

吉祥生活

JIXIANG SHENGHUO JIANZHI JI

吕登阁 / 著 朱晓红 / 编

剪纸记

河南大学出版社
HENAN UNIVERSITY PRESS

吉祥生活

JIANG SHENGHUO JIANZHI JI

兰阁一著 朱晓红一编

剪纸记

常州大学图书馆
藏书章

HE NA
河 南

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

吉祥生活剪纸记/吕登阁著;朱晓红编. — 郑州:河南大学出版社,2015.12
ISBN 978-7-5649-2283-2

I. ①吉… II. ①吕… ②朱… III. ①剪纸-民间工艺-介绍-南阳市 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 308153 号

责任编辑 马 博 肖凤英

责任校对 时二凤 王 珂

封面设计 唐晓龙 马 龙

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号 邮编:450046

电话:0371-86059701(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 开封日报社印务中心

印 刷 开封智圣印务有限公司

版 次 2016 年 12 月第 1 版 印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16 印 张 13

字 数 247 千字 定 价 40.00 元

版权所有·侵权必究

本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换

序言一

南阳民间文化守望者

阎天民^①

与登阁同志相识在青年时期。那时,我刚从河南省立开封艺术学校(现为开封师范高等专科学校)毕业,分配在南阳县文化馆做美术工作。当时中心工作多,配合中心工作举办的展览也不少。一举办展览,就要抽调许多学校的美术教师参加,登阁同志是必请人员之一。他当时在南阳市陆营镇第一初级中学任教,在教美术课的同时,又钻研剪纸艺术,且不断在报刊上发表作品,刻画大千世界,一步一个脚印,其作品内容充实、形神皆备。他给我的第一印象热情、直率、敦厚、认真,朝气蓬勃又不畏苦累,是一个富有理想、踏实肯干的人。从相识、相处到相知,我俩渐成好朋友。

登阁同志要把多年的剪纸作品结集成书,要我为之写序,我也以此一叙友情。

登阁同志出生在河南省南阳市陆营镇。南阳是全国闻名的历史文化名城,楚风汉韵、山川秀丽,南阳的民间文艺也早已誉满华夏。南阳玉雕、烙画、剪纸、布艺、曲艺、杂技、舞蹈、年画等,种类繁多、琳琅满目。逢年过节,百戏杂陈,争奇斗艳,目不暇接。剪纸艺术历史悠久,唐代诗人李商隐在其《人日即事》一诗中写道:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”说明唐代已有剪纸,且五彩缤纷。南阳地区剪纸遍布城乡,风格独异。登阁自幼耳濡目染,便对民间艺术产生了浓厚的兴趣,尤其钟情于剪纸艺术。

南阳是民间工艺之乡,各种民间工艺独具特色。据登阁同志讲,他父亲是一位很精细的铜匠,制作精湛,技艺高超。而浇铸的铜器如烟袋锅、勺子、蚊帐钩等,都有规整而艺术的纸板模具,登阁幼时因好奇心促使,便比着描剪。到大姐家去时,发现许多栩栩如生的鞋花样,灵巧美丽,便爱不释手,描下来学剪。当天旱无雨时,为了祈雨,人们常把纸叠起来,剪成一排小人,谓之“扫天婆”。这些活动深深烙印在他幼小的心灵里,为其后来学习剪纸打下了基础。

^① 原南阳市群众艺术馆馆长、南阳市民间文艺家协会主席。

登阁同志在南阳师范专科学校(以下简称南阳师专,现为南阳师范学院)求学时,求教于美术大师朱剑锋、唐克庆先生,不仅学习绘画,还学习手工制作,了解到民间文学是文学之母,民间美术是民族瑰宝,这些都需要继承和弘扬。于是,他投身到剪纸艺术的事业中,为传承传统文化自觉担当起责任,跋山涉水,不避寒暑,山村采风,灯前刻画,积年累月,硕果累累。几十年过去了,现在让我们梳理一下登阁同志在创作、培养、保护、研究民间美术方面所做的工作。

1959年,他开始发表剪纸作品,当时,他还是南阳师专美术班的学生,此后一发而不可收,至今已发表数百幅。他的剪纸贴近人民、反映生活、扣合时代、与时俱进,不管是花鸟虫鱼、吉祥图案,还是工农生产、政治活动,无论篇幅大小,都是一丝不苟,追求美的意境和高的艺术品位。

1999年退休后,他专心钻研剪纸,数量多,内容广,并办起培训班传授技艺,培养了一批少儿剪纸艺术人才,取得了可喜的成果。在培训中,他首先以自己的亲身经历和各类作品启发、鼓励学生,点燃兴趣,探讨技艺;其次言传身教,因材施教,使课堂教学与社会教学紧密结合,取得了良好的效果。他用两年时间整理出一套剪纸展演图片,并在陆营镇中小学展出,还在现场做剪纸表演,亦先后组织学生参加全国书画比赛,其中260多次获奖,为高一级学校输送了150多名专业艺术人才。2001年和2002年他分别在南阳师范学院和南阳理工学院举办个人剪纸艺术展,在市内也利用多种集会做剪纸展演,传授剪纸技艺,自觉弘扬民间艺术。2013年,他被命名为南阳市市级非物质文化遗产项目(剪纸)代表性传承人。

吕登阁同志的剪纸艺术既学习传统,师法民间,又紧随时代,改革创新;既质朴古拙,又清风扑面,雅俗共赏,颇受好评。如《祖国万岁2》(见作品174),它是一个以万年青图案为背景的六个大果子,每个果子又分十格,每个学生剪一个小画放入格中,风格独特,这在其他剪纸书里是看不到的。

“不问收获,只问耕耘”,正是登阁同志几十年心血浇灌的真实写照。他用尽大半生的精力,鞠躬尽瘁,坚守、捍卫着南阳民间艺术阵地,试问南阳地区能有几人如他这般?他——是南阳民间美术的捍卫者,更是南阳民间美术的开拓者。我确信,在吕登阁等有志之士的共同努力下,南阳乃至中原传统文化的传承、弘扬和发展指日可待!

是为序。

2015年4月3日

序言二

吉祥生活剪纸记

——南阳市非物质文化遗产传承人吕登阁先生剪纸作品赏析

南阳师范学院 朱晓红

2013年,吕登阁先生因对中国剪纸这一非物质文化遗产传承的贡献,被命名为南阳市市级非物质文化遗产项目(剪纸)代表性传承人。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统文学以及作为其载体的语言、传统表演艺术、民俗活动和礼仪、与节庆有关的自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等,以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。

非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变。

纵观吕登阁先生长达50多年的剪纸创作历程,无不与群众生活密切相关,将传统民俗、社会生活、时代精神、个人经验通过作品反映出来,保留下来的作品就达300幅之多。其作品时间跨度之长,数量之多,内容之丰富,技法之全面都是少见而宝贵的;不仅体现出非物质文化遗产传承活态流变的特点,还为世人留下了非物质文化遗产研究传承的生动教材和榜样。

先生对剪纸的学习和创作自1959年南阳师专求学时代延续至今。因他读的是师范,又一直在乡镇中小学从事美术教育工作,农村生活和少年儿童是其作品中常见的形象,对吉祥生活的祈盼和幸福生活的表现,这一传统剪纸文化特质贯穿始终。

先生现存最早的剪纸作品是1959年学生时代的《麦垛挡着半边天》(见作品1)和1961年的《上地捎粪 回家捎草》(见作品2),这些作品以剪影式的表现手法为主,注重情节叙述,表现内容反映了新中国成立后人民群众对新生活的热爱、对生产生活的热情以及对幸福生活的追求。

随着这一题材创作的增多,其剪纸技法的探索性、纯粹性,以及个人的艺术风格日益彰显。表现热爱劳动的题材有《颗粒归仓》(见作品6)、《喜摘新棉》(见作品8)、

《播种》(见作品 34)、《牧鸡少年》(见作品 37),表现科学种田的题材有《管好棉田》(见作品 3)、《赶施春肥》(见作品 4)、《精耕细作种田忙》(见作品 10)、《小麦选种》(见作品 66),表现农业生产劳动的题材有《三夏抢运小麦》(见作品 19)、《送公粮》(见作品 20)、《抢种》(见作品 32)、《植树》(见作品 63),表现吉祥幸福生活的题材有《公社菌肥厂》(见作品 5)、《五谷丰登》(见作品 29)、《六畜兴旺》(见作品 30)、《连年有余组画 3》(见作品 52)。

从以上作品名称可以看出先生的剪纸作品大多与农业生产生活紧密相连,表现题材和内容健康向上,对生产生活充满激情,对美好生活充满向往,突出了吉祥满满的幸福感,具有宣教和审美双重功能。这些作品灵活自如地运用了多种形式构图(以几何形的外框规定形象外形),如《喜摘新棉》《抢种》《小麦选种》分别用圆形、方形、方圆结合的几何形规定了整体形象圆形、方形、方圆形化的几何趋向。

剪纸技法上以镂空成点、线、面的手法造型,对人物形象的塑造更加准确细腻,画面层次丰富,艺术感染力强;除了单色剪纸的创作,还进行了染色、分色剪纸技法的探索,增强了剪纸艺术的表现力。其作品逐渐形成了吉祥幸福感突出、剪纸语言纯粹、造型严谨写实、生活气息浓郁的显著个人风格。

改革开放后,先生的剪纸创作进入到更加广阔的天地,题材上不仅保留了对农业生产生活和少年儿童的兴趣,还对社会生活的新风尚和大事喜事进行表现。例如表现中国共产党富民政策的《奔小康》(见作品 51),将“小康村”和“改革开放”文字形象镌刻在象征人民幸福的大桃树上,画面上童男童女喜摘挂满桃子、象征小康村的幸福果,浇灌开满桃花、象征改革开放的幸福树,形象突出,寓意深刻,充分营造出祥和幸福的气氛。

还有宣传计划生育国策的《独生光荣》(见作品 11)和《只生一个好》(见作品 55),表现重知识重教育社会新风尚的《誓攀高峰》(见作品 18)、《献给老师》(见作品 36)、《读书》(见作品 56),表现新观念新气象的《万象更新 1》(见作品 9)、《芝麻开花节节高》(见作品 64)、《时间就是金钱》(见作品 65)。这一时期的创作对传统吉祥图案进行了新应用,例如《时间就是金钱》,以牡丹、荷花、菊花、梅花传统吉祥四季花卉代表春夏秋冬交替流转的时间,装饰在内方外圆的古铜钱图案上,象征时间就是金钱,强调争取时间创造财富的现代效率观念,创作手法新颖别致,画面表现通俗易懂,不失为传统吉祥图案创新应用的典范。

另有单纯以花鸟鱼虫传统吉祥图案为主题的创作,如《菊竹》(见作品 22)、《菊》(见作品 28)、《喜上眉梢》(见作品 31)、《花卉组画 1》(见作品 57)、《鸳鸯》(见作品 62)、《金玉满堂》(见作品 206)等,这些作品明显有向蔚县、扬州等著名剪纸产地的民间剪纸学习的意识,体现了不断寻求创作新突破的意识。

节俗题材的剪纸创作是这一时期作品的又一个显著特点,如庆祝传统节日的《三热爱》(见作品 26)、《新年好》(见作品 38)、《新年发》(见作品 48)、《元旦好》(见作品 75)等,喜庆欢乐的节日气氛通过人物饱满的精神面貌和丰满的构图及传统吉祥花鸟的点缀充分营造了出来。

1999 年退休后,先生仍在剪纸创作园地中勤耕不辍,并对自己前期的创作进行了认真的梳理总结。他探索了适合少儿和初学者学习的剪纸教学培训方法,设计了一系列造型简练、内容有趣、渗透中华民族传统文化价值观的剪纸教学参考剪样。例如,象征和谐美满的《好事成双》(见作品 184),象征瑞雪兆丰年的美丽《雪花》(见作品 187)。《好事成双》通过一对可爱的小兔子脸对脸地抬着一个带着笑脸的双“喜”字,极富新意地表达了祝福新婚的传统吉祥观念。先生还用撕纸、拼贴、烫纸、立体剪纸等表现技法开拓学生的学习思路,如《汉画牛郎织女》(见作品 86)、《大吉大利 1》(见作品 236)、《千古人龙》(见作品 180)、《新年快乐》(见作品 207)、《吊兰》(见作品 271)。

另外,为了引领学生更好地进入创作状态,他进行总体创意设计,学生配合制作局部完整形象,师生合作完成剪纸创作,吸引学生进入剪纸创作的新天地,激发学生创作的兴趣,为剪纸技艺的传承推广做出了贡献。

2006 年元月,吕登阁先生和小学生们一起剪了 150 只形态各异的小狗,组成一个大“福”字,取名《百犬纳福》(见作品 171)来庆祝元旦。该作品相继被中央电视台四套、《东方今报》、《南阳晚报》、南阳电视台报道,产生了良好的社会影响。接着,先生又产生了对中国传统生肖纪年题材的创作热忱,引发了对动物形象和传统民俗表现的拓展。

2008 年,先生创作的《金鼠嫁千金》(见作品 122)在老鼠嫁女传统民俗题材的基础上,用不同的表现形式创作出同一题材不同效果的两幅作品。一幅用剪纸的剪影手法表现老鼠嫁女的整体场景,呈现出简洁活泼的传统民俗形象特征;用长卷的构图方式展现出骑马坐轿、抬嫁妆、吹打奏乐、鞭炮齐鸣、热闹非凡的民间娶亲景象;用报喜的喜鹊和躲在云朵里的一弯月牙提示老鼠娶亲的时间。另一幅用剪纸的装饰手法表现老鼠嫁女的局部场景,吸收了现代动画片中米老鼠的卡通形象造型特点,刻画了面带笑容、美丽可爱的老鼠新娘形象;用荷花、菊花、牡丹、梅花等各色花草装饰画面中的各个艺术形象,表现出繁花似锦、喜气洋洋的婚俗气氛。同一题材巧妙运用了两种不同的表现手法,既有传统民俗特点,又有现代卡通特点;既有剪影式的远景呈现,又有细致形的近景刻画,体现出创作者高超的剪纸语言驾驭能力及传承与流变同时体现的特点。作品集趣味性、娱乐性、艺术性为一体。为此,南阳电视台采访制作了专题节目在《乡村纪行》栏目播出,并被全国多家媒体转播,引起很好的社会反响。

2008 年元月,吕登阁先生和 40 多位小学生一起创作出许多金牛剪纸图案,拼成

了篆字“金牛”，取名《金牛》(见作品 177)，寓意祝福华夏 56 个民族牛年大吉。

2009 年 12 月，吕登阁先生又和孩子们一起创作了剪纸作品《百虎迎春》(见作品 175)，迎接即将到来的农历虎年。几乎每个新年到来之时，先生都会创作与生肖有关的吉祥祝福之作，如《金鸡报春 增福添寿》(见作品 94)、《金猪献瑞贺新春》(见作品 98)、《金狗送福》(见作品 104)、《金蛇送富贵》(见作品 198)、《马到成功》(见作品 209)等，作品形式多样，别具特色。

吕登阁先生对剪纸艺术的热爱和贡献还体现在他对乡村学校的美术教育工作中，他一直坚持在课堂上向中小学生传授剪纸技艺，退休后依然从事与培养剪纸人才有关的教学工作，先后培养美术专业人才 150 多人，向 6000 多名学生传授过剪纸技艺，为剪纸这一非物质文化遗产项目传承做出了特殊的贡献。

吕登阁先生作为非物质文化遗产传承人，既深深扎根于乡村生活，又有师范教育美术专业背景，这使得其剪纸作品更富有乡土气息和艺术气质，其对文化传承使命更具自觉性和责任感，对中国剪纸艺术的吉祥文化特质理解更为深刻。所以蒙先生之托为该作品集命名时，本人以为《吉祥生活剪纸记》或许能挂一漏万地体现出先生作品的特点。故为名，是为序。

祝先生生活吉祥，剪纸创作之树常青！

2015 年仲春于南阳师范学院

说 明

吕登阁先生的作品集《吉祥生活剪纸记》历时两年收集整理终于完成,为方便读者阅读,现将作品收集整理的思路做以下说明。

一、作品图集编号标注方法

1. 作品图集标注在图片的下方,主要含作品编号、作品名称两项内容。
2. 图集作品作者为吕登阁,为避免重复加注,未在每幅作品下加注作者姓名。
3. 作品因年代久远原作损坏,进行复制的作品加注复制人姓名。
4. 与人合作作品加注合作人姓名或师生拼图。
5. 运用特殊剪纸工艺手法的作品加注剪纸种类。
6. 有确切创作时间的作品加注创作年代。

二、作品图集编号分类方法

1. 图集中作品编号 1~75 为作者 1959~1999 年间的创作作品(作品创作时间与排版顺序无关)。
2. 图集中作品编号 76~299 为作者 2000 年至今的创作作品(作品创作时间与排版顺序无关)。

三、作品图集页码分类方法

1. 作品图集以单色、双色剪纸作品为一类(25~28 页,53~165 页)。
2. 作品图集以多色、彩色剪纸作品为一类(29~52 页)。
3. 作品图集以教学示范创作作品为一类(166~184 页)。

编 者

2016 年 8 月 3 日

目 录

第一章	剪纸概况	/001
第二章	剪纸的工具和材料	/002
	一、剪刀	/002
	二、刻刀	/002
	三、火香	/002
	四、垫板	/002
	五、纸	/003
	六、其他工具和材料	/003
第三章	剪纸种类	/004
	一、单色剪纸	/004
	二、彩色剪纸	/004
	三、团花剪纸	/005
	四、剪影艺术	/005
	五、撕纸艺术	/006
	六、火烫剪纸	/006
	七、折叠剪纸	/006
	八、印刷剪纸	/006
	九、立体剪纸	/006
	十、彩编剪纸	/007
	十一、拼贴剪纸	/007
第四章	剪纸的题材和内容	/008
	一、求福增祥	/008
	二、历史故事和民间传说	/008
	三、民俗风情和传统习惯	/009

四、戏曲 /009

五、主题性创作 /009

第五章 剪纸的风格 /011

一、北方剪纸风格 /011

二、南方剪纸风格 /012

第六章 剪纸的特点 /014

一、剪纸的工艺特点 /014

二、剪纸的形象特点 /014

三、画面效果体现的剪纸特点 /015

第七章 剪纸常用的纹样 /016

一、剪纸常用的纹样 /016

二、剪纸常用的纹样图 /016

第八章 剪纸的应用 /018

一、剪纸在居室装饰与岁时节令中的运用 /018

二、剪纸在人生礼仪中的运用 /019

三、剪纸在巫术信仰中的运用 /020

四、剪纸在服饰中的运用 /020

五、剪纸在娱教游艺活动中的运用 /020

六、剪纸在其他艺术门类中的运用 /021

第九章 剪纸的制作步骤 /022

一、起稿 /022

二、订稿 /022

三、制作 /022

四、揭离 /023

五、成品的修改 /023

六、剪纸作品的保存和装裱 /023

第十章 吉祥生活剪纸作品展示 /025

附录 媒体报道与刊登部分 /185

一、媒体报道部分 /185

二、媒体部分刊登作品 /191

参考文献 /193

后记 /194

第一章

剪纸概况

剪纸是流传于我国民间的一种艺术形式,一般来说,凡是用纸做成并能达到镂空效果的工艺品通称剪纸。

我国剪纸有着悠久的历史,商周战国已有了雏形,当时青铜器上的装饰花纹造型已同剪纸十分相似。前 11 世纪,周成王“剪桐封弟”的故事也说明西周时已有剪纸的雏形。真正意义上的剪纸应该从纸的出现开始,汉代纸的发明促进了剪纸的产生,1967 年在新疆一个古墓中发现了魏晋南北朝时期的五幅团花剪纸,所以大多数专家认为剪纸起源于魏晋时期。唐朝是我国历史上封建社会发展的顶峰,社会经济的繁荣也促进了剪纸的大发展。杜甫诗中有“暖水濯我足,剪纸招我魂”,即可为证。宋朝时期社会稳定,手工业和商品经济空前繁荣。随着人们对精神文化生活的需求,民间剪纸也得到了蓬勃发展,出现了专门的剪纸艺术和剪纸纹样。唐宋流行“镂金作胜”的风俗,“胜”就是用纸、金银箔或丝帛剪刻而成的花样,剪成方形者称为“方胜”,剪成花草形者称为“华胜”,剪成人形者称为“人胜”。元明清时期,手工业达到了非常先进的水平,剪纸工艺得到长足的发展,变得更为成熟,种类更多,应用范围更广。从岁首、新婚洞房的窗花到服饰、刺绣底样,剪纸应用范围极为广泛,特别是现代剪纸,应用领域不断扩大,如当今的报头、尾花、商标、连环画、插图、邮票、动画、印染、藏书票等,也更多地用于门窗、灯、墙壁装饰,剪纸本身也可以作为礼物赠送他人。可以说,剪纸蕴藏了我国劳动人民的深厚情感,沉淀了几千年的华夏文化,是我国传统哲学、美学、民俗等方面的结晶,具有极强的民族特色和生命力,因而千百年来蓬勃发展,经久不衰。剪纸以特有的方式唤起人们对生命的追求,对生活的信念,对国富民康的企盼,它将人们平凡的生活点缀得瑰丽多彩,充分寄托和体现了中华民族对真善美的追求和向往,满足了人们对精神生活日渐强烈的需求。

第二章

剪纸的工具和材料

创作一幅好的剪纸作品,必须有得心应手的工具和材料。剪纸常用工具和材料有以下几种。

一、剪刀

选剪刀时尽量选用刀尖细长锐利、刀口咬合整齐的为好,最好配备大小剪刀各一把,分别用于剪大图案和精细图案。

二、刻刀

以前人们多用钢锯条、钢丝自制刻刀,现在多用手术刀,也有人用厨师做菜花的组合刀具。

三、火香

粗细不同的火香 2 至 3 种。

四、垫板

(一) 蜡盘。制作蜡盘时选用 40 至 50 厘米的长方形木板一块,木板中央挖 20×15 厘米的凹槽,槽中放蜡灰。制作蜡灰的材料:500 克黄蜡(石蜡也可以)和 250 克柴灰(柴烧成灰后用筛子筛出细灰)。制作蜡盘的步骤:先把黄(石)蜡放在锅里加温融成液体,再把柴灰倒入并搅拌均匀,然后把蜡灰倒入槽内,快速摊平,稍冷却后用擀面杖把蜡灰擀成与木板相平行的蜡板,待蜡全部凝固后擦上少量滑石粉即可使用。

(二) 大垫板。大厚木板一块,薄纸板和报纸若干张。做大幅剪纸时,在稿纸下面放白色宣纸或深色宣纸若干张(一般情况下一次可刻 10 张左右),其下再垫一张箱板

纸或若干张报纸,周围用线或订书针固定好,然后即可随意转动刻制,个别地方用剪刀也可以。

五、纸

(一) 大红纸。大红纸是剪纸作品的主要用纸,红色是节日庆典和婚庆礼仪的主色调。

(二) 红宣纸和其他颜色的宣纸。这种纸薄,有韧性,可刻 10 多层。

(三) 白色宣纸。可用于染色剪纸。

(四) 绒面纸、蜡光纸等。蜡光纸较硬好合手,且不掉色染手,适合剪纸展演时用。

六、其他工具和材料

在剪纸的制作中,除以上工具和材料外,还需有铅笔、橡皮、毛笔、稿纸、圆规、墨汁、广告色、削笔刀、针、线、订书机、镊子、磨石、胶水、糨糊、直尺、排笔等,染色剪纸还需有中国画的颜料、调色盒等。

第三章

剪纸种类

一、单色剪纸

单色剪纸多用黑、白、红、金或其他单一颜色的纸剪成,分为阳刻剪纸、阴刻剪纸和阴阳结合式剪纸。

(一) 阳刻剪纸。也称镂刻,是保留轮廓线,剪去物象的空白部分(见作品 11《独生光荣》)。它的线条流畅清晰、玲珑细致,是剪纸的主要形式。

(二) 阴刻剪纸。是指剪去物象的轮廓线,保留轮廓线以内的部分(见作品 70《鲜花迎节日》)。这种方法没有阳刻那样的明快,但它的黑、白反差大,具有强烈的对比效果。它厚重结实,分量感很强,也是剪纸中常用的形式。

(三) 阴阳结合式剪纸。是指在同一幅作品中出现阳刻和阴刻两种剪纸方法,即阳刻之中有阴刻,阴刻之中有阳刻(见作品 115《月白风清》)。此法使构图变化多样,画面黑、白、灰对比鲜明,是一种表现力很强的剪纸手法。

二、彩色剪纸

彩色剪纸是把几种有对比的颜色分别通过衬、填、点、补的手段,恰当地和单色剪纸虚的部分结合起来,这样剪出的纸像单色平涂的画一样。彩色剪纸多出现在礼品、纪念品和旅游产品之中,目前常见的彩色剪纸有以下几种。

(一) 套色剪纸。以阳刻剪纸为主稿,主稿多用黑纸或金纸,主稿刻完后,将其正面分别扣合在各种色纸的背面上,先用铅笔把自己所需要的形状准确地勾画下来,根据铅笔线分别剪好,再把剪好的各种色纸按要求部位正面向下准确地套粘在主稿背面,即成套色剪纸(见作品 21《学雷锋》)。有时套色有意超出或不到轮廓线,显得更生动,但也不能处处都用,会形成紊乱或不严肃的感觉。套色剪纸色彩丰富、艳丽,很适合儿童题材。

(二) 分色剪纸。指根据需要用几种颜色的纸,先分别剪出各个局部来,再把它们拼接成一幅完整的作品(见作品 18《誓攀高峰》)。这种剪纸鲜丽、明快,装饰性强,整幅剪纸以二三个色块为宜,不能多用,以免画幅分散,缺乏整体感,也可根据需要使用花纸剪。

(三) 填色剪纸。也叫彩笔剪纸,先把剪好的阳刻主稿贴在白色图画纸或白色生宣纸上,后在它的空白处根据需要着色(见作品 6《颗粒归仓》)。一般都是平涂,个别地方也可渲染,着色时不要把色涂到主稿的轮廓上,从而使着色出现自然变化和自然晕开的效果,画面将十分生动自然。

(四) 染色剪纸。也称点色剪纸,是在生宣纸阴刻的剪纸上用色点染(见作品 57~60 花卉组画系列作品)。如果是一幅作品,可用水粉颜料;如果是多层作品,可用国画颜料。染色时用白酒调和点染,笔头蘸水要饱满,笔头点到即出,色直向下渗而不向外扩散,这样一次可点染十几张,但必须注意不能在一种颜色未干时再去点其他颜色,这样容易串色。点染时也可用多支笔,一支笔染一种颜色,较复杂的可一张一染,这种剪纸色彩华丽,很有市场。

(五) 勾绘剪纸。也叫绘画剪纸,是绘画和剪纸相结合的一种形式(见作品 245《百年和好》)。其制作方法有两种:一种以剪刻为主,兼用毛笔勾绘细节,如人的五官、花卉的叶脉和花蕊等,也有全用线条勾出画面,将空白处剪空,其风格文静素雅;另一种是先用金箔纸刻出花纹的大体轮廓,使某些局部空白,再托纸着色并适当勾出线条,其风格华丽热烈。

(六) 衬色剪纸。是用白色或其他较深、较浅颜色的纸剪成,在剪纸下方衬一种比较强烈或柔和的色彩纸(见作品 243《羔羊跪乳报春晖》)。这类剪纸的主稿基本同单色剪纸,常见有白色剪纸衬红色或深蓝色的纸,衬纸一般不要太光亮,要有厚重感。

三、团花剪纸

团花剪纸也称“顶棚花”,是圆形剪纸的总称(见作品 196《七月七的玫瑰》)。团花剪纸有绝对均齐、相对均齐和交叉均齐等多种形式。它可以剪出整齐、安详、平稳和庄重的效果,是一种统一性和规律性很强的剪纸。常按不同内容,用不同吉祥物剪出《五谷丰登》《四季发财》等作品。

四、剪影艺术

剪影是剪纸的一种古老种类,最注重外轮廓的美,并以此来表现人物、动物和植物的形象,多表现人或物的侧面(见作品 63《植树》)。剪影的工具是一把剪刀和一张颜色较重的纸,在剪人时一般是边看边剪,效果神似,适合逆光。