

剪纸艺术家周烨： 剪出黎族文化最美风华

文\海南日报记者 刘笑非

匠人匠心⑮

远处是霸王岭群山,近处是木棉盛开,两头水牛在水田里悠哉,一对青年在槟榔树下缠绵,好一幅纯美的黎乡农家风情画。

但倘若这幅画只有一种颜色,又是怎样一幅风景?

在昌江黎族自治县石碌镇的一间画室里,47岁的剪纸艺术家周烨手中铁剪飞舞,几把刻刀“笔走龙蛇”,一张平常不过的红纸,就成了反映乡村闲适生活的风景画。

剪纸,是一门古老的艺术。从秦地到岭南,每一朵窗花的背后,都诉说着一种文化、一个故事、一段时光。于周烨而言,剪纸曾是童年启蒙的载体,而如今已被他当做毕生的事业,其中缘分,不仅仅源于对艺术的不懈追求,更得于对民俗文化的主动传承。

从独自探索到博采众长,从不为人所知到赢得赞誉,周烨的一剪、一刀,不似二月春风更像灵活画笔,“画”人物、“画”故事、“画”民风,也“画”生活。

剪纸艺术家周烨

周烨的剪纸作品《夫妻合》

初心

生于昌江乌烈镇乌烈村的周烨,从小便对新鲜事物格外好奇,而诸多乡村闲趣之中,唯有窗花剪纸,让他肯沉下心来慢慢钻研。

“小时候,村里每每遇到红白事,老人们都会按照黎族的传统习俗,剪上一批窗花和剪纸,看着老人们用手里的剪刀完成精美又栩栩如生的图案,我这个小孩子当然感兴趣了。”回忆起山村里的童年和老人手里的那把剪刀,周烨感叹,从那时起,他便与剪纸结下了缘分。

一把剪刀剪花卉、剪动物、剪山水、剪人物,拿着剪刀的周烨走出了山村,本着这份执着,他在大学里选择了美术专业,希望借助专业的美术训练,进一步精进自己的剪纸技艺。

“中国古老的剪纸艺术,大体上而言,北多为剪、南多为刻,创作形式的固定意味着发展方向的不同,艺术上的突破与成就也呈现在两个方向。”周烨说,相比之下,传统的黎族剪纸创作更加自由、题材更为广泛,从窗花年画到山水风景,一把剪刀一张红纸,便能完美呈现。

为了给创作带来更多的可能性,周烨还融合了北方剪纸与南方刻纸两种创作手法,结合黎族传统的民俗文化,创作出了一幅幅具有鲜明民族特点的作品。

有了自己探索的创作方

向,周烨的灵感一发不可收拾,《爱的丝语》《永结同心》《生命之源》《夫妻合》《婆媳情》等7幅展现黎族人民普通生活的作品,不仅构成了一个完整的黎家生活故事,其中所蕴含的民族文化内涵,也让他收获了不少国内艺术家的赞誉。

此外根据时政热点创作的《雨露清莲》《重托》等作品,在当地的百姓群众间同样引发了热烈的讨论。

来自山海黎乡的剪纸艺术,慢慢有了全国性的关注度。

斩获

作品有了名气,外出参展的机会也多了起来,但周烨的生活重心仍旧在外出写生与埋头创作之间。“艺术源于生活,而最终也将回归到生活的本源,脱离了山水之间的黎家生活,再优秀的作品也没有了灵魂。”周烨坦言,他希望得到优秀剪纸艺术家们的认可,但更希望自己的作品能够还原农家美好生活的本真。

优秀的艺术作品不会缺乏关注,随着周烨的作品被越来越多的人熟悉,来自业内的认可也随之而来。2011年,周烨参加了南京大学举办的“中国民间剪纸高级研修班”,得到了与国内优秀剪纸艺术家们交流的机会。

当你满怀热情,生活往往会浇一盆冷水。

“海南也有剪纸?”“中国传统的剪纸‘地图’里,海南还是一片空白。”……面对质疑的声音,周烨很清楚,与陕西、山东、

江浙、岭南等地传承百年乃至千年的剪纸文化艺术相比,海南的黎族剪纸犹如新生儿。既然还不为人所知,那就用作品说话。

现场创作,讲解内涵,周烨的一幅幅作品展现的不仅仅是记忆,更是海南本地黎族人民的民族文化、民俗风情和真实生活。而“剪刻结合”的创作方式,加之作品当中的细节思考,同样给大家带来了全新的创作思路。

“活动结束后,就没人再问‘海南也有剪纸’这样的问题了。”周烨笑道,传播了海南的剪纸文化,是自己最大的收获。而随后的2012年,成了周烨的“丰收季”,他不仅在当年受邀担任中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会副秘书长,还于年底加入了中国民间文艺家协会。当年创作的试验性纸雕作品《飞天》,还在8月的“辉发杯”全国剪纸艺术大展中荣获金奖,作品《爱的丝语》则在全国小幅精品展中荣获优秀奖。

收获荣誉无数,周烨在2013年成为我省第一届工艺美术大师,如今他思考的,是如何把这项从黎家生活中提炼出来的技艺,“还到”年轻人的手上。

传承

在昌江红田学校的课堂里,周烨每周都有两次机会站上讲台,用最通俗易懂的方式,将最基础的剪纸教给同学们。

“窗花剪纸难吗?”“难!”

“想学吗?”“想!”面对零基础的学生们,周烨十分清楚,想要在短时间内传承黎族的剪纸技艺根本不现实,自己能做的与其说是技艺的传承,倒不如说是精神的传递。

“当年之所以选择这条路,本就是受到了村子里剪纸艺术氛围的感染,如今为孩子们创造出条件,也希望他们之中有人能继续发扬黎族的传统文化,用剪纸的形式,去发现生活中的美好。”周烨说,课堂上教会孩子们的,只不过是最简单、最基础的窗花剪纸,为的是先提起他们的兴趣,了解自己的文化,然后才能谈传承。

有意思的是,不仅是学校的学生对剪纸技艺产生了兴趣,连老师们也成了周烨的学生。“老师们对于剪纸有更成熟的理解,创作起来也更容易找到技巧。”周烨说,他也着力培养着几位老师,希望借他们的手,让更多人了解、学习黎族的剪纸技艺,也让这份独特的民俗文化在更多人中间传递。

一把剪刀,成为周烨发现、传承黎族民俗文化的载体,在他的作品中,制陶、织锦等内容随处可见,而用剪纸的方式来传播黎族同胞的平凡生活,也圆了他当初的那一份初心。

在周烨心中,那个好奇地看着长辈们剪纸的黎族男孩从未长大,只是他手中的剪刀换了一把又一把,剪出了黎族文化最美的风华。

(本版照片均由受访者提供)

周烨剪纸作品《爱的丝语》

周烨的纸雕《飞天》