

趙興萍剪紙百鷄圖

趙興萍



青海民族出版社

赵兴萍 作



赵兴萍剪纸百鸡图

青海民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵兴萍剪纸百鸡图 / 赵兴萍作. — 西宁: 青海民族出版社, 2005.5
ISBN 7-5420-1106-5

I. 赵... II. 赵... 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(2005)第050217号

赵兴萍剪纸百鸡图

赵兴萍 作

出版 青海民族出版社(西宁市同仁路10号)
发行 邮政编码 810001 电话 6143426(总编室)
发行部: (0971) 6143516 6123221
印刷 甘肃新华印刷厂
经销 新华书店
开本 880mm × 1230mm 1/20
印张 5.5
插页 2
版次 2005年5月第1版
印次 2005年5月第1次印刷
印数 1-1000
书号 ISBN 7-5420-1106-5/J·44
定价 30.00元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系)



艺术简历

赵兴萍，女，汉族，1964年9月2日出生，
大专文化程度。

东西方艺术家协会（纽约）民俗艺术委员会理事；

中国民间文艺家协会剪纸艺委会理事；

中国民间剪纸艺术大师；

中国民俗协会会员；

中国民间剪纸研究会会员；

甘肃省文艺家协会会员；

庆阳市第一届政协委员；

华池县民俗博物馆馆长；

多年来，作品常常见诸报端，并被社会各界人士及国内外友人广泛收藏，多次参加国际、国内及省、市、县展览并获奖。在中央美术学院学习期间作品受到专家的高度评价。2004年被东西方艺术家协会（纽约）民俗艺术委员会、剪纸艺术家协会授予“东西方杰出的民间剪纸传承家”称号，并聘为本协会理事。2003年10月被中国民间工艺美术委员会命名为中国剪纸艺术大师，作品被中国美术馆和中央美术学院城市动画设计学院收藏50余幅。

德艺双馨

李膺 甘肃省副省长

李膺

2008年6月

冠蓋群芳

靳之林



靳之林 原中国剪纸研究会会长、民俗专家、中央美院教授

序

陈 竟

从古到今，鸡在我国民俗生活中享有崇高的地位，由此而形成了影响深广的鸡文化。

在我国古人的眼中，鸡是太阳鸟在现实中的化身，也是远古东方民族的始祖图腾。换句话说，它是世俗的太阳鸟。《青史子书》说：“鸡者，东方之牲也。”《太平御览》引《春秋说解》又说：“鸡为积阳南方之象，火阳精物炎上。故阳出鸡鸣，以类盛也。”因为金鸡啼鸣后太阳才出来，所以，我国古人把它与太阳连在一起，认为鸡具有独特的神力，称之为“神鸡”，并把金鸡视为祥瑞之物，因此，每当遇到重要的祭祀活动时都“以鸡祀祭也”。古代民间，新岁元旦叫“鸡日”，或“挂鸡于户”，或“贴画鸡，或斫饌五采及土鸡于户上，悬苇索于其上，插桃符其旁，百鬼畏之。”鸡成为辟邪镇祟的风俗信仰。

在这一古老的民俗信仰观念的感染下，我国鸡信仰民俗的另一大形态，就是以鸡象征人的生命，以鸡代替招魂引魂。

“鸡”谐音“吉”，以鸡为吉祥物而演化出许多风俗习惯。在衣食住行、婚丧寿诞、时令节日等民俗生活中，鸡都扮演了美好的角色，成了“吉祥”的征体。总之，鸡在中国民俗生活中，包含着深厚的文化意蕴，体现了中国人追求福、禄、寿、喜、财的吉祥心愿。难怪在中国民俗艺术中把鸡列为生生不息的生命力主题来表现。

今年是鸡年，赵兴萍用她那灵巧的手将这一古老的传统题材用剪纸艺术的形式表现了出来，并将其汇集为《赵兴萍剪纸百鸡图》一书。当她将其复印件寄给我，请我撰序时，我被她作品中深厚的文化意蕴和强烈的艺术魅力吸引住了。我反复赏析，觉得这不是一般的剪纸集。它是“意”的含现、“情”的直露、“技”的妙用，给人一种深邃的、质朴的、清新的、活泼的、完美的审美感受。

说它是“深邃的”，是赵兴萍的作品，包含着深厚的民俗生活和文化意蕴，其中有婚姻爱情的歌颂；有生育繁衍的企求；有驱毒辟邪的愿望；有延年增寿的希冀；有闻鸡农作的表现；有奥运精神的赞扬……洋溢着浓郁的中华民族特有的幸福观、人生观。

说它是“质朴的”，是赵兴萍的作品，没有脱离传统民间剪纸艺术的特质。这是因为赵兴萍长期生活在民间，工作在民间，学习在民间，陇东的山川风物和家族的文化传统造就了她，使她具有扎实的

生活根底，成为一个在乡村民间沃土中成长起来的剪纸传承人。

说它是“清新的”，是赵兴萍的作品，给人一种与时俱进的时代感，没有那种乡村妇女守旧的思想观念。这是因为赵兴萍曾经在城市高等学府深造过，受到多元文化的影响。赵兴萍是新一代知识型的民间剪纸艺术家。

说它是“活泼的”，是赵兴萍的作品，充分发挥艺术的想象力，突破了时空、比例、透视的局限，运用夸张、拼连、套嵌、拟人、象征等表现手法和造型方法，塑造出一个个形态各异的形象。

说它是“完美的”，是赵兴萍的作品，采用圆形构图，象征圆满，寓意吉祥。并在适合圆形中运用折剪、单剪方法和穿插、排列、重复等形式，将主体鸡和周围花草虫鱼等物象上的各种装饰纹样有机组合，构成匀称、和谐、圆满的吉祥图案。

赵兴萍是近年来成长起来的后起之秀，现为我们东西方剪纸艺术家协会（纽约）理事，曾获得“东西方杰出民间传承剪纸艺术家”称号。这本《赵兴萍剪纸百鸡图》的出版，不仅给读者送来了一串吉祥之音，而且也显示了赵兴萍在剪纸艺术方面取得的成就。我相信，读者能从这本剪纸集中得到启迪和收益。

2005年5月9日于南京大学

陈 竟 南京大学民俗艺术研究中心主任、教授、东西方艺术家协会（纽约）副主席兼民俗艺术委员会主席、东西方剪纸艺术家协会（纽约）主席、原中国民间剪纸研究会首任副会长兼秘书长

乡土之情 和谐之美

——谈赵兴萍剪纸艺术

胡 勃

民间剪纸，是中华民族传统文化中的艺术瑰宝，是我国土生土长的一种悠久的民间艺术。这种产生于劳动者手中的艺术，鲁迅先生称其为“生产者艺术”。

每逢年节，神州大地，几乎每个角落都可见装饰在窗扉，点缀于喜庆物上的窗花、剪纸，散发着浓郁而纯朴的乡土气息和喜庆吉祥的欢乐气氛。其题材的广泛、形式的多样、风格的迥异，充分体现了民间剪纸的普遍性、多样性以及强烈的民族性，且源远流长。

在广大乡村，有着成千上万的劳动妇女，凭借手中的一把剪刀，随心所欲地剪出寄托着他们美好的心灵世界和审美理想的图案来。

赵兴萍同志便是她们中的佼佼者。我与赵兴萍的相识，是在上世纪80年代中期。当时我在中央美术学院民间美术系任教，有一次到民间采风，经华池县文化馆的介绍，到乔河乡文化站探访了这位当地有名的剪纸能手。见了她的剪纸和刺绣，果然名不虚传，给我留下了深刻的印象。

2001年，经我推荐，她到中央美术学院民间美术研究室进修，这对于她是个绝好的学习机会。一年之间。她如饥似渴，孜孜以求，刻苦深造。从而，拓展了艺术视野。学院的学术空气和艺术氛围，给了她一定的熏陶和启迪。使她在艺术修养和艺术造诣方面，有了增进和提升。之后，她对民间艺术特别是民间剪纸艺术的热情与执着，成为她人生旅途中的重大契机，这给她的剪纸艺术带来了极大的影响。

赵兴萍其人，平和温顺，话语不多，但为人忠厚热情，是位心灵手巧的农家女子。她好学上进，在进修完之后，回到了家乡，为了弘扬民间艺术，曾积极协助政府，筹建民间艺术馆，并请专家学者传经授宝，指导工作。工作之余，她不辞辛劳地耕耘在属于她自己的那块民间美术沃土之中，半年之内完成的《赵兴萍剪纸百鸡图》，便是她可喜的尝试与收获。尽管这是她剪纸中的沧海一粟，但毕竟倾注了她的心血，凝聚着她的劳动成果。

面对她的《赵兴萍剪纸百鸡图》，扑面而来的是一股浓郁的乡土气息和纯朴的亲情。跃入眼帘的是百鸡起舞、姿态翩翩的场面。它在民间剪纸中出自一人之手，却又如此地丰富多彩，这实在令人叹服。

中华民族素有以生肖为艺境之习俗。书法中的“百寿”、“百福”；国画中的“百马”、“百牛”、“百虎”

等,皆以“百”作为圆满的象征。《赵兴萍的剪纸百鸡图》,自然也有这一审美取向。这种以鸡为题材,一气呵成的百幅之作,是她为乙酉年、精心设计的一道“精神大餐”,供人品尝。

赵兴萍的剪纸艺术,与其他陇东地区的剪纸一样,有着质朴、粗犷、明快的地域特色和民间装饰风格。具有陇东高原的民间情怀和乡土之美。所不同的是:《赵兴萍剪纸百鸡图》,对传统的剪纸模式敢于探索,勇于突破。她的作品,更为强调生活气息、自我意识和现代精神。更多注重传递真切的自我感受以及真挚的情感渲泻。她剪刀下的鸡,千姿百态,妙趣横生。超越了传统剪纸“抓髻”(鸡)娃娃中鸡的造型程式。更多的是凭借自己的想象、夸张来塑造和刻画形象。剪纸百鸡图是在一百个同样大小的圆形纹样框架内,创造出自己的造型图形。她的鸡,源于生活中的切实感受与审美发现,充分大胆地利用图案化的装饰手法,在对称与均衡的表现方式中,用适合纹样,以尽情地装饰做为艺术处理,充分展示了她的艺术才能和艺术想象力,从而塑造出具有个性化的“百鸡”造型。虽外形同属圆状,由于装饰纹样的充分施展,使得《赵兴萍剪纸百鸡图》丝毫没有雷同之感,反而让人觉得形式新颖,这正是赵兴萍的艺术匠心所在。这在民间剪纸艺术中,是难能可贵的。

在我看来,民间艺术是民族艺术的源头,而民间剪纸,又是民间美术的母体之本。民间刺绣、泥塑、皮影,乃至木版年画等,其造型都是以民间剪纸为蓝本,拓展与延伸而成的。民间剪纸,对于民间美术而言,有如西画中的“素描”、国画中的“白描”。从这一角度来赏析赵兴萍的剪纸艺术,不难看出她的剪纸基础和剪刀的功力,也是出类拔萃的。

所有的民间剪纸,在艺术表现上,几乎有着共同的造型特点,那就是图形外部单纯至极,简洁明快;而图形内部则极尽装饰之能事,充分展示出民间剪纸的艺术个性与魅力。《赵兴萍剪纸百鸡图》更充分地体现出这一点。

赵兴萍剪纸艺术另外一个显著特点是:具有鲜明的艺术表达方式和强烈的艺术个性。她把民间剪纸进一步图案化、装饰化,书中的百幅作品,均以圆形为基调,巧妙地运用图案中的适合纹样,将自己对鸡的感受的意念造型融入其中,其间多以夸张的手法,塑造了千姿百态,神采各异的百鸡群谱,达到出神入化的境地。在艺术表达方式方面她善于运用工整的锯齿纹,匀称的圆形镂空和弧形对称等纹样,进行淋漓尽致的装饰。反复运用,变幻无穷,也进而体现了她扎实的剪纸造型基础和娴熟的剪工技艺。优美精致,饱满和谐构成了她剪纸的艺术个性。赵兴萍剪纸的最大优点,是她那丰富的想象力,用她的话来说:“剪多少都不重样”,此足见其剪纸的深厚功底。

综观全书，我们会从中领悟到赵兴萍的剪纸艺术，不仅具有乡土文化的深厚底蕴，而且还有民风民情的丰富内涵，仅以“喂鸡图”为例，便可见一斑。画面中央是一位老婆婆，正在蹲着喂鸡，双脚微跷，一高一低，着实生动，下面是一娃子，赏花戏耍，着实可爱；两只桃子与五只鸡均布四周，形成一种环绕之势，有公鸡、母鸡……有的在等待，有的在觅食，有的在唧唧，有的在展翅，形态各异，栩栩如生。更可爱的是小鸡雏，似乎要咬老婆婆的后衣襟，生活气息是如此的浓厚，生活情趣是如此的和谐，真耐人寻味。从这幅剪纸中还可以看出，赵兴萍将绘画的艺术语言，巧妙地吸收并自然地溶于剪纸的装饰语言之中。在艺术处理上，人物以黑居多，鸡则镂空剪花，与空白处的空间，构成了黑、白、灰恰到好处的和谐之美。

在赵兴萍的剪纸作品中，还有许多鸡的形象，是以拟人化的手法而出现的，表现得既有生活味，又很人性化，这种人性化的艺术表现手法，是艺术创作的精神升华。是“物我合一”、“天人合一”、高层次、高境界的人文体现。

总而言之，《赵兴萍剪纸百鸡图》充满了祥和之音，洋溢着和谐之美。在她出版这本集子的时刻，约我给她写上几句话，上述感言，即兴而出，就算做对她的祝贺吧，愿她的剪纸艺术，乘百鸡图之春风，金风起舞，展翅翱翔吧！

胡 勃 中央美术学院硕士生导师、教授、中国美术家协会会员、中国工笔学会副会长、北京工笔重彩画会副会长、原中央美术学院民间美术系主任。











