

国外民俗美术丛书

外国剪纸集

COLLECTION OF FOREIGN SCISSOR-CUT

仇凤皋编著

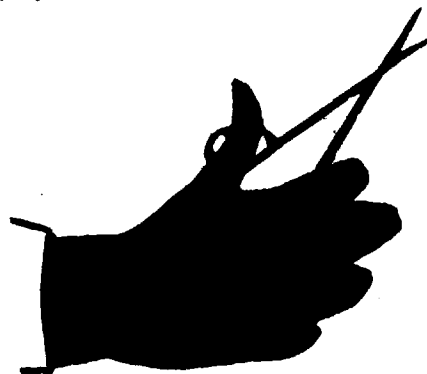
湖南美术出版社

7178.1
2278

国外民俗美术丛书

外国剪纸集

仇凤皋编著

湖南美术出版社

国外民俗美术丛书
外国剪纸集

仇凤皋 编著

丛书策划：左汉中
责任编辑：

装帧设计：华 年

湖南美术出版社出版·发行
(长沙市人民中路 103 号)

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/12

印张：20 $\frac{1}{3}$

1997 年 7 月第 1 版

1997 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN7-5356-0971-6/J·895 定价：39.00 元

一 前言	编者(1)	以色列剪纸	
二 外国剪纸概述与欣赏	仇凤皋(2)	安徒生剪影及丹麦剪纸邮票、剪纸火柴盒	
三 彩色剪纸图版	(13)	马蒂斯剪纸及法国皮影	
四 亚洲剪纸	(25)	捷克斯洛伐克应用剪纸	
日本民俗剪纸和现代剪纸		六 美洲剪纸	(195)
印度装饰剪纸		墨西哥民俗剪纸	
印度尼西亚皮影		美国现代剪纸	
泰国皮影		七 大洋洲澳大利亚剪纸	(225)
土耳其皮影		八 非洲剪纸	(231)
韩国阴刻型具剪纸		阿尔及利亚皮影	
蒙古剪纸插图		北非皮影	
五 欧洲剪纸	(103)	加纳剪纸邮票	
德、英、法、瑞、奥、俄剪影、剪纸		九 参考书目	(237)
波兰民间剪纸		十 后记	仇凤皋(238)

前言

世界上许多国家都有剪纸,以前由于缺乏沟通和联系,情况不甚清楚,既没有系统全面的介绍,更没有出过一本专集,国内广大读者一时难窥全豹。

因为各国地域环境、民族风情以及审美需求存在差异,所以,各国剪纸的用途、种类、风格和面貌也不尽相同,但就其制作方法和艺术特征而言,它们又有着相对的一致性。

剪纸始于民间,它是一种较为通俗的艺术形式。但随着美术家的介入和开拓,又上升为现代艺术创作。法国的马蒂斯、日本的滝平二郎等,既是杰出的画家,又是剪纸艺术高手。

世界剪纸基本可分为东、西两大流派。东

方剪纸玲珑剔透、变化万千;西方剪纸崇尚剪影、刻画入微。东方以中国、日本剪纸最有代表性,西方则以德、英、法剪影较为突出。而有着悠久传统的中国剪纸是其传播的母体。

民间剪纸质朴刚健,现代剪纸新颖别致;它们各自都有着浓郁的生活气息和强烈的时代感。希望这本集子的出版,能使我们通过有限的作品看到国外的剪纸的大致风貌,在品尝和琢磨中获得有益的启迪。

世界剪纸正在发展,剪纸艺术的优良传统有待弘扬。愿这本剪纸集的出版有利于世界剪纸艺术的沟通和交流。

编者

外国剪纸概述与欣赏

仇凤皋

据了解,日本、韩国、泰国、印度、印度尼西亚、缅甸、越南、柬埔寨、新加坡、蒙古、土耳其、希腊、德国、法国、英国、丹麦、波兰、奥地利、瑞士、以色列、前捷克、前苏联、澳大利亚、墨西哥、美国、埃及、阿尔及利亚、北非等世界上五大洲许多国家有剪纸或皮影。有的以民俗形式流传在民间,有的已上升为现代艺术创作,观其风格和走向,主要可分为两大派系。东方剪纸,玲珑剔透,以中国、日本剪纸最有代表性;西方剪纸崇尚剪影,德、英、法较为突出。但中国剪纸历史最为悠久,题材多样,内容丰富,是传播的母体。

一、日本民俗剪纸和现代剪纸

日本民俗剪纸是依附民俗和伴随盛典出现的吉庆剪纸,也就是祝福性的装饰点缀的实用剪纸,现代剪纸多是美术家创作的诗情画意主题性创作和用于工艺图案的设计作品。

日本民俗剪纸多出现在寺院、神社和丰收庆典等活动中,在长长的绳索上挂着一排排成串的剪纸(图1),随风飘荡。这里有象征吉祥的神像、稻草、杂花等。日本崇尚白色。白,意味着纯真、圣洁和无限崇高,为此新娘子也喜用白色装扮。

日本民俗剪纸多采用象征寓意手法表现,吉祥物有扇、船、鱼、网、稻草、桃、樱花、龟、鹤、蜘蛛、元宝等。龟象征多寿,鹤寓意吉祥,蜘蛛结网、稻草示意广收,元宝表示财富,好运 would 像折扇一样延展到来。

有的地方习俗,为表示夫妻恩爱和鱼水情长,将剪刻成的《对鱼》(图2)悬于洞房帐前;有的地方家来贵客,特意用青竹叶剪成蝶、鹤之类(图3)置于佳肴之上,表示隆重接待和祝福。

日本民俗剪纸的张贴方式,爱提起来垂落悬贴,为此在剪纸上端特意留出一条窄边,如《祝》(图4)

中国剪纸传入日本后,开始在宫中流行,而后传到民间。日本现代剪纸的崛起,主要是近几十年随着美术家、学者的介入发展起来的。如庵平二郎、藤井增藏、安野光雅、井出文藏、中岛弘二等,都是知名的画家、理论家、其中有日本国画家、油画家、漫画家,更多的则是版画家,还有来自各行各业的美术工作者和剪

图1 日本 寺院佛事剪纸

图2 日本 对鱼

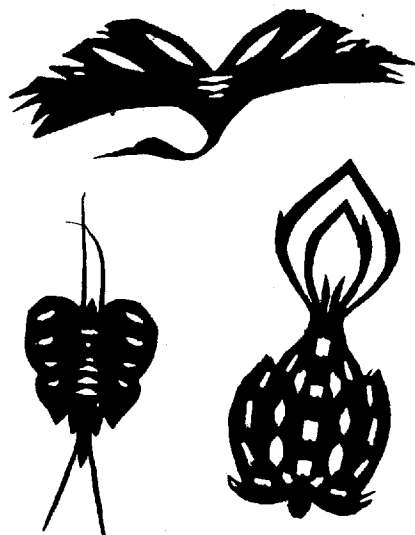

图3 日本 蝶、鹤 地引正喜作

纸爱好者,形成日本现代剪纸创作的一个整体。

日本剪纸有一定民众性的社会基础,日本成立有日本剪纸协会、日本剪纸文化交流协会、中国剪纸研究所和设立多个剪纸辅导点,有的当作一种新的美术式样加以发展,有的结合民俗题材加以出新,主妇、老人是一种修神养性方式,在中小学美术课中则是大力推广的美育新手段。

日本现代剪纸用于单幅、组画、连环画、封面、插图、题头尾花创作和挂历、广告、贺年片、印染和包装设计等方面。日本友人曾带给我一个玲珑包装盒,是用机械冲压切割成形的,上面印有金色日文,装入一块点心,既美观新颖,又高雅别致,无形中提高了食品的档次和价值。

日本现代剪纸表现神话、民间故事、传奇人物、寓言、童话、秀丽风光多种题材和古今社会事物,涉及到神像、寺院、古蹟、武士、歌伎、孝子、珍奇动物、花鸟鱼虫、名山大川、卫星……,也用于扇、灯、风筝装饰和印染工艺图案及玩具(图5)等。

风光剪纸的表现自然景色为主,如富士山、樱花、田原、农舍、江河湖泊、小桥流水、风花雪月……是常见的题材。旅游剪纸多是剪纸家外出观光的写生,回来后将有意义的纪念性景物整理成剪纸。民俗事物剪纸,着重描写习俗中的典型传统事项,如《鲤鱼旗》、《神怪行》等等。

秋田县男鹿半岛有这样的风俗:除夕村里三五结伙,装扮成鬼神,头戴假面,身披蓑衣,手执利器,挨门挨户捉拿“坏孩子”(图6)。每到一家便厉声喊:“那个爱哭的孩子在哪里!”吓得素日那些打闹爱哭的顽童四下逃窜,有的藏在门后,有的钻入桌下,有的躲在大人背后,这时主人忙迎出来,解脱抚慰一番,说:“我家孩子听话了,学习也进步了……”

五月五是日本男孩节,旧俗有男孩的家庭往往要庆贺一番,用竹箴扎成鲤鱼,一般有三条:一条黑的,一条红的,一条蓝的,在院子里升起来(图7)。这时孩子们围着旗杆欢快地跳,唱道:“黑的是爸爸,红的妈妈,蓝的是我……”祝福孩子像逆流而上的鲤鱼,勇敢、坚强、健康地成长。

日中文化有着深远的历史渊源关系,日本古时的人日节(正月初七)、上巳节(三月三)、端午节(五月初五)、七夕节(七月初七)、重阳节(九月初九)五大民俗是从中国传入的,有的历史可上溯到飞鸟时代(相当隋唐时期)。不过后来抽换了内容,端午节变成了日本的男孩节,三月三祭蚕日成了女孩节。

日本现代剪纸用以描写风光、插图的作品很多。有些神话

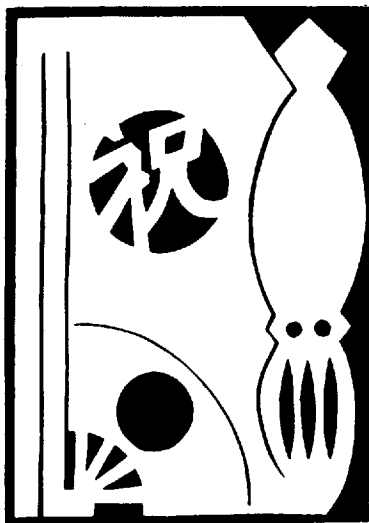

图4
日本 吉祥剪纸

图5
日本 人形

图6
日本 神怪行
平野庄司作

故事、传奇人物、童话、寓言常配以剪纸,如《金太郎》、《酒吞童子》,一个是神通广大的为民除害英雄,一个是贪得无厌的恶魔,在剪纸中都有表现。为增强日译本《红楼梦》的中国情调,淹平二郎特采用了剪纸形式插图,如宝玉婚礼时之黛玉(图8)。

《桃太郎》是日本家喻户晓的民间故事,描写一个无儿无女的老太太在河边洗东西,这时从上流飘来一个大桃子,她顺手拣起来,不料到家后桃内跳出来一个白生生的胖小子。老两口乐坏了,细心抚养起来,孩子食量很大,不久就变成了大人。一天,他告别父母要到深山去与妖魔决斗,老两口怎么也没有劝阻住。桃太郎在山鹰、猎狗的引导下(图9),翻山越水,历经千辛万苦,终于出现在山妖隐身的洞口前,经过一场场殊死搏杀,最后为民除了一害。安野光雅擅长连环画,同时搞了许多剪纸,他创作的剪纸连环画《桃太郎》,经常把文字当作构图的一部分,使画面显得郁郁丛丛、气势森严。

日本剪纸很注重诗情、意境的抒发和描写,风花雪月、一草一木,多含情脉脉,与日本诗歌文学作品一脉相承。品尝起来觉得恬静、含蓄、优美。

日本剪纸的发展深受中国剪纸的影响,日本现代剪纸主要是二战后随日中友好活动发展起来的。日本剪纸有切纸(キリガス)和切绘(キリエ)之分,恰似中国强调剪纸特点和存在的绘画化现象。切纸即剪纸,注重剪纸艺术语言,切绘即剪画,则更多地借鉴了绘画形式,也较为写实。

东京的中国剪纸研究所所长藤井增藏坚定主张向民间剪纸学习,虽然切纸与切绘分歧没有达到论战的程度,但艺术表现和倾向是泾渭分明的,这是学术上今后有待解决的一个问题。

随着日本剪纸的发展和创作需要,战后日本出版了介绍国外剪纸的多种书籍,有挖掘整理民间的、中国的、西欧的、理论的、技法的,不下四、五十本,有力地推动了日本的剪纸创作,并在世界范围内造成一定影响。

特别难忘的是藤井增藏先生与我的一段交往。以前互不相识,素无往来,他比我大二十来岁。1981年他的好友长谷川清司随团当翻译来中国,在北京书店无意中发现我的《谈剪纸创作》,回去给了藤井增藏,这使他欣喜若狂,很快给我来信,说:“我高兴死了,放在身边天天看,这是我见到的写得最完善最系统的剪纸书,它从剪纸的发源、演进、风格、特点、题材、技法都谈清楚了,我终于搞清了中国剪纸的历史。”“简直爱不释手了。”并告诉我:他正在编写《中国剪纸艺术》一书,希望得到帮助。

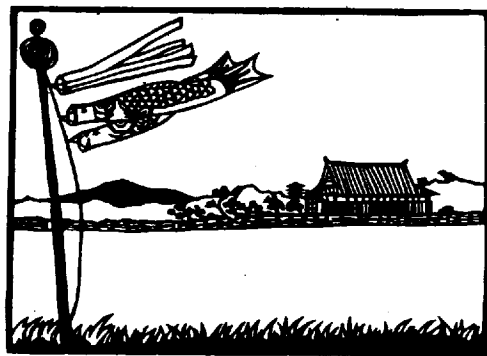

图7 日本 鲤鱼旗 西川进作

图8
日本 黛玉之死
淹平二郎作

图9 日本 桃太郎 安野光雅作

使我最感动的是,这封信还提到:他以前不知道日本军国主义分子侵华是错误的,他借来了有关“三光”书一看,“触目惊心”,“杀害了这么多中国人,必须向中国人民谢罪”。从此加入了日中友好宣传行列并学习汉语,还把介绍剪纸当作“和平武器”,促进人民友好。这是他给我的第一封信。

藤井增藏是日本有名的剪纸家和理论家,他编著的《切纸》是日本畅销的剪纸书,已五次再版。他的巨著《中国剪纸艺术》(12开本,精装,二十万字数百幅图)是我们交流后的产物。

为这本书,他呕心沥血,频频给我来信,有时上午收到一封,下午又来一封,可能是前信有疏漏或没说清楚,接着又发了第二封信。都是青一色的要求解答疑难问题,什么“一分为二”呀,“形而上学”呀(都是从我书中择出的),“我简直不懂,请老师教给我”。我的回复显然使他感到满意,来信就更多了,后来开起玩笑来,称我是“中国剪纸问题解答站站长”。

我不知道他从哪里寻到那么多中国剪纸,一次他复印一幅“蝈蝈葫芦”剪纸寄来让我看,问:这是什么东西,为什么中国老百姓喜欢它?我回答:当寒冬来临,人们在屋里还能听到它的叫声时,会重温金秋的喜悦和丰收。他写上回信,盛赞这是美俗。同时又问:蝈蝈是益虫还是害虫?接着在国内寻找起日本的蝈蝈来,并要长谷川清司再来中国时,一定要带一只活的中国蝈蝈到日本和搜集一些蝈蝈笼子。他这种打破砂锅问到底的劲头,搞得我穷于对付、应接不暇。

我也在研究和编写《日本剪纸艺术》,他只热衷等待我的信,我去信提问题却忘记回答,我便说:“你不回答我的问题,下次我也不回答你的问题了。”这下他坐不住了,立即来了信,又是陪礼,又是承认错误,保证下次解决。我在他们帮助下,见到了好多日本剪纸和有关图书资料,我的日语也有了新的进步。

1986年,《日本剪纸艺术》和《中国剪纸艺术》分别由北京人民美术出版社和东京三省堂出版社出版。我万万没有料到,由于他过于劳累,完稿后一下子患了脑溢血,可还是给我来了信,向我致谢,可字迹已歪歪斜斜、语无伦次了。

他对中国文化的深情,还有两件事可说明,“文革”期间,日共分成了两派,一派说好得很,一派说糟得很,他认为把窗花当四旧焚烧是破坏文化,争吵不休,他一气之下退出了日共,疾呼:象征东方艺术之花的剪纸绝不能在中国这块古老的土地上消失。

1982年,有些别有用心的人蓄意修改教科书,否认日寇侵

华史实,藤井增藏立刻在报上发表《声明》,义正辞严地说:“侵华是日本历史上永远无法洗刷的一大污点”,“不要欺骗孩子”!呼吁日本所有中小学校长:不要教那个修改后的教科书。

他言行一致,治学严谨、认真,是位有正义感的艺术家。他也终于搞清了日本没有蝈蝈,纠正了日本生物学上将一个同科非同种昆虫误划的错误。没想到,这封信竟是他的最后一封来信。

《中国剪纸艺术》出版后,由三省堂出版社直接寄来,我细细翻着,书中多次提到我,引用了我的某些观点,选用了《谈剪纸创作》中的有关图例,并将出处在参考书目中一一列出来,充满友好之情。

日本剪纸有着鲜明的民族特色和浓厚的日本情调。尽管剪纸是舶来品,却能很好地吸收和溶化,说明日本人民是好学和保守的,同时日本剪纸的发展与学者的辛勤耕耘是分不开的。

日本剪纸有黑白剪纸、套色剪纸、剪贴剪纸、笔彩剪纸、喷绘剪纸、激光剪纸等多种作法。黑白剪纸系单色纸制作。套色剪纸基本用黑纸剪刻,然后在背面贴的不同色纸块(见彩色图版《秋风》)。剪贴剪纸将画面形象分别用不同颜色剪刻,完后再拼贴组合在一起。笔彩剪纸是衬纸上着色或将剪纸贴到衬色上再涂染(见彩色图《烧水》)。喷绘剪纸是用喷枪代替毛笔渲染,星星点点成雾状(见彩色图版《雪月》)。激光剪纸则利用了现代高科技的制作方法。具体作法是,将一张剪纸或设计图稿编成程序输入计算机,按下按钮,75秒钟可完成50张剪纸(图10)。效率很高,非常规范,但缺乏人工自然韵味。

日本剪纸家善用和纸,和纸是日本一种精良的手抄纸,含有丝麻成份,有厚有薄,五光十色,非常滋润、鲜艳。有的故意暴露着粗粗的纤维来,有的带有网眼、斑点,落为蝉翼,还有的将红、黄、兰、绿交融在一起,品种很多,很有特色。用这种色纸制作出来的剪纸,显得高雅、俏丽、名贵,如套色剪纸《鲤鱼旗》、《樱花富士》(见彩色图版),用的都是和纸。

日本剪纸工具用的是带镙丝口的刻刀,刀片是一次性的,装在把柄上,不快了即另换一个。

据目前知,亚洲不少国家有剪纸,印度一些长方形的洁白刻纸,可能是贴在门窗上的;印尼有民俗剪纸;韩国有阴刻型具剪纸,可套色、染色、漏印,用作多种包装、织物和器具的装饰纹样。

皮影是转向舞台表演的剪纸,蒙古、印度、印尼、泰国、土耳其都有。新加坡、缅甸的剪纸用于民俗、佛事。东南亚是华侨聚

居区,在长期的文化交流中,这些国家的剪纸,直接或间接地与中国剪纸有着渊源关系。

二、欧洲剪影和剪纸

德、英、法、奥地利、瑞士、波兰、丹麦、俄罗斯……欧洲大多数国家有剪纸,而且主要是剪影。

剪影是剪纸另一种表现形式,是以外轮廓和黑影揭示特征和表情的。虽仅仅是个影廓,不见具体五官,却让人意会,诱发联想,从概括外形感悟到人物神情。

剪影在欧洲国家街头、公共去处屡见不鲜、爱好剪影的人也很多。一天,法国警察在街上追捕一个肇事赌徒,但苦于没有照片……不料一个爱好剪影的年轻人瞬间为逃犯留下了影,警察找到这个青年,很快将逃犯归了案,说明轮廓、侧影也具有特征。

剪影多爱表现肖像和风景题材,而肖像剪影又分头影、坐式、立式三种(图 11-13)。画家为人画像时,多爱选取正面或半侧面角度,精心刻划五官,因为五官是人表情最丰富最集中的地方,也是最具特征的部位;而剪影则仅取一个正侧面。如法国十六世纪路易十六肖像剪影,一剪子转下来就完成了造型,不到一分钟,干脆利索、艺高手准,能达到维妙维肖的境地。因为世上不会有长相完全一样的人,反映在外轮廓上的曲线也千差万别。剪影就根据这个道理,为世上千千万万的人剪了像。在照相没出现或不发达的时代,起到了留影的作用。

欧洲有些剪影艺人,在本国剪,也到邻国剪,德国著名剪影艺术家诺尔登去过许多国家,以至进入北非,为元首、酋长、将军、骑士、公爵、贵妇人、小姐、平民各阶层人士留像,博得很高声誉。有些商人、小姐、闲散雅士甚至政府官员也以弄弄剪影附庸风雅,盛极一时。

完整形象剪影利用平视原理构图,不论表现什么都极其魅力。人走路的样子是富有运动感、节奏感的,两脚落地轻有重,两臂摆动一前一后并与两腿协调一致,身躯一摇三摆显出身段来,潇洒、好看、别有韵味。用以写人,婀娜多姿,借以描景,盎然生情,情景结合,景深意浓(图 14)。

几个世纪以来的风景剪影就是利用完整形象揭示静谧、幽远、甜美的意境,抒发眷恋诱人的情致,证明侧影也富有情境,而且相当优美、舒展。戏剧表演很讲究身段,舞蹈主要靠手势和身段语汇传递感情,剪影更是这样。

从完整形象剪影表现的内容看,题材较广,主要有田园风

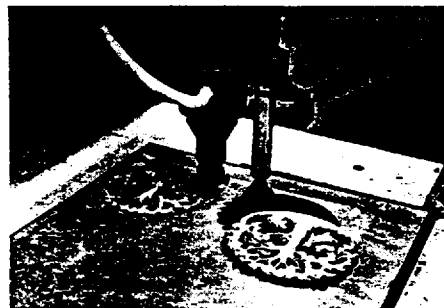

图 10
日本激光剪纸制作

图 11
法国 路易十六肖像剪影

图 12
德国 坐式肖像剪影

图 13
法国 立式肖像剪影

光、放牧、狩猎、歌舞、出游、家庭生活、社会景象以至到战争场面。形式有单幅画、组画、插图、工艺图案等,用于观赏、邮票、贺卡、信片、火柴盒设计、美化门窗玻璃,有的国家也用作绣花底样和印染型具。

剪影插图诗配画很多,诗是思想、感情和情意抒发最浓烈的形式,是浓缩的文学作品。剪影是高度概括、单纯的艺术,是靠精炼让人意会和想像的欣赏形式,如果说线条明晰、刻划具体的绘画是明言爽语的艺术,那么剪影就是默语轻声传递心序的特定形式,概括的剪影与凝炼的诗结合,容易抒发诗的情意,使形式与内容达到统一。

十九世纪英国著名女诗人伊丽莎白·巴莱特(Elizabeth Barrett 1806-1861)的《十四行诗集》的剪影插图是成功的作品之一。她少女时代骑马跌伤,卧床不起,陷入极度绝望的痛苦之中,可她的诗却散发出特有的才气,引来了年青诗人白朗宁的爱情。她简直不敢相信,断然拒绝了他。白朗宁没有灰心,继续追求他仰慕的人,那怕得到允许每周能见上一面,坐在床前叙说一会,也感到心满意足。真诚和真挚终于打动了女诗人,她的精神渐渐好起来,虚弱的身躯也滋生出新的生机,最后走到一起来,度过了宝贵幸福的十五年,并留下一个孩子。

《十四行诗集》倾诉她的不幸、哀怨、眷恋,思绪翻转,充满悲欢、波折、叙述含着委婉,感情真挚动人。全诗四十五幅剪影配图:花前、树下、窗前、梳妆、听琴(图15)、读信、郊游、求爱……一幅幅倩影,一个个优美姿态,轮廓清晰,感情丰富,让人感到两颗相爱的心在默默相聚,传递着无形的心声。

剪影风靡欧洲,除因有众多的欣赏者外,也与欧洲流行影绘有关。剪影与影绘(图16)有相近相似的地方,在欣赏影绘的同时,也加助了剪影的发展,使其赢得滋生繁衍的土壤。

剪影有黑白剪影、彩色剪影。彩色剪影有染色、衬色、剪贴等表现形式。染色剪影用白纸剪完,再用笔蘸色涂染;衬色剪影是将一幅剪影作品贴放到一张能形成对比或调和关系的色纸上;剪贴剪影是将画面形象分别用不同色纸剪制,然后再有前有后拼接粘贴在一起。《三色》剪影就是用三种色纸剪出三排大树,由前向后,从黑、褐、黄竖立置于镜框内(见彩色图版)。画框虽薄,却显得郁郁丛丛,一片秋色,林木茂密而有一定立体感,这是带有一定空间距离的又一种表现方法。

欧洲剪影,一般使用黑纸,但有时也选用其它色纸。剪影用纸,一般稍厚,近似薄卡片纸,剪出的作品挺立,拿在手中也比较

图 14
瑞士 林荫下
玛蒂内·艾兴贝格尔作

图 16 奥地利 影绘

图 15
英国 白朗宁与伊丽莎白
迈尔作

好制作。

剪影有写实的和非写实的。肖像剪影大多是写实的,艺术性创作有非写实的表现。写实的作品比例正确、透视合理,给人栩栩如生的真实感;非写实的作品,为着某种需要和展示某种风韵,极尽夸张之能事。法国马蒂斯(1868-1954)的剪纸,就是典型一例。他为澳大利亚制作的大型剪纸壁画《大洋洲·天空》(见彩色图版),在深兰、浅兰相间的色地上,飞舞着方向不一、姿态各异的银白色海鸟,舒展地张开双翼,随风飘翔,显得格外放纵、随意,有着海阔任鱼跃、天高任鸟飞的自由感,表现出舒朗的诗意和大洋洲天空特有的清新、宁静和优美。形象可辨但又不拘泥真实。

马蒂斯的艺术追求“近真性”,就是不完全写实,也不彻底抽象,变形使人能悟到真,抽象不能搞得不可辨识。用齐白石的理论衡量,就是近乎“似与非似”。他要求作品像诗一样美,像音乐富有节奏,如同安乐椅一般给人舒适的享受。他厌弃事物图解式、说明性的表现,他说,创作“应该像按风琴一样,用曲来表现,而不需要任何歌词”。他35岁时涉足剪纸,晚年几乎全部精力投向剪纸,前后持续了约五十年,曾出版过一个叫《爵士乐》的剪纸专集。由于他是在欧洲剪影氛围里成长的,剪纸难免不受剪影的影响和熏陶,形成他的影廓造型为基础的风格和特点。

马蒂斯是大画家,是野兽派的领袖,是闻名的色彩大师。他用色清纯、强烈、对比和谐,他把每一个物象都视为一个色块,又把每一色块当成一个音响,用这些闪光、跳动的音符组成美丽的乐章。他赞美剪纸“直接了当”,“剪刀比铅笔更敏捷”,“可两步并作一步走”,在历经素描、油画、雕塑、版画、装饰画多种艺术创作后,认为剪纸最能体现他的艺术观念。马蒂斯是介入剪纸名气最大的艺术家,他的体会和见解也是对剪纸最高、最公正和有影响的评价。

马蒂斯的介入的确难能可贵,他的剪纸表现,对承袭的田园牧歌题材是个有力的冲击,促使面向生活,同时也增多了表现式样,为欧洲剪纸谱写了新篇章。他是划时代的剪纸代表人物,他的创作表明欧洲剪纸进入了新阶段。

瑞士剪纸以特有细致和精巧见长。除有欧洲流行的肖像剪影、田园牧歌剪纸外,也有反映当今生活的经镂空的玲珑剔透作品,无论在取材、内容、主题思想和表现方法方面,都有着明显的出新迹象,代表着欧洲剪影发展的新趋向。

1994年,中国剪纸学会、中国国际文化交流和瑞士驻

华大使馆在北京联合举办了中、瑞剪纸展。我有幸目睹了展出的全部瑞士展品,《月下》(图17)虽保留着某些剪影造型的特点,但基本体现了在玲珑剔透形式中展现和塑造形象的剪纸艺术规律。

剪影属于眼尖手快的即兴创作,专门剪影艺术家靠多年磨练和熟练的技艺,能顷刻完成一个肖像创作,事前不用打草稿。剪制时一手拿纸,一手握剪,当刃口徐徐合拢时,随即摇动着纸片,一个完整的影廓便脱落而出。美术家剪影时,往往要先勾草图,然后再过刀。

最早的欧洲剪影有屏幕,将纸贴到幕布上,靠灯光将物象的影子投到幕布的纸上,剪影人站屏幕的背面描下轮廓,然后再剪。欧洲剪影用的剪子很细很尖,尖似手术用剪(图18),用毕装入一个精致的小盒内,或顺手插入上衣袋。

欧洲的剪影分布较广,德国、英国、法国、奥地利、波兰、丹麦、瑞士、以色列、俄罗斯……都有。波兰民间剪纸多在影廓造型中略加镂空,以色列阳刻剪纸比剪影多见。

剪影始于东方,十六世纪时,印度和中国的皮影经突尼斯传入意大利,后很快传向欧洲各个国家,十八世纪出现一个商潮,随后有所回落,十九世纪始有美术名家介入,德国大诗人歌德(1749-1832)曾赞为“迷人的黑影”。剪影虽不及油画幅面,但由于特别细致和精巧,也是特殊的艺术品,赢得众多人的赏识和喜爱。

三、墨西哥民俗剪纸和美国现代剪纸

墨西哥剪纸是于1900年被一位美国人类学家弗雷德里克斯达(Frederick Slarr)在墨西哥东中部地区印第安人家中发现的,它是用于宗教仪式的民俗祭祀剪纸。

我们看这似人非人的神怪造型(图19),巨齿燎牙,有的头上长角,身上有刺,手执利器,腰间出枝,脚下生根,真有些离奇和古怪。但造型很简洁、质朴。分别采用红、黄、兰、白、黑、紫等色纸制作,究竟寓意什么和用于何处?

原来这些东西是用于拜神、祭祖、祈祷和巫术活动的神灵。据说印第安人在万年前是亚裔人种,在印第安人部族中,流传有山神、地神、水神、火神、风神、雷神、电神、太阳神、星神、彩虹神、瘟神、死神、地狱神、十字神、鼓神、山娃神、花神、爱神、鸟神、鹰神、龙神、牛神、马神、狮神、猴神、豆神、花生神、玉米神、桔神、梨神、柿神、苹果神、香蕉神、芒果神、菠萝神、甘蔗神、棕榈神、辣椒

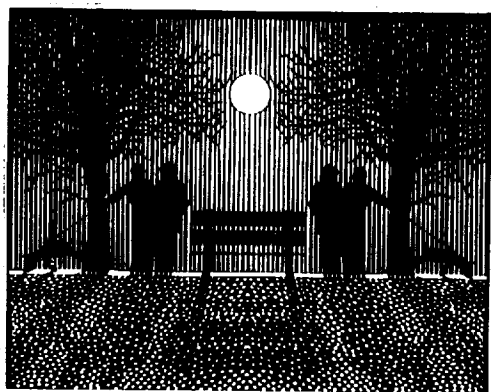

图 17 瑞士 月下 布鲁诺·韦伯作

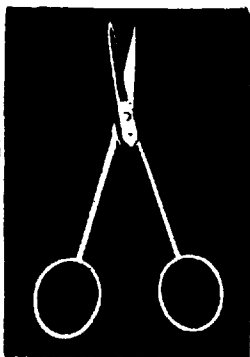

图 18

欧洲剪纸工具 剪子

图 19

墨西哥 王神

图 20

美国 华盛顿像
萨默尔·弗维尔作

神、荆棘神、圣玫瑰神、蜡烛神等系列神。宇宙、山川、花木、动物中都有神,而且同一种神又有多种名号和各有不同司职,同时伴有随从、开路者、信使和奴仆。

印第安人视剪纸为与神勾通的媒体,祭神祭祖时将这些神像置于祭坛上,或挂在墙上、放在地上、或压在男人身下,或摆在墓地,祈求神灵保佑,招吉纳祥,然后将有的剪纸烧掉。

太阳神给人温暖,山神维护人类生存,地神使万物生长,植物神向人提供食源,污风神传播疾病,狮神为亡灵守墓,鹰神能早早发现险情。有的神专门惩治小偷和多嘴的女人,有的护佑江湖边胆小的人,又有的专制造事端,挑起厮杀,不一而足。神有凶神善神,而山神是最具威力的,它有着许多神话传说和民间故事。在印第安人的眼里,万物有灵,处处有神,从生到死一辈子与神为伴,披露着先民的浓烈宗教意识和原始图腾观念。这些神灵造像古朴、稚拙、粗犷,个个是生动的装饰造型,极富想像、夸张和奇幻色彩,是探索原始民族的依凭和形象资料。

墨西哥原本没有纸,开始时用树皮、兽革创作。1930年造纸术传入后,先有几户能做,但主要满足萨满巫师需要的剪纸用料,后随着造纸业的进步和产量的增多,剪纸才从树皮、兽革过渡到植物纤维纸上来,也逐步走向普及,多色剪纸开始占有了位置。墨西哥人把纸看作圣洁、崇高之物,制作多使用凿具,一次数十张。

美国剪纸起步于十八世纪末,首届总统《华盛顿像》(图20)就是这个时期的作品。

美国剪纸带有很浓的剪影味,基本属于欧洲风格的延续和发展,是新兴的剪纸发展中国家。美国有相当数量的剪影作品,也有不少新题材阳刻剪纸,应用于单幅画、组画、邮票、广告、贺卡、信片、创意趣味玩具,出现于圣诞节、情人节、婚礼,更多的则出现在独幅剪纸创作上。

广告剪纸多见于介绍和推销剪纸产品,圣诞节、情人节、婚礼剪纸是结合美国习俗的吉庆剪纸或信物。

圣诞节(12月25日)是耶稣诞生的日子,这一天圣诞老人要来到百姓中。据说他从烟囱爬进来,捎着人们喜爱的东西,向各家分赠糖果、糕点、工艺品、宠物……圣诞节剪纸上常有雪人、牧羊人相伴,象征长青的圣诞树上也挂满星星、彩花、小动物之类。

2月14日是情人节,是恋人、朋友、情侣相聚相会和出游的日子,跳舞、唱歌、求爱、赠言、互赠纪念品和信物。其中的剪纸

内容有象征爱情的丘比特之剑, 填满花束、对鸟、对兽或林间小屋的心状纪念物(图 21), 以示结缘、友好和祝福之情。婚礼剪纸多在成婚时装饰和美化新房, 如《烛花》(图 22)是贴在洞房蜡烛上的。在一片修长的月桂树叶内, 套有朵花、对鸟或动物之类。

创意趣味剪纸主要是一种面向孩子的玩具性剪纸。纸片经机械划刻留有刀迹印痕, 到了孩子们手中, 撕去周边就是一个完整的形象, 多选用一些动物、花鸟、人形等有趣味的题材。目的主要逗引起孩子的兴趣, 诱发他们的想像和创造力。

观赏性单幅画剪纸, 是美国现代剪纸中常见的形式, 表现山野、河畔、树林等秘境……, 多是一些迷人的似乎一尘不染的佳境, 有股清新、超凡的疏野味。

美国剪纸艺术通讯上, 经常介绍一些欧洲、中国的剪纸, 意在开阔眼界和从多方面吸取营养, 并努力扩大剪纸创作题材范围和用途, 正处于开拓、探索的上升阶段。纽约成立有美国剪纸协会, 创办有剪纸刊物, 将剪纸爱好者聚拢来, 加强信息沟通和交流。

美国剪纸黑白分明, 多为画家和美术工作者所作, 但风格也多倾向写实和带有版画味, 与欧洲剪纸相比, 没有定型, 拓展向上的趋势较为明显, 内容似乎也更贴近生活。由于美国是高度发展的商品经济社会, 剪纸也流露较多的商业气息。

美国制作剪纸, 用着与欧洲相类似的小剪纸(图 23)。同时有剪的、有刻的, 也有激光制作的。据美国人反映, 大多数美国人珍惜手工剪纸, 在美国市场上, 激光制品与手工剪纸售价悬殊。

值得一提的是, 夏威夷美籍华人李建文自 1993 年至 1996 年, 连续四年设计了剪纸邮票与中国的狗年、鸡年、猪年、鼠年生肖邮票相伴相随。为扩大宣传和增加效益, 美国邮政总局在加州和华人聚居区多次举行新闻发布会和首发式, 并请著名艺术家林凯斌设计首日封和邮戳, 引起轰动。

美国剪纸邮票越洋来到中国后, 使广大中国剪纸作者和邮迷发生兴趣, 倍感亲切和新奇, 有种美国邮票入俗来的感觉。美国剪纸鸡票印制了 18 万张, 93 年 12 月 31 日将库存的鸡票全部销毁, 至使价格倍增。不只在国际上赢得声誉, 而且也使美国成为美洲大陆第一个连续四年设计和发行剪纸邮票的国家。

李建文的剪纸邮票(图 24), 简洁大方, 美观耐看, 洋溢着浓厚的东方民间剪纸气息, 有很高的观赏价值和艺术价值, 实为剪

图 21

美国 剪纸信物
苏凯·哈瑞斯作

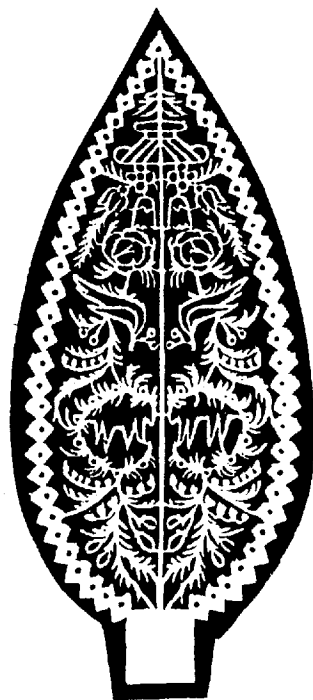
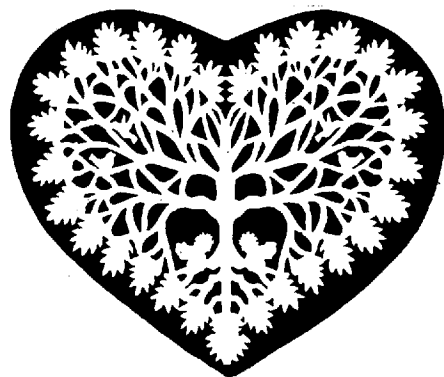

图 22

美国 烛花
乔治·琼斯夫人作

图 23

美国的剪纸制作

图 24

美国 剪纸邮票 李建文作

纸邮票设计中的精品。这是美籍华人在邮政领域中的一大贡献。

美国的剪纸历史较短,自欧洲移民、贩卖奴隶到北美战争(1775-1783),建国不过二百余年。美国的剪纸发源与欧洲移民有关,现代剪纸的开拓与发展,有着华人的贡献。尽管美国剪纸还未到繁华时,但却充满生机,前景看好。

四、剪纸的传播与交流

中国是发明造纸术的国家,建国初,陕西灞桥出土的西汉纸,是世界上最早的植物纤维纸。在没有纸之前,中国曾用金箔、银箔、树叶、皮革、绢等材料制作。1959年河南郑州白家庄出土的商代剪纸式样金箔《夔凤》制品,是用于器具上当装饰纹样的。随着造纸术的进步和改进,东汉蔡伦纸开始用于书画,后剪纸才从金银箔等材料过渡到纸上来。

1959年新疆高昌故址出土的南北朝《对马》、《对猴》(图25-26)等团花剪纸,是在目前可见的最早植物纤维料剪纸,两汉是剪纸的过渡阶段,唐宋走向成熟和普及,明清时出现一个高峰,窗花、门笺、灯花、喜花、礼花、刺绣花样……一应俱全,成为家喻户晓的剪纸品类。

唐时中国剪纸传入日本,至今正仓院还珍藏757年的唐代《人胜》(图27)作品。大英博物馆也藏唐代绢制剪纸(图28)。自海运和丝绸之路开通后,随着丝绸、陶瓷……输往西方的造纸术也在国外生根。

据考证,六世纪时,中国造纸术经朝鲜半岛传入日本,960年传入埃及,1040年传入利比亚,1150年传入西班牙,而后是法国(1189)、意大利(1270)、德国(1320)、瑞士(1350)、奥地利(1370)、比利时(1405)、英国(1494)、丹麦(1560)、俄国(1567)、荷兰(1580)、挪威(1654)、1690年传入美洲、1803年传入加拿大……。近百年来的国际文化交流和接踵而来的探险家、传教士、考察团、留学生不断。据不完全统计,二十世纪国外学者和外籍华人著书立说介绍中国剪纸的专著不下三、四十种,现简要提及如下。

1901年 《北京民俗和民间艺术》

德国 海姆·格瑞伯(Wiheim Grube)

1902年 《中国剪纸艺术》

德国 伯恩德·麦尔撒斯(Bered Melchers)

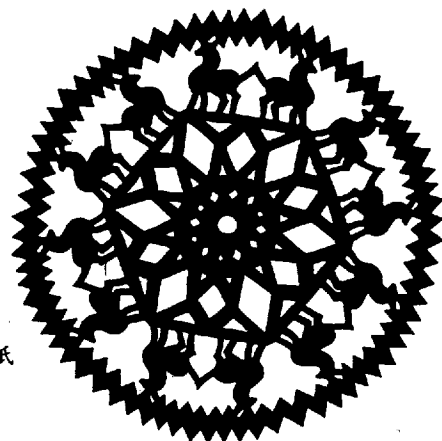

图 25
中国 对马团花剪纸
(南北朝)

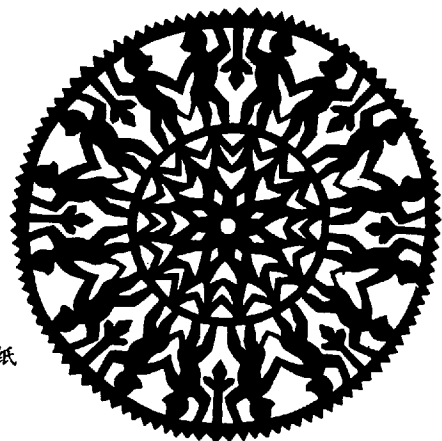

图 26
中国 对猴团花剪纸
(南北朝)

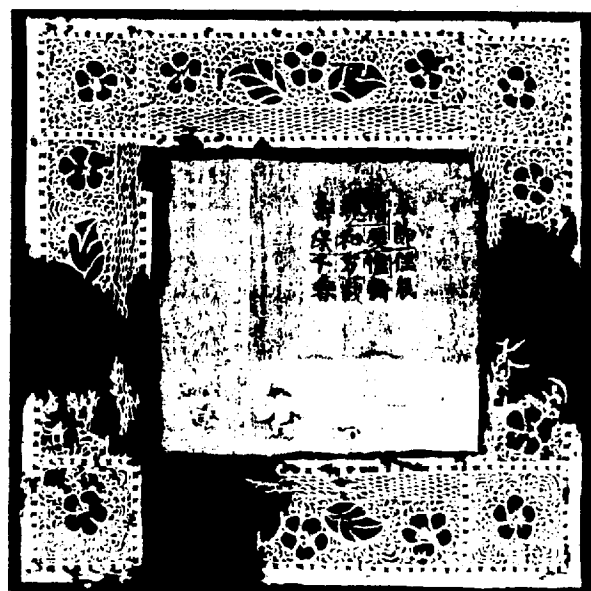

图 27
日本正仓院藏
中国 唐 757 年 人胜

1923 年 《中国北京剪纸艺术》

德国 乔治·杰克伯(Georg Jacod)

1943 年 《剪出来的愿望》

1948 年 《富于象征意味的中国新年窗花》

1949 年 《沃土》

1952 年 《中国剪纸的象征》

以上四种书均为德国阿尔弗雷德·科恩(Alfred Koehn)所著

1949 年 《中国民间剪纸集》

美国 豪亚(W·M·Hawley)

1958 年 《中国图案》

1959 年 《满支图案精华大成》

1964 年 《中国剪纸图案》

1972 年 《中国剪纸》

1975 年 《剪纸》

以上五种书均为日本庵原濫编著

1960 年 《中国剪纸》

捷克斯洛伐克 乔治·赫慈拉(Joset Heiz - lar)

1964 年 《中国剪纸图案》

英籍华人 南茜·库奥(Nancy Kuo)

1972 年 《中国剪纸》 日本剪纸协会

1975 年 《剪纸》 日本 藤井增藏

1978 年 《中国剪纸》

香港 约翰·温讷(Joh Warner)

1980 年 《中国农民剪纸艺术》

东德 葛哈德·波莫兰茨·利特(Gerhad Pommeranz - Liedthe)

1982 年 《中国剪纸艺术》

美国 弗劳伦丝·狄克(Florence temko)

1986 年 《中国剪纸艺术》

日本 藤井增藏

1986 年 《中国民间艺术》

美籍华人 曾晓军

1996 年 《中国动物剪纸》

日籍华人 殷占堂

欧美发达国家(包括前苏联)基本都有所研究和著述。学者的介绍加速了中国剪纸的传播和外扬,也使各国剪纸得到发展,在近几十年光景里,构成一个世界性的剪纸体系和交流网络。

图 28

中国唐代剪纸(绢制)
大英博物馆藏

近十几年,日、德、法、美……不断有学者、剪纸组织来中国考察交流,同时德国、美国、捷克、日本有留学生来中央美术学院、天津美术学院学习和收集剪纸资料。中国剪纸家也先后到日本、新加坡、德国、法国、奥地利、瑞典、以色列、西班牙、瑞士、巴西、美国表演和办展,加强加深着交往和交流。

今天的剪纸已不只是停留在民间的民俗式样,有识的美术家从剪纸中吸取营养并投身到剪纸的行列中来,使传统剪纸转化为现代艺术创作和一种新型的美术表现形式。民间剪纸刚健、质朴,出新剪纸新颖、别致,既有众多的民间剪纸艺人,也有一批美术家、理论家冲出国界,推波助澜,促进剪纸艺术向更全面更高水平发展。

剪纸作为一种特殊艺术形式既满足着国内外爱好者、收藏家的需求,又促进了各国人民的友好往来。

剪纸创作的势头,方兴未艾;世界剪纸的发展,前程辉煌。

1997 年 1 月

日本笔彩剪纸
歌舞伎
山室正男 作

