

ZHONGGUO XIANDAI JIANZHI ZHONGGUO XIANDAI JIANZHI

湖南美术出版社

中国现代

饥凤皋·仇坤 编著

剪纸

中国现代

湖南美术出版社

饥凤皋·饥坤 编著

剪纸

图书在版编目 (C I P) 数据

中国现代剪纸 / 仇凤皋, 仇坤编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2003.8

I. 中… II. ①仇…②仇… 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 (2003) 第 066494 号

中国现代剪纸

编 著: 仇凤皋 · 仇坤

责任编辑: 左汉中

装帧设计: 左汉中

电脑制作: 王晓芬

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

地址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

经销: 湖南省新华书店

印刷: 湖南省化工地质印刷厂

开本: 787 × 1092 1/12

印张: 29

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

书号: ISBN 7-5356-1888-X/J · 1758

定价: 58 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

仇凤皋近照

仇坤近照

作者简介

仇凤皋，1937年生，山东省宁津县人。1961年毕业于中央工艺美术学院，现为天津美术学院教授、中国美术家协会会员，曾任中国剪纸学会会长。多年从事艺术教育和美术创研工作，出版专著有：《动物图案》、《人物剪纸》、《谈剪纸创作》、《日本剪纸艺术》、《中国剪纸论文选》、《中国剪纸藏书票》、《动物剪纸》（与殷占堂合作，日本出版）、《外国剪纸集》、《中国民间剪纸技法》、《巧剪动物·十二生肖》、《中外剪纸艺术》、《中国现代剪纸》等。

仇坤，1972年生于天津，1995年毕业于天津美术学院装潢设计系，现任天津工业大学艺术设计学院装潢系讲师。

为 “现代剪纸” 说几句

左汉中

上个世纪50年代中末期，正是我国政治运动搞得红红火火的年代，“总路线”、“大跃进”、“人民公社”三面红旗，在我们心里总是在蓝天上高高飘扬着的。那时，我在长沙北门荷花池小巷里一个叫“茅亭子”的小学念书，课外（有时也在课堂内）有一种令我至今难忘的活动，就是用锯条自制小刀片在拓印好的彩色蜡光纸上雕刻人物或花草，名为“刻模子”。最早的“模子”是班上有“美术天赋”的同学在报纸或杂志上蒙下来的，刻出第一张，同学们竞相效仿，班级之间不胫而走。这“始作俑者”常常就是我。

我记得，“模子”的内容大致有这几类：古代传统的仙女和武将；跳舞蹈的或做体操的少女；各种现代儿童形象，有“除四害、讲卫生”，有“锻炼身体，保卫祖国”，有做“好人好事”、“拥军优属”，也有“庆祝国庆”、“欢度六一”……还有一些政治时事题材的，比如支援某个“第三世界”国家，反对“美帝国主义及其走狗”什么的。当然，

不管“模子”题材有多少种，同学们最喜欢刻的还是古代的仙女和跳现代舞蹈或体操着的少女。无论什么年代，人的美意识总会像春风吹拂过的小草一样，欣欣然勃发起来。可以说，我的美术启蒙便是从“刻模子”开始的。

后来，我已经明白，“刻模子”就是美术门类的一种——剪纸。这剪纸有剪有刻，在我国北方，多用剪子剪；而在南方，常以刻为主，去湘西见到的刺绣凿纸花样，就是极精细的刻纸作品。我们这一代人可是看着剪纸作品长大的。报纸刊头、杂志尾花、校园墙报、动画影片、室内装饰、节日灯彩等等，真是俯拾即是，无处不有。可见剪纸的用途又大又广，它涵盖了我们的现代生活的方方面面。

在我的印象里，五六十年代的林曦明、柯明的剪纸，文革中林载华的剪纸，改革开放后后起之秀王少丰、任凭的剪纸，都应该是一流的或是十分优秀的作品，它与其他出色的美术形式并列一起，也是毫不逊色的。但是，美术界确实存在一种看不

见、摸不着的错误观念,认为剪纸是“小儿科”,“难登大雅之堂”,报刊杂志上只用作题头尾花之点缀,而各种美术展览和艺术评奖中,也就没有了剪纸的踪影和位置。

对剪纸认识的幡然醒悟,是从民间剪纸开始的。我在1987年9月编辑了吕胜中先生的处女著作《中国民间剪纸》,一本小小的24开画册,竟引起了美术圈内外异乎寻常的反响,人们对民间剪纸的喜爱和着迷甚至超过了其他画种。陕北剪纸大娘张林召、曹佃祥、王兰畔和库淑兰等,成为了大家赞不绝口的大师级人物。在她们居住的偏僻山沟巷见,不断有国内外文化界友人和艺术院校莘莘学子登门造访求教。

民间剪纸算是有了正经的名分,陕北安塞剪纸还被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”加以保护,这也是天经地义的事情。可是,现代剪纸仍然还处在身份不明、地位不高的状态,是它自己成长发展不够完善?还是美术界历来对它不够重视?还有待我们进一步探讨与分析。就拿我个人来说吧,原先对现代剪纸的认识就相当模糊,在编民间剪纸画册时,曾几次提到过“大路货”剪纸,给人感觉有意无意在贬低现代剪纸,现在看来仍觉欠妥。

去年,仇凤皋先生以毛遂自荐的方式寄给我一大包书稿,说是出不出版你看了再说。仇先生曾当过十多年的中国剪纸学会会长,又是天津美术学院教授,在我社出版过《外国剪纸集》,对他的学识水平我不存疑义。打开书稿一看,我很快就心悦诚服了。这是仇先生四十多年来精心收集的现代剪纸原作,齐齐整整、精精致致的四百余幅,一看就知道是经过仔细筛选的。光看作者名字,就有古元、滕凤谦、申沛农、林曦明、曹维云、林载华、付作仁、谢志诚等艺术界和剪纸圈的名家;再看作品,题材上,几乎涉及到新中国五十年来人民

政治、生产与生活的各个领域;风格上,更是五色缤纷、各呈异彩,有脱胎于民间剪纸特征的,有借鉴黑白版画效果的,有吸收国外剪影造型的,也有追求工笔画精细风味的,更多的则是在剪纸自身装饰造型上进行大胆探索 and 创新的……总的说来,这本《中国现代剪纸》,既可称之为“新中国剪纸图史”,又可称为一本“现代剪纸艺术大全”,我想,它承载的文化容量已经远远超出了剪纸艺术的范畴,这也是我们今天要出版这本画册的原因之一。

上个世纪三四十年代开始的创新剪纸,在知识分子艺术家和延安革命艺术家手中做出了优秀的典范。建国以来,美术界涌现出一批热爱剪纸艺术并为之不懈探索和创造的艺术家的,不求闻达,甘于平凡,耐得寂寞,守得清贫。他们矢志不移地坚守这一片土地,从耕耘、播种到培植,倾注了毕生的心血,终于结出了丰硕的果实。堂堂正正地启用“现代剪纸”这个名词,洒洒脱脱地展开数百幅现代剪纸作品,内心是充实的,答案也令人满意。

实事求是地说,中国现代剪纸在反映现实生活和弘扬时代精神方面,是民间剪纸无法企及的。但是,由于创作形态和造型规律的差异,现代剪纸只是艺术家个人风格的表达,在民间剪纸代代相传、千锤百炼的“炉火纯青”境界面前,常常会显出纤细单薄、缺乏力度和过于矫饰的弊端。毕竟,民间剪纸的魅力是难以超越的。

几十年来,中国现代剪纸走的是一条探索之路、创新之路,同时也是一道艰辛之途、寂寞之途。在编辑完这本《中国现代剪纸》同时,也向在这条艰辛寂寞之途上长途跋涉的艺术家和默默无闻者表达深深的敬意。

愿这本书是一个总结,又是一个开始。

2003年5月25日于星城雨花区

中国现代 剪纸述要

仇凤皋·仇坤

在中国，真正意义的剪纸应该在东汉发明了纸之后。在此之前，古代妇女采用金银箔刻花作为发髻装饰，亦有助于其他工艺品图案的镂刻造型。目前发现最早的剪纸实物，是新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝时期（公元386—581年）五幅团花剪纸。

唐代诗圣杜甫在《彭衙行》一诗中有“暖汤濯我足，剪纸招吾魂”之句，可以想像剪纸在唐代已在民间十分流行。自明清以后，剪纸已经扩展到窗花、门笺、灯花、喜花、礼花、刺绣花样等多方面，这就是人们说的民间剪纸。由于它依附于民俗，也可称之为民俗剪纸。斗转星移，历史上多次改朝换代，因为封建社会的经济基础未变，民情风俗始终处于相对稳定状态，民间剪纸和其他门类的民间艺术一样，如鱼得水，发展恒常。

民间工艺美术是小农经济的产物。流传至今的民间谚语“一头黄牛二亩地，老婆孩子热炕头”，反映了自耕农业的特点，“种瓜得瓜，种豆得豆”，企盼丰衣足食、风调雨顺成为每个农民家庭殷切的愿望。民俗

剪纸正迎合了这种需求。民间创造了许多吉祥话，“吉星高照”、“五福临门”、“连年有余”、“早生贵子”……祝福与吉庆成为民间剪纸永恒吟咏的主题，谐音、象征和寓意也成为主要的表现方法。尽管民间剪纸也在不断翻新，不断扩大寓意范畴，剪纸作品也出现了农耕、采桑与织布之类的内容，但反映现实生活的创作一直没有形成主流，广大农家妇女依然担当着剪纸创作的主力军。

民间剪纸是生产者的艺术，历来不受帝王将相的重视，文人士大夫也无意介入。据史料记载，直到清末才发现几起民间艺人与文人画师合作的实例。职业艺术家真正介入民间美术的典型事例，出现在上个世纪的30年代，青年美术家陈志农创作了一批剪纸作品，引起了当时艺术界的注意，徐悲鸿先生亲自撰文，给予了高度的赞赏，称他为艺术家剪纸“第一人”。40年代的延安，“鲁艺”的革命画家古元、夏风等人，吸收陕北民间剪纸风格，创作了一批宣传抗日、解放区大生产内容的木刻和剪纸，当时称这种剪纸为“新窗

织布（抗日战争时期作品） 石桂英 力群

花”，受到老百姓的欢迎。可以说，延安剪纸开创了新剪纸的纪元。

建国后，随着现实主义美术反映新生活、新建设的滚滚热潮，艺术家开始用剪纸的形式触及新题材，歌颂新人新事新气象。加入剪纸创作行列的作者日益壮大，先后有滕凤谦、林曦明、申沛农、曹维云、谢志诚、沐正戈、付作仁、林载华等，都力主创新，成为有推动力有影响的剪纸艺术家。

由于剪纸工具简单，制作方便，其风格黑白对比强烈，形象鲜明生动，又易于制版，很快成为报刊杂志最喜爱采用的形式之一。出于当时政治宣传的需要，部队、文化馆和工厂的美术工作者率先拿起剪刻工具来，新剪纸由此得以迅速发展。

电影是新中国的新兴文化事业，在国产故事片尚未受到国外青睐的时候，上海美术电影制片厂生产的《人参娃娃》、《金色的海螺》等剪纸动画片，以鲜明的艺术特色和浓烈的民族气息在国际电影艺术节上连连获奖，雄辩地诠释了“越是民族的就越是世界的”道理，滕凤谦的《红旗飘满天》剪纸插图，在莱比锡国

支前 林曦明

际博览会上喜获银质奖。这一时期，林曦明《打虎的故事》剪纸插图享誉全国。同时，也出现了蔡雅新、黄泰柏首创的剪纸藏书票。《人物剪纸》、《谈剪纸创作》等剪纸出版物也相继出版，剪纸界呈现一派生机勃勃的繁荣景象。

应该说新中国成立前，没有留下一部剪纸专著，也没有建立过一个剪纸艺术团体。历来被视为“雕虫小技，难登大雅之堂”的剪纸艺术，在美术这个大家族中，一直地位低下。鉴于剪纸艺术的迅速发展，在1958年前后，笔者萌生出创建剪纸专业组织的念头，并为此专门拜访过曾担任过全国美协主席的江丰先生，由于当时政治风云的变幻，始终未能如愿。到后来，始无前例的文化大革命开始了，专业界的剪纸创作活动一度中断，美术界也开始沉寂下来。

实事求是地讲，文化大革命期间，剪纸并未完全销声匿迹，群众性的剪纸刻纸，自发地随着当时的政治宣传而颇为活跃，歌颂伟大领袖和革命样板戏题材的剪纸作品在那个特定的年代里，也曾流行一时。在此无意去评价它的优劣，这些作品的产生与存在，至少可以

岭南之春 林载华

说剪纸这一艺术门类,在任何时期总是受人欢迎的,也可以说它的生命力是不衰的。

文革结束后,文艺界春风化雨,重现一片生机。1983年,中国艺术院在贵州召开首届中国民间美术座谈会,振兴剪纸艺术的倡议得到与会同行的赞同,笔者被推选为筹备组组长。1984年,中国民间工艺美术学会在山西临汾召开会议,当时的轻工业部部长徐运北对剪纸的发展给予了极大关注。同年,中国剪纸研究会(中国剪纸学会的前身)正式宣告成立,结束了长期以来的散兵游勇状态。喜讯传开,剪纸界同仁及剪纸爱好者群情激昂,纷纷向这一组织靠拢,研究会的一次次艺术活动也得到各县的支持与关心。包括民间剪纸和现代剪纸在内的剪纸艺术创作,从此进入了有组织、有计划的发展阶段。

遵照“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针,成立后的中国剪纸研究会,在全国范围内,发现人才,培养人才,开创作班,办剪纸展览,创办《剪纸艺术》报,召开学术研讨会。一手抓继承,一手抓出新,力戒剪纸造型“绘画化”的倾向。不到十年时间,北京、天

种树去 滕凤谦

津、上海、辽宁、黑龙江、内蒙、山东、山西、陕西、河北、安徽、湖北、湖南、浙江、云南、贵州……又先后成立了省一级的剪纸组织,各地剪纸活动开展得红红火火。在陕西,民间剪纸空前活跃,一批批民间剪纸大师被推介出来,如安塞的曹佃祥、高金爱、白凤兰、胡凤莲,洛川的王兰畔,富县的张林昭和旬邑县的库淑兰等,有的甚至被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”称号。而现代剪纸创作亦不逊色,老剪纸家申沛农、林曦明、付作仁、沐正戈、林载华等再度焕发艺术青春,时有新作问世,新一代的剪纸家气势夺人,年轻的剪纸作者王少丰、于平、任凭等,不仅多次举办个人作品展览,还出版了剪纸作品集。改革开放的大好形势,将剪纸的发展推向一个空前繁荣的时期。

“现代剪纸”一词并未有一个权威的约定概念,它只是剪纸界对建国以来新剪纸的代称。现代剪纸多为反映现实生活的主题性创作,它以夸张而富有美感的造型和想像力丰富的感情色彩来完成艺术表现,洋溢着浓厚的诗情画意,表达出明朗向上的时代精神。

沙棘果 王红川

现代剪纸的抒情性和优美感可以与装饰画媲美。装饰画不受画种的局限，油画、工笔重彩画可以表现，水粉、版画甚至浮雕、漆画也可以表现，关键在于风格的特点。虽然，我国的民族绘画装饰性很强，但在历史上一一直没有形成独立的画种，工艺美术研究家庞薰琹先生曾把有装饰成分的中国工笔画和民间木版年画等列入装饰画范畴。随着我国经济建设的发展，大型建筑群体的出现和美术的多元化以及装饰欣赏的需求，上个世纪七八十年代才形成气候，壁画、漆画以及室内用于装饰环境的各种绘画都是较为典型的装饰画风格，它对于表现某些歌颂性、抒情性题材有着极大的优越性。从广义上说，现代剪纸以其风韵及其装饰性，均可与装饰画相提并论，只是它比装饰画更通俗，更具有大众性和普及性，在表现当代现实生活方面，它更加快捷、更加易于传播和推广。

就艺术特点而言，民间剪纸表现出写意性与随意性，现代剪纸则表现出单纯、明快的装饰效果。民间剪纸为现代剪纸积累了丰富的技法，诸如在玲珑剔透的形式中塑造和展现艺术形象，长于运用锯齿纹

古刹钟声 晓桑

与月牙纹作基本造型手段等。现代剪纸的作者通常都会吸收民间剪纸的长处，同时发挥个人对造型的理解，在剪纸语言上与民间剪纸产生了各种差异。这其中有一个继承与创新的过程，实验的效果因人而异，有的表现得比较平庸，有的则发挥得非常出色。如雅俗共赏的林曦明剪纸，简练概括的申沛农作品、诗情画意的林载华水乡小品，充满画家浓情的谢杰诚作品以及大胆装饰的徐冰人体剪纸等，都为广大剪纸作者做出了不同风格的示范。赵澄襄的剪纸登上了权威性的《美术》杂志，取得了美术界的一致认可，极大地鼓舞了正在努力探索与创新的现代剪纸作者。

进入90年代，剪纸开始步入真正意义的“现代”进程。中央美术学院教授吕胜中借用民间剪纸造型元素，多次运用“小红人”造型，在国内外进行了各种别开生面的“招魂”展示，树立了一面由民间过渡到现代的旗帜。现代剪纸在单幅作品、组画、藏书票、舞台美术、电影动画、电视片头、挂历贺卡以及建筑装饰各个领域全面开花，在性质与功能方面，起到了民间剪纸难以替代的作用。剪纸理论著作与出版物的学术水平也

秦淮月 周蕴华

有了很大提高,《中国剪纸艺术》、《中国民间剪纸技法》、《外国剪纸集》、《中外剪纸艺术》等近百部著作相继问世,对国外影响很大,从而架起了中外文化交流的桥梁。外国剪纸家纷纷来访,国内剪纸高手频频出访,不但日本、德国、法国、英国、俄罗斯、阿尔及利亚、澳大利亚等许多国家剪纸是由中国传入,而且处于同步发展之态势。

早在1986年,艺术理论家刘骁纯在《中国美术报》发表评论说,从延安兴起的新剪纸今天已经“开始成熟”。近十余年来,一支庞大的包括艺术家、理论家和众多美术工作者在内的剪纸创新队伍已经建立起来,为21世纪的剪纸艺术新发展打下了坚实的基础。自从中国剪纸学会成立以来,召开过十余次全国剪纸学术研讨会,举办了大中型剪纸展览百余次,其中有四次进入了中国美术馆。剪纸已经不再是“难登大雅之堂的雕虫小技”,它的确让人刮目相看了。剪纸这种传统艺术,不断地以新的面孔在当代生活中的各个领域出现,不只是给人们带来吉祥与喜悦,同时也让人们看到了现代剪纸方兴未艾的势头。

二人转 李立君

如果说现代剪纸已经长成了一棵树,那么民间剪纸则是根和土壤。众多的美术工作者,把剪纸当作现代美术的一种表现形式从民间剪纸的土壤里成长起来,并自成体系,既有传统的血脉,又使人感到新颖而富有时代感,我们坚信它是大有可为的。

但是,现代剪纸的成长和发展并不是一帆风顺的,它的前进路上颇多艰难与阻力。有人贬称它为“大路货”而轻视它的存在,至今,在全国的美术展览中,还没有剪纸创作的一席之地。这一方面需要我们呼吁,希望艺术界对现代剪纸这一新兴的艺术形式给予关心和扶植;另一方面也应反思自身的不足,许多作品在创新的过程中存在诸多缺陷,都有待在继续发展与探索的道路上去弥补它。我们今天推出这本集子,就是希望关心和爱护它的同仁们能给予批评与指导,让现代剪纸能够更加健康、更加充满活力地成长和发展。

2002年春天于津门

彩色剪纸作品

往事如烟 歲在新正 照雪年蜀の曉桑制

往事（一） 晓桑

往事(二) 晓 桑

春播 罗枫

边睡之夜 汪元

潮的召唤 赵澄寰

花地 赵登襄