

The Visual Art's Expressing Series

现代剪纸语言的变异

异术剪纸

CREATIVE PAPER-CUT

The Evolution of the Contemporary Paper-cut Language

● 梁长胜 著

● 人民美术出版社

THE VISUAL ART'S TECHNOLOGIES SERIES

现代剪纸语言的变异

异术剪纸

CREATIVE PAPER CUT

The Evolution of the Contemporary Papercut Language

• 梁长胜 著

• 人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代剪纸语言的变异——异术剪纸 / 梁长胜著, —北京: 人民美术出版社, 2003.3

(艺术表现丛书)

ISBN 7-102-01926-2

I. 现... II. 梁... III. 剪纸—工艺美术—中国

IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003)第 021921 号

现代剪纸语言的变异——异术剪纸

● 艺术表现丛书

编辑出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑 韩亚洲

装帧设计 梁长胜

责任印制 丁宝秀

制版印刷 北京美通印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张 5.25

印数 0001-3000 册 定价 29.80 元

序

长胜兄的关于剪纸的著作最近要出版,这是值得庆贺的一件事。我与梁兄相识是在1995年,那时我们都在中央美术学院学习,认识他是从了解他的作品开始的。当时他与魏东、吕鹏三人作品合集《风尘三闲》刚刚出版,从中第一次见到了长胜的剪纸作品,我很喜欢。今天,他邀我作序,作为学弟和朋友,我只从个人的角度介绍一下梁长胜和他的作品给我的直观感受。

长胜兄是典型的“闲人”,在今天的社会境况下,抱守这种人生态度的人已经不多了。不了解他的人,会以为他类似老北京那种旧式“八旗子弟”,了解他的朋友,大多钦慕他闲散中的深邃和豁达,我就属于后者。流行的价值标准似乎与他没有多大的关系,当我们为实现“个人价值”而奔波忙碌时,他在京郊的自家庭院中作画、摆弄泥土(玩陶器),平淡、闲散、安逸的日常生活,似乎一直都不会有太大的变化。不贪不躁,真诚热情,是朋友给他的总体评价。

现代生活带给我们的,也许我们自己都说不清是什么。是压抑的思想得到解放和反省,是现代西方价值失衡带来的悲哀,还是面对博大精深的传统所体现出来的无奈?做命运中的智者是许多人的理想。面对这价值判断上多重的矛盾,几乎是我们这代人都要回答的一个问题:我们是智者还是蠢货?在价值观上,长胜与时下大多艺术家不同,有他自己的见解,总的说来是属于那种严肃对待艺术,善于思考安排自我生活的一种人。

我们这些出生于六七十年代的人,虽然年龄并不很大,所经历的时代变迁是十分巨大的。长胜的艺术主题就是尝试着去表现一个普通的人在时代巨变中的悲喜交集的感受。

技术和样式语言已经被现代艺术评判标准所摒弃，在知识和信息高速传播的今天，给艺术创作带来巨大的压力，艺术家的人生充满了矛盾和痛苦。长胜兄的作品主题——x世界，正是他这种人生体会的形象展示，是对未知与全新的体认。虽然他使用古老的民间艺术语言——剪纸，但表达思想和营造的艺术语境确是极其真实的，并具有很强的时代特点。

长胜兄的剪纸作品，充满了似曾相识的形象语言，似佛非佛，似鬼非鬼，带有矛盾表情的人物，变形的动植物形象，共同构成光怪陆离的臆想情境。没有主观的善恶判断，没有充满责任感的说教，有的只是满含真情的表达和述说。

作为形式主调的粗细线，具有很强的视觉张力，平面感加上单纯的色彩，也许在外国人的眼里它是中国传统，可是在国人眼里它又不完全是传统，是一种继承的创新。长胜兄丰富的剪纸语言和隐讳的意象，足以引起观赏者想象力的奔驰，这种机趣正是传统中国艺术家所崇尚的哲思意味吧！这有赖于读者去细心体味。

2002/06/01

刘建龙

乐 剪刻托裱染色宣纸 (15cm × 15cm) 1996

不动

剪刻托裱染色宣纸 (45.5cm × 54cm) 1994

梁长胜在美国展览的评论文章的摘抄

梁长胜剪纸艺术的较大的转变产生于1993到1996年之间。剪纸的形式扩大了,这使得它从视觉上可以展现一个完整的整体,正如一幅画一样。人物仍然是作品中一个重要的题材,但是已经和其他诸如建筑、花木、山水融为一体。佛教人物是他主要的刻画对象。在作品中,他们通常浮现于莲花池中,或坐于荷花之上,或骑在飞鸟之上,或驾于怪兽之上。梁长胜所创作的幻想世界通常包含有各种各样的怪物,比如恶魔般的虔诚的祈祷者、丑陋的水牛、多头的怪物、无礼的蛇、讨厌的公

鸡、悠闲的大象、随和的天使以及各种小精灵等等。1996年梁长胜回到他中意的绘画艺术,但画幅增大了很多。随着画幅的增大,他也扩大了色彩的种类。虽然这些作品继续包含了过去的主题(佛教人物,传统的中国椅,各种各样的人形怪物),但也包括了基督教方面的一些重要的题材。有时作品中图像由毛笔绘制而成,有时则看起来好像是刻于纸上,类似于剪纸的效果。由于梁长胜对当代的一些问题如生存、死亡以及精神方面产生更多的兴趣,他的这些作品的主题也发生了变化。

在这一书中,梁长胜的作品完全由钢笔和水墨绘成。他仍然遵循了原来的人物,但是在每一幅作品中增加了他们的数量,并且他加入了当代的城市风景、恐龙、飞机以及许多新的神秘生物。

无论媒体如何评论,梁长胜的富于联想力的主题结合他对中国传统绘画和剪纸的创新,产生了卓越的艺术。

超现实、梦幻般的图像、通俗的民间艺术主题和佛教主题是梁长胜——一个多才多艺的艺术家的绘画和剪纸艺术的主要组成部分。

梁长胜出生于1967年5月。在上中学之前,他从未想到自己会成为艺术家。但是他的兴趣和才能与日增长,1983年他进入北京职业美术学院。1987年在培黎大学主修装饰设计。

在本专集的三位艺术家之中(指魏东、吕鹏、梁长胜),梁长胜所创作的艺术无论从主题或是技巧来讲,都植根于中国传统艺术。梁长胜的灵感来自中国古典艺术、绘刻艺术和民间艺术(剪纸和年画),然而他将这些古老的艺术技术以新的形式表现出来。

梁长胜的一些早期的作品是一些水墨画。这些小幅的画通常是以白色作为背景,描绘两个主要对象:一个是男人,他有着硕大的头部,在人物空洞的眼睛里有着小而黑的瞳孔;另一个是倾斜的传统中国椅或是从不同

角度观察而来的传统中国椅。没有一种东西看起来是稳固于地面之上，相反地，它们看起来是漂浮在空中。有时他为这些对象补充以鹤、浮云或烟管，取名为《喜悦》，这幅群体的画是对当代男人一个富有幽默感的描写。

同一时期的另外一组作品继续以白色作为背景，但是梁长胜在背景上刻画的却是独特的人物。他为每个人物的头部的顶端绘上了一张张巨大的嘴。从每个人物的头和嘴出现的是蛇、马或鸟，这组作品命名为《溶解》，这些不寻常的超现实作品中的人物看起来好像正在吃，并且从精神上消化他们的猎物。

梁长胜的早期剪纸作品的特点是背景取为白色，如他的画一样，而且通常只有一个人物，有时饰以飞禽走兽，其中的某些作品描绘了一个完整的人物。通常开始时取一张正方形的彩色纸并把它的边剪成波浪状。背景纸张的大部分被剪掉后，梁长胜在余下的区域雕刻人物服装的细节。人物的手、脸以及身体用白色来表现，而诸如眉毛、眼窝、瞳孔等细节则用彩色的纸张来表现。

在其他的剪纸中梁长胜侧重于人物的头部和肩部。其中一些人物取自于京剧和佛教人物。另外的一些则是来自于对现实人物的一种超现实的刻画或虚构的北京人，朋友或家庭成员。这些都展示了梁长胜对于人物的非传统视觉演绎手法以及他对剪纸艺术的创新。

亚洲艺术协调议会主任

Julie M. Segraves

目 录

序	1
梁长胜在美国展览的评论文章的摘抄	3
编辑和作者有关异术剪纸的谈话	7
一、学习民间	22
牛与兽	23
二、求异结合	31
众生相	31
乐与曲	43
吉（鸡）与人	47
三、寻根	55
与佛同乐	55
四、自我世界	79
X 世界	83
五、求异实践	133

飞

剪刻托裱染色宣纸 (31cm × 42.5cm) 2002

编辑和作者有关异术剪纸的谈话

A (编辑)

B (作者)

地点：通县宋庄辛店梁长胜工作室。

A：你的剪纸为什么冠名“异术剪纸”？

B：给自己的艺术作品冠以这个名，有我的道理。问妻子，异是什么意思，妻说是不同之义；再问术的意思，妻说是指方法。让侄子找字典来，侄子一看，就说：“你写错字了，艺是草字头的艺。”我告诉他只管来查，侄子查了学生用《新华字典》，这里的解释影响了一代甚至几代人。艺、异同为四声，碰巧同在506页查到了。

异(異)yì①：不同的；没有～能。～口同声。②：～

地分开：离～。分居～爨(cuān)。③另外的；别的：～日，～地。④特别的：～味。奇才～能。⑤奇怪：惊～。深以为～。

艺(藝) yì 才能；技能(技～)；～人(表演技艺的人)。[艺术] 戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影、诗和文学等的总称。艺术是阶级斗争的重要武器，是为一定的阶级、一定的政治路线服务的。

术(術) shù ①技艺：武～、技～、美～。[术语] 学术和各种工艺上的专门用语。②方法：战～。防御之～。

妻对“异”的解释是对的。这字表明了我对艺术的追求。同为剪纸、雕塑、绘画等，惟有不同才有价值。因有不同才与原来的分开；因有不同，对于原有，才是另外的、别的；因有不同，才是特别的；因有不同，才能挑战固有的观念，才是奇怪的。不同是艺术的根本，求异是艺术发展的动力。

看到“艺”的解释，我立刻想要看一看字典的出版日期，我想这一定是我哥哥，姐姐上学时期的工具书，果然如此，出版说明的落款是1971年4月。我没有看最新版的《新华字典》，但我相信后面这段艺术的解释一定变了，一定加进了新内容。如果不是“文革”后的改革开放让艺术还原于本来面貌、对人性的解放，就没有对个性的认同，将不会有现在的中国艺术。我庆幸我生活在这一时代，可以做异术的剪纸。

术字与艺字有互通之处是讲技能，并包含方法的意思。“艺术”是方法与技能缺一不可的。在已有的艺术基础上，求不同、找方法、找技艺就是异术的艺术，这个异术就是我所讲的“异术”两字。

剪纸是指用剪、刀在纸上进行剪刻。剪纸的造型特点是，简洁明快，将空间压缩在平面上，其内容形式任意发挥。材料工具运用最为简单，艺术效果上最为独特，视觉效果上最为醒目，是最为大众喜闻乐见的一种

艺术形式。可以说，剪纸是历史最悠久、传播应用最广泛、技艺最完美，流行最“时尚”的一种民间艺术。在传统的基础上吸收其他的艺术养分，融入现代艺术观念，求异求变化，就是我所作的异术剪纸。这也是我为什么起这个书名的原因。

A：你能不能讲一讲，为什么说剪纸是历史最悠久、传播应用最广泛，技艺最完美，流行最“时尚”的一种民间传统艺术。

B：说它最悠久，我们从原始的岩画上已经看到了剪纸的影子。河南辉县战国时期的银箔刻片、新疆汉代的金箔饰片、汉代的画像石等已经看到了剪纸的雏形。据说有史可考的皮影戏在汉代已经开始流行，皮影的制作手法，与剪纸几乎相同，只是用的材质不同而已，也可以说皮影是运用到戏剧中的活动剪纸。

唐代杜甫《彭衙行》诗中：“剪纸招魂”之句，已经初见“剪纸”二字了，可见在唐代时剪纸已经盛行。

说剪纸传播应用最广泛，这与剪纸的三大工艺特点有关。一是制作的图案可以大量复制，一次可以做同样的剪纸多张。古代没有先进的印刷、复印等技术，同样的图案传播，有赖于这种手段。二是可以作对称的图案。对称均衡的法则，是美的法则中的重要法则。三是制作材料工具简单易于操作，一刀一剪一纸就可以进行创作。中国的大江南北，没有不应用这一技艺的。应用得多自然流派也就多。南有南派北有北派，风格迥异。北方气候干燥，多风多沙，风格自然粗犷豪放；南方气候湿润，四季青翠，剪纸风格则细腻、精巧。

说剪纸的技艺最完善，不仅技法上讲有掏剪、排剪、叠剪等丰富的手段，而且色彩上也有单色、多色之分，艺术效果多种多样。

说剪纸最“时尚”，这里“时尚”两字打有引号，这时尚主要针对的是古时人们的生存环境。剪纸在古人的生活中可以说无处不在，如逢年过节、婚丧嫁娶、衣食

居行等。有些习俗保持至今，如娶新娘嫁闺女要剪喜字，贴喜花；逢年过节要贴“红笺”、“门符”、“窗花”。除此之外，古人还在婚嫁的嫁妆上、聘礼上贴剪纸，以示祝福与对对方家庭的尊重。生子时，要穿以吉祥图案剪纸为粉本刺绣的鞋、帽、衣服，祈望孩子长命百岁；丧事时，则要剪白纸为钱，烧纸钱以示对死者的追思与祝愿。刺绣、印染是古人在穿着上对美的一种追求。

剪纸作为刺绣的粉本大量地应用，印染的花布上也多用剪刻的印板进行生产。带有美好的祝福与祈望的吉祥图案，就在这样的过程中被人们创造出来，流行起来，成为古代的一种“时尚”。“凤凰戏牡丹”、“鲤鱼穿莲”、“鸳鸯戏水”、“喜鹊登枝”、“马上封侯”、“四季平安”、“八仙过海”、“招财进宝”等许多的时尚吉祥图案就是这样被创造出来的。剪纸的特点决定了剪纸艺术的群众参与性、应用的广泛性，他有别于文人士大夫的艺术创作，所以说它是一门最流行的时尚、纯正的民间艺术。

A：你能不能讲一讲传统剪纸的制作工艺？

B：传统剪纸的剪刻方法，所用工具一是剪刀，二是刻刀。选用剪刀要选剪尖儿尖的，以利于刺破纸张。对称图案的剪纸多用剪刀剪制，而非对称的独幅作品多用刻刀刻制，也有用剪刀进行掏剪的。不管是剪制、刻制，还是剪刻结合，都要根据制作者的需要来决定。剪制的作品，一次制作件数少，刻制则件数较多。如果用剪制手法进行创作，一次不会剪制多件；而外面销售的剪纸作品，实际上多是刻制而来的。所选用的刻刀，多是自己制作的，刀锋锋利、穿透力强的竖刀。为了在刻制过程中，保护刀锋的锋利。民间艺人多在刻制用的垫板上，涂上厚厚的一层蜡，这样在刻制过程中，不至于让刀锋直接接触垫板，损坏刀锋。

中国的民间剪纸多选用红色的纸张来进行剪制，这与中国人的传统习俗有关。红色喜庆、热烈、隆重，能

充分表达人们对美好生活的一种渴求。白色的剪纸多用于制作刺绣的花样。因为红色的底纸多是染制而成的，如果绣在图案内，在洗的过程中容易污染刺绣的图案，所以刺绣花样多用白纸剪制。民间彩色剪纸也多选用薄宣纸，一次可以制作很多张。剪刻完成后再进行设色，设色效果一般都强烈而醒目，色彩对比强烈。在民间剪纸中，剪制对称图案的折纸方法很重要，不同的折纸方法，剪刻出的效果不同。

A：你为什么选用剪纸这种民间艺术形式来求异求新？你都从哪些艺术形式中吸收艺术养分？

B：19世纪末随着印象派绘画的出现，世界艺坛开始了持续至今的艺术与艺术观念的革命。在这一过程中，人的个性、人的思想观念得到了史无前例的解放。艺术已经不再是政治、宗教的图解。它已经成为表达艺术家个性的独立的艺术品、艺术家传递观念的途径。各种艺术的形式、样式、观念层出不穷。所用的媒材也被极大地拓宽。人们的宽容与理解大大地增加，原有的传统艺术形式已经成为诸多艺术形式中的一种。影像、音乐、计算机等多媒体都已成为艺术家表达观念想法的手段。艺术已融为流行时尚，这时的艺术要求艺术家不仅仅是一位画家、雕塑家、版画家等单独艺术的行家里手，而应是掌握并能运用多种艺术形式表达自己观念的综合杂家。从艺者的自我定位决定了他的从艺方向，如果一位从艺者给自己定位于画家、雕塑家，那么他就是单项的专家，而一位现代艺术家的定位应是国画、油画、版画、雕塑装置等样样精通的艺术杂家。不同的艺术样式，有不同点但也有相同点。不同点是它的材质不同、效果不同，艺术不同、材质不同，可以表现出不同的艺术风貌；相同点是这些技艺都可以反映艺术家的观念想法，符合艺术家的审美要求。

将自己的观念想法用不同的艺术形式准确表达出来，是一个现代艺术家应具备的能力。

最大众的是最好的，剪纸正是这样的一种艺术形式。这种艺术形式从各个方面的发展都是比较完备的，在这样的一种艺术形式基础上进行求异的创作，难度相对较大。

剪纸作为传统的民间工艺、一种还在民间流行的艺术形式，如何把它发扬光大、为我所用是我一直在思考的问题。国外也有许多艺术家运用剪纸的手法来表达自己的想法，如立体派的一些代表艺术家。野兽派的马蒂斯等大师在他们的作品中保留了剪纸的造型简洁与“刀”味“纸”味。但中国剪纸中的线线相连，阴阳线互用的表现手法在他们的作品中并不多见。他们的剪纸多是作为形象和色块在作品中作为局部运用，使整幅作品给人以一种新鲜的感觉。他们在创作手法、创作观念上与我们故有的民间剪纸有所不同。

在传统剪纸的基础上吸收其他艺术门类的表现方法，如希腊瓶画黑白木刻的黑白处理手法、中国线描的处理手法来创作具有中国特色的、个人风格强烈的作品是我的原始创作动力。这些艺术形式也是我求异的养料。

A：你能否再具体深入地谈谈你的异术剪纸和传统剪纸在艺术语言上的不同点？

B：真对不起，前面的问题没能回答透彻切中要点，这可能因为我不是理论家，只是个手艺人，这还得请您原谅。咱们再继续往下谈。这次我结合传统剪纸的特点与我在剪纸创作中的追求说一说不同点。

咱先从根子上谈，这个根子就是立意、就是它的观念、就是它的哲学出发点，民间剪纸的哲学出发点来源于中国的阴阳学说。可以说中国的阴阳学说是民间剪纸的立意根本，也可以说是中国民间艺术的立意根本。

中国的阴阳哲学，源于人类的生殖崇拜和生命崇拜。生存和繁衍是人类的基本观念，也是宇宙万物的共性。人类的历史就是繁衍与生存的历史。阴阳观念作为

中国哲学的本源，正是由男女交合、生殖崇拜这个基本观念起源的。《易传》：“男女构精，万物化生。”“立夫之道，曰阴曰阳。”“乾道生男，坤道生女，二气交感化生万物。”这里不难看出，以“男女构精，万物化生”即以人自身的生存繁衍现象所形成的阴阳观念，用类比的思维方式，去认识和解释天地万物自然社会的一切现象。阴阳哲学的本源，应该说是研究人类自身的哲学。它是中国传统文化中最基本的哲学理念，对中国文化产生过深远的影响。

中华民族是一个宽容的民族，对外来的哲学观念也能进行吸纳与融合，佛教就是典型的例子。佛教是外来的宗教，由印度传到中国后与我们的儒家、道家哲学观念相互交融形成了本土化的佛教哲学观，也就产生了中国的佛教艺术。我们也可以把这种中国化的佛教艺术归到民间艺术中去。我们把它归于民间艺术是因为它也是民族艺术的本源体系的一部分。

民间艺术从哲学观念、艺术观念到造型观念，构成了一个完整的体系。所谓体系，即指若干有关事物互相联系、互相制约而构成的整体。民间艺术的造型观念是由艺术观念规定的，艺术观念又是由哲学观念决定的，这里起决定作用的是哲学观念。民间艺术的哲学观念，实际上是我们民族哲学的本源体系，是我们民族哲学之源。人类的艺术以两大平行系向前发展，一是民间艺术，一是由职业艺术家和画院画师创造的民族艺术。民族艺术从总体上说，相对比较稳定地代表着一个大的历史阶段的民族群体意识、感情气质和心理素质，并作为历史发展的动力推动着各个历史时期文化艺术的发展。我们民族艺术的一切派别体系都是由民间艺术这个民族艺术的本源体派生出来的。

我生活在中国这样的哲学环境中，所以我的立意根本出于佛、道教的影响很深，我所创造的X世界更多的应对了佛教经典中的“一草一木皆有大千世界”的说

法，只不过X世界是我的世界，是存于我心中的大千世界，这个X世界的立意可以说是我脱胎于中国哲学体系的产物。

我期望通过我对绘画、雕塑、剪纸等不同形式的艺术创作建立我的艺术体系，完成我通过艺术而修炼自身的目的。剪纸只是我辅助修炼的手段之一。

我们谈了艺术观念的根本问题，也是作用的问题。我们再谈一下，创作的作品去向问题。

民间剪纸艺术可以说是集体创作的结晶，它是实用的艺术，这在我们过节、婚丧嫁娶的事件中体现出来，如过年贴窗花等过程中体现出来，这里它不突出个人的作用。每一个作者对于这样一种集体创作只是一个很小的组成部分，一个将一种创作观念传统下去的一员。它不同于大量民族绘画艺术中突出个体的特性，所以我们很难在博物馆中见到历代的剪纸艺术的收藏，也很难知晓历代剪纸艺术高手的姓名，剪纸艺术不能像绘画一样高悬于宋、元、明、清的皇宫、官邸、民宅之中，而得以长久的保存。我希望通过我的努力，将传统的民间剪纸艺术发扬光大，使之堂而皇之地作为艺术品张悬于各大艺术的殿堂，使之成为无异于绘画、雕塑等的艺术作品。

以生命生殖崇拜为中心的中国原始阴阳哲学观念是中国民间艺术体系中的主要立意依据，由此而产生了中国民间艺术观念题材——“观念主题”、“观念造型”、“观念色彩”，这样一个完整的体系。“鱼(男)戏莲(女)”、“鱼(男)钻莲(女)”、“老虎(男)吃南瓜(女)”、“狮子(男)滚绣球(女)”、“猴子(男)吃桃(女)”、“金鸡(男)探莲花(女)”、“鸡(男)卧牡丹(女)”、“鸳鸯(男)绕莲(女)”等都是这样的观念题材与主题。民间剪纸中的茶壶、茶碗、扣碗、核(合)桃，也并不是再现生活用具，是出于天地相合、男女相交、子孙长续的哲学观念。