

动物剪纸 百猴图

陈竟◎编著

栾淑荣
剪纸艺术

金盾出版社

46-3

动物剪纸 百猴图

陈竟 编著

栾淑荣
剪纸艺术

金盾出版社

内 容 提 要

猴是中国人观念中的吉祥动物。本书作者继承并发扬了传统民间剪纸的创作方法,抓住了传说中猴的本质特征,创作出百幅神态各异的形象。作者被誉为民间剪纸的“刘三姐”,其作品极具收藏价值。

图书在版编目(CIP)数据

动物剪纸·百猴图/陈竟编著. — 北京:金盾出版社,2014.1
ISBN 978-7-5082-8783-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 215831 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/20 印张:5

2014 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:15.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

序

民间剪纸的“刘三姐”

小荷冒尖正绽放，突遇祸残遭夭亡。
痛失爱生早凋谢，培育多年甚悲伤。
如今精品终出书，污泥不染还原样。
剪纸新秀刘三姐，一代金剪美名扬。

栾淑荣的艺术人生

栾淑荣，1964年出生在山东省栖霞市中桥镇后高格庄村。她的奶奶、妈妈和四个姐姐都是当地民间剪纸能手。受家庭的熏陶和乡邻的影响以及自身的天赋，栾淑荣从8岁开始便迷上了民间剪纸艺术。经过多年的勤学苦练，她的剪纸技艺日趋熟练。剪完后就跟着姐姐们一起去赶集卖剪纸补贴家庭贫困生活。因为她的剪纸纤细、秀美，所以大家都喜欢，经常是别人的剪纸还有一大堆，她的剪纸就早早卖完了，以致最后赶集时，姐姐们都不敢跟她在一起摆摊。

1984年秋，栾淑荣得知县文化馆要举办剪纸展览，便带着10幅窗花来到文化馆，所有作品都入选展出还获了奖，并受到烟台市剪纸专家曲青堂老师的赏识。展出结束后，她跟随曲青堂老师到烟台学习。在曲青堂老师的指导下，春节期间，她创作的20幅作品全部被选入烟台市剪纸展览，并有6幅参加省里剪纸展览，有2幅在北京参加了全国剪纸展览。

1985年，经曲青堂老师推介，栾淑荣参加了我创办的“中华剪纸函授中心”的学习。经过一年的系统理论和实践培训，栾淑荣的剪纸技巧和水平有了质的提高，达到了不用画稿、操刀便剪的

程度，甚至能不看纸和剪刀，与人边聊天边剪纸，顷刻便就，技艺惊人。1986年结业时，她被评为优秀学员，邀请赴乌鲁木齐参加结业典礼，并做现场表演，150幅作品也被函授中心作为奖品发给每位优秀学员。结业典礼后，我将她留下又面授了三个月。吸收她加入了中国民间剪纸研究会，并担任了理事。

回到栖霞后，栾淑荣不断努力，进步很快，成绩显著，调到县文化馆当上了美术干部，被选评为山东省新长征突击手、栖霞县政协常委、栖霞县专业技术拔尖人才、巾帼十杰、十大杰出青年。

为了继续培养她，我曾多次带她和她姐栾淑娟去往北京、南京、广州、深圳、珠海、济南、乌鲁木齐等地参加考察、访问、开会、表演剪纸，所到之处，都吸引众多人观看，抢购她的作品。著名作家魏巍观看了她的剪纸表演后，称赞她是“民间剪纸的刘三姐”。著名艺术学理论家张道一教授称赞“库淑兰和栾淑荣是老青两代民间剪纸传承人的杰出代表”。朱鹰、陈大羽、田原等著名画家都题词夸栾淑荣是个“心灵手巧”的姑娘。中央电视台将她的剪纸技艺摄入《中国一绝》系列片中，誉为“神剪”展播海内外。1988年9月，栾淑荣代表中国民间剪纸艺人，随文化部组织的“中国民间艺术代表团”到巴西圣保罗市表演剪纸一个月，围观的人被她神速精微的高超技艺所惊讶。有人竟怀疑她用的剪刀装了微型电脑，当明白真相后，兴奋得挑起大拇指夸她的手指“比电脑灵巧”。栾淑荣神奇绝妙的剪纸技艺轰动了巴西，巴西电视台和其他新闻单位广泛宣传了她的事迹和作品，观众竞相争买她现场剪的作品，她带去的八千幅作品也在三天内全部被抢购光。许多人甚至不远千里专门请她剪纸、签名，要拜她为师学艺。从1985年以来，栾淑荣先后有数百件作品入选全国、省、市举办的展览，一百六十件作品获奖，近万件作品远销美国、日本、法国、德国、菲律宾、巴西及香港等十几个国家和地区，八十余件作品被中国美术馆、中央美术学院等单位收藏。《人民日报》、中央电视台、巴西电视台、日本华山商事有限会社等几十家新闻、杂志、外贸单位先后介绍了她的艺术生涯。她的艺术成就编入《中国当代艺术界名人录》等辞书。

1996年11月3日，一场车祸改变了栾淑荣美好的人生。她带着徒弟到烟台与一家文化公司老板商谈工作事宜，返回时，老板派司机用自己的小货车送她们。晚7时许，汽车快到栖霞了，劳累的栾淑荣睡着了，小货车却突然被对面驶来的一辆大货车撞倒在路边的大沟里，栾淑荣从车里摔了出去，什么也不知道了。经过抢救，命虽然保住了，但落了个高位截瘫，手臂以下的身体

失去了知觉，老天爷只把头 and 手留给了她……

面对突如其来的打击，栾淑荣曾经绝望过，甚至自杀过。但她想起了孩子，想起了喜欢的剪纸事业，则又坚强的活下去。她重新拿起剪刀，克服常人难以想象的困难，躺在床上十多年，一直坚持剪纸，并免费将技艺传授给孩子们，将美好的祝愿带给大家。然而，无情的病魔却在 2008 年 12 月 13 日夺去了她的生命，享年 44 岁。当我得悉此噩耗后，悲痛万分，我失去了一位精心培养的得意门生，中国失去了一位杰出的德艺双馨的新一代民间剪纸传承人代表，这是极大的损失。

栾淑荣的剪纸精品《龙凤虎狮猴》

龙、凤、虎、狮、猴是中国人民观念中的祥瑞动物。传说它们是远古时期不同部族的始祖图腾神，具有主宰宇宙万物和人类生命的能力，因而特别受到人们的尊崇和信仰。后来，虽然图腾社会消失，但人们崇拜龙、凤、虎、狮、猴的原始观念却遗存下来，形成全民性的审美活动，进入日常的风俗之中。在漫长的历史传承和发展中，龙、凤、虎、狮、猴演化成了人民的保护神和吉祥物。千千万万的人，尽情发挥自己的智慧和技能，倾注内心的情感和愿望，来塑造自己的神龙、神凤、神虎、神狮、神猴，用这些神灵的图像贴挂在门窗、墙壁上，或用来制作在衣物、器具上，相信依靠这些神灵的保护就能够驱邪禳灾，纳吉招福，带来好运气。龙、凤、虎、狮、猴艺术形象，在中华民族中，可以说是司空见惯，无人不知。尤其在民间艺术中，这些神灵动物的造型极为普遍，至今人们在岁时节日、衣食住行、婚育寿诞等日常生活的各个方面，还喜欢运用并馈赠这些吉祥物民艺品，表示庆贺，寄托着人们对生活的热爱，对幸福的憧憬。龙、凤、虎、狮、猴题材及其艺术形象在中华民族文化中占有了不起的地位，它们不仅是生命和婚姻的标志，而且是我们民族发祥和文化肇端的象征。

因为龙、凤、虎、狮、猴在我国人民群众中有广泛的审美基础，所以历代民间艺术作者，为了满足人民的审美要求，对龙、凤、虎、狮、猴的创作，真不知花费了多少心血，形成了一整套的创作方法。栾淑荣创作的民间剪纸《百龙图》《百凤图》《百虎图》《百狮图》《百猴图》继承了传统民间剪纸的创作方法，她紧紧抓住这些动物的本质特征，按照民间审美习惯和造型意识，充分发挥自己的主观想象、愿望和感情，随心所欲地运用多种造型手法，创造出形神各异的超越客观时空、固态、透视等限制的意中之象。她运用的造型手法主要有以下几种：

1、夸张变形

在栾淑荣剪刀下的龙、凤、虎、狮、猴艺术形象，都突出、夸大改变了它们的自然真实形象，把民间艺术形象和自然真实形象拉开了一个有限的距离。这个距离又不完全脱离自然真实的基本轮廓和本质特征为前提，只在局部形态范围内进行。其动机是为了表达自己的审美愿望和理想。例如，她剪的百狮，都突出头大、尾巴大，正如民间剪狮经验口诀所说：“十斤狮子九斤头，一斤尾巴背后头。”用重量代替夸张，表现狮的威力、憨劲之美。她剪的百虎，也都是夸大头，有的头甚至比身还要大，用“虎头虎脑”表现虎的健壮、强劲之美。她剪的百凤，则是强调了尾巴的长，去表现凤的丰满、秀丽之美。

2、精神互渗

自然中真实虎、狮尖牙利爪，凶猛异常，身躯和四肢细长，动作轻捷迅敏，令人望而生畏。而这些特征在栾淑荣创作的民间剪纸虎、狮身上却不见了。它们只保留了真实虎、狮的基本轮廓，但其具体形态却有很大的变动，细长的身躯和四肢变得胖短，凶残的面部变得天真和善。它们笨拙憨厚，稚态可掬，如同幼小的猫、狗一样，根本不会对我们造成威胁，而是以其可爱的形象吸引我们来欣赏它们。这种胖乎乎的笨拙稚气是从哪里来的呢？它们是儿童形象的象征。栾淑荣把儿童形象提炼为一种精神形态，倾注到虎、狮的轮廓中，使虎、狮具有了儿童天真稚气的精神形态，有的如会爬的婴儿咧嘴微笑，有的像刚刚学步的幼童摇摇摆摆，有的似调皮淘气的孩子撒娇发怒……儿童之常情特性，虎、狮皆表现出来。虎、狮成了儿童的化身，我们见到它们，就如同进了幼儿园一样。这种拟人化的精神互渗造型手法，在她创作的百猴中也巧妙运用。一只只猴子像人一样，吹笛、弹琴、打锣、敲鼓、抽烟、推车、踩高跷、倒骑驴、耍杂技、娶亲、庆寿……它们既是动物，又是人；既有物性，又有人情。这种无限丰富的想象力和创造性，凝聚着作者的情和爱，形成强大的艺术魅力。

3、拼接组合

民间创作的龙、凤等神物艺术形象，是采用互渗的思维方式把多种事物的局部形态拼接在一起，组合成一个整体形象。它们都不是现实中存在的动物，可能是综合图腾的演化物。这种演化物的造像虽有祖型可循，但从未有统一的形制，完全由千千万万人民来塑造，走向了自由的、世

俗化的广阔领域，集中了世世代代人们的聪明智慧。栾淑荣剪的百龙，既传承了民间画龙讲“九像（头似驼、角似鹿、眼似龟、耳似牛、身似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、尾似马）”的拼合造型模式，又自由扩展，无中生有的改换、添加局部，使龙的形态变化更为多端，比如龙角变为牛角、鸡冠角，龙尾变为羽尾、秃尾，龙身变为鱼身、虾身、蚕身、狮身、鸟身、蝶身等，已完全脱离了中国龙传统的鹿角、马尾、蛇身。有些龙体的形态已分辨不出属哪种动物，既像这，又像那，似是而非，千奇百怪，形成了丰富多彩、异想天开的奇特审美形态。而这种奇特的审美形态却富有生活情趣，能为广大人民群众所欣赏和喜爱。

4、散点透视

栾淑荣塑造的龙、凤、虎、狮、猴平面形态，采用多种透视法，有的是平视式（作者的视线与被表现的物象成垂直）；有的是俯视式（像天上飞鸟俯瞰大地看到的物象）有的是混合式。这种混合式就是将平视式和俯视式混合在一起使用。它是一种不固定视点的横向旋转法，能够多角度、多视点、全方位的显示形象的形状、性格、情节，传达感情的主要特征。例如：她剪的龙、凤、虎、狮、猴，有的头是平视式，身子是俯视式；有的一张脸上同时看到正面和侧面；有的在同一身躯上长着两个不同视点见到的头。这些艺术形象在固定的同一视点上是不见的，但它是存在的。这种散点透视造型法看起来不符合科学，但却符合民间审美意识的情理。

5、透叠套嵌

栾淑荣塑造的虎、狮、猴艺术形象有的采用X光透视法来展现人肉眼看不见的形象内部的东西，使表里不同的形象重叠后仍保持各自的完整性，例如：透过母虎、母狮、母猴的肚皮可以看到腹内怀孕的小仔；透过石榴、瓜果皮瓤可以看到里面的籽儿；透过花轿的外层可以看到里面坐着的猴。有的采用物中套物法，把一种形象巧妙而严密地套嵌进另一种形象的轮廓结构之中，产生一个有此又有彼，既是此又是彼的形象群，例如：在一个桃形轮廓中套嵌了一群爬树摘桃的猴子形象；在一只虎身躯轮廓中套嵌了凤戏牡丹的形象。

6、装饰美化

为了使塑造的龙、凤、虎、狮、猴艺术形象增加更多的美感和理想，栾淑荣以自主的精神，

发挥最大的主动性，任意装饰美化，怎么漂亮就怎么打扮。手是在龙、凤、虎、狮、猴的头上、颈上、身上、腿上，甚至身体周围就出现许多绚丽的花朵、枝叶、果实、蝴蝶、飞鸟等，像一个个花枝招展的小姑娘。另外，她又根据这些动物本身原有的装饰成素的东西，如斑纹、羽毛、鳞片、脚爪等，进行加工，将这些形状特征简括成不同的装饰纹样符号排列、装点，使之匀齐、协调、和谐、美丽。她运用的装饰纹样符号很多，主要有毛毛、月牙、圆孔、花瓣、花蕊、谷粒、零核、柳叶、鱼鳞、水波、漩涡、风转等。还有一些象征吉意的装饰纹样符号，如轱辘钱（象征富裕）、绣球（象征如意）、城垛（象征富贵）、连珠环（象征不断）等。这些装饰纹样符号的配置，不仅起着美化形象、寓意吉祥的作用，而且还灵活地处理了黑白对比关系。尤其是那细如发丝的毛毛纹与其它纹样巧妙的穿插运用，造成块线、阴阳、疏密、虚实衬托的效果，使形象层次变化，丰富多彩，更增强了美感。

7、象征寓意

栾淑荣塑造的民间剪纸龙、凤、虎、狮、猴艺术形象，除了运用一些象征吉意的装饰纹样符号外，还借用一些程式化的形象、情势及文字象征某种特定意思。例如，用灯笼、喜字象征婚姻喜庆，用莲花、金瓜、石榴、葫芦等象征生育繁衍，用花朵象征美好，用蝙蝠象征幸福，用鱼象征有余，用桃子象征长寿，用鱼戏莲、蝶恋花、凤戏牡丹等象征爱情追求情势。

正因为栾淑荣运用了上述多种造型手法，所以，在她剪刀下的龙、凤、虎、狮、猴艺术形象，千变万化，形态各异，神情多端，充满了天真、稚拙、活泼、奇特、健壮、秀丽、精巧、纤细的美感，给人以优美、幸福、吉祥的愉悦，具有独特的个人风格和超群的艺术魅力，深受广大人民群众的喜悦和赞赏。

陈 竞

1991年重阳节写于乌鲁木齐市文联

2013年国庆节修改补充于南京大学

（笔者系南京大学文化与自然遗产研究所副所长、研究员、教授、原中国民间剪纸研究会常务副会长兼秘书长、《剪纸报》总编、江苏省非遗保护工作专家委员会委员）

