

中国剪纸艺术家

蒲林剪纸艺术集

何作霖 编著

四川出版集团 四川民族出版社

中国剪纸艺术家

甬林剪纸艺术集

何作霖 编著

四川出版集团 四川民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雨林剪纸艺术集 / 何作霖编著. - 成都: 四川民族出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-5409-3949-6

I. 雨… II. 何… III. 剪纸 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J 528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第079834号

雨林剪纸艺术集 YULINJIANZHUYISHUJI

何作霖 编著

出版人 罗 勇
策 划 罗 勇 邹景阳
责任编辑 陆 旭 唐学兵 向 勇
装帧设计 唐学兵 陆 旭
校 对 秦 琳
封面题字 谢梓文

出版发行 四川出版集团 四川民族出版社

邮政编码 610031

印 制 四川省印刷制版中心有限公司

成品尺寸 255mm × 210mm

印 张 9

版 次 2008年7月第一版

印 次 2008年7月第一次印刷

印 数 1000册

书 号 ISBN 978-7-5409-3949-6

定 价 88.00元

著作权所有, 违者必究。

本书若出现印装问题, 请与工厂联系调换。

作者自画像

何作霖，字雨林，号丑牛，1937年生，四川人。研究馆员、四川省美术家协会会员、中国画家协合理事、北京东方神州书画院院士、中国民间剪纸研究会副秘书长、中国国画院副院长，相继被三峡联大等多所高校聘为教授。作品多次赴东欧、日本、香港等国家和地区展出，不少作品被美术馆、博物馆和个人收藏。出版有《何作霖书画集》、《中国书画百杰系列明信片·雨林专集》。联合国教科文组织授予“民间工艺艺术家”称号、文化部和中国传统文艺委员会等单位联合授予“新中国剪纸艺术家”称号、四川省授予“工艺美术大师”称号，并载入《四川省群众文化名人录》、《中国民间名人录》、《世界华人文学艺术界名人录》等多部辞书。

封面：神牛 剪纸 52cmx78cm

封底：万年红 剪纸 45cmx45cm

南元报
N·DAILY
微出色新闻
办一报发报

南元报

2007年2月

18

星期日

农历丁亥年正月初一

第13517期

总编辑 王为

值班编委 郭军

新闻热线 22337777

南充天气预报 白天到夜间 阴天 偏北风2级 最低气温7℃ 最高气温15℃

中共南充市委机关报 南充日报社出版 国内统一刊号 CN51-0014 邮发代号61-52 本报网址 <http://www.scnrb.com>

吃顿团圆饭，照张全家福，是剪纸世家何作霖老人一家每年春节的一项神圣的仪式。所不同的是，各色的剪纸把何家今年的“年”味渲染得更浓了……

团团圆圆过新年

七十寿辰阖家欢，
团团圆圆过新年；
巧剪底下抒万象，
老牛奋蹄不扬鞭。

丑牛自吟

師造仁

何作霖書

何作霖先生：

鑒于您在民間文化保護、傳承和創作方面
成績卓著，茲授予您 民間工藝美術家 稱號。

BECAUSE OF YOUR OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IN THE
PRESERVATION, CREATION AND SPREAD OF FOLKLORE CULTURE, WE
CONFER YOU THE TITLE OF FOLK INDUSTRIAL ARTIST

聯合國教科文組織
UN EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

中國民間文藝家協會
CHINESE FOLK ARTISTS ASSOCIATION

癸巳年九月

何作霖 赠 牛

何作霖 同志：

鉴于您在中国书画创作研究上取得的杰出成就，为当代中国书画艺术的发

特此通知

二零零五年十二月十八日

方寸天地 剪出风采

——序《雨林剪纸艺术集》

张作哈

何作霖同志是我国著名的剪纸艺术家，他来自朱德总司令的故乡——四川省仪陇县。20世纪80年代他便以民间剪纸艺术为载体的藏书票享誉中外。近十年来，他又独辟蹊径，研制出了一种民间剪纸中的特殊艺术形式——“火焰剪纸”，更使世人通过艺术家妙趣横生的构图，境由心生，意蕴，于方寸天地间得到人生的启迪。

我们说，剪纸艺术最大的魅力在于其随意性、意象性。作为一种造型艺术，剪纸艺术有其独特的审美方式，天然真是其艺术美的最高境界。今天，由四川民族出版社隆重推出的何作霖同志的《雨林剪纸艺术集》，就真实而生动地再现了艺术家栩栩如生的剪纸艺术世界。在这个艺术世界里，无论是领袖人物、普通百姓，抑或是川剧艺术、乡风民情，作霖同志均自始至终地在不断探索着，并以自己作品的简洁概括、色彩强烈及视觉冲击性、想像性、意象性启示着中国的艺术精神。读《雨林剪纸艺术集》，我发现作霖同志是在传承与创新、汲取与博行的交织交融、多姿多彩中进行着剪纸艺术的实践和探索，不断地延伸着自身的思考与追求。在这部收录艺术家大小剪纸作品二百余幅的集子中，有一代伟人毛泽东“东方欲晓”、周恩来“日理万机”、朱德“井冈不老松”，有一

代骄子齐白石“画坛巨匠”、黄宾虹“一代宗师”、吴昌硕“雅致情怀”，有普通百姓渔家女“春雨”、农妇“簸米”、护土“宝宝睡着了”，还有“国宝熊猫图”“民族歌舞图”“蜀地八仙图”等等。这些作品均张扬着作霖同志多层次、多角度、多风格的原创精神取向，汇集着他的艺术创作与以人为本文化理念，同时也预示着他能够为21世纪中国剪纸艺术精神和整体发展提供一个范例和文本。作霖同志的艺术精神与艺术探索是值得肯定的。也是值得称道的。仪陇县“三乡文化”建设成效显著，地方政府的重视与支持功不可没，作品的出版也得到四川民族出版社等方面的支持。于此看到社会各界对民间文化艺术越来越多的关爱，也展现出民间文化艺术越来越厚重的发展希望。

在这部剪纸集前我写下这些话，是渴望作霖同志将白己的艺术实践融入生活之中。我想，这也是我写这篇小序的初衷。

是为序。

2007年12月1日

雨林剪纸四绝

——记中国剪纸艺术家何作霖

杨超

何作霖，字雨林，号丑牛，1937年生，四川人。“穿草鞋，走自己的路，与时俱进，既不重复别人，也不重复自己。”这是他艺术人生成功的秘诀。

心灵之花

1985年1月《美术》杂志上刊登了著名版画家莫测先生撰写的《漫谈版画藏书票》。文中谈及“去年见到来至日本的藏书票中竟出现了一幅剪纸作品，它已超越了版画的范围了”。它阐明和证实了20世纪80年代初期这幅剪纸作品是当时唯一的一幅以剪纸艺术形式表现的藏书票。这对作霖先生冲击和启发颇大，使他产生了灵感。他冥思苦想，藏书票能否以民间剪纸艺术形式来表现，在现代艺术和中华传统艺术之间寻找一个新的联络点，运用现代意识去审视传统，进行新的创造，使“微”与“巧”相交融、相结合的又一独特的剪纸艺术表现形式展现出来，这是他苦心实践和探索的新课题。

要在这方寸天地里，成功试制小巧玲珑的微型剪纸藏书票来，谈何容易。于是作霖先生日以继夜地从研制刻刀和蜡盘入手，再通过奇巧的构思、严谨的雕刻、鲜明的设色、精美的装裱，容万情寓意于微物，抒警句格言于方

寸。他仅花费半年工夫，我国第一套艺术和技术统一的剪纸藏书票《春夏秋冬》便在他的刻刀下问世了。1985年6月，他将研制成果撰写成题为《试谈剪纸藏书票的兴起》的文章发表在《南充日报》上，之后相继转载于四川省文化厅主办的《四川文化》和文化部主办的《群众文化》杂志上。2000年傅作仁先生编著的《中国剪纸艺术研究》一书又收录了此文。赞曰：“方寸之间，小中见细；文字标识，融化一体；刻制装裱，每多奇致。”“心灵之花”怒放了！

火的艺术

一个蛙鸣的夜晚，作霖先生在创作国画时，烟头的火灰将宣纸烧成大大小小的窟窿，望着这“满天星斗”突发创作灵感，通过近十年的研制，终于创新出一种民间剪纸中的特殊艺术形式——“火烩剪纸”。所谓“火烩剪纸”，就是精选不同类型的纸料，利用各种特制的烧烫工具，准确地把握住火候，运用民间剪纸艺术的表现手法，将画面烙糊，呈现离奇、古朴、调合的赭褐色冰纹图像和肌理。烧烫过程具有随机性、偶然性、一次性的特点。

这种剪纸独具一格、难以复制，具有民间剪纸的特性

美，金石艺术的残缺美，水墨画的韵律美。这正是它的特殊魅力所在。

“火烩剪纸”作品，确实新、奇、美，但贵在博采众长。在立意构思上，何先生强调阴阳开合，胸有成竹，言简意深，知白当黑，做到意到笔不到，产生此处无声胜有声的艺术效果。在骨法用笔上，他吸取中国水墨画和书法的章法与布局，力求表现出水墨画的韵味和书法的气势，充分体现出线的力感、质感和节奏感。在技巧上，他把剪、刻、刺、撕、叠、揉、烧、烙等多种手法结合起来，选用与作品要求相关的各色纸料，绘制成作品，装裱在黑色的衬纸上，呈现出深浅不同的赭褐色的色调与冰纹，协调、自然、不俗，妙趣横生，雅俗共赏。

指间灵气

撕纸，全凭双手在画纸上折叠、移动、按压、旋转、分断或轻轻掠过，手的神经末梢把撕纸的触觉统统反馈出来，并和视觉感受结合在一起，把作者平素间积存于记忆中的创作素材迅速调动起来，再直接从手指间一气撕成，真可谓“游戏”之作，好似中国书法中的“指书”。“心之所逮，必能为手之所出”，撕纸艺术作品呈现出的残缺

之美和遗憾之美，恰恰是其独特之处，完美之处。

作霖先生在撰写的《论中国民间剪纸意象造型观念》一文中，有“慧根”一说。“在它十分得心应手地表现某一意象时，手的神经末梢把撕纸的‘触觉’与‘视觉’神经统统地紧密结合，从而把宇宙、社会的印记，特别是心田深处留下的感情，即兴地反馈出来，这样不但加倍刺激作者大脑皮层的生理电磁场，引起兴奋，还由兴奋激发起高昂情绪，即知觉兴奋的转移。再把平素间学习、积累、贮存于记忆中的与人的生命力展示相关的某种力的式样，形成同构对应，产生知觉构成，迅速地‘曝光’，以感知觉的视觉与触觉方式，直接从手指间‘显影’出来，产生出撕纸艺术作品，形成‘共同美感’。撕纸功夫在于手，手出勤、勤出心、心出神，于是便产生一种原生态的造型功能和生命力。笔者以为这就是‘慧根’。”

撕纸作品，既有民间剪纸之风貌，又有汉画像石之神韵，更融现代构成之理念，形成了“凝重、质朴、大气”的独特撕纸艺术风格，为观者所折服。

书法剪纸

从印象派后期作品的初露端倪到野兽派画家马蒂斯

作品中线的运用，无不直接或间接地借鉴了中国书法的流畅、连续而有韵律的线条。毕加索更是对中国的书法艺术推崇备至，认为这是抽象派绘画的祖先。西方抽象派画家从中国书法艺术里受到启迪，将画面表现为线的运动，因而被称为“书法绘画”。

作霖先生认为：“我们民间剪纸艺术的探索者，也要敢于吸收祖国书法艺术的线条、结构、章法布局的千变万化和包含情愫的这些长处，予以大胆的借鉴和创新，它不但丰富了剪纸艺术的表现力，而且将剪纸创作推上一个新的层次。剪纸与书法的融合，开辟剪纸创作的新领域，它们若能珠联璧合、相得益彰，将加深剪纸和书法艺术的感染力。我国的汉字历史悠久，从甲骨文、钟鼎文起，篆、隶、楷、草，形成独特的线条结构美，列为一门民族艺术。今天研究它的形式美，尤其是在章法布局上，对民间剪纸艺术来说是值得借鉴的。”

利用一些象形字、会意字搞剪纸与书法艺术的横向融合，通过多年实践来看是可行的。剪纸与雕刻有一定异质同构的关系，雕刻作品是以文字、词语为表现手段；剪纸是以造型艺术的民间美术形式为表现手段。它们以各自的独特语言叙述着同一件事情，它们在质地、性状极不相同

的事物间却存在着某种共性，可以说是殊途同归。它们把大自然和人类社会中万千具象作为创作的素材，然后提炼、概括刻制成为具有可视形象的作品，使人们从中得到新的启迪，达到陶冶性情、给人以美的艺术享受的目的。

作霖先生常讲：“我属牛，愿以‘孺子牛’的精神，一步一步一个脚印，一辈子拉车不松套，创作出与时代同步、与地球运转合拍的作品来。”

（杨超 四川省工艺美术师 雕塑家）

目 录

五十年代

春雨	001	彝族妇女头饰系列 (之六)	017	彝族舞蹈	038
种瓜得瓜 种豆得豆	002	彝族妇女头饰系列 (之七)	018	母爱 (之一)	039
春播	003	彝族妇女头饰系列 (之八)	019	母爱 (之二)	040
簸米	004	熊猫	020	母爱 (之三)	041
宝宝睡着了	005	峨嵋藏猴	021	母爱 (之四)	041
山花	006	峨嵋藏猴	022	母爱 (之五)	042
鹅	007	峨嵋藏猴	023	母爱 (之六)	042
放牛娃 (之一)	008	闹海	024	春米	043
放牛娃 (之二)	009	戏蝉	024	和平颂	044
放牛娃 (之三)	010	渔归	025		
放牛娃 (之四)	011	泳	026		

六十年代

彝族妇女头饰系列 (之一)	012	劳动与收获	027	大红鹰	045
彝族妇女头饰系列 (之二)	013	鲜花献英雄		百寿图	046
彝族妇女头饰系列 (之三)	014	东方欲晓	028	十二生肖	047
彝族妇女头饰系列 (之四)	015	日理万机	029	福在其中	048
彝族妇女头饰系列 (之五)	016	井冈不老松	030	穆桂英挂帅	049
		枪杆子里面出政权	031	飞鸽图	050
		惜枪如命	032	船舟借伞	051
		鱼水情	033	浩然正气	052
		花的世界	033	虎娃	053
		山村夜校	034	渔童	054
		民族舞蹈 (之一)	035	苹果熟了	055
		民族舞蹈 (之二)	036	争鸣	056
			037	乳	057
				吻	058

八十年代

画坛巨匠·齐白石	059	剪纸藏书票(之五)	086	始祖	107
一代宗师·黄宾虹	060	剪纸藏书票(之六)	087	巴蜀文化系列·巴虎	108
画苑丰碑·潘天寿	061	川北皮影	088	巴蜀文化系列·巴鱼	109
飞扬世界·张大千	062			莲花仙子	110
雅致情怀·吴昌硕	063	九十年代		親子图	111
浩然之气·石鲁	064	牵着猴王走天下	089	成语系列·有的放矢	112
畅神传统·张仃	065	雏	090	成语系列·鹬蚌相争	113
独具慧眼·黄永玉	066	基本吃素	091	人与自然	114
木刻大家·谢梓文	067	笋子虫	092	天人合一	115
康巴情怀·钱来忠	068	猫趣图	093	大器	116
学者书家·郭沫若	069	熊猫百图	094	神牛系列	117
书法千秋·启功	070	熊猫百图	095	神牛系列	118
高瞻远瞩·沈鹏	071	熊猫百图	096	生命图腾系列100例	120
北魏书风·胡汉民	072	熊猫百图	097	生命图腾系列100例	121
澹泊明志·刘炳森	073	熊猫百图	098	生命图腾系列100例	122
海派书家·弘一	074	熊猫百图	099	生命图腾系列100例	123
巴蜀应辉·何应辉	075	熊猫百图	100	生命图腾系列100例	124
观云听泉·刘云泉	076	熊猫百图	101	生命图腾系列100例	125
喜剧大师·陈强	077	蜀八仙	102	生命图腾系列100例	126
百鸡图	077	蜀八仙	103	县官下乡	127
巴山赶场天	081	寿菊图	104	后记	128
剪纸藏书票(之一)	082				
剪纸藏书票(之二)	083	二十一世纪			
剪纸藏书票(之三)	084	丝路驼铃	105		
剪纸藏书票(之四)	085	青龙、白虎、朱雀、玄武	106		

春雨 刻纸 52cmx78cm

春播 刻纸 30cmx30cm

