

广东省民间文化遗产抢救工程系列丛书

广东省文学艺术界联合会
广东省民间文艺家协会 编

林载华剪纸艺术

岭南美术出版社

LINZAIHUA JIANZHI YISHU

广东省民间文化遗产抢救工程系列丛书

编辑机构人员

编辑委员会主任

方健宏 刘斯奋 陈中秋

编委会委员

方健宏 刘斯奋 陈中秋 张小军 曹利祥
廖业兴 邹继海 周建平 黄浩 李明
李时成 戴武琦 曾应枫 罗学光 杨坚平

总主编

张小军

执行主编

罗学光 杨坚平

编辑委员会学术顾问

管林 叶春生 陈摩人
林泽生 马建钊 杨宏海 高兆华

编辑

陈益刚 孔燕娟 梁文伟 黄利钧

《林载华剪纸艺术》编辑人员

策	划	张小军	罗学光	冯少行
		余伟铭	区锦生	梁诗裕
主	编	张小军	罗学光	冯少行
编	辑	陈益刚	孔燕娟	梁文伟
		邓国平	陈 斌	汤红旺
		梁根祥	陈希尹	何百源
		林敏婷	林奇川	林晓枫
执行主编		梁诗裕		
责任编辑		阎义春	单德君	
责任技编		钟智燕		
装帧设计		梁诗裕		
摄 影		陈希尹	黄志明	
电脑制作		林丽珠		

J528.1/15

2008

林 戟 华 剪 纸 艺 术

LIN ZAI HUA JIAN ZHI YI SHU

广东省文学艺术界联合会
广东省民间文艺家协会 编
佛山市文学艺术界联合会

嶺南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

林载华剪纸艺术 / 广东省文学艺术界联合会, 广东省民间文艺家协会, 佛山市文学艺术界联合会编. —广州: 岭南美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5362-3802-2

I. 林… II. ①广…②广…③佛… III. 剪纸—作品集—中国—现代 IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第181832号

责任编辑: 单德君

责任技编: 钟智燕

林载华剪纸艺术

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳市高凡印刷有限公司

版 次: 2008年1月第1版

2008年1月第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.25

印 数: 1 ~ 2000册

ISBN 978-7-5362-3802-2

定价: 38.00元

一道亮光的记忆

■汤集祥

我久已不写文章了，但林载华这本作品集，我非得写点什么才行。至于写些什么，从我一口答应载华的儿子林奇川起，就思考着。虽然已经几个月过去，还是思考不出一个道道来。奇川一再催促，只好边想边写，想到那就写到那了。

首先想到佛山民间艺术研究社，那是一片集木版年画、剪纸、秋色、灯饰的民间工艺作坊。1956年，在佛山的名画家陈凝丹倡议下，得到当时的市委书记罗汝澄、地委宣传部长肖志刚的支持而成立的。为什么我要在这里提到他们？因为他们功不可没。前年佛山体面地搞了一个亚洲艺术节，还发表了一个文化宣言。当人们开始关注保护非物质文化遗产的时候，不要忘记他们。在挖掘、保护、整理、研究、创新佛山民间艺术上，他们是先知先觉的。而且，正是他们为日后的我们——包括载华包括我设置了一个平台。

载华1960年进佛山民间艺术研究社，我1962年分配到那里，还有一位是走南闯北的版画家张拔，我们仨组成一个木版年画创作组。阅历丰富的张拔，没有什么适应不适应的问题，从学校画石膏头出来的我，需要认认真真重新学习，而载华这小子，画起民间装饰造型来，倒也不蠢不滞。

他是从毛里求斯回国的，他总是把人民币说“MONEY”。我很快

就发现，他有很好的艺术直觉，但他的造型能力是怎么取得的，我一直是个谜。最近在电视看到一位毛里求斯大使的专访，我发现背景是很有趣味的装饰画，是接近载华画的那个味儿。非洲边的这个“天堂岛国”，少年的载华是否在那里得到过这种装饰趣味的熏陶？

木版年画创作组存在了四年时间，虽然我们都有此类作品参加1963年第四届全国美展，但说句实在话，我们成绩微乎其微。其后，由于意识形态收紧，被指为封建迷信色彩的木版年画的创作到此为止了。随后载华、我、张拔只好来什么任务就搞什么，雕塑、秋色，甚至油画来者不拒。不过，那里搞得有点名堂的应该算是剪纸。年轻职工开始成长，那阵子大伙儿一块大搞革命题材的现代剪纸，场面轰轰烈烈，佛山剪纸名噪一时。后来一下子，好几位小青年成了全国美协会会员。

不久，“文化大革命”把民间艺术研究社彻底砸碎了，大家很伤感地各奔东西。载华去了棉织厂当工人。世事很奇怪，本来是很糟糕的事情，却意外带给他两份收获：一份是载华在那里一眼看上了他现在漂亮的妻子（我参与策划他的爱情攻势，这里按下不表）。二份是他在工厂积蓄了一股创作的渴望和能量，当重返佛山民间艺术研究社后，他的创作成熟了。

收集在这本画册里邮票型细线剪纸，是他艺术巅峰之作。它是精致、简约、完美的逸品，简直是不可挑剔，简直不需要任何置喙。我只想告诉大家：当时很有审美品位的秦牧先生主持的《作品》杂志，曾用半年的时间在封面刊登他的这批作品，据我所知这是任何国内刊物都没有过的先例，也是没有任何画家得到过的殊荣。值得一提的是，有识人士把这些作品放大凿在广州花园酒店大堂汉白玉石的四壁，成为一种永久性展示（可惜近看刻线粗糙）。当然，还有该酒店大堂的正中是以他风格为主调创作的《红楼梦——金陵十二钗》，金光夺目。

在我这一辈画家朋友中，都很关注着林载华。有一年，我陪林壖去看过他，建议他准备个展览到广州展出，但他不置可否。

我与载华共事多年了，深知他为人做事。他做任何事情总是慢条斯理，决不赶时赶工。比如在创作上，尚有些手尾可不可以赶一赶，他绝对不赶；比如说，我们那个年代，家具兴自己动手造，他啊，做一个音箱，时时见他在弄，总不见完工之日。人总是有特性的，或者说怪脾气，用正地方，是优点。比如说，他作品的不可挑剔性；但用歪了地方，可能是一种损失，比如说，这次他放弃了一个展览机会。

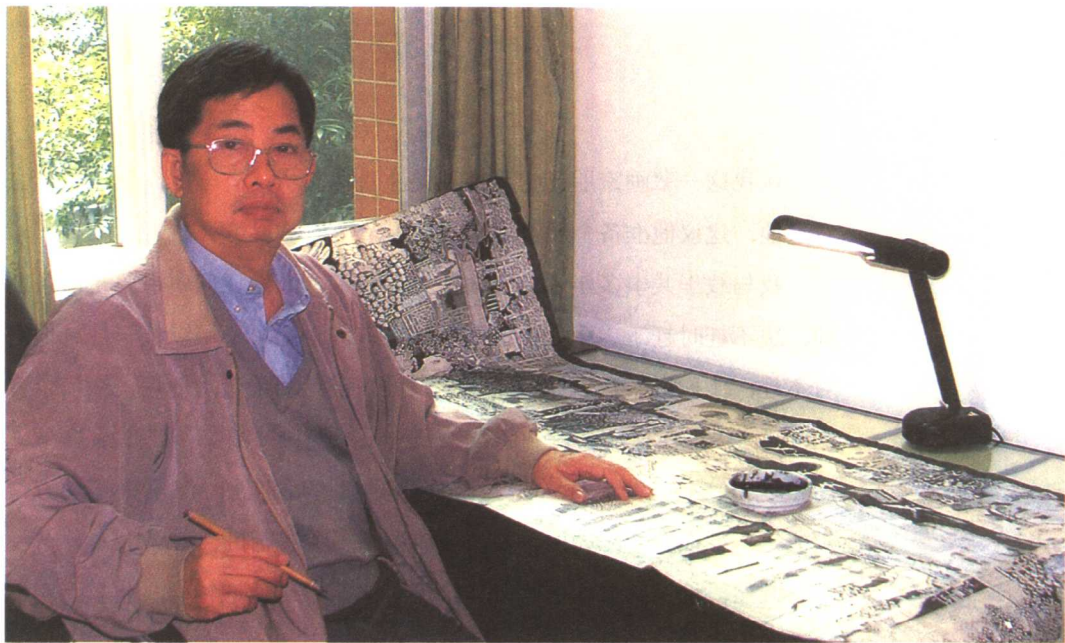
诚然，他没有放弃他的创作，但时代背景迅速地转换，艺术天空似三棱镜七彩纷飞。佛山民间艺术研究社过道里他的画台上，他向我展示了他的木刻稿、剪纸稿、国画稿，抽屉里还有他用钢笔临写的行草字帖。朋友还告诉我，他还在画油画。虽然从创作意念来看，这些已经是接近完成的作品；但从画面最后效果来看，还是有那么一点未完工。当我翻开这些草稿时，心中涌起阵阵惋惜。

最最令人哭惜的是，载华61岁就走了。花开花落，星生星陨是自然规律，载华的英年早逝，如夜空一道亮光一划而过，在芸芸众生的毫无觉察中，一颗行星消失了，但在于常观天象的行家里手眼里、心里十分明白：这是一颗不寻常的星儿。

星儿堕入宇宙，但它的亮光永留在我们的心头——这本虽小却充满诗意的画册为我们提供了这种记忆。

2007年8月31日

（本文作者是广东画院原副院长、现任艺术顾问，一级美术师，中央文史研究馆书画院研究员，广东省非物质文化遗产保护工作专家委员会专家）

剪纸艺术家——林载华

■ 梁诗裕

林载华，原籍广东梅县，1942年出生在非洲毛里求斯一个华侨家庭。10岁时，由于父亲离世，家境变故，母亲带着他和几个兄弟姐妹回到祖国，定居广东佛山。1960年，18岁的林载华进入佛山民间艺术研究社，师从民间剪纸家梁朗生先生(1909年~1986年)学习佛山民间剪纸艺术。从来没有入过美术院校进行系统训练的他，以刻苦学习、认真钻研和大胆创新的精神，在继承民间剪纸传统艺术的基础上，自觉深入社会、贴近生活，灵活巧妙地融汇版画、装饰画、中国线描画等诸艺术中广采博取，古为今用、洋为中用，

并从内容、形式和审美意识上积极面向现代生活，开创了造型简约而优美、装饰精巧而秀美的一种崭新的佛山剪纸艺术风格，使佛山剪纸焕发出强烈的生活气息、地方特色和艺术魅力。经过几十年契而不舍的钻研、积累、完善和创新，他创作了大批优秀的剪纸作品，并且在油画、摄影、音乐等艺术领域练就了颇深的造诣。

林载华1979年成为中国美术家协会会员，1982年获得工艺美术师职称，1985年任中国剪纸协会理事。40多年来，他一直坚持剪纸创作，剪纸作品多次入选全省、全国各

种美术、工艺展览并获奖，曾到法国、南斯拉夫、英国、日本等国家和香港、澳门等地区展出，不少作品发表在全国多种报刊和被美术、文博机构收藏。他本人曾应邀到日本、香港讲学和作工艺表演。1984年，他主持了广州中外合资的五星级酒店——花园酒店的大堂主体装饰工程设计，以他和张拔、潘保琦、邓本圻三位剪纸艺术家共同创作并由他主笔完成的剪纸作品《红楼梦——金陵十二钗》放大成长24米，高6米的黑云石镀金大型壁画，以及由他主创的《水乡》等一批剪纸形式的大型装饰画，创造了花园酒店极具民族气派的富丽堂皇的现代装饰效果而饮誉中外，开创了佛山剪纸艺术与现代大型建筑装饰艺术相结合的先河。《红楼梦——金陵十二钗》后被入选《中国现代美术全集》和《中国现代壁画选集》。

林载华剪纸以典雅的艺术风格深受美术界和人民群众的赞赏，独树一帜地确立了“林载华剪纸艺术流派”。林载华成为全国具有代表性的剪纸艺术家，为中国剪纸艺术

的发展作出了卓越的贡献。

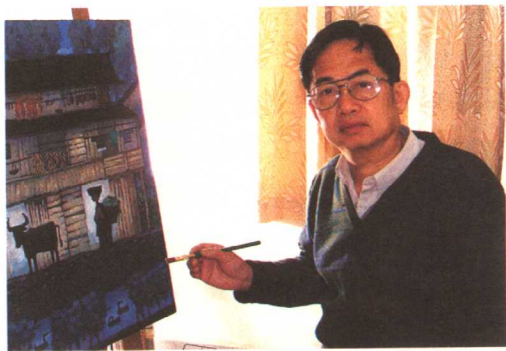
林载华独慎、敏思、乐观、少言、实干，对艺术执著追求，对工作认真负责，待人开诚友善，待已刻苦勤奋，为我们树立了一个艺术家的高大形象。

林载华2002年退休后，更加孜孜不倦地进行剪纸艺术的探索与创新。他深入民间，搜集了大量的创作素材，精益求精地修改了不少自己以前的作品，创作了一批面貌全新的剪纸作品和积累了大批画稿。作品风格明显的改变，艺术水平的提高，凸现了林载华献身艺术，勇于创新，不断进取的精神。正当他为抢救、保护和发展剪纸这种优秀的民间文化遗产而专心致意地准备新一轮的创作时，2005年8月6日，脑溢血突然夺去了他的生命，令人痛惜，令人怀念！

著名剪纸艺术家林载华用他的心血创造了大量优秀的剪纸作品，为自己谱写了绚丽的艺术人生，更为我们留下了一笔宝贵的艺术财富。

采风

创作

浅谈剪纸的装饰美

■林载华

剪纸应该是一种美的东西。剪纸的美，主要通过装饰效果来表现。

我从孩童时起就对剪纸发生兴趣。比较有系统地自学，还是进入佛山民间艺术研究社以后。佛山有绚丽奇特的民间艺术，其中多彩多姿的民间传统剪纸早已体现了装饰美。

我以个人的偏爱，选定钻研剪纸创作作为从艺的主要方向。自知无“天赋之才”，唯有倾全部精力才有所收获。在多年的创作实践中，我明白只靠仿古为能事，必然会陷入公式化而使作品毫无生命力，只有到生活中去不断创新，探索合乎时代审美意识的装饰美，树立个人风格，才能跟上新的时代。

剪纸是广泛流行于民间的一种艺术形式，多用于喜庆节日装饰之用，因此，其本身就是一种比较独特的装饰性较强的艺术。

剪纸的装饰性由多方面因素构成，如运用平视构图、造型图案化、各种纹样的运用、使用强烈的色彩对比等等，这些有特点的表现方法，均促使和加强着剪纸的装饰

性。这些因素的一个共同点，就是通过艺术处理，使杂乱不规则的东西，变为规整而有条理，使不平衡变成平衡，不统一变为统一。用写实的表现方法不易产生装饰性，必须经过艺术加工、夸张变化才能产生较好的装饰效果。

剪纸的创作不同于一般绘画，剪纸创作要充分考虑到彩色的局限性，尽量做到内容和形式的统一和谐。剪纸在构图上不受透视法约束，画面须保持完整性，造型需要夸张变形，布局讲究对称中求变化，黑白处理相对均衡，线与面概括而不单调，整体要有机地连结在一起，剪纸的这些特殊要求，从表面上看来，似乎被一定的局限或“框框”所制约，但也正是在这种格式约束下，产生了剪纸特有的装饰性。

例如：剪纸《赛龙舟》是一幅刻绘结合的作品，画面采用平视构图，线条连结紧密，有规律而自然，龙舟和波浪以横线条表现，两岸景物多排列垂直线构成，人物和船桨用斜线表现，由于几种线条的变化对比，

因而给人一种充满奋进韵律的装饰美。剪纸造形夸张，布局平均中而有变化，所以就不感觉简单乏味。画面采用金线加彩绘，颜色特别醒目，显得灿烂多彩，整幅剪纸给人一种强烈的现代装饰感，充满喜庆的节日气氛。

又如剪纸《打猎》，画面人物和各种动物、树木在一个平面上展开，构图完整，装饰性强。通过猎人的枪声，引起各种动物的剧烈动态，造成一种热闹的场景。作品用动与静的强烈对比(树木采用规整而有变化的直线表现相对的静，其中穿插动感很强的曲线刻划动物)，因而产生了一

一种有趣而节奏韵律很美的装饰效果。

人物一般都是画面主题的表现核心，但人物变形和装饰不像树木、花卉来得容易，它既要照顾到真实性，又要变化得符合剪纸要求，才能得到完美的装饰效果，所以难度较大，需要认真的提炼、概括和美化。

装饰性不为剪纸独有，其它艺术品种如绘画、雕塑等，各有自己的装饰性，只不过表现形式不同罢了。装饰性也不是一成不变的，它应内容和表现的需要而产生，只要不断创新，才能得到比较理想的装饰效果。

赛龙舟

林载华艺术成果概况

1963年，木版年画《前途似锦》入选中南五省卫生题材美术展览，获优秀作品奖。

1964年，木版年画《爱劳动·爱清洁》入选全国美术作品展览。

1972年，剪纸作品《傣寨医生》、《金色山村》入选全国工艺美术展览。

1974年，剪纸作品《扎根农村》入选全国美术作品展览。

1978年，剪纸作品《油田之春》、《乡村小景》入选全国工艺美术展览。

1978年，剪纸作品《红军的故事》入选纪念中国人民解放军建军50周年全国美术作品展览。

1980年，剪纸门笺《农林牧副渔》入选佛山地区美术作品展览，获一等奖；入选广

东省美术作品展览，获二等奖。

1983年，剪纸作品《水乡风光》入选广东省业余美术作品展览。

1983年，剪纸作品《荔熟时节》入选广东省农场新貌美术作品展览。

1983年，剪纸作品《牧羊》参加中国现代剪纸大奖赛，获二等奖。

1998年，剪纸作品《瑶妹》入选中国剪纸艺术展览，获一等奖。

2003年，剪纸作品《野猪》入选第五届中国(黑龙江)剪纸艺术节全国剪纸作品展览，获金奖，入选《中国剪纸选集》。

1984年，主持广州花园酒店大堂主体装饰工程设计，与张拔、潘保琦、邓本圻合作并主笔的剪纸形式大型壁画《红楼梦——金陵十二钗》(24m×6m)和他主创的《水乡》(24m×3m)开创了剪纸艺术与现代大型建筑装饰艺术相结合的成功范例。《红楼梦——金陵十二钗》入选《中国现代美术全集》和《中国现代壁画选集》。

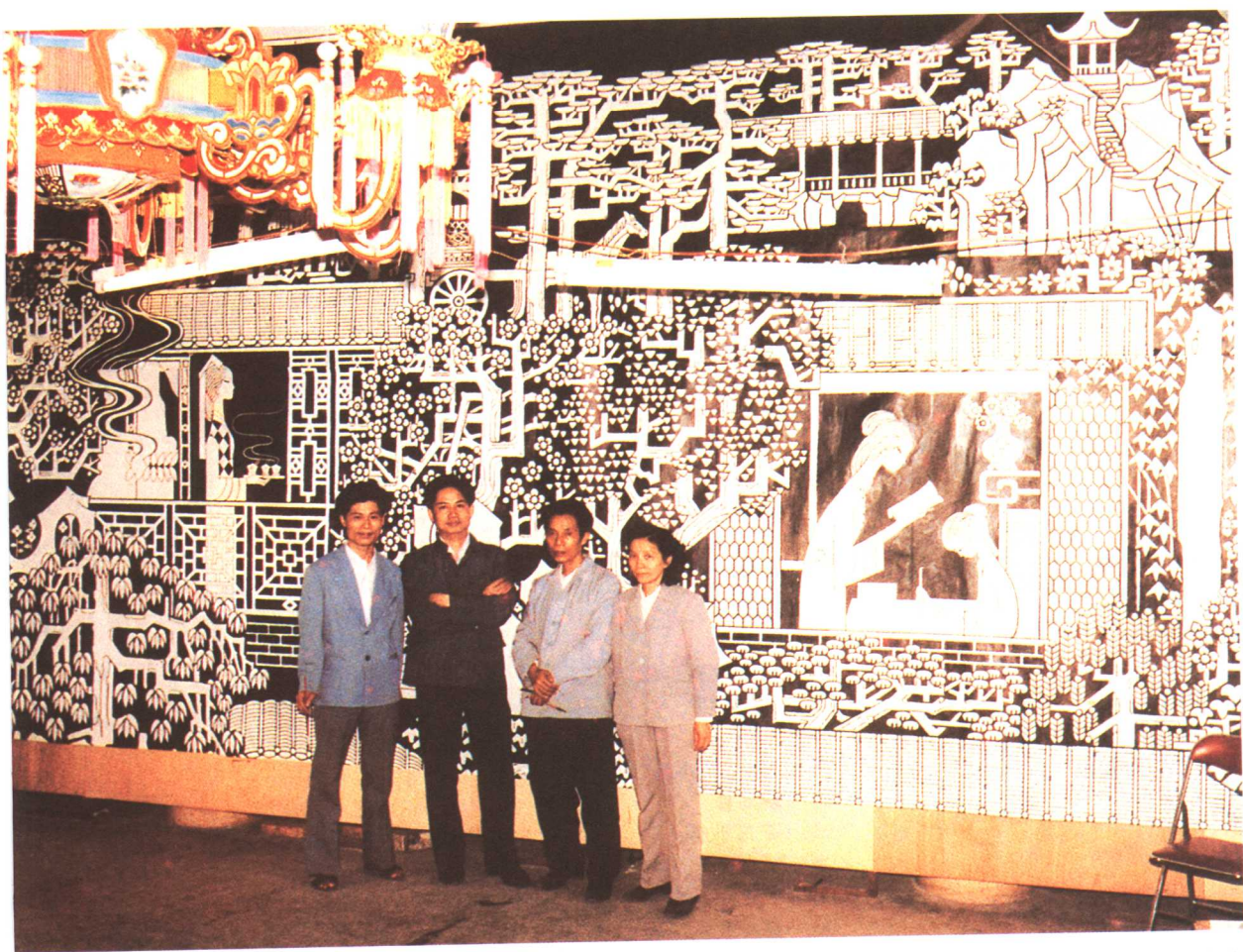
1986年，应日本高岛屋株式会社的邀请，代表“中国剪纸”赴日本东京、京都、大坂等地进行讲学、艺术表演和展出作品。

多件剪纸作品曾到法国、南斯拉夫、英国、日本等国家和香港、澳门等地区展览。

多件剪纸作品入选《剪纸漫谈》、《人物剪纸》、《剪纸技法》、《中外剪纸艺术》、《中国现代剪纸》等专业书籍。

不少剪纸作品多次先后在《人民日

报》、《解放军报》、《南方日报》、《羊城晚报》、《佛山日报》、《中国文学》、《人民中国》、《中国建设》、《广东画报》、《诗刊》、《作品》等报刊杂志发表。

1984年，林载华主持广州花园酒店大堂主体装饰工程设计，与剪纸艺术家邓本圻(左一)、张拔(左三)、潘保琦(左四)在合作的剪纸形式的大型壁画《红楼梦——金陵十二钗》前合影。

目 录

- 05 前言 一道亮光的记忆/汤集祥
08 剪纸艺术家——林载华/梁诗裕
10 浅谈剪纸的装饰美/林载华
12 林载华艺术成果概况

一、单色剪纸

- 17 祖国万岁
18 养鹿
19 育种
20 打猎
21 瑶寨购销站
22 渔归
23 喂鹿
24 学毛著
25 学理论
26 红小兵
27 鸟语
28 学习
28 听爷爷讲革命故事
29 瑶寨夜色
30 山村新貌
31 瑶寨秋色
32 各族人民生活
33 批根农村
34 农、林、牧、副、渔
35 女民兵
36 乒乓小将
37 丰收
38 农村小景
39 水乡小景
40 荷锄戴月
41 水乡急诊
42 农村小景
44 山间小景
45 山乡小景
46 山乡小景
47 水组组画
49 农村小品
50 花鸟小品
51 母子情之袋鼠
51 母子情之鹿
51 母子情之猴子
51 母子情之熊
52 中日友好
53 北京放送
54 牛车

- 55 牧羊
56 瑶妹
二、衬色剪纸
58 红军的故事
59 学习毛主席著作
60 观灯
61 育种
62 中日友好
63 散花
64 爱劳动·爱清洁(门画)
65 各族人民生活
66 农、林、牧、副、渔(门笺)

- 68 农村小品
74 民族风情组画
76 山村小景组画
80 风景小品
82 油田旭日

三、单色画稿

- 84 赛龙舟
85 春耕
86 竹林放鸭
86 竹林小桥
87 山村
87 山水之间
88 山寨
89 山涧牧牛
89 密林深处
90 蕉林放鸭
91 瑶屋
91 山居
92 红棉放鸭
92 硕果树下
93 草艇
93 鸭寮
94 观鸟图
95 荷花小艇
95 晒鱼干
96 月夜渔村
96 渔村夜谈
97 艇家
97 秋风起
98 天女散花
99 鹅司令
99 瑶姑娘
100 黎族女民兵

- 100 家里有条牛
101 海味
101 渔获
102 剪纸姑娘
102 侗族少女
102 街舞
103 上学
104 华丽乐章
104 饮茶的女人
105 执扇女子
106 晌午
106 猫鼠图
106 猫
107 夜游鹤
107 熊猫
108 山村
109 小鸟天堂
110 红棉山村
111 稻田群鸡
112 滩流
112 鸭池秋雨

四、彩色画稿

- 114 牧马姑娘
115 猎人
116 观音
117 渔港之夜
117 渔村夜色
118 山村
119 江南水乡
120 细雨江南
120 小桥人家
121 桨声悠悠
122 红棉树下
123 古村春晓
124 捣醒一溪幽梦
124 一船晨曦
125 白鹭
125 春暖
126 红楼梦——金陵十二钗
128 硕果累累(油画)
129 水乡(油画)
130 瑶居(油画)
131 编后记

LINZAIHUA JIANZHI YISHU

单色剪纸

