

“身边的感动”·台州最美乡贤

张秀娟:乡土剪纸,创新传承

人物名片

张秀娟,58岁,临海括苍镇人,临海市城西中学教师、张秀娟剪纸博物馆馆长、括苍镇知联会会长、临海市侨界精英工作室领衔人、浙江省劳动模范、台州市第六届人大代表。作为省级非遗“临海剪纸”代表性传承人,30多年来,张秀娟创作了近2800件拥有独立著作权的剪纸作品,其中30多件作品被各级博物馆收藏。

台传媒记者卢昕文/摄

回归民间,走向世界

“在浙江师范大学进修时,导师盛世收藏的理念点醒了我,待到国家富强,人们会重新认识剪纸艺术的价值。”张秀娟说。此后,她走访了大量熟悉临海剪纸的老一辈手艺人,在十几年中复原出上千种剪纸的传统花样。

张秀娟始终秉持着要将“临海剪纸”传向社会的观念,“用更开放的态度去看待传承这件事”。身为城西中学的美术老师,在教育部的号召和学校的支持下,临海剪纸进校园的设想很快得到了实现。

1997年开始,张秀娟开始在课堂上加入剪纸的内容。在学校里的张秀娟名家工作室,记者看到了一本教材《花鸟与团花剪纸》。这是2003年,张秀娟在老年大学开设课程时专门编写的。“教初中的学生不一样,我更注重于培养孩子们的创新能力和动手能力,教材拿过来用的时候,我做了一定的调整。”张秀娟说。

后来,她主持开发的《临海剪纸》课程,被正式列入浙江省九年制义务教育精品课程。临海剪纸逐渐走出家族传承的局限,焕发出新的生机。

2014年,张秀娟在紫阳街拥有一家以自己名字命名的博物馆。张秀娟剪纸博物馆面积不大,只有350平方米,数以千计的作品只能定期轮换展览。

此外,张秀娟还在这里开设了研学课程,学生以中小学为主,其中每年接待的海外留学生、华侨学

人、国际友人就有千余人。根据不同的群体,张秀娟设计了不同的课程:年龄小的学生动手能力不足,但是想法天马行空,就教他们脱稿剪纸;给成年的学生教授的花样则比较复杂,让他们“照葫芦画瓢”;面向国际,张秀娟更希望以剪纸艺术为载体,讲好临海故事、中国故事。

立足现代,创新发展

“藏在深山无人识,一举成名天下知。”在2005年全国第一次非物质文化遗产普查中,临海剪纸的艺术魅力惊艳世人,张秀娟也是从那一年开始自己的创作。

以张秀娟为代表的“临海剪纸”,最为突出的就是制作“雕花样”和“绣花样”的绝技。在此基础上,张秀娟从无骨花灯上汲取灵感,吸收了“凿花”“针刺”等技艺,又从蓝印花布的样式中,融合了“镶烫”的技艺。

2006年,张秀娟终于在“神州风韵”全国剪纸大赛上崭露头角,获得了铜奖,成为剪纸艺术界冉冉升起的一颗新星。

在赛后的研讨会上,王伯敏教授的发言深深触动了张秀娟。“剪纸不能永远靠匠人的情怀在做。”她决心改变剪纸“有用而不贵”的现状。

要想剪纸更具收藏价值,就必须找到新的材料来代替传统的纸张。“我找了二十几种材料。”一开始,张秀娟受北方皮影戏的启发,尝试了动物皮,但是不够薄,就很难表现临海剪纸传统的“针刺”手法;树叶树皮则太脆,难以保存……

直到2010年,临海剪纸的创新工作有了眉目,“我找准了丝绸作载体的方向”。这时一个巨大的问题摆在张秀娟面前,丝绸的经纬线是散的,很难固定住。

于是,张秀娟跑了全国很多丝绸厂家,买来不同种类的丝绸进行研发,花了两年的时间,终于研发成功,并且申请到了专利。

“我相信丝绸剪纸的前景不可限量,所以敢于投入。”张秀娟笑称,研发相当“烧钱”,美术老师的主职是她最大的底气,“每月有工资,再加上我对物质条件也不讲究。”

艺术先行,产业共富

2009年,张秀娟成立了剪纸工作室,丝绸的华贵和临海剪纸中的吉祥剪纸非常相配,她创作的《临海风光》《百福图》等作品,成为工作室主打的产品。

《百福图》也是张秀娟擅长的书法剪纸,谈到创作过程,张秀娟将其比喻为“十月怀胎”,所有的福字都来源于古籍,“临海习惯把福字写得很长,我们叫‘长福’,温岭靠海,福字的笔画写得像水波一样,花了好几年时间才把字凑齐。”张秀娟说。

但要表现朴素的书法剪纸,丝

绸就不再适用,张秀娟又研发了带有“张秀娟剪纸艺术”水印的特制纸,她坚信只有提高仿制的门槛,才能让剪纸在市场上走得更远。

“工作室只有四五个人,可以剪一些小件的作品,大幅的作品还得靠自己。”张秀娟笑着说,“还好女儿愿意接我的班。”

张秀娟的女儿杨雨潇留学归国后,带来了艺术产业化的理念,工作室陆续推出了剪纸杯垫、剪纸挂件等日用品,同时帮助20多个工人实现就业。

疫情期间,杨雨潇在直播平台开设“非遗课堂”,每天在线教授剪纸技艺,让零基础的学员也能跟着课程随手剪,解锁宅家新姿势。

在张秀娟的努力下,“临海剪纸”已经成了远近闻名的文化品牌。近期她正忙于建设位于括苍镇的张秀娟剪纸博物馆总馆。总馆面积有3000平方米,是一间两层的小院。“这里地方大,研学能同时接待300人,较以往翻了10倍。”张秀娟介绍。

此外,她还在当地开展观光农业的创新设计与尝试。“农文旅融合是现今乡村振兴的一项创新实践,我希望把剪纸文化带到括苍镇的田间地头,带动农户们共同富裕。”张秀娟说。

共建文化示范区 共享文化幸福感

周鹏:天台是我的创作原乡

《寒岩雪霁》

台传媒记者元萌

80后青年画家周鹏,祖籍山东青岛,来到天台从事绘画教学与创作已有15载。作为新一代画家,周鹏以工笔花鸟作品见长。初看他的画作,设色清淡,隽秀温润,但在精微之处又能领略到北方人的豪爽洒脱之气。兼工带写、静中有动、南北兼容,种种特质构成了他作品背后的独特灵魂。

创作不止

一场春雨过后,山涧幽溪淙淙流淌,崖壁上的山花摇曳生姿。清澈的溪面上,几片落花逐水而去,一只白鹭静立水间,仿佛在品味此间的清寂禅意。2021年入选国展的作品《幽溪春意》,代表着周鹏近年来的创作方向,就是在自然山水中发掘出一方精神净土。

周鹏延续了多年的系列创作《幽溪春意》《幽溪春色》《春满溪图卷》等,以水墨、设色、工笔、写意等不同手法表现同一主题。创作的灵感来源于他某次外出写生时,看到漫山遍野开得烂漫的金樱子花,就像瀑布一样倾泻而下,如此蓬勃的生命美感,在他的脑海里挥之不去。回家之后便立刻开始着手创作。

中国画的意境与表现方式,一直是周鹏所钟爱的。早在山东齐鲁艺术学院和中国美术学院求学期间,他就一直坚定走国画这条道路。他从两宋的院体画入手,写生临摹,又从明清的写意画开拓,纵心放笔,涵养功夫,不拘泥于传统,力求在不断创作中开辟属于自己的风格。

周鹏的国画作品《家园》,曾于2018年获台州市教育系统第二届优秀美术书法作品展金奖。作品描绘了清晨时分的始丰溪,成群的白鹭在溪岸沙汀上聚集,如同一群隐士在守望自己的家园。“如今随着城市化发展,江海河流的生态恶化,很难见到白鹭的身影了。借此创作,我希望人与自然和谐共生的美好愿景能够实现。”他表示。

越是不着痕迹,越是耐人寻味。这幅作品以灰色为主调,画面主体的白鹭以白描的手法表现,周围坡岸水草草意笔写出,水面和氤氲的雾气以水墨渲染气氛,通过画面的弱差色阶表现出了“绚烂之极归于淡”的意境。

周鹏平时爱读寒山诗,他常常会想象寒山子当年在寒岩洞里隐居禅修时,与天地对话,与鸟兽同语的情景,寒山子淡泊超脱的风骨也令他神往。曾入选省青年美展的作品《寒岩雪霁》,灵感正是来源于与天地、与自然和合的寒山子。画面上,隆冬时节的寒岩一片静寂,唯有几只山鹊嬉戏于空谷之间,透露出一丝清冷萧瑟之意。

画为心迹,笔落之处,皆是一个人心内世界的流露。周鹏生于

齐鲁大地,深谙孔孟之道,如今客居天台之间,又深受山水人文滋养。谈到接下来的创作计划,他打算深入挖掘和合文化与诗路文化的精神内核,创造出更具精神气度的作品。

第二故乡

2008年,周鹏作为引进人才,在天台艺术馆的牵线搭桥下来到天台,从此在这里落地生根,成为了一名“新台州人”。他现为浙江省美术家协会会员、台州市美术家协会理事、台州书画院画师、千竹书院成员、台州九社成员,任教于天台艺术学校。

执教的15年时间里,他见证了天台艺术学校少儿美术课程从无到有的过程。教学创作之余,他也会到当地的“文化超市”、文化礼堂等开展公益培训,为天台的美术教育推广工作尽自己一份力量。

经历了早年客居天台语言不通、习惯不同等问题,如今的周鹏已将天台视作自己的“第二故乡”,如鱼得水地徜徉在自然山水间,体会当年唐诗之路文人墨客的隐逸之乐。

在天台生活的这些年,让他深爱这片土地,他的足迹遍布天台绝大部分山水。天台的山林幽壑、闲花野卉,都成了他创作的灵感源泉与素材宝库,都凝结成了他笔下的生动气韵。

他回忆道,早在学生时期就来到天台山写生,石梁的宏伟、琼台的幽静、赤城的霞光,都让他大开眼界。神山秀水的天台山,不仅是古代文人墨客的朝圣之地,也是当代人艺术创作的风水宝地。

“在天台,我不仅受到了山水的滋养,更受到了文化的滋养。”周鹏说,“我的创作离不开天台的山水,也离不开深厚的佛道文化、隐士文化与和合文化的影响。未来,我将描绘更多天台的人文山水,用创作反哺我的精神故乡。”

《幽溪春意》

乐屿民宿:山野馈赠的祝福

民宿一角

台传媒记者单露娟/摄

乐屿民宿坐落在神仙居脚下一个名叫前塘的小村庄。下了高速,伴着青翠的山色一路前行,没一会儿就到达目的地。

民宿的门户并不起眼,隐匿在村里众多民房中。步入其中,方知它的奇妙。

在民宿主人李佰川的带领下,记者参观了乐屿。

民宿一共有四层,一层是餐厅和休闲区,余下几层皆打造成了客房。温馨、明亮、时尚,应该是大部分人进入乐屿的第一感受。干净的落地窗,原木色的书柜,宽敞的沙发,精致的吊灯……阳光透过玻璃洒进大厅,给一切事物都镀上一层金色的外衣。吧台飘来若有似无的咖啡香,舒缓的音乐在房间内流淌。此时,若是点上一杯咖啡,在靠窗的沙发上小坐,大概就是许多人向往的岁月静好模样。

“我们的咖啡都是现磨的,很受客人喜欢。”李佰川说。一楼最别出心裁的设计,当属中庭的水景。挑空的庭院,让天光云影

都落入几何形的池面,少许绿植点缀其中,给整个空间都增添了一番意境。靠边是白色的楼梯,从这里可以通往楼上的客房。

“我们一共有11间客房,有亲子房、山景房、双人房等多种房型。每个房间都配备了超大落地窗或者露台,拉开窗帘就可远观神仙居之美景。”李佰川一边领着记者上楼,一边介绍。

和楼下大厅一样,楼上的房间也以原木色和白色为主调,风格偏日式,还打造了全屋智能家居,只要客人开口发出指令,灯光、窗帘都可以自动打开关闭。

如李佰川所言,从房间的落地玻璃窗出去,神仙居景岩的景致一览无余。他介绍,“别看就是一座山景,一天中不同时间段看景岩,不同的光影照过来,景色都是不一样的。”

乐屿还值得一提的是,就是坐拥2000多平方米的户外草坪。在这里,白天客人可以扎帐篷露营,围炉煮茶;夜幕降临,可以看一场露天电影,开一场露天KTV。草坪上还有动物牧场,里面养了羊、鸡、鸭、鹅等,很受孩子的欢迎。

二

美好往往不是一蹴而就的,为了打造这一处民宿,李佰川一家花费了许多时间和心血。

1967年出生的李佰川是土生土长的仙居人,凭着不错的厨艺,他和妻子经营了20多年的土菜馆。

“仙居有很多民宿,因为我们家口味好,所以很多民宿老板都喜欢来我们这里吃饭,还会帮忙介绍客户。”一来二去,大家就熟悉了起来,李佰川说,“因为年岁上来了,有人建议我也可以开家民宿,这样不仅解决了自己以后养老住宿的问题,不做餐饮后,也能有一份收入。”

想起老家荒废破败的老房子,李佰川心动了。他将自己的想法告诉了家人,得到了大家的一致认可。

2017年,一家人着手民宿打造事宜。虽然对这一行很陌生,但一家人都有办好民宿的决心。李佰川让儿子前往杭州进修了两年民宿管理,自己和妻子则前往全国各地的知名民宿体验、学习。

“我们去了许多地方,对接过许多设计师,最后才确定杭州的一家设计公司,光设计方案就花费了30万元。”没让一家人失望,设计师给出的图纸击中了他们的心。

2018年,民宿开始动工。“因为设计师在杭州,来现场不方便,我们只能在微信上跟设计师沟通,耗费了不少精力。比如在做中间庭院水池时,现在看到成果觉得很简单,但是在施工时涉及到排水系统的改造,很麻烦。”

为了达到满意的效果,施工进行了一年多。“我们走的是简洁风格,事实上,越简洁施工难度越大,因为在这种简洁的外表下,一点点小瑕疵就会被无限放大,所以对细节要求很高。”

2020年7月,民宿终于投入营业。

三

李家人给民宿起名为“乐屿”,这个名字包含了他们一家对客人的美好祝愿。

奇妙的房子

李佰川的女儿说:“小时候每到中秋,亲朋好友就会相约去景岩赏月。家里的长辈说,这是很早流传下来的习俗,景岩上的那一轮圆月寄托着先人的祝福。我们家就在景岩脚下,景岩意为吉祥之星,我们希望让更多人知道这个地方,让景星福佑四方宾客,希望我们这里住宿的每一个宾客,都能收获一份快乐。”

民宿营业后,李佰川没有去大肆宣传打广告,“我希望靠我们的服务赢得口碑,赚取回头客。”

在一家人的细心经营下,乐屿收获了许多来自远方的好友,并在2021年被评为金宿。

“有个客人一开始因为工作人住我们家,后来就喜欢上了这里,没事的时候也会过来住。他说,在这里可以放下很多工作和生活中的烦恼。后来,他的求婚仪式也在乐屿完成。很高兴,可以见证他的幸福。”想起这些经历,李佰川脸上洋溢起开心的笑容。

这样的客人不在少数。一开始,他们可能只是随意选了一家民宿入住,后来,却跟这家民宿结下了深深的缘分。“开业第一年,一个来自金华永康的客人入住。之后,他时常带着家人或者工作上的伙伴来这里包栋,一住就是好几天。”

最让李佰川高兴的是,在自家民宿的带领下,村里其他村民也开始热火朝天打造民宿。“我们村坐拥很好的自然资源,希望以后通过发展民宿产业,村民们都可以走向富裕。”

乐屿乐屿