

尚流薪传 中国骄傲

PRIDE OF CHINA

华夏之魂，源远流长。在当代中国的人文脉络中，找寻薪火相传的根基与情怀

千刻不落，万剪不断

新春之际，千门万户换新颜。剪纸，是传统春节中不可缺少的美的点缀。《尚流 Tatler》在生生不息的剪纸艺术中寻找了具有代表性的三位艺术家，她们既是这门古老“女红”的传承者，更是将其与当代精神结合的先锋人物

所

谓剪纸，从广义上来说，是在纸作为材料出现之前就已经广泛存在的艺术技法。中国的剪纸本质上是一种“镂空”的艺术。在

汉代以前，人们在金箔、皮革、丝绸甚至树叶等薄片材料上以雕、镂、刻、剔的方法创作出栩栩如生的画面和形象。随着纸的诞生和普及，这种依靠简单的工具和材料便可完成的艺术形式从未中断过，成为了几个世纪以来，千家万户里藏在细节中的小美好。

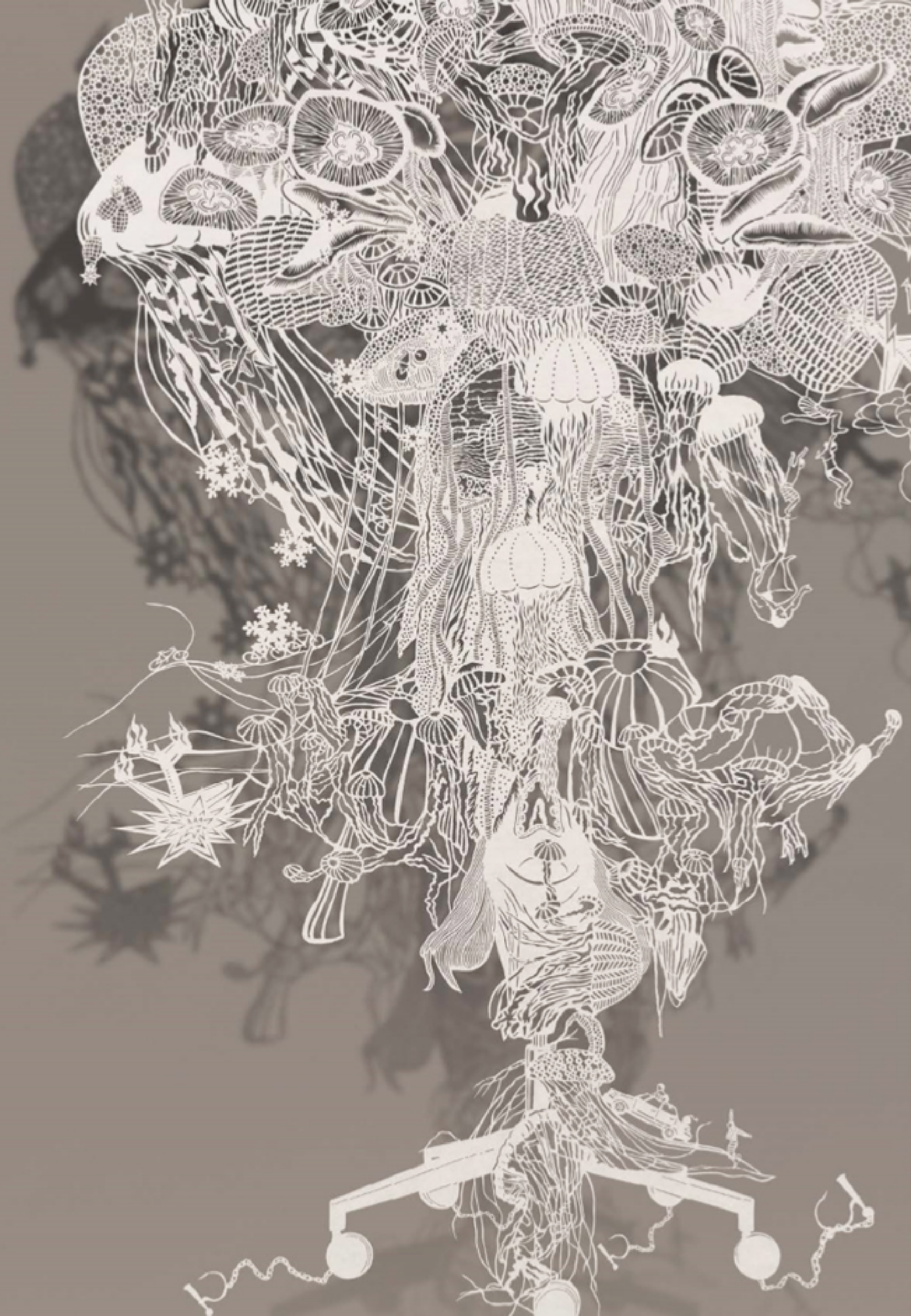
大众印象里的剪纸在南北朝（公元 386-581 年）时期已经相当成熟，我们耳熟能详的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”的诗句，而中国最早的剪纸作品被认为是新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝时期五幅团花剪纸。到了唐代，诗歌里面则频繁地出现有关剪纸的描述，杜甫《彭衙行》中有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的句子，李商隐亦有“镂金做胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的描述。当时，以剪纸招魂的风俗当时就已流传民间，而从现藏于大英博物馆的唐代剪纸可看出当时的剪纸手工艺水平已经极高。到了南宋时期，已经出现了以剪纸为职业的行业艺人。整个行业在明清时期走向全面的成熟和鼎盛，从

庙堂宫廷到民间乡里，剪纸几乎成为了一种必备的艺术装饰。而且，从纹样、用料、用色来看，民间的剪纸审美正在形成独特的中国风格。

不得不说，也许剪纸已经在大众心中形成了刻板印象：一位老妇人，手握剪刀，摆弄红纸，剪出各种细密、繁复、精致的例如百子图、凤凰、“福”字等传统祈福图案。然而，剪纸远不止于此。随着时代更迭，越来越多的人从民间乡里转入城市生活，剪纸这种刻板印象里的民间民俗技艺也正在蜕变，现代新兴剪纸艺术应运而生。还是那把刀剪，还是那张纸，当都市艺术家怀着对传统技艺的敬畏与眷恋将当代人的各种喜怒哀乐以及艺术追求凝聚其中的时候，剪纸也焕发了新的生命力。

于是，它不再仅仅是节庆日大众日常的装饰品，更是剪纸艺术家自我情感表达的载体。他们在保留并强调传统剪纸画面的单纯、强烈、平面、复数性等特征的同时，对剪纸艺术的表现材料和媒介做了不同程度的开拓，以新的材料作为突破口，新的科技手段和展览形式探索其当代艺术性，剪纸正在变成如同绘画、摄影一样的表达成熟且语言丰富的独立的当代艺术形式。

“原子水母
(Atomic
Jellyfish)”
Bovey Lee:
Conundrums,
Rena Bransten
Gallery

宣纸之上，镂刻天地

李宝仪，华裔剪纸艺术家

出生于中国香港的李宝仪，是来自美国宾夕法尼亚的剪纸艺术家。她自幼学习书法和绘画，并获得了香港中文大学的艺术学士学位。随后来美国，相继取得了加州大学伯克利分校的艺术硕士学位和纽约普拉特艺术学院的数码艺术硕士学位。在从事了十年的数字媒体的教学和工作后，李宝仪开始怀念起最初用手来进行创作的那种触感，加之一系列后期积累的新媒体创新和方法，她开始了将技术和手工艺整合起来的全新尝试。2005年，李宝仪创作了第一部剪纸作品。

传统的剪纸作品多采用正形负形、对称折叠、撕烧烫染等手法，而当代的剪纸艺术家们则在民间剪纸艺术的基础上，加入立体分层、叠加、旋转等多种现代艺术方式进行演绎。除此之外，当代的剪纸作品也从传统表现为民俗内容转变为关注个人内心世界和情感感受，加入了对“人”本身的思考。李宝仪的作品立足于当代剪纸艺术，更多地探讨了对都市的痴迷和对于自然渴望之间的矛盾与对立。

李宝仪大多数作品都是以宣纸为载体，并以数码作图和手工雕刻相结合进行创作，这其实是她本人艺术学习之路的完美映射。李宝仪年幼时开始学习书法和绘画，从某种意义上来说，当前所有的创作都是这些早期的艺术形式的自然延伸。只不过，早期是用笔在纸上作画、书写，而

今只是将笔换成了刀，剪纸作品其实就是用刀来作画，在虚实之间创造出来的一种视觉形式。

李宝仪非常了解中国的传统剪纸艺术，并对其有着非常深刻的洞察和反思。历史上，剪纸曾是中国女性的一种消遣，多数反映了古时女性的日常生活，常常描绘的都是一些农耕景象、民俗风情、静物和装饰品，但这些内容非常泛泛，甚至毫无情感可言。甚至这些作品还可以被不断地复制、重复，作为茶余饭后或者打发时间而存在。尽管这些创作也是需要一定的技巧，甚至从美感上来说，也拥有一定的艺术性，但却无法像主流的书法作品或者绘画作品一样获得认可，从而创作者们最终也无法被记住、被流传。而之所以剪纸沦落为一项仅有技术而缺乏生机的古老艺术，恰恰是因为它里面缺乏创作者的主观思考和情感表达。所以，在李宝仪的作品里，她极力想要表达一些个性的东西，比如社会和政治观点、个人经历等等，都是为了让剪纸这项工艺上升到艺术实践，从而创作出更具当代风格的作品。

李宝仪甚至摆脱了剪纸的传统做法，将很多技术性的方法加入其中。利用电脑作图进行分层拼贴，随后再以手工雕刻和切割实现最终成形。回想当代人近乎完美的生活，在一切都归于宁静和平衡之后，艺术创作就放眼于大自然。李宝仪认为，现代人对自然的过度开发一定程度上减少了可以体验到的宁静，所以将其反映到自己的作品之中。“我的作品反映了我们运用机器和技术对自然环境做了什么，而自然又对我们人类做了什么。”现在技术的提升，让剪纸工艺增加了新的活力，但究其本质，作品中的思考才是剪纸这项古老的中国文化从技术走向艺术的必经之路。