

纸艺这几年来在世界各国可谓是大行其道 在郑州,剪纸艺人不少,但掌握纸艺的艺人却很稀少 2008年李秀莲纸艺技艺入选郑州市非物质文化遗产名录 她让普普通通的纸有了生命

纸艺这几年来在世界各国可说是大行其道,原因除了纸材料价廉易得之外,纸本身的可塑性也相当高,是极佳的美术创作素材。纸艺DIY,正让不同年龄和性别的人们像孩子一样如醉如痴。当一些普通的纸,在我们手中变成飞翔的蝴蝶、绽开的花朵、可爱的时装小人时,心情也变得难以想象的精致。在此过程中,一幅图画、一套纸风铃、一捧花朵就轻易变成家里最跳跃的点缀了。

纸艺作品的类型很多,有形态逼真的手工纸艺花,有质感突出的立体画,还有雅致细腻宛如蕾丝图案的帕吉门纸画。不同的纸艺作品因为所选用的纸的不同也都别具风格。制作纸艺花的纸藤,表现力最强,颜色多且柔软。裁剪卷曲就可弯折成花瓣,然后用特制的铁丝将花瓣固定。而以刀刻技巧为主的立体画,则是完全不同的另一种感觉。将印有同样图案的纸根据层次的需要,按顺序重叠起来便组成了一幅画。帕吉门工艺画是源自国外教会的一种古老的手工,最早用羊皮作材料,而后才用纸代替。仔细端详帕吉门工艺画,你会产生不同的感觉:在图案中,你可以看到各种不同的表现色彩和因素。

在郑州,剪纸艺人不少,但掌握纸艺的艺人却很稀少。李秀莲的纸艺融合了传统的剪纸艺术、欧洲立体画、台湾纸藤花、日本折纸和帕吉门纸画的工艺,形成了自己独特的风格。

记者 苏瑜/文 张翼飞/图

剪纸领域中的另类艺术

进入李秀莲的工作室,不由得让人震惊,一幅幅栩栩如生的纸艺画充满立体感。走到一幅《孔雀》前仔细端详,发现每一根羽毛都那么灵动。“《孔雀》是我做得最多的,但我最喜欢的还是《凤凰戏牡丹》。”李秀莲说,凤凰戏牡丹的寓意非常好,自古以来都是艺人创作的绝佳题材。凤凰是吉祥鸟,牡丹是富贵花,二者在一起,更添吉祥富贵。而且,凤凰是传说中的,大家没有见过,也更有了艺术发挥的空间。

“这一幅是我废物利用制作而成的。红色的花是从装月饼的纸盒上剪下来的。蓝色的瓷花瓶则是从牙膏的纸盒上剪下来的。”李秀莲指着旁边的一幅画说。如果不是她解释,真的难以把这么美丽的画面和那些被我们常人当成废物丢弃的纸盒联系在一起。

纸艺来源于我国传统的民俗艺术——剪纸。纸艺类型很多,有形态逼真的手工纸艺花,有质感突出的立体画,还有雅致细腻宛如蕾丝图案的帕吉门纸画。李秀莲最喜欢的还是立体画。将印有同样图案的几张画卡根据层次的需要,用工具将其中若干部分镂空,再层层叠加粘贴,一份雅致的艺术品便诞生了。由于画面凹凸有致,所以产生很强的立体感。

“纸艺对于不同人群有不同的效果。对于儿童,可以训练他们的顺序、对位、层次、立体、造型、创意、专心、耐力、手眼协调、感觉统一、图像记忆与创造力、组织能力、观察能力等;对于成年人,则是个富有艺术的静态休闲;对于老年人,则可以陶冶情操,充实其生活。”

纸艺作为剪纸艺术领域中的另类艺术,在设计构思和创作方法上与其他门类有很大不同。每件作品都要经过多次失败才能成功,所以每件作品也都是独一无二的。所以,也具备一定的收藏价值。

“万宝全”的称号可是名副其实

旧时多把大家闺秀精通琴棋书画诗者称为才女。现代,把爱好广泛、会多项艺术门类的女性,也通称为才女。凡是熟知李秀莲的人,公认她是一位现代才女,还曾有人编顺口溜对她赞扬道:才女李秀莲,人老心不闲。技艺门类多,人称“万宝全”。

李秀莲“万宝全”的称号可是名副其实。她会的东西太多了,以至于她自己一下子都说不完。孩提时代,她跟随母亲在外婆家居住。印象里,外婆是个白白胖胖的老人,心地善良,不会高声言语。外婆的心灵手巧是李秀莲从妈妈的口中听说的。同样心灵手巧的妈妈,当时就靠给别人做针线活维持生计。耳濡目染的李秀莲也早就熟悉了女红手艺。五六岁的时候,在河南工作的父亲把李秀莲母女接来团圆。初来乍到的她们,靠着给别人做活赢得了好人缘,也贴补了家用。李秀莲很快就掌握了“钩、打、编、织、绣”的全套手艺,待到上小学时,她就开始穿自己钩的书包、自己做的鞋子、自己打的毛衣。

李秀莲为人开朗热情,也特别喜欢学习新东西。当时商丘县有一个有名的花匠用宣纸做花。她跑去学艺,做出来的月季、菊花形态逼真,人见人赞。结婚生子之后,李秀莲很少再做其他活计,开始给孩子做衣服。那时

候,她把碎布艺术性地拼接起来,给女儿做成衣服,时尚漂亮。

退休后的李秀莲在儿子的影响下,又迷上了收藏。尤其是钱币,玩得不亦乐乎。后来,喜欢热闹的她,又跑去学跳舞。之后,她成了铁路局老年大学最认真又最活跃的“学生”。美术、摄影、书法、国画、装裱……老年大学里的课程,她几乎学遍了,而且似乎都小有成绩。

2003年,铁道部从北京请来了工艺美术大师,来老年大学传授技艺。李秀莲和其他几位“高手”被选中参加此次培训。这一次学习,李秀莲的布艺和纸艺有了极大的提高。她没有照搬老师的技法,而是综合自己多年的实践加以改变。最后,当她拿着自己制作的绿色牡丹给老师看时,老师惊讶地说,比我做得好,立体感更强了。

随后,老年大学工艺美术班开班了,李秀莲自然成为授课教师。除了纸艺、布艺,她还教授了中国结和丝网花。学员达数百人。其中布贴画是她的强项。此画以布头为原材料,以布的颜色、纹路和质地为依托,采用平贴、包贴、镶嵌等手法,可制作出细腻优雅的人物、风景和各种动物花卉等装饰图案画。编织是一项传统手工艺,李秀莲采用现代材料,编织出如包装盒、手提袋、丝网花、香皂花篮等多种精巧的工艺品。

“我是不用发愁后继无人呢!”

1942年出生于山西文水的李秀莲,从1960年开始一直从事语文教学,也正是由于文学功底深厚,造就了她对民间文化的浓厚兴趣。2005年4月,铁路老年大学为其举办了一次个人手工艺品展览,展出各类手工艺品50多幅,具有一定的社会影响。

李秀莲性格开朗,说话风趣幽默,人缘非常好。她在人前常说,喜爱民间工艺,就是为了陶冶情操,广交友友,博采众长,使退休生活更加充实。由于生活丰富多彩,从来就没有过失落感。

李秀莲的女儿陈晶也是一位教师。同样聪慧的她掌握了李秀莲的绝大部分技艺。陈晶的女儿今年上初三。因为课业比较紧,李秀莲和陈晶没有让她学习其他的。但小姑娘受到影响也非常喜欢,听说她的中国结手艺也十分了得。虽然参与评选非物质文化遗产的只是“纸

艺”,但其实李秀莲的中国结堪称一绝。她也经常以“中国结艺术大师”的身份受邀参与各种活动。

李秀莲说,中国结是中国传统的装饰结,是中国特有的民间手工编结装饰品。中国结由于年代久远,其历史贯穿于人类史始终,漫长的文化沉淀使得中国结渗透着中华民族特有的、纯粹的文化精髓,富含丰富的文化底蕴。“结”字也是一个表示力量、和谐,充满情感的字眼,中国结不仅具有造型、色彩之美,而且皆因其形意而得名,体现了我国古代的文化信仰及浓郁的宗教色彩,体现着人们追求真、善、美的良好愿望。

“这手链,还有这龟,都是我外孙女编的。”李秀莲自豪地说,幸福之情溢于言表。“我是不用发愁后继无人呢!”