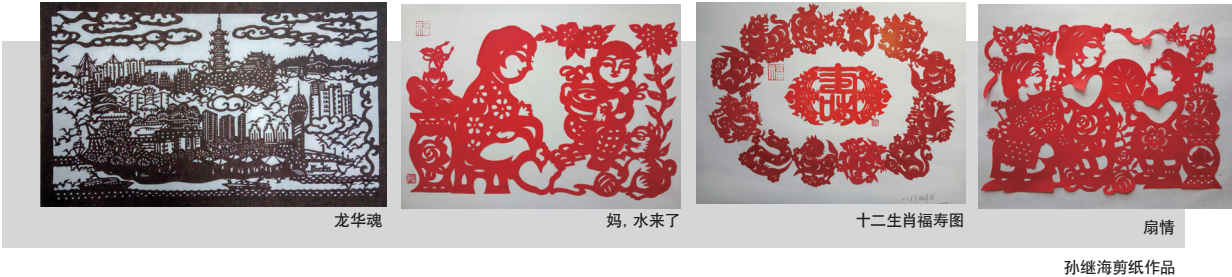
孙继海总结剪纸技法最大的特点是“千刀不断，线线相连”，作品完成后是一个整体，各个部分之间不能断开。剪刀的运用有三种技法，折剪、挖剪和侧剪，创作主要就是结合不同的技法。剪纸的技法里也包括刻，复杂的作品往往既要剪又要刻，刻纸能够表现一些细腻的细节。林曦明向孙继海提到过，刻纸是适应时代的需要，当时宣传土改政策，刻纸能一刻十几张，而剪纸最多只能剪几张，效率上刻纸更高，于是当时多采用刻纸。“心有型，随意剪”，是孙继海的六字口诀，这里的“随意”不是随随便便的意思，而是指要顺着自己的心意，剪刀的运用得心应手。

孙继海认为上海剪纸最大特征就是非常贴近生活，贴近时代。随地吐痰、乱穿马路、在阅览室中大声喧哗……对这些不文明现象的批评都在孙继海的剪纸作品中展示出来，而这种较为新颖的表现形式也让人们印象深刻。《补妆》这幅作品取材于现实生活的真实场景——一次活动的间隙，孙继海的一位学生抽时间补了一下口红。作品里人物线条优美，而作为衬托的花瓶则表现得十分细腻，整体构图和谐平衡。

创作之外，孙继海最重要的工作就是教授新一代的传承人，推广剪纸文化。他在南洋模范中学定期开剪纸兴趣课，也给浦东海派旗袍文化交流中心的学员上课。孙继海的教学方法是启发式的，他只教给学生基本的剪法，完全不限制学生的具体想法，不要求大家都剪得和他一样，所以大家的小作业没有重样的。孙继海坦言自己年龄大了，所以现在专门培养一些弟子，让他们也到社会上、到学校中去教学，让剪纸艺术更广泛地传播。

传承技艺入生活

从小喜爱手工的石勤玲一直想找一份和手工艺有关的工作，她来到工艺美术研究所应聘，被奚小琴看中，收了她做学生。就像奚小琴当初跟随王子淦学习剪纸一样，刚开始石勤玲也在奚小琴的指导下练了很长时间的剪纸基本功，虽然略觉枯燥，但是打下了扎实的剪纸基础。奚小琴在教学上是一位严师，她对石勤玲要求严格，会毫不客气地指出石勤玲剪纸上的不足之处。但是奚小琴对于石勤玲在技艺上的点滴进步都是看在眼里

孙继海剪纸作品

孙继海和他的学生们

补妆

的，随着时间的推移，石勤玲的技艺越发熟练，奚小琴对她的认可也越来越多。

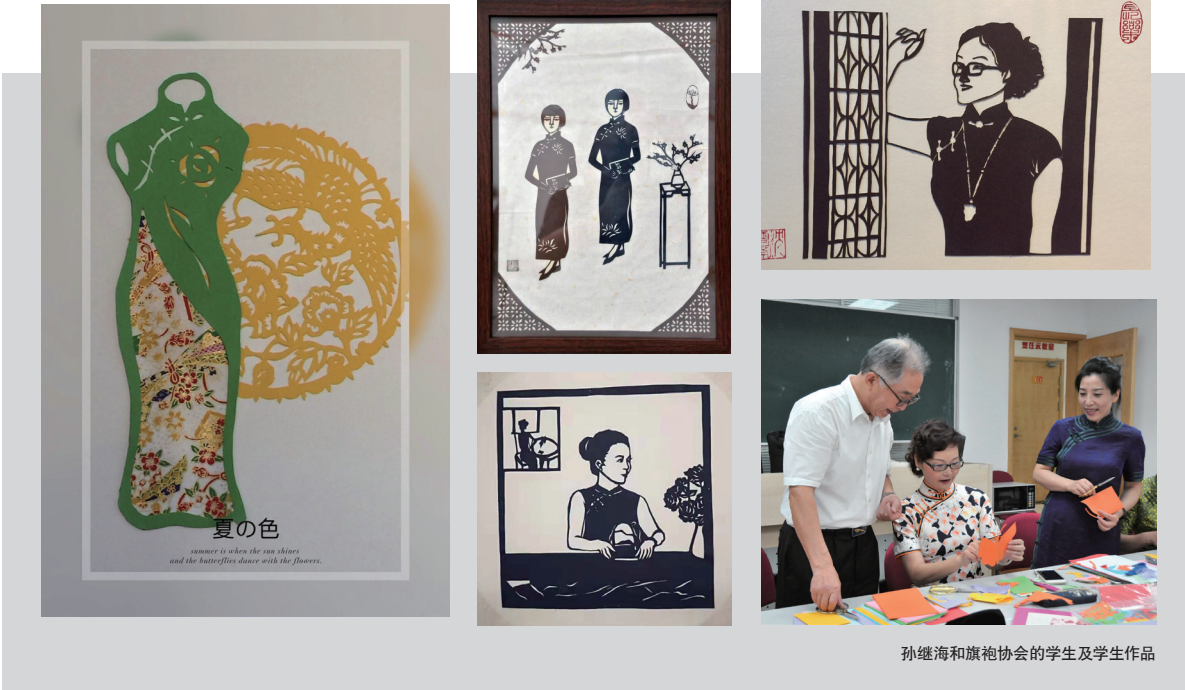
而上海市浦东海派旗袍文化交流中心采取的是另一种灵活的、自发的学习方式。成员都十分喜欢旗袍，在她们的理解中，旗袍代表的是海派文化和海派风情。当然，并不是仅仅穿上旗袍就能够成为海派文化的最佳展示，穿旗袍的人的气质要与旗袍相得益彰。于是交流中心开设了许多传统文化学习班，海派剪纸就是今年三月开设的，到现在已经进行了两期了。考虑到剪纸作为一项非物质文化遗产，交流中心找到海派剪纸保护地的枫林街道，联系到孙继海前来担任老师。

奚小琴和孙继海两位老师都对自己的学生尽心传授，不断肯定取得的进步。现在奚小琴的工作室墙壁上还挂着石勤玲的作品。从奚小琴这里，石勤玲学到的不仅仅是剪纸的一系列必修的技艺，更重要的，是以不断创新和发展的眼光，将剪纸更好地融入生活和时代。王子淦老师不断地开拓剪纸创新是后辈的榜样。石勤玲学习了一段时间传统技法后，渐渐地能融会贯通地进行自己的创作。党和国家的历史大事、改革开放的巨大成就，都成为石勤玲创作的题材。而生活中的灵感更是丰富多彩，小金鱼、小刺猬都进入了剪纸，让人感到浓浓的生活情趣。传统剪纸以各种纸张为载体，石勤玲则拓展到皮革，并且将这种剪纸技法的皮革作品运用到日常装饰上去，她的小皮包、手机套和手机壳上都是自己的“皮革剪纸”。今年八月，学习了八年剪纸艺术的石勤玲决定到现在的居委会工作。她应聘

时间的第一个问题是，是否可以从事文体宣传方面的工作。虽然她“跳了槽”，但是她并不想就此放弃剪纸。这是她的“私心”，更是她的“使命”。“私心”是目前的工作和她一直以来的剪纸学习很对口；“使命”是，让“非遗进社区”，让“剪纸进社区”。

旗袍交流中心剪纸班也能够做到和老师教学相长。沈雪琴、贡亮和卢秀莲是剪纸班的优秀学员，也是孙继海的得意弟子。沈雪琴虽然没有绘画基础，但是她会用“拼凑”的方法，看到喜欢的或是能用到的图片、图样，她会将其复印出来，然后再剪，整合成一个完整的作品。贡亮是剪纸班班长，也是公认的最勤奋的学生，对老师布置的作业，她能够剪三十多遍，甚至五十多遍，最后的作品就很完美了。卢秀莲以前学过油画，她的领悟力和创造力都较好，在一段学习后，也开始了学以致用，能制作一些剪纸书签，当作小礼物分送给朋友们。

一段时间的教学，也促成了孙继海的创作灵感。他的一组“蝶恋花”的作品，就是以旗袍为主题的，孙继海的得意之作《补妆》中的人物原型就是卢秀莲。剪纸班学员的作品更是充满了旗袍的婉约神韵。传统的剪纸作品表现人物时，并不太注意人物的身形线条，而剪纸班的作品里面的女性人物，穿着旗袍，线条优美，姿态优雅，展示了现代女性的知性美。👉

孙继海和旗袍协会的学生及学生作品