

爱 · 剪影
魅力光影剪纸（七集）

翟宝光 陈教芳 编著

阳光正好的午后，
给自己二十分钟，
坐下来静静地创作一幅作品，
忘掉纷扰，
专注于心和手的对话。

爱·剪影
魅力光影剪纸（上集）

翟宝光 陈教芳 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

爱·剪影:魅力光影剪纸:全2集 / 翟宝光,陈教芳编著. -- 北京:中国书籍出版社,2016.7

ISBN 978-7-5068-5662-1

I. ①爱… II. ①翟… ②陈… III. ①剪纸—技法(美术) IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 153170 号

爱·剪影:魅力光影剪纸:全2集

翟宝光 陈教芳 编著

责任编辑 叶心忆 刘娜

责任印刷 孙马飞 马芝

封面设计 田新培

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京永生印刷技术有限责任公司

开 本 240 毫米 × 210 毫米 1/12

字 数 40 千字

印 张 31

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5662-1

定 价 128.00 元

推荐序

关于“光影剪纸”

三十年前高凤莲在省剪纸大赛中获得倒数名次后，山云不服这一结果，将高凤莲的剪纸推荐给我。看了高的剪纸我大为震惊。如此的剪纸在国内外我从未见过，我不敢说是第一但我还没见到第二。时至今日高凤莲成为全国顶尖级民间剪纸艺术大师，2013年中国美术馆举办高凤莲祖孙三代剪纸展并将其作品永久收藏，这在中国民间剪纸艺术史上是前所未有的，是对高凤莲剪纸艺术价值和文化价值的认定。

今天，山云又向我推荐翟宝光、陈教芳的“光影剪纸”。今生大部分时间用于民间剪纸艺术研究和探讨的我，看到“光影剪纸”又一次震撼了。民间剪纸艺术的表现力是抽象的，传承的是民族民间文化，我从中探讨到了民族的本源文化。而翟、陈的光影剪纸借助现代科技手法，将风光和人物用写实的手法来表现，这也是前所未有的。前两天高凤莲的女儿将俄罗斯副总理的剪纸肖像作为礼物赠送时，国务院副总理刘延东及其他在场人员都报以热烈的掌声。剪纸竟能如此惟妙惟肖地将一个人展现出来，这怎能不让我震惊呢。多年从事民间剪纸艺术研究和探讨的我，看到民间剪纸搭上了科学的列车回到民间，扎根于民众，怎能不高兴。

山云介绍的翟宝光小我几岁也是八十多岁的老人。二十世纪九十年代延川民间艺术在中国美术馆展出时，是高凤莲的剪纸打动了他，从此，往来于延

◆ 靳之林教授的剪纸像
(翟宝光 2010.5.30 制作，画面大小：A4)

川这块土地学习陕北民间剪纸艺术，并和山云结交为好友，通过自学，竟创造出新颖的“光影剪纸”来。翟宝光先生二十世纪五十年代毕业于清华大学，曾在中国科学院任工程师、国家知识产权局任审查员，退休后热心探讨和研究陕北民间艺术。好在他的夫人陈教芳教授也是中国科学院副研究员，经过他俩的精心研究、探讨，应用数码相机和电脑相结合创造性地发明了“光影剪纸”这一新颖的剪纸技法。翟宝光先生的可贵之处，在于他退休之后把宝贵的时间用于研究和探讨中国传统文化陕北民间剪纸艺术，这实属对民间剪纸艺术的贡献。我为他们的劳作称赞也为他们的成就祝贺。愿光影剪纸搭上时代的列车，让更多的人来学习光影剪纸并服务于我们的文化生活。

陈云

翟宝光、陈教芳夫妇在陕北采风时，摄于千佛山，
其内景为陈教芳所绘。

“光影剪纸”是一个新剪纸法，与“传统剪纸”“现代剪纸”不同，它开辟了一个新途径，通过摄影、电脑，化繁为简地剪出逼真的光影剪纸来。作者在书中介绍了该方法的具体制作程序，希望人们通过自学，很快掌握该剪纸法。“光影剪纸”是翟宝光、陈教芳共同创造的，他们一个曾是中国知识产权局的分类审查员，一个曾是中科院电子所的副研究员，没有绘画和剪纸基础，退休后琢磨、实践，使这一新的剪纸法问世，实属对剪纸的热爱和贡献。

1995年，在中国美术馆延川县展台上翟宝光与我相识。其间，他与德国友人建立了友谊，相约多次访问陕西的延川、佳县、洛川和延安，以及山东、河北、山西等地，购买了一些剪纸作品，其后又促成了在慕尼黑办展一事。这算是他的剪纸“缘分”。

可能是清华、中科院、专利局的背景加上在数码技术上的基础，他有了“剪摄影（作品）”的想法。几年来，通过自学摸索，又有了“立体感剪纸”“色彩衬托”“标准化”等创意，并先后申请了专利，这是他对剪纸艺术的“延伸”。

光影剪纸既不像中国民间剪纸的写意，又不像国外剪纸的写实。他的肖像剪纸形象逼真、感觉传神，风景剪纸大刀阔斧、手法简练，有的近似叶浅予的速写或油画，令人耳目一新，感到惊奇、惊喜。

◆ 农民画家冯山云

光影剪纸适于老年人、白领、学生自学，特别适于知识老人、退休老人自学。只要有电脑等设备，就不难掌握它，帮你剪出身边的人和事来。

记得诗人艾青、陈叔亮曾对剪纸界说过：“你不能只拿剪刀来剪，你必须，还有一个必须，再有一个必须，你要多读书！”他们的意思是在提高文化的基础上，扩大剪纸人的剪纸视野。

240页

我与剪纸结缘纯属偶然，是典型的“非显而易见”性的偶遇或奇遇。事物的发生发展有必然、偶然之分，而我偏爱偶然，觉得它比必然好玩儿，比较“自由”。

回忆动议之初，那仅是一种朦胧的兴趣，没有所谓的“事后诸葛亮”的明确。做“剪纸”是闲来无事的无聊，暗中碰壁的那种瞎碰，没有灯光引领。

接触剪纸是退休后（20年前）的事了，一个是机遇（旅伴），一个是剪纸干净、便宜。记得我第一张“光影剪纸”是剪我的老伴儿。从不像到酷像，其间有快乐伴随。

那时得到画家冯山云的鼓励，觉得传统民间剪纸，必须另寻出路：创新！不久，得到了一份奖状，又以陈教芳的名字申请了3份专利，证明它具有新颖性。

“光影剪纸”比传统民间剪纸的画面生动、鲜亮，是因它利用了光线、色彩；“光影”的原意是光线对事物的明暗刻画。查阅英语词典，“光影”一词取自意大利语“chiaroscuro”，其意是指美术（犹指绘画）中的“明暗之配合”“明暗对照法”。（参看《牛津现代高级英汉双解词典》，牛津大学出版社，1984，p196，词条）冯山云先生给它起名叫“光影剪纸”（Chiaroscuro scissors drawing，剪刀绘），并推荐给中央美院的靳之林教授，得到了他的肯定。

“光影剪纸”技法，适于没有绘画基础的人，特别适于经常接触电脑的知识人自学，用来忆旧、和谐生命。除了用它回访人生、交流情感以外，它还能活动体脑，有益健康。它比绘画简单，一般讲，一纸一剪一电脑（或家人帮助）即可。它的垃圾是纸屑。

“光影剪纸”有三个应用领域：一是做文字的插图；二是做连环画；三是做实物的剪纸画。

先谈谈插图

插图能改善文字版面的单调。图画是世界语言，版面图文并茂，养眼。

再谈谈连环画

“光影剪纸”适于做连环画是因为它避免了绘画的基础程序（如起草、修改、上色等）。在连环画中要求画中的人、物在形象上前后保持“相似”，这种相似性对画家的基本功要求很高，而在“光影剪纸”里，这个要求不存在，因剪纸画的根据——“打图（即扫描和复印）”是用机器做的。

再谈谈实物剪纸画

“光影剪纸”的画面可制作得酷似原画，但与摄影、绘画相比它更具历史感、艺术感，挂在书房，高雅别致，自娱自乐。这是因它的简、美，消除了原画的“噪声”。

在不涉及肖像权、版权（出版）的时候光影剪纸的制作对象可自由不限。但外传时，需注意版权的限制，注意“后创”尊重、忠于“原创”。

“光影剪纸”得到靳之林教授的肯定，我们再次表示感谢！

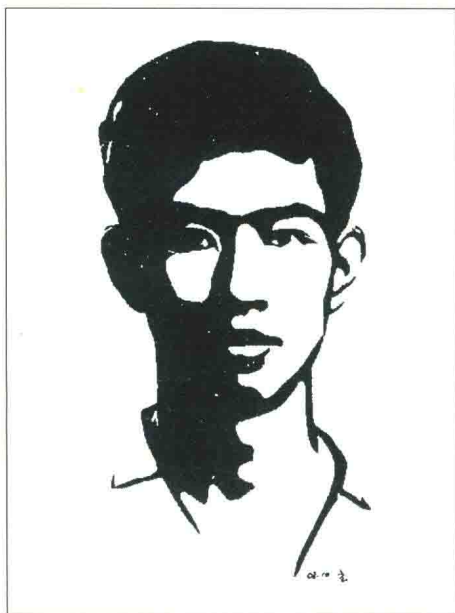
得到陕北农民画家冯山云老师的鼓励，由衷感谢！

请扫二维码

光影剪纸的用途

作者简介

◆ 王康的肖像(太子党纪录片作品)

王康，原中共中央办公厅主任，曾任中共中央书记处书记、中共中央办公厅主任。

◆ 太子党纪录片(太子党纪录片作品)

王康，出生于1952年，曾任清华大学教授，中国科学院哲学研究所副研究员。

◆ 现在的前辈教师和留声机

目录

CONTENTS

第一章 我和光影剪纸的故事 / 01

河北辛集农民画 / 05

陕西延川 / 10

陕西佳县 / 25

陕西洛川 / 33

紧急！紧急！ / 42

一闪而过的小星星 栾淑荣 / 45

山西女工 张秀芬 / 51

神秘的梁春兰 / 54

画家 冯山云 / 56

杨森夫妇 / 64

因缘和创新 / 71

第二章 光影剪纸作品集锦 / 73

光影剪纸的玩法 / 75

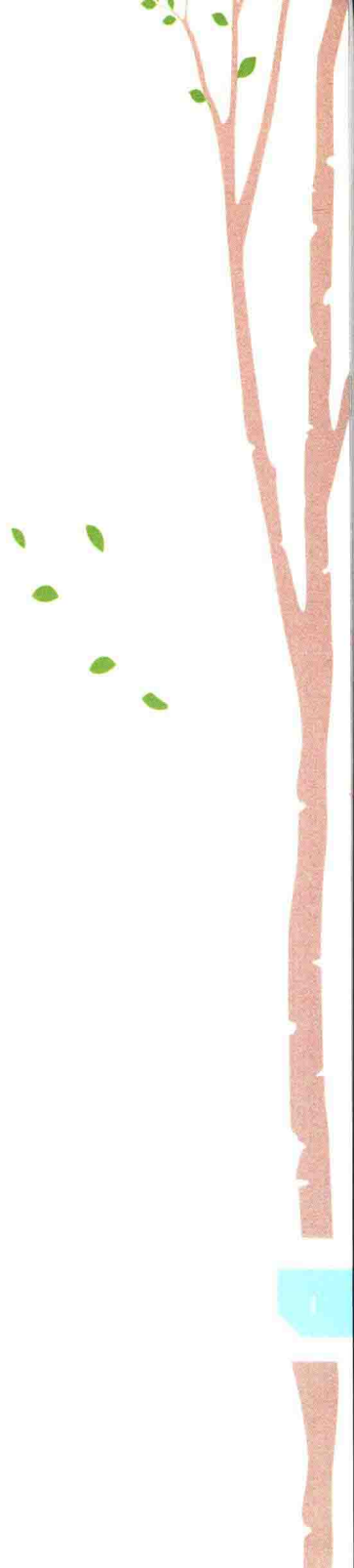
第一节 人物剪纸 / 77

林徽因 / 78

宋庆龄 / 79

钱钟书与杨绛 / 82

胡适与陈独秀 / 84

读季羡林《我的美人观》 / 85

齐邦媛——《巨流河》 / 88

路遥 史铁生 / 90

电影《归来》 / 92

几组球星剪纸 / 94

京剧造型的光影剪纸作品 / 99

第四章 实景还原 / 105

清华大学大礼堂雪景 / 106

“西湖十景”部分剪纸作品（原画面选自百度） / 108

慕田峪长城（1987年秋） / 113

北京南堂 / 115

4幅水彩画移植剪纸（著名水彩画家邓正强作品） / 116

第五章 古今名画赏析 / 127

《蒙娜·丽莎》剪纸作品 / 128

凡·高《自画像》剪纸作品 / 131

《拾穗者》剪纸作品 / 134

罗中立油画 / 137

第三章 光影剪纸技法 / 141

光影剪纸简介 / 143

光影剪纸的工具、耗材及制作流程 / 158

DIY个性化剪纸 / 164

◆ 2004年杨森夫妇

◆ 1995年杨森夫妇在慕尼黑展厅

退休前我是中国知识产权局分类审查员，爱人是中科院电子所副研。我们的整个学习、工作生涯都是理工科类的科研工作者，没有绘画基础，没有艺术熏陶，之前也没有接触传统剪纸的机会，与剪纸结缘于偶然。

1985年我在德国工作时结识了杨森先生及其夫人英格丽特（Theo.Jansen & Ingrid. Jansen），1987年杨森夫妇作为德国专利局专家驻华工作，杨森夫人在京主持每周两小时的德语口语围坐，训练中国审查员的听力、口语能力，我是其中之一。那时我还没有退休。

杨森先生是德国专利局审查员，其夫人原在出版社工作，每次国际书展她都代表德国出版界参展。杨森的任期届满回国后，其夫人还曾来华参展。近几年不来了，应该是退休了。

当年杨森夫人英格丽特对我说她是中国民间艺术的爱好者，想利用在华机会收集、珍藏中国的剪纸、农民画和皮影，等老了以后就捐献给国家。我觉得这是件高雅的事儿，很欣赏，于是陪同他们走访山东、河北、山西、陕西等地，以及北京各处，找寻民间艺术家，收集一些原汁原味的艺术品，其间我做杨森夫妇的翻译。

其实做翻译我的德语水平还不够用，他们的中文也不够用，两方语言能力的不足带来了一些不便，于是大家各想办法，局面上还可以勉强应付。一次杨森夫妇请大家吃德国美食，在饭桌上礼貌地讲开场白，第一句话只有两个汉字：“够——人？”众人愕然：“干嘛说狗？”我猜懂了，笑着译出：“人都到齐了吗？”引得大家大笑，而杨森夫妇却茫然了，问候干嘛要笑啊？

