

潘思鸣

PAN SIMING JIANZHI YISHU

剪纸艺术

潘思鸣 © 著

安徽师范大学出版社

The background of the entire cover is a large, intricate, light gray paper-cut pattern. It features a central circular motif with a face-like design, surrounded by swirling, floral, and geometric patterns that fill the entire space.

潘思鸣 © 著

潘思鸣

PAN SIMING JIANZHI YISHU

剪纸艺术

安徽师范大学出版社

本书由佛山科学技术学院著作出版基金资助

图书在版编目(CIP)数据

潘思鸣剪纸艺术 / 潘思鸣著. — 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2012.3

ISBN 978-7-81141-758-6

I. ①潘… II. ①潘… III. ①剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 029256 号

潘思鸣剪纸艺术

潘思鸣 著

出 版 人: 张传开

责任编辑: 潘 安

责任校对: 桑国磊

装帧设计: 丁奕奕 昃 伟

出版发行: 安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区

邮政编码: 241002

网 址: <http://www.ahnupress.com/>

发 行 部: 0553-3883578 5910327 5910310(传真)

E-mail: asdebsfxb@126.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 安徽芜湖新华印务有限责任公司

版 次: 2012 年 3 月第 1 版

印 次: 2012 年 3 月第 1 次印刷

规 格: 889 × 1194 1/12

印 张: 5

字 数: 87 千

书 号: ISBN 978-7-81141-758-6

定 价: 16.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换

潘思鸣其人其作

潘思鸣,女,工艺美术师。

1989年毕业于广州艺术大学绘画系,1994年攻读于暨南大学研究生班,先后师从梁业鸿、林墉等著名画家。1997年开始在佛山科学技术学院陶瓷(珠宝)艺术设计学院任教师。现为广东省美术家协会会员,广东省工艺美术协会会员,广州美术家协会会员,广州香雪书画社社员,佛山市美术家协会会员,佛山市工艺美术学会会员,佛山市女画家俱乐部协会理事。

擅长画工笔人物、蝴蝶和花鸟,同时潜心研究和创作了大量的中国剪纸作品。艺术表现手法大胆而豪放,参加了国内许多省、市地区的大型展览,并多次获奖。《蝴蝶牡丹》、《花开富贵》应邀参加中国书画精品推广中心在中国香港大会堂举办的“现代中国书画名家作品欣赏展”,获各界人士的好评。《赏荷图》在中国台北市文化中心展览,被中国台北市长收藏。另外一些作品还曾在美国、日本、中国香港、中国澳门、中国台湾等地展出。曾举办过“三人画展”、“早春——六女画家作品展”、“个人习作展”等。

主要参展和获奖作品:

1. 2011年,剪纸作品《舞动的姑娘》获得“佛山市工艺美术创新市长奖”优秀奖,并由佛山市政府收藏。
2. 2011年,剪纸作品《和谐佛山》在“佛山中青年工艺美术精品展”评选中荣获金奖。
3. 2011年,国画工笔作品《静静的香兰》在“佛山中青年工艺美术精品展”评选中荣获金奖,入选庆祝建党90周年广州青年美术作品展。
4. 2011年,剪纸作品《凤凰舞》、《钟馗与美女》在中国工艺美术协会民间工艺美术专业“传承与创新”作品展上分别荣获金奖、银奖。
5. 2011年,广东省文学艺术界联合会主办“早春——六女画家作品展”,有作品参展,并发表于《文化参考报》(CN44-0071)。
6. 2011年,国画作品《不俗图》参加广州香雪书画会主办“香雪书画社成立三十周年书画作品展”,并发表于《文化参考报》。
7. 2010年,剪纸作品《荷塘月色》在中国(深圳)第六届国际文化产业博览交易会上获得“中国工艺美术文化创意奖”银奖。
8. 2008年,国画工笔作品《荷畔晨风》入选改革开放30周年广州市画展,广州市美术家协会主办并入书出版。
9. 2007年,国画工笔作品《春日之二》入选广州香雪书画会成立25周年书画作品集,并由中国艺术出版社结集出版。
10. 2005年,国画工笔作品《春日》入选广东省第六届美术书法摄影作品展,另获2005年广州市群众美术书法摄影作品优秀奖。
11. 2004年,国画工笔作品《映月清香》在广东省美术、书法、摄影联展中荣获优秀奖。
12. 2004年,国画工笔作品《花颂》在广州市群众美术书法摄影作品中获得创作奖。
13. 2003年,国画工笔作品《江南春色》在广州市群众美术书法摄影作品中获得创作奖。
14. 2001年,国画工笔作品《仕女图》参加新世纪首届中国家庭、妇女、儿童书画展,获得国画艺术七级水平证书(最高级为十级)。
15. 2000年,国画工笔作品《郑板桥》入选广东省第二届中国画展。
16. 1996年,国画工笔作品《黛玉葬花》荣获“丁绍光奖全国美术作品大展”鼓励奖,并刊登于《广东劳动报》。
17. 1992年,国画工笔作品《新叠翠》参加第八届全国花鸟画邀请展,入编《当代中国花鸟画集》一书。
18. 1991年,国画工笔作品《芍药含春泪》参加第六届全国花鸟画邀请展,入编《当代中国花鸟画集》一书。
19. 1988年,国画工笔作品《叠翠》入选广东绿地画展,获证书。
20. 1987年,粉画作品《无暇》入选中国粉画展览第二十三回展出,获证书。

主要论文和作品发表情况:

1. 2011年,论文《坚守与突破:剪纸艺术的复兴与创作感悟》载于《广东工艺美术》第2期。
2. 2011年,论文《佛山祖庙宗教绘画源流及世俗化问题》载于《佛山科学技术学院学报(社会科学版)》第3期。
3. 2011年,剪纸作品《蝶恋花》、《荷花女》、《舞动的姑娘》和国画工笔作品《映月清香》、《郑板桥》、《小花》,载于《艺术教育》第7期。
4. 2010年,论文及作品《欢新鼓舞》、《老树发新芽》、《绿荷水鸭》、《仕女》,载于《艺术教育》第1期。
5. 2009年,作品《钟馗》载于《文化参考报》。
6. 2009年,作品《蝶恋花》载于《文化参考报》。
7. 2008年,论文《线性素描与当代工笔人物画》载于《佛山科学技术学院学报(社会科学版)》第6期。
8. 2008年,论文《追求自然美》载于《文化参考报》。
9. 2008年,作品《红梅韵》载于《文化参考报》。
10. 2008年,作品《硕果累累》、《春日》、《夏日秋意》、《叠翠》、《荷花》、《春日融融》、《映月清香》、《江南春色》,载于《文化参考报》。
11. 2007年,作品《鼓舞腾欣》载于《文化参考报》。

以古开今剪新花

梁根祥

起源于宋代、兴盛于明清、发展于现代的佛山剪纸是国家级非物质文化遗产的代表作,有鲜明的地方特色。由于当代很多文化人和美术家的参予,佛山剪纸这朵植根于民间的艺术之花正沐浴着时代的阳光走向现代,学术界提出当代佛山剪纸已进入民间剪纸和文人剪纸并存发展的新时期。佛山科学技术学院教师潘思鸣近年来醉心于佛山民间艺术,虚心向民间艺人学习,深入研究佛山剪纸的工艺流程和艺术特点,创作了一批内容和形式都颇具新意的作品,引起美术界的关注。细观其作品,笔者认为她作品之新至少体现在下面三个方面:

一是立意时尚题材美。传统的佛山剪纸多以神佛仙道、历史故事、花卉动物为题材,用比拟、双关、象征、谐音等手法寄托着人们对鸿福、长寿、吉祥、喜庆的美好愿望,内容比较陈旧。潘思鸣的剪纸则以现代知识女性的眼光观察世界,多以现代人的多彩生活为题材,既有时代的印记,又有对真、善、美的追求。如表现幸福人生、喜结良缘的《新人之一》,背景是传统中国元素报平安的竹子、巨大的福字、环绕的喜字,一对新人穿西式的礼服和婚纱,既时尚又和美;又如表现佛山汾江两岸万民观龙舟争渡的《观龙舟》,既是佛山人民治理汾江大见成效的历史记录,又是一曲水乡人民在改革开放大潮中奋勇向前的时代颂歌,画面动静结合,气氛热烈。

二是意象装饰造型美。潘思鸣早年毕业于广州艺术大学绘画系,又曾攻读暨南大学研究生班,写生造型能力很强,故她的作品很少有传统剪纸造型上那种概念化、程式化的束缚,形象亮丽且有个性,契合当代人的审美需求。当然,由于剪纸是以黑白、线条、块面为主要造型手段,故手法不可能是写实的,而应是写意的;又由于剪刻制作的需求,其图像又必须各部相连,故物件的整体性、概括性、装饰性要求很高。经过多年的实践,潘思鸣在这方面的造诣已很高,她的作品正通过意象和装饰的手法,努力使物象不美的变美,美变更美,分散的美变为集中的美。《舞动的姑娘》是扇面剪纸,一对妙龄少女优美的舞姿把积极乐观的生命活力传递给观者,以维吾尔族情调的地毯、彩壶、葡萄架作装饰,美不胜收。《钟馗嫁妹》是一幅传统题材的新作,捉鬼的钟馗手舞足蹈、诙谐可爱,端庄的妹妹纯情温柔、美丽含春,图案化的爆竹更添喜庆祥和的气氛。

三是纸痕刀味线条美。潘思鸣平时精于国画工笔人物、山水和花鸟创作,故她的剪纸作品能很好地发挥线条的长处,有一种东方艺术特有的飘逸感和魅力,体现出一种剔透玲珑的线条美;加上她多年亲自剪刻加工的实践,她的作品又有刀路纤巧、纸痕淳朴的韵味,体现出一种千刻不断的刀法美。故她的作品既有装饰性又有绘画性,既有工艺性又有艺术性。《荷塘月色》以黑色作衬托,三位少女与荷叶、花苞、游鱼、归鸟均以飘逸的线条刻出,不但造型美,更有一种诗一般安详的意境。《静》的画面由四个手持折扇、飘带的飞天和两位安静打坐的仙女组成,加上莲花、祥云、宝瓶,布局对称典雅,也是以优美的线条取胜,做到密而通透、繁而不乱、细而不断、柔而不弱,画面中的禅意使人有“心平通天下,力静动乾坤”之感。《双人舞》的线条吸收了北方剪纸浑厚、拙朴的特点,阴刻、阳刻结合,构图饱满,别有韵味。

古语说:“长江后浪推前浪,一代新人换旧人。”潘思鸣作为一位新的剪纸艺术家,其业绩是可喜的;潘思鸣作为一位高校美术老师,能长期关注民间艺术,其精神是可敬的;潘思鸣现把作品结集出版以存于世,是可贺的。当然,艺无止境,精益求精,在弘扬中华民族优秀传统文化的征途上,潘思鸣仍然任重而道远。是为序。

(梁根祥,中国美术家协会会员,佛山市美术家协会副主席,著有专著《佛山剪纸》等。)

目 录

M U L U

潘思鸣其人其作 / I

以古开今剪新花 / II

作品图录 /1

1. 舞动的姑娘之一 /2
2. 舞动的姑娘之二 /3
3. 荷塘月色之一 /4
4. 荷塘月色之二 /5
5. 喜丰收 /6
6. 凤凰舞 /7
7. 农家乐 /8
8. 鸳鸯图 /9
9. 静之一 /10
10. 静之二 /11
11. 乐 子 /12
12. 盆景与竹、壶 /13
13. 蝶恋花 /14
14. 蝶 后 /15
15. 面条像腰带 /16
16. 快乐的小男孩 /17
17. 瓜果飘香之一 /18
18. 瓜果飘香之二 /19
19. 荷花女 /20
20. 采莲女 /21
21. 新人之一 /22
22. 新人之二 /23
23. 房子一边盖 /24

与林塘先生合影

与梁业鸿先生合影

与梁根祥先生合影

与陈永才先生、陈加宁女士合影

与区锦生先生合影

目 录

MU LU

24. 观龙舟 /25
25. 蛙 画 /26
26. 放鸭儿童 /27
27. 放气球的孩子 /28
28. 双人舞 /29
29. 童趣之一 /30
30. 童趣之二 /31
31. 童趣之三 /32
32. 和谐佛山 /33
33. 南风古灶 /34
34. 放 飞 /35
35. 老鼠嫁女之一 /36
36. 老鼠嫁女之二 /37
37. 三水荷花之一 /38
38. 三水荷花之二 /39
39. 皂幕山之一 /40
40. 皂幕山之二 /41
41. 皂幕山之三 /42
42. 西樵山胜景 /43
43. 情 缘 /44
44. 春晖园小景 /45
45. 回 家 /46
46. 花卉世界 /47
47. 钟馗与美女 /48
48. 钟馗嫁妹 /49

后 记 /50

PAN SIMING JIANZHI YISHU

潘思鸣剪纸艺术

梁根祥题

作品图录

1. 舞动的姑娘之一

尺寸:55 cm×26 cm

【赏析】

这是一幅扇画剪纸。以充满少数民族异域风情的地毯、彩壶为背景,通过舞者曼妙多姿的舞步,把健康乐观的生活态度传递给读者。用线条勾勒服饰,简单中透出华美,体态优雅舒展,整个画面结构庄重对称,使用了古典工笔画技法。

2. 舞动的姑娘之二

尺寸:55 cm×26 cm

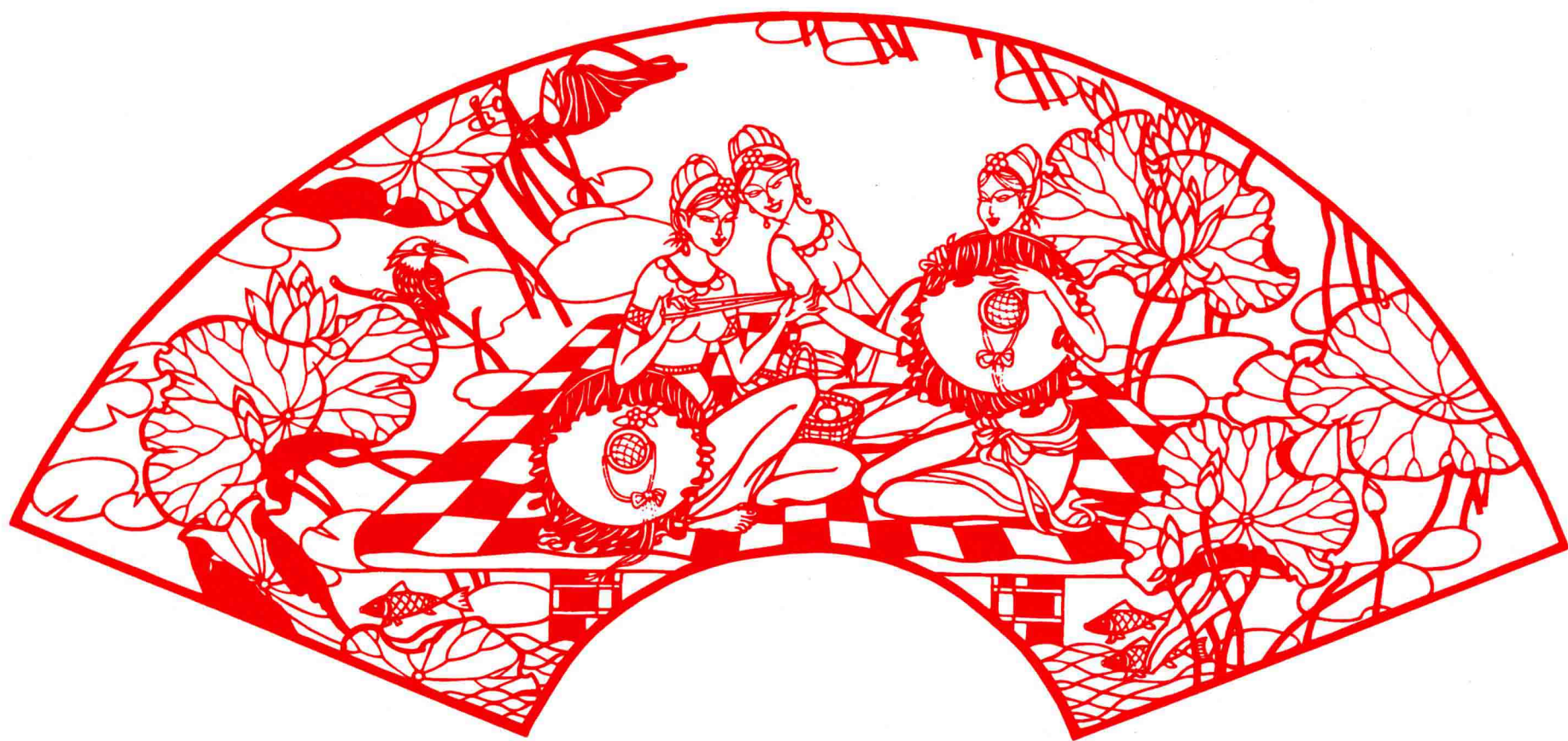

【赏析】

与前一幅作品相比,背景、服饰都有变化,但舞者曼妙多姿的舞步与健康乐观的生活态度同样跃然纸上。

3. 荷塘月色之一

尺寸:55 cm × 26 cm

【赏析】

用单色作为底色,表现三位少女在宁静的夜晚喃喃细语与嬉戏。荷叶、花苞、游鱼、归鸟,少女们坐在漂浮的云衣上,恬静而纯洁。虽然没有月亮,但此时无月胜有月,展示的是诗一般安详的意境。人与众生万物和谐共处,令人心旷神怡。

【赏 析】

与前一幅作品相比,背景发生细微的变化,夜色似乎加深,但少女们呢喃依旧。

5. 喜丰收

尺寸:55 cm×26 cm

【赏析】

这幅扇画剪纸,装饰背景细致精密,繁而不冗。周边饰以葡萄,中央托盘放置长颈瓶、碗盏,还有新疆瓜果。两位老者鼓手,姿势各异,表情却是一致——欢快而喜悦。用飘逸的线条表现弹奏女子的披纱,夸张而富有表现力。丰收后农家主妇的那种幸福感得以张扬。

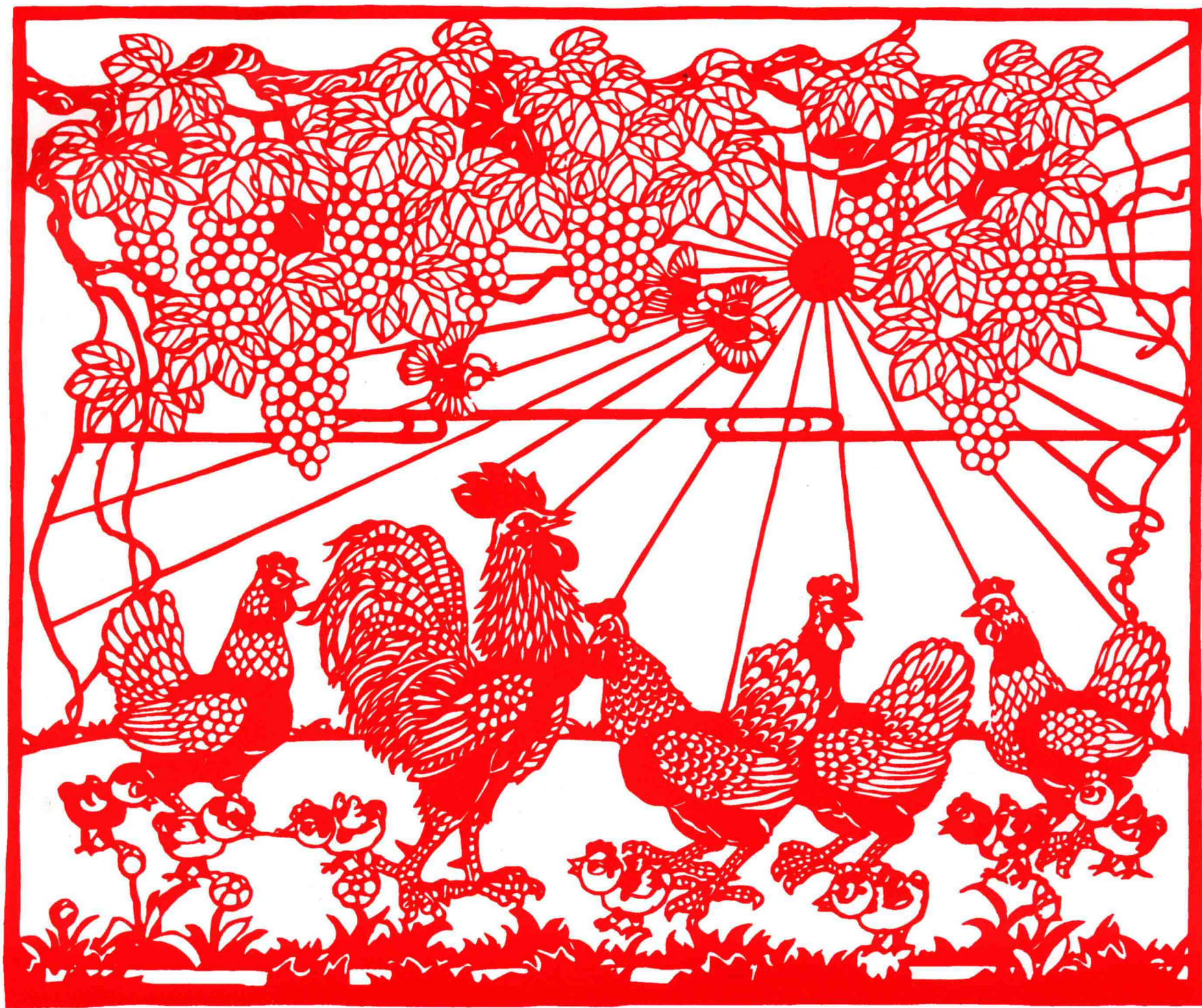

【赏析】

一轮明月几乎占去了大半个画面。舞女表情抑郁,浑身裹在红色的长裙之中。头饰是巨大的凤冠,衣衫摆动,头脚在一个中轴线上,回头顾盼,犹如开屏期盼的孔雀。整个画面透露着淡淡的忧伤。

7. 农家乐

尺寸: 45 cm × 38 cm

【赏析】

构图明快, 笔法流畅。瓜蔓果架与大大小小的鸡各占了一半的画面。不见农村山水, 但可以从生机勃勃的动植物中体味出农家丰衣足食的欢乐。瓜蔓中隐隐可见太阳。刻意用稚拙的线条来表示阳光, 质朴而颇有童趣。借鉴了北方年画的表现手法。

【赏 析】

静谧的水池,荷叶下有一对鸳鸯。这是民间文化中一个很古老、很温馨的题材。用夸张的荷叶陪伴着安静依偎的“情侣”。没有用习惯的“戏水”元素,仅是相伴相依。藕节浮出水面,意在说明人间生活越来越好(“节节高”)。

【赏析】

画面由四个手持折扇、飘带的飞天和两位安静打坐的仙女组成。画面中心是一朵盛开的莲花,有祥云、宝瓶,加上画中女子端庄、不苟言笑,因而充满禅意。布局对称典雅。仙女头戴花冠,长发似波浪,似仙似俗。剪纸以此类人物为题材,并不多见,有突破。