

积极 平和 祥瑞是鹤文化的社会主体内涵

仙鹤

鹤文化杂谈集

博大精深鹤文化

中

王秀杰◎著

向上
向善
向美
向真

辽海出版社

积极 平和 祥瑞是鹤文化的社会主体内涵

仙鹤

鹤文化杂谈集

博大精深鹤文化

中

王秀杰◎著

向上
向善
向美
向真

辽海出版社

片纸剪出吉祥鹤

中国是剪纸艺术的故乡。中国剪纸是中华民族文化艺术中群众性突出、地域性鲜明、历史文化内涵丰富、颇具代表性的文化形态。它的文化价值几乎超越了剪纸艺术本身，是集哲学、美学、历史学、民族学、社会学和人类文化学为一体的中华民族传统文化和心理素质、情感气质的凝聚，反映了人类生命意识、繁衍意识与阴阳结合化生万物、万物生生不息的本源文化体系。

剪纸艺术，在我国出现得很早。在纸没有被发明之前，商周战国秦汉时期的刻花皮革、金属薄片和玉片、透雕等相继产生，这些是与剪纸艺术相近的艺术，后人谓之“类剪纸”。至公元 105 年东汉人蔡伦发明了造纸术，最晚在五代时期中国人又发明了剪子。有了此二物，剪纸便迅速发展起来。后来，也有用刻刀刻制剪纸的。剪纸、刻纸被统称为剪纸。从此，以纸剪、刻的真正意

义上的剪纸诞生了。至隋唐，剪纸承前启后大发展；至

仙鹤灵芝纹图

宋元，形成独具特色的艺术；至明清，剪纸艺术进入了显赫时代。因为关东地区满族人有剪纸习俗，而清廷是满族人政权，便使得剪纸堂而皇之地进入了宫廷，登上了大雅之堂。清代皇帝婚礼作洞房的坤宁宫，墙壁上要贴满剪纸。据说有人用剪纸剪成有鹿、鹤、松的图案，加以彩绘，贴于朝服上，连慈禧太后都以为是绣出来的。建国以来，剪纸工艺继续用于民俗生活，如用于传统节日、婚礼祝寿等喜庆场面，成为一种艺术欣赏品，成了美化生活的手段之一。

但剪纸是一种平面纸质雕刻的艺术，容易损坏和腐烂，过去都是日常民俗使用的装饰物，用过即弃，不曾保存，故历史上的遗留物和典籍记载极少。只有一些痕迹，尚可以探源。从新疆吐鲁番阿斯塔那出土的文物看，

剪纸“对马”“对猴”是南北朝时期的作品。被认为是世界上最早的剪纸实物。汉唐以后，剪纸的工艺有很大的发展，剪纸的材料已经不限于纸张，内蒙古、陕西、江苏等地都有镂金箔片出土。李商隐《人日即事》中“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”诗句，说的就是制作镂金箔片剪纸的情形。唐代“镂金作胜”的实物已远传日本，至今日本的正仓院还有藏品。现在可见到的一件晋代的金片装饰物《团鹤》应该是“镂金作胜”的前身，此件作品的构图造型体现了先人很高的审美水平。圆形图案中两只鹤背部相靠，舒展的双翅均向外，足屈膝，首回望，微张之喙相对。使得整个饰物浑然一体，笔笔相连，阴阳相称。

中国民间剪纸艺术有自己完整的艺术造型体系。剪纸的造型以二维空间观念作为形象思维的基础，物象没有体积，没有空间，不用讲求近大远小和空间的深远，而像是被挤压在一个平面上。剪纸在整体上注重强调的是外形的轮廓特征，并在轮廓内作黑白虚实的处理，并讲究传神。

剪纸分为单色、彩色两种色彩表现方法，主要有阴刻、阳刻、阴阳结合三种剪刻方法。单色剪纸，多用红色、黄色、绿色、蓝色等色纸材料，是流传最广、数量最多的一种。特点是单纯大方、明快醒目、感染力强。

岁平安（剪纸） 吉林 张春颖

彩色剪纸包括点色、印绘、衬色、勾绘、分色等多种形式。阳刻法玲珑细致，南方多用此法；阴刻法厚生结实，有强烈的黑白对比效果，北方多用此法。一般多用阴阳结合的第三种方法，该法运用起来灵活多变。阳刻与阴刻手法的有机结合，使画面主次分明，丰富多姿，表现力强。

镂空和线是构成剪纸造型形式美的主要因素。镂空和线，给剪纸带来丰富的色彩表达语言。好的剪纸，既要抓住物象的特征选择镂空，又得做到线条的连接自然。剪刀或刻刀在纸上剪刻出的画面因而在形式处理上必须连线和镂空，形成了阳纹剪纸线线相连万剪不断，阴纹

松鹤延年（剪纸） 辽宁 范垂多

剪纸线线相断千刻不落的特点。恰到好处的镂空和线的组合，不是一般匀净调和的灰色调那样混沌昏蒙，而是与整体观感一致的玲珑剔透、空灵利落。

如，湖北现代张朗的剪纸《寿字》构思独特，在一个阴刻的寿字上，剪有八只阳刻的鹤，间有松树枝叶和云卷。辽宁大连的现代剪纸《福禄寿》也是一个寿字，周围由鹤、鹿、蝙蝠、桃子环绕，在阳刻之上再行阴刻，技法独到。天津现代剪纸《聚宝盆》，盆里装的是成串成

福字仙鹤（剪纸） 吉林 王桂香

吊的铜钱，为阳刻；盆身刻有鹤、鹿、桐树等祥瑞之物，为阴刻。

剪纸的题材多种多样，如花草、鸟兽、虫鱼、家畜、农作物、娃娃，以及吉祥图案和戏曲故事等。其中寄寓着人们的喜爱和追求，含着祝福、倾慕、期望等心理因素。但松鹤延年的主题最为多见。因为中华民族传统文化崇尚吉庆祥瑞长寿，而剪纸也是中华民族追求吉祥心理的产物。

剪纸中的鹤题材多为长寿之蕴涵。辽宁岳文义的《麻姑献寿》中，美丽且长生不老的仙女麻姑裙带飘飘，脚踏层层云卷，双手侧捧一盘寓意长寿的仙桃，四只神姿仙态的仙鹤环绕其裙袂飞翔。仙人麻姑、仙桃、仙鹤，这些充满仙气象征长寿的生物，使长寿的主题得到有力的烘托。

从历史上看，剪纸工艺还和其他工艺结合运用，派生出许多新的形式。如唐代有剪纸风格的印染花纹，宋代吉州窑贴烧剪纸而成的瓷器花纹，明代在两层纱之间夹剪纸的夹纱灯和夹纱扇，历代民间染印花布的镂纸印染花版等，民间刺绣的图案，都与剪纸相联系。

剪纸方法基本相同，但不同地域形成了不同的风格。陕西有单色剪纸、点彩剪纸；河北有点色剪纸。贵州的侗族剪纸，纹样轮廓清晰，内部针刺，很少雕镂，主要用于绣花；而湘西的剪纸，或用剪刀剪，或用针在纸面上扎，称为“挫花”或“扎花”。

与东北的历史一样，东北的剪纸历史悠久。东北剪纸是满汉等多民族文化交织的结晶，各种文化相互融合形成了东北传统剪纸刻纸的鲜明特色。形式上，东北人多采用“剪影起花”（即阴刻）的方式剪出形象，再用松烟熏黑，在画面的镂空处衬以五彩纸片，使其具有白山黑水东北雪域的厚重风格。东北天寒地冻，窗户结满

霜雪，不宜贴窗花，因而剪纸一般线条粗而有力，形成的分隔也比较规整，一般适于贴在墙面。内容上，以萨满文化为特征的满族、赫哲、锡伯、鄂伦春和达斡尔等民族的民间剪纸，以其渔猎人所独具的气质，给我们提供了独特的审美情趣，进而独创了一个民族群体的艺术世界，一个地域民俗文化的蓝本。萨满，被称为人与神之间的中介，向二者互相转达祈求和愿望，这在剪纸中有充分的表现。东北剪纸所表现的内容非常丰富。满族剪纸堪称东北剪纸的代表。满族剪纸有表现孝悌和人伦纲常的内容，也有“麻姑献寿”“八仙过海”，表现道士升仙、长生不老题材。

后期，由于山东、河北等地大批移民的迁入，随之而来的中原汉族道教文化及儒家文化产生很大影响，中原剪纸与东北土著剪纸相融合，使东北剪纸日趋丰富多彩。这在一定程度上影响着民间剪纸艺人对题材的选择。在辽西辽东及黑龙江等地，都可以看出民间剪纸追求吉祥的共同性，如对鹤鹿、石榴、寿桃、聚宝盆等物体的选择。

清末民初，地处燕山深处的河北丰宁、蔚县两地的剪纸兴起，影响北方广大地区。他们借鉴民间木版年画的影响，盛行的是雕刀刻制窗花，在50—100层纸上用雕刀刻制出来，再点染上用酒泡融的五彩缤纷的颜色，

构图饱满朴实，造型夸张生动。贴在窗纸上，玲珑剔透，光彩夺目。此外，江苏扬州市，浙江乐清市，广东佛山市、汕头市、潮州市，云南潞西市，陕西安塞县都形成了自己独特的民间剪纸的艺术体系。无论何种风格的剪纸，在选材上都有共同点，那就是对鹤题材的选取，但在构图上却很讲究自己的特点。如，方中有圆，圆中有方；有端正，有斜对。如辽宁范垂多的《松鹤延年》方形中设圆，圆中上部刻有红日一轮，站立在如龙鳞的粗大松干上的双鹤一昂首一低头，右侧，松枝针叶绕满上半圈，左侧短梅修竹枝叶绽放，与红日重叠部分用阴刻。陕西现代剪纸《飞鹤》，一鹤向上斜飞，颈、体、足成一线，足颈比较粗壮，显得遒劲有力。湖北当代剪纸《福禄》，中间一个禄字，对角线分出下为鹿，上为鹤。河北现代剪纸《六合同春》，松树松叶满幅，双鹿在下，双鹤在上，画面重重叠叠，但各种形象清晰可辨。山东现代剪纸《鹿鹤同春》一个福字的上面一左一右刻鹿头与鹤首友善相对。当代王桂香的《福字仙鹤》，菱形中富，红日白云、高山松树、江河流水平构成了祖国的大好河山。十多只鹤或站立或飞翔姿态各异点缀其中，呈现一派祥和景象。香港邹立友获特等奖的《喜庆鹤节》是个长篇巨制。构图丰满丰富，为上中下结构。下部是立鹤10只，上部的扇面图形中是15只翔鹤，中间则是舞动的人

群，图形的四周里层是锦簇的花团纹样，外圈是喜鹊和吉祥花纹。

一些作品体现了鲜明的时代特点，表现着浓烈的现实主义风格。一些作者把鹤从传统的松鹤图结构中放回到其栖息的芦苇湿地的现实环境中来，风格均清新而自然。如获二等奖的北京周爱军的《相依》，剪刻出一对蒲棒，几簇水草和几朵野荷花，中间的双鹤共衔一条小鱼，共顶一轮光芒四射的太阳。黑龙江胡季莲获二等奖的《快乐农家》是一幅彩色剪纸，羽毛洁白的鹤，深蓝色的天空，浅蓝色的苇草，红色的芦花，两朵白色的云，还有两朵浅蓝色的云。这些，绚丽地组合在一起，格外夺人眼目。获一等奖的黑龙江倪秀梅的《仙鹤神韵》由四幅不规则图形组成，在黑色纸面上行阴刻手法。鹤的形象、芦苇的形象，均用空白来表现。黑白两色质朴素雅，对比鲜明。即使采用传统松鹤题材作品中的鹤，也不是站在松树上，而是站在松树下的土地上。如黑龙江郝海滨的《松鹤延年》既是如此。获二等奖的福建吴寿南的入选作品《松鹤长青》中，一鹤立于粗大的松干下，一鹤在松树上空飞舞，二者动静结合，遥相呼应。

这次大赛在剪纸的表现手法上也有很多创新，尤其表现在对传统团鹤构图的创新上。如，获二等奖的陕西贾经龙的《仙鹤祝寿》是对传统团鹤的变形。横幅椭圆

造型中，两鹤双翅回扣，共捧一个巨大的寿桃。获一等奖的山东刘伟的《松鹤》将团鹤造型稍抻一下，有点菱圆形味道，是典型的折鹤剪纸，八只鹤两两相对围绕在菱圆四周，中间是四棵塔状松树树顶相对，树中间为松叶。获一等奖的安徽刘继成的《恋》也是对团鹤造型的突破。双鹤展开双翅对舞，其中一只鹤从圆的上部突破出来；一弯月牙，一半在圆内，一半在圆外。几只芦花随风摇曳，形体自由，充满动感。此幅作品在雕刻手法上也很独到，圆内部分用阴刻，圆外部分用阳刻，新颖别致。

不要小瞧了剪纸，一片小小的纸张，经过剪刀稍加剪刻，便丰富一个福字，上角为梅，下角为松；左右角各为一只昂首展翅之仙鹤。

中国当代剪纸无论内容、题材，还是表现手法，都有很多创新，这在鹤主题、鹤题材的剪纸创作中表现得尤为充分。

中国首届“仙鹤杯”剪纸艺术精品展览2005年7月于黑龙江省齐齐哈尔丹顶鹤繁殖地举办。从全国征集到的800幅作品中选出了200多幅精品进行了展览和交流。辽宁张恩健的《鹤之炬》获特等奖。造型是一支火炬，在把柄上刻有2008字样和奥运五环纹样，之上由翻飞的群鹤构成了燃烧的火焰状，有八只鹤从其中冲天而上，

鹿鹤同春（剪纸） 陕西

成为火焰的标高。福建高少平的《松风鹤舞》获一等奖，作品表现的题材丰生动起来，可以寄寓人们的吉祥崇拜和美好的精神追求。在当代中国，剪纸艺术日新月异，以鹤为主要形象的剪纸艺术更是深受人们的喜爱。剪纸这种民间艺术形式必将得到更深入的发展，创造出更广泛的影响。

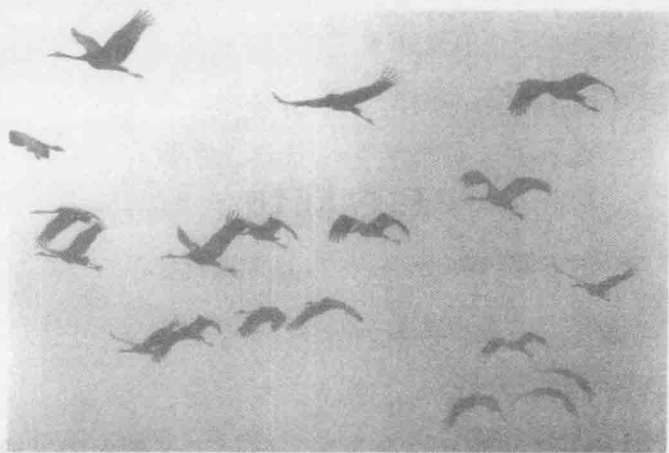

与鸟同翔

自古人类就向往鸟的飞翔，经过了无数次的试验和牺牲，终于模仿鸟的飞翔而发明了飞机等飞行器飞上了天空。但是，那是有局限的飞翔，只是人利用飞行器在独自地飞。法国影片《鸟的迁徙》的制作者们却把人类的梦想引申，实现了人类的又一个梦想——与鸟同翔。

你看影片中的鸟们是自己在飞，但是，你想过没有，那些鸟的近镜头，那些连大天鹅的黄嘴黑眼白色毛羽都清晰可见的极近距离的画面，是人乘坐在一般的飞行器里所能够拍摄得到的吗？更何况鸟们的身下是险恶重重的万水千山呢！

原来，影片的制作者们运用了上个世纪30年代获得诺贝尔奖的奥地利人劳伦斯的“铭印理论”。劳伦斯的“铭印理论”是研究动物行为的理论。他发现了一个规律，动物会把第一眼见到的动物视为生身父母。正是劳

翩若天仙（摄影）辽宁 白忠祥

伦斯的“铭印理论”引发了影片的导演兼制片人法国人贾克·贝洪拍片的思考，由此开始了一场冒险。

摄制组先在北诺曼底的卡伐多斯买下一块地，建立起鸟类繁殖试验场；同时将其作为保护区，来孵化和驯飞鸟类。在候鸟繁殖时与大自然同步在此进行人工孵化大雁、野鸭的实验，并且进行驯养。初步的成功，激励他们对劳伦斯的理论又有所发展，即扩展到对天鹅、鹤类、鹈鹕、白鹳等鸟类的孵化、驯养。他们在这些鸟出壳前就进行“胎教”，播放飞行器引擎发动的录音。在鸟们破壳而出后，让身着羽毛般黄色服装的工作人员来做它们的代理父母，亲自帮助、照料它们，引导它们继续熟悉像鸟一样带有翅膀的飞行器的声音和形象。

来自巴黎国家自然博物馆的三名科学顾问兼作驯养人员是付出了巨大的辛苦的。他们作为鸟儿们的代理父母需要日夜陪伴鸟群，给它们洗澡、喂食，与它们奔跑、游泳，甚至与它们一起在笼子里睡觉。后来飞行到中亚，在等待一个国家的飞行审批手续的酷暑日子里，代理父母们也是整天与鸟们在笼子里吃睡。在撒哈拉沙漠，他们用仅仅剩下的一盒水，给雁鸭洗澡，怕它们热出病来。因为他们了解鸟的习性，也理解鸟的感受，将鸟的理念融进了自己的生命之中，把鸟儿们当做了宝贝。

导演特别强调要尊重鸟的自然属性，在飞翔问题上，人需要向鸟儿学习。试飞的练习，是在冰岛南部的斯克鲁郡岛开始的。先是教练用车子带领刚刚三个月大的雏鸟练跑、练循着：地面飞行。继而，教练驾驶着经过反复研制的、录像师可以裸露身体在外录拍的飞行器跟着鸟儿们飞上了天空，向鸟儿们学习和练习飞行。这同时也挑战了“铭印理论”的极限：驯养的鸟能否和人密切配合一起飞上天空，小小雏鸟是否有能力飞上天空，飞上天空后它们会不会丢失或者逃走？事实是，那些鸟儿一下子就随着飞行器沿着海岛的水陆边缘展翅飞翔起来啦！这样的成功让人和鸟共同分享着快乐。虽然，也有几只野鸭飞失到了附近的停车场后被找回，但那是最初的迷惘，以后便再没有发生。后来飞行时发生过两次走