

“中华巧女”朱华梅——

一剪一刀寄深情 一纸一叶美人生

朱华梅,女,河南省商城县人。中国民间文艺家协会会员,信阳市政协副主席、商城县民协主席,信阳市非物质文化遗产代表性传承人、信阳市剪纸·叶雕双料传承人,河南省民间工艺美术大师、河南省高级民间艺术家,信阳市拔尖人才,信阳市第五届、第六届人大代表,获“河南省文明家庭”、全国“最美家庭”“中华巧女”及“河南省五一巾帼标兵”等荣誉称号,入选河南省2023年顶端年度十大非遗人物,受聘信阳师范大学美术与设计学院客座教授,多次获得信阳市及商城县人民政府科学技术进步奖奖项。

叶自武

痴迷剪纸 硕果累累

剪纸,又叫刻纸,是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹的镂空艺术,是中国汉族最古老的民间艺术之一,也是我国最普及的民间传统装饰艺术,是第一批列入国家级非物质文化遗产名录的非遗项目,是中国文化的精华。在中国,剪纸历史悠久、流传很广,因其题材广泛、寓意吉祥、千姿百态、形象生动而深受欢迎,具有广泛的群众基础,交融于各族人民的社会生活,是各种民俗活动的重要组成部分。

剪纸样式多表现吉祥喜庆、福禄寿诞、五福呈祥、子嗣绵延、五谷丰登、六畜兴旺等祥瑞题材,其传承赓续的视觉形象和造型格式,蕴涵了丰富的文化历史信息,表达了广大民众的社会认知、道德观念、实践经验、生活理想和审美情趣。新时代给剪纸又带来了新的时代气息和嬗变,给人们留下了更多美的寄托和享受。

朱华梅自幼酷爱民间剪纸艺术,小时候逢年过节,男人们玩龙舞狮,妇女们玩灯唱戏,老奶奶们剪出栩栩如生的花鸟鱼虫和变幻无穷的吉祥图案贴在门窗上、灯笼上,那些多姿多彩、形象逼真的喜花、窗花、灯笼令年少的朱华梅流连忘返、爱不释手。刚会拿剪刀的朱华梅便跟着邻居老奶奶剪纸玩,小花小草、小鱼小虫,这些可爱的剪纸图案激活了朱华梅的艺术细胞,让她对剪纸艺术产生了浓厚的兴趣并与之结下不解之缘。

经过30多年的探索和研究,在继承传统的基础上推陈出新、创新发展,利用夸张、变形等手法,剪出简练、重写意、有灵性、大气稚朴的艺术作品,朱华梅形成了鲜明的个人创作风格。其剪纸、叶雕作品荣获中国首届“中华巧女”工艺品大赛中华巧女奖、中国民间工艺博览会金奖、河南省民间艺术最高荣誉“金鼎奖”及中原文化产业博览会金奖等众多奖项。其人物专访在央视、河南卫视、《东方今报》、信阳电视台等多家新闻媒体进行报道,作品多次入选学习强国平台。个人传记编入《中国民间文艺大辞典》,出版《老灯台》《山色·乡土·人情——朱华梅艺术作品选》等艺术专辑。

朱华梅剪纸作品

非遗传承人朱华梅正在剪纸
肖乃宝 摄

耕耘叶雕 拓展技艺

叶雕也是一门很古老的艺术,是一门在树叶上进行雕刻创作的艺术,分为干雕和湿雕两种。干雕,也称原色叶雕,就是直接在未经处理的树叶上进行雕刻,用阴刻和阳刻两种手法来体现作品层次。阴刻就是将原稿图案部分切掉,使图案凹陷下去;阳刻就是将原图案以外空白部分刻掉,使图案突现出来。湿雕,就是在经过处理的树叶上进行雕刻,有选叶、浸泡、揉制、修剪、锤压、

雕刻、研磨、熨烫等多个工序,选取秋季成熟的梧桐叶、菩提叶等自然落叶,叶片要外形完整、叶脉粗壮、叶肉厚实,将叶片放在特制的药水中浸泡,之后将树叶烘干,依设计的图案,进行修剪、熨烫、雕刻、熨烫,反复多次,最后平展熨烫,装裱装框,一幅叶雕作品才算完成。

叶雕在艺术创作上与版画、微雕、剪纸等艺术既有共同之处,又有叶雕独有的特点。叶雕巧借天然,突出意

趣,利用叶材纵横交织的脉络、自然残缺来创造出叶片的生命状态,造就神奇的艺术瞬间,使作品源于自然而高于自然。

在进行剪纸创作的同时,朱华梅不断拓宽艺术研究方向,于2006年开始钻研雕刻艺术创作,利用树叶的形状、颜色、叶脉,把山水、云霞、花鸟、生灵等经刻刀浓缩于方寸之间,使小小叶片展现无尽风采,也让自己的创作升华到更广阔的空间。

培养新人 加强传承

作为剪纸和叶雕两项非遗传承人,朱华梅在坚持创作的同时,以弘扬传统文化为己任,多年来不断开展非遗进校园、进社区、进机关、进乡村等“多进”活动,将剪纸、叶雕技艺传授给孩子们和社会各界,让他们加强艺术熏陶、热爱传统文化。她还经常召集农村留守妇女和残疾下岗无业妇女一起学习剪纸和叶雕,掌握一技之长,把剪出的优秀成品销往省内外,解决她们的

生计问题,助力脱贫攻坚与乡村振兴。同时积极开展非遗公益培训,培训学员千余人,影响辐射周边10多个乡镇,为繁荣商城文化事业贡献力量。

结合地方特色,朱华梅还利用民间艺术展现商城风情,再现商城古老的农耕文化,如磨豆腐、唱山歌、打夯等传统民俗;弘扬“商城起义”“八月桂花遍地开”等商城红色文化精神,讲好红色故事;展示和宣传廉政文化等新的文化

题材,赋予民间艺术崭新的时代内涵。

桃李不言,下自成蹊。朱华梅精湛的手艺受到人们的尊重和钦佩,吸引不少慕名前来学艺的学员,她把剪纸、叶雕艺术无私地传授给学员,避免出现艺术断层,学有所成的学员又坚持把剪纸、叶雕技艺传授给更多的人,其中两位学员分别成为县级和市级非遗项目传承人,产生了较好的放大效应和社会效益。

以艺为媒 走出国门

带着“中华巧女”和“大别山民间文化艺术民间大使”光环的朱华梅,伴随其作品随中国文联、中国对外文化交流协会多次走出国门,先后赴奥地利、斯洛伐克、加拿大等世界各地巡回展出,让国际友好人士感受到中国民间艺术的魅力。

朱华梅以裁云剪水的匠心和纤手,巧妙搭建了中外和平友好的文艺之桥,打开了中国民间文艺走向世界的

又一个窗口。2023年11月23日至25日,第九届中国国际版权博览会在四川成都中国西部博览城举办,朱华梅剪纸作品《幸福家园》和叶雕作品《凤翔富贵》代表信阳双双入选参展,并成功注册版权,充分展示和宣传了信阳市近年来版权工作的成效,也使自己创作之路走得更加宽广。

巍巍大别山,红绿炫商城,依托久负盛名的中华民

间艺术之乡这块热土,多才多艺的“中华巧女”朱华梅始终扎根基层,以纸、叶展开创作、演绎故事、点亮艺术人生,质朴优雅的她和她的作品充满着文化艺术的美丽与祥和,她像大别山艺术殿堂里的百灵鸟、金凤凰在故乡的天空尽情歌唱。

一刀一剪总关情,她不忘初心向前行,三十多年的执着和坚守饱含付出,也在艺术领域满载收获。