

在黄闪夜艺术工作室实习的感想

作者:米里亚姆·萨莱坦

我对艺术的兴趣始于小学。除了学校的艺术活动,我还参加了课后项目,在那里我接触到了各种不同的艺术媒介,包括绘画、拼贴和陶瓷。中学时,我继续学习艺术,选修了工作室艺术和缝纫课。高中四年,我都学习了工作室艺术,并在最后两年学习了陶瓷。虽然我常常追求绘画的超现实主义,但到了高中毕业时,我意识到自己并不真正喜欢它。

大学是我第一次没有选修艺术课程,但我仍然找到了其他的艺术表达方式。主要是制作友谊手链——一种用绣线打结编织而成的小手链。我在高中时就开始学习这种艺术形式,但在大学第一学期才真正开始认真对待它。我喜欢把这些小玩意儿随身携带,因为它们很小巧,便于携带。将近三年过去了,我仍然在制作友谊手链,并从中获得了许多乐趣。

寻找这个机会

过去六个夏天,我都在做夏令营辅导员。学年期间,我也在学校工作过。在这两份工作中,我经常教孩子们做艺术活动。然而,我常常难以抑制自己参与并完成这些

项目的冲动。意识到这一点后,我开始寻找一份可以让我专注于艺术创作的工作。

今年夏天,我决定尝试一些与夏令营辅导员不同的事情。幸运的是,我的大学提供暑期无薪实习的资助。在朋友的启发下,我开始寻找艺术领域的实习机会,最终在Shanye的艺术工作室找到了工作。虽然我最初对艺术博物馆的工作感兴趣,但我最兴奋的是有机会与专业艺术家一起工作,学习他们的技法。从喀麦隆的海外学期回来后,我给当地艺术家和一些可以帮我联系艺术家的机构的代表发了很多邮件。其中一位代表帮我联系上了马里兰州桑迪斯普林博物馆的民俗部主任罗文红。我们安排了一次线上会议,讨论博物馆的暑期实习机会。我向罗文红介绍了我的兴趣,她告诉我她心中有一位艺术家,名叫黄闪夜(Shanye Huang)。她向我介绍了黄闪夜的文化背景以及他专注于剪纸艺术的创作,这引起了我的兴趣。她安排我们见面。

我与Shanye的合作在黄闪夜工作室实习的第一

天,他向我介绍了剪纸。我之前对这种媒介的了解仅限于制作纸雪花——将一张纸对折,剪成正方形,随意剪几刀,然后展开,就得到了一个雪花的形状。这些雪花通常很简单,是孩子们做的。

Shanye 向我演示了如何剪纸。他先在一张纸上画出草图,然后用夹子夹在折叠好的宣纸上,再剪下来。我的第一次尝试很有野心,但并不完美。我努力琢磨该剪多少纸,如何把握剪裁的间距,以及如何避免留下大片空白或造成巨大的孔洞。

我的第一幅剪纸作品孔洞很大,边缘也不整齐,但随着练习的增多,作品逐渐进步。每次完成一幅剪纸作品后,我都会把它挂在墙上,然后我们一起点评。Shanye 建议我在剪纸作品之间多做些连接。也就是说,不要剪出大孔洞,而是在各个部分之间留出一些连接,以保持结构的完整性。如果留白太多,纸张就会下垂,而连接良好的剪纸作品则能保持直立,贴在墙上。

第一天,我做了大约八小幅剪纸作品,每一幅都比前一幅略有进步。第二天,我学会了如何制作上下两部分不同的正方形剪纸,之后我又学会了如何制作细长的剪纸。

最初几天我用的是小剪刀,直到换了一把更大的剪刀才发现它们钝了,这把大剪刀更适合一次剪多层纸。后来我改进了一种方法:先用大剪刀剪出纸张的轮廓,然后再用一把尖头很细的金属小剪刀修剪细节,并修整毛边。

第二周,我开始更直接地协助Shanye 进行创作。我花时间去把剪好的纸片粘贴或用胶带粘到黑纸上,黑纸会作为他装裱作品的背景。通常,Shanye 会在纸上画出设计草图,然后我帮他剪下来。这些设计往往很大或很复杂,需要花费大量时间,但我很享受这些挑战。我喜欢看他把各种形状和人物融入到作品中,剪完后打开折叠的纸张,看到最终的成品,那种成就感让我非常满足。

从那时起,我开始尝试更多种类的剪纸作品。Shanye 正在创作一系列面具,这些面具的纸张已经上色,设计风格略显简洁,但最终呈现出抽象的面孔。我也制作了一些非常大的剪纸作品;这些作品非常复杂,完成一个多小时就需要花费不少时间。它们的上下图案通常不同,因此在裁剪时需要格外注意细节。其中一些是用薄亚麻布制作的,我必须格外小心,因为它们很容易撕破。我已经积累了裁剪各种纸张的经验——最薄的是亚麻布,最厚的是卡纸。

此外,我还为Shanye 剪制了一些小纸片。其中包括用彩色纸剪成的小花,他可以把它们粘贴到较大的剪纸作品上,增加层次感和立体感。我还协助制作了一些模板——其中大部分是四瓣花的形状——他可以把它们放在画布上,用海绵蘸取颜料涂抹,然后取下模板,就能看到花朵的形状了。

感想和反思

我很喜欢看shanye 在每张剪纸中融入什么样的形状和图案。他经常会画花、蝴蝶、鸟、人物和汉

字。汉字的融入,比如“福”和“爱”,丰富了他的作品,并将作品与他的文化和语言联系起来。

这次实习最让我印象深刻的是Shanye 对我实现他构想的能力的信任,以及在出现问题时他展现出的灵活应变能力。有好几次,我在裁剪他草图时都犯了错。第一次发生这种情况时,我有点慌,觉得作品肯定毁了,因为最终效果肯定不如他预期。还有几次,在把剪纸粘贴到背景上时,纸张出现了褶皱。

每次出现这样的小错误或问题,Shanye 都会安慰我说这是创作过程中的正常环节,他认为对设计进行一些小的修改或调整没什么大不了的。当我不小心剪掉了一块纸时,他会重新绘制草图,把这个错误融入到设计中,使之看起来完全是有意为之。如果在粘贴过程中出现褶皱,他只需用熨斗熨平即可。他解决问题的态度和友善的性格,让他和我一起工作感觉轻松自在。

Shanye 还向我介绍了中国西南地区,这种剪纸艺术就起源于那里。他给我看了照片和一些来自该地区的精美剪纸作品。中国西南地区历史上经济较为落后,而剪纸艺术让普通民众能够以经济实惠的方式表达自己的思想和情感。

尽管我没有中国血统,但我能够了解这种文化习俗,这对我来说特别有意义。我的许多剪纸作品的灵感都来自一本有关中国各少数民族图案的书。我很高兴能够学习剪纸艺术,并期待在实习结束后继续学习这种艺术形式并将其传授给其他人。

剪纸可以很耗时,尤其是制作复杂精细的交织图案;也可以是简单却优雅的剪纸,这也是我喜欢它的原因之一。过去,我非常讨厌在同一件作品上花费数小时、数天甚至数周的时间。剪纸并不一定要完美。你可以花20分钟,也可以花一个多小时来剪纸,但完全没必要花费更多时间。你可以选择纸张的大小和复杂程度,即使是最简单的剪纸作品也能呈现出美丽的效果。

Shanye 通过运用色彩为他的剪纸作品增添了变化。有时,他会先剪纸再上色;有时,他会先上色再剪纸。最终的作品总是色彩鲜艳、充满活力,更赏心悦目,也为每一件作品营造出一种愉悦的氛围。

我很珍惜能够整天动手创作的机会。我发现它很吸引人,而且我很容易专注于手头的工作。我从来都不喜欢整天坐在书桌前盯着电脑屏幕。我更喜欢做一些有创造性的事情来充实我的双手,无论是在学校、工作场所还是家里。

我真心感谢Shanye 给我这次

实习机会。虽然我不是艺术专业的学生,也没有丰富的经验,但我仍然对专业的艺术界有了宝贵的了解。了解Shanye 的背景和创作过程让我着迷,我感谢他慷慨地教导我。

米里亚姆·萨莱坦(Miriam Saletan)简介:

来自马里兰州贝塞斯塔,毕业于蒙哥马利县公立学校,米里亚姆·萨莱坦是马萨诸塞州北安普顿史密斯学院(Smith College)的一名大四学生,她攻读心理学和法语双学位。长期担任夏令营辅导员,目前在北安普顿当地的一所小学担任助教。米里亚姆拥有扎实的艺术和陶艺基础,她的学术兴趣和艺术兴趣紧密交织。她热衷于从事教育或临床心理学方面的工作,并计划将艺术融入到她的工作中,为她所帮助的人们提供一种治疗和创造性的表达方式。

后记:

米里亚姆·萨莱坦于2024年夏季在寻找艺术实习机会期间联系了马里兰州艺术委员会(MSAC),后经桑迪斯普林博物馆民俗部推荐来到黄闪夜工作室实习。实习结束时,她写了一份五页的报告,回顾了她的实习经历。本文节选自她的实习报告和感言。

著名华裔艺术家黄闪夜(Shanye Huang)曾在中美高校任教。其艺术创作涵盖绘画、彩绘剪纸、综合材料、装置艺术及书法等多个领域,作品曾在十多个国家展出。近年来,他获得十余项重要艺术奖项,包括美国艺术家基金会奖、当代艺术家基金会奖、华盛顿艺术银行收藏基金奖,以及马里兰州创意项目奖、公共艺术项目基金奖、民俗艺术大师与学徒基金奖和蒙哥马利郡艺术家与学者项目奖等。《华盛顿邮报》《巴尔的摩太阳报》及《美国博物馆联盟》杂志等美国主流媒体均曾对其进行评论与报道。

黄闪夜工作室位于华盛顿北郊的银泉市,近邻FDA与马里兰大学。这里不仅是艺术家本人的创作空间,同时亦兼具教学与作品展示功能。工作室曾利用该空间举办个人画展及群展,接纳高校实习生,并接待来自美国博物馆及艺术机构的学者和策展人,以及中美高校的专家教授前来进行艺术交流。

有关接纳实习生及进修生事宜,请发送电子邮件至:HuangArtStudio@gmail.com 索取详细信息。

(译文校对:青青 图片由黄闪夜工作室提供)

