

高永莉剪纸作品选登

高永莉,市民间文艺家协会会员。作为深耕小学数学教学一线的教师,她还长期担任学校剪纸社团指导老师。“剪纸不是冰冷的技艺,是有温度、有记忆的文化载体,我想把这份温暖和文化传播给更多人。”高永莉说。

为了更好地开展社团工作,她制定系统的教学计划,从基础技法教起,循序渐进引导学生了解剪纸的历史渊源与艺术特色;兼顾不同基础学生的学习需求,推行分层教学。高永莉说:“同学们动手的过程,就是感受传统文化的过程。我希望通过剪纸,在他们心里种下文化自信的种子。”

谈起与剪纸的缘分,她说:“小时候一到过年,长辈们就用红纸剪出吉祥图案。看着一张红纸,一把剪刀,不一会儿就剪出喜庆漂亮的纹样,我特别喜欢。”从此,她跟着家人练习剪纸,从简单的窗花、喜字,到复杂的人物、山水,日复一日打磨技艺。

多年来,高永莉坚持剪纸创作,从民俗与生活中汲取灵感,将传统元素与现代审美相融合,形成了自己独特的剪纸风格。她说:“传承不是墨守成规,而是在坚守中创新,让老技艺适应新时代、走进新人群。”谈及未来,高永莉表示,将继续坚守教育初心,深耕教学与剪纸技艺,丰富社团教学内

创作中的高永莉

容,培养更多热爱传统文化的孩子,让剪纸艺术在新时代焕发新机。
(张文杰 文图)

《舞龙》

《龙腾盛世》

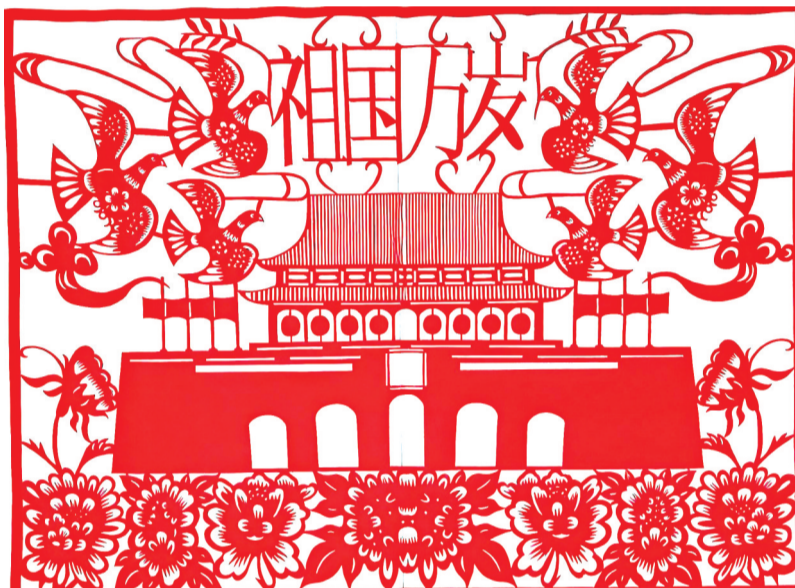
《平安和谐》

《春》

《欢庆》

《祖国万岁》

《同心同乐》

《家风》

《连年有鱼》

《玉兔呈祥》

《锦绣中华》

骏驰云章

马是中国艺术史上的经典题材,承载着深厚的文化内涵与审美意蕴。马年新春,中国美术馆推出“骏驰云章——中国美术中的马”大展,展现了中国美术史上的经典之马。

俞大年,即俞龄,字大年,杭州人。作为清代画家,他工山水、人物,尤以画马著称,被誉为得唐代画马名家曹霸、韩干之真传。他笔下的《骏马图》精神骨相尤妙,是一幅能够代表中国古代马题材绘画精湛技艺的鸿篇巨制,尽显东方画马题材的形神之美。

《骏马图》左题款识:“丁亥长夏写于墨竹庐,安期俞龄。”此画创作于1707年,是清代宫廷与贵族审美下鞍马题材的代表作。画面中描绘了一匹骏马静立于古木之下。马匹呈乌黑色,马鬃、马尾与四蹄洁白分明,使得骏马对比强烈却和谐统一。俞大年此作结合了工笔的细腻精巧与写意的洒脱灵动。他以中锋用笔精确沉稳地勾勒出马的轮廓,线条的粗细变化又随肌肉而调整起伏,从而将肩部的宽厚、腹部的紧致、四肢的劲健刻画得细致入微。

此画绘于绢轴之上,水墨晕染层次丰富,浓淡干湿交叠,将皮毛的光泽质感、雄健的骨骼与壮硕的肌肉栩栩如生地呈现于纸上,毫无呆滞刻板之感。

画面背景中有一古树在侧,树枝以枯笔皴擦之法,描绘出简约苍劲的古木风貌,运用马绳绳将骏马与树干相连接,又以几只飞鸟点缀其间,这不仅平衡了画面构图,充实了画面语言,更营造出静谧安详的深远意境,突出了骏马在画面中的焦点意象。足以见得,俞大年此作造型精准,骨肉匀停,笔法细腻,构图讲究。

马匹的设色一丝不苟,属于典型工笔马鞍画的技法,同时,背景的古木与画面留白的处理,则借鉴了写意的简约空灵,这不仅体现出画家深厚的创作功底,也彰显了文人画的审美意趣。

在中国传统文化中,马象征着昂扬奋进、志在千里的精神。俞大年笔下的这匹骏马虽静立不动,微侧示人,却眼神锐利、姿态安稳,仿佛于静态中隐藏着蓄势待发的无穷力量。这不仅体现了俞大年对马的生动描绘,更是中华民族精神气节的艺术写照。

《骏马图》作为连接古今审美、传承民族精神的载体,不仅蕴含着中国传统笔墨之美,同时也承载着对盛世祥瑞的颂扬。(转载自《中国文化报》)

烙画的关键在于“慢工出细活”

烙画,又称“烫画”“火笔画”,是一门融合绘画技艺与传统工艺的民间艺术形式。不同于普通绘画的笔墨渲染,烙画以高温烙笔为工具,通过温度、力度的精准调控,在木材、宣纸等材质上形成深浅不一、层次分明的痕迹,最终呈现出兼具古朴质感与艺术美感的作品。中国工艺美术协会会员张丽军说:“烙画的关键就在于‘慢工出细活’,强调创作者的专注力、耐心与技艺把控力,所以说,烙画既是一门兼具实用性、艺术性的技艺,更是传统文化的载体之一。”

烙画的技艺核心,在于“火候与力度的精准把控”,这也是其区别于其他绘画形式的重要特点。烙画的每一笔线条、每一个色块的呈现,都依赖于创作者对烙笔温度、运笔速度、按压力度的综合掌控,三者相互关联、缺一不可。张丽军坦言:“烙画每一笔都不能急,要慢慢琢磨、慢慢调整,哪怕是一根细小的线条,也要反复练习,才能达到想要的效果。温度、力度、速度,差一点都不行,这是烙画的规矩,也是对技艺的敬畏。”温度过高易导致材质焦损,破坏画面完整性;温度过低则无法形成清晰痕迹,线条绵软无力,缺乏立体感;运笔过快会使线条生硬卡顿,运笔过慢则易造成局部过热,影响整体构图。“这种对细节的追求,决定了烙画创作必须摒弃浮躁、沉心专注,唯有反复练习,才能精准把握火候与力度的平衡,让烙笔与材质形成层次分明的艺术效果。”

烙画的学习与创作须遵循“由浅入深、循序渐进”的规律。张丽军说:“初级阶段以基础技法掌握为主,重点练习温度控制与线条勾勒,通过简单图案的反复打磨,熟悉烙笔与不同材质的接触反馈,

建立对火候、力度的基础认知;中级阶段侧重构图设计与层次营造,开始尝试复杂的花鸟、山水等题材,注重线条的粗细、深浅变化,锻炼画面的整体协调性与美感;高级阶段应该追求技艺与情感、文化的融合,创作者将自身审美、情感与传统文化元素融入作品。这样才能实现‘笔随心意’的创作境界,让烙画作品超越单纯的技艺展示,成为兼具艺术价值与文化内涵的载体。”

烙画的价值,不仅体现在技艺层面,更在于其承载的文化内涵与传承意义。作为一门历史悠久的民间艺术,烙画承载着古人的生活智慧与审美情趣。“看着前辈们的作品,能感受到古人的智慧和审美,每一幅烙画都有故事,都在传递着我们的传统文化,这让我觉得,学习烙画不只是学一门手艺,更是在传承一份责任。”张丽军说,从传统题材来看,烙画多以山水、花鸟、民俗场景、经典典故为创作内容,既延续了中国传统绘画的雅致韵味,又通过烙画独有的古朴质感,赋予作品更深厚的文化底蕴。

技艺传承需要持之以恒的信念。张丽军结合自身学习与传承经历说道:“任何技艺都要坚持,在坚守中我们会更加热爱传统工艺。”她认为,文化传承也要结合时代需求,实现传统与创新的融合,只有融入现代审美与创作理念,才能让这门古老技艺在岁月沉淀中得以延续,在文化传承中焕发新生。
(张文杰)

骏马图(国画)