

人物剪纸

河北人民出版社

人物剪纸

仇凤皋编

河北人民出版社

人 物 剪 纸

仇凤皋编

*

河北人民出版社出版

河北省新华书店发行

河北新华印刷二厂印刷

*

1979年4月第1版

1979年4月第1次印刷

印数 1—26,000

统一书号 8086·1018 定价 0.76 元

前 言

剪纸是我国传统的民间艺术之一。它工具简单，制作方便，有深厚的群众基础，在民间极为流行。

解放后，剪纸在毛主席“百花齐放，百家争鸣”、“古为今用”和“推陈出新”的文艺方针指导下，迅速发展，打破了过去装饰点缀的实用范畴，热情歌颂社会主义革命和建设，反映工农兵的战斗生活，用于单幅画、文艺作品插图、连环画、书籍装帧、邮票、幻灯、舞台美术、刊头尾花等多方面，受到群众的好评；电影剪纸动画片《红军桥》、《渔童》等创作，赢得了世界性的声誉，使剪纸艺术呈现出一派朝气蓬勃的繁荣景象。

由于林彪、“四人帮”的干扰和破坏，唯心论横行，形而上学猖獗，大搞截源堵流，曾窒息了学术上的自由讨论，剪纸创作得不到重视，一些有待探讨的问题，提不到日程上来。

近两年来，“双百方针”得到认真的贯彻，剪纸这一民间艺术将获得进一步发展，并在实现四个现代化的进程中做出它应有的贡献。

为适应剪纸蓬勃发展的需要，从我国南北各地的剪纸中，选编了一些艺术性较高和不同风格的作品，同时联系民间剪纸的特色，对剪纸的特点和表现规律，试加以分析。对于剪纸的制作问题，近些年来已有不少专文陈述，为避免重复，这里从简。

编 者

目 录

一、剪纸溯源初探·····	1
二、剪纸的特点和表现方法·····	3
剪纸的构图	
剪纸的造型	
剪纸的色彩	
剪纸的阳刻与阴刻	
剪纸的装饰纹样	
剪纸的装饰性	
三、彩色剪纸·····	18
四、剪纸应注意的几个问题·····	19
五、剪纸的工具与制作·····	20

剪纸作品

红心向党·····	申沛农	22
欢呼党的“十一大”胜利召开·····	赵玉亮	22
欢庆·····	林载华 张拔 潘宝琦	23
各族人民大团结万岁·····	谭伯潮	24
各族人民大团结万岁·····	温子安 吴令闻	25
高唱国际歌·····	连维云	26
入党·····	赵玉亮	26
张思德 白求恩 刘胡兰 雷锋·····	仇凤皋	27

大庆人	赵玉亮	28
访愚公	唐 宇	28
友谊	楚门剪纸	28
夫妻识字	赵玉亮	28
定将山河重安排	郑洪峨 段洪义	29
来到山村	陈 军	29
机耕	滕凤谦	30
多种经营	滕凤谦	30
科学实验	林载华	31
南粤新花	张 拔 潘宝琦	32
春早人勤	林载华	33
椰林曲	林载华	34
脱粒	林载华 张拔	34
新兽医	杨永雄	34
渔汛	林载华	34
瑶山购销站	林载华	35
为了更大的丰收	仇凤皋	36
鹿场	林载华	36
人欢鱼跃	殷嘉才 朱桂珍	37
颗粒归仓	滕凤谦	38
丰收时节	林曦明	38
四季勤	陈永才	39
实践出真知	谢志成	40
插秧	谢志成	40

送公粮·····	谢志成	40
草原女医生·····	申沛农	41
备战备荒为人民·····	赵玉亮	41
一颗红心连万家·····	罗 枫	42
春播·····	罗 枫	42
尊师爱生·····	阎春发	43
赤脚医生赞·····	朱忠瑶 张秀兰	44
兴旺的牧场·····	郝贵生 沈 诚	45
北京的种子·····	郭小玲	46
草原深处·····	王宇文	46
百挑不厌·····	卢永庆 杨 沛 张新菊	47
戏剧脸谱·····	蔚县剪纸厂	48
广积粮·····	连维云	49
女民兵·····	罗 枫	49
坚守祖国的海岛·····	田 原	50
到祖国需要的地方去·····	张 庚	50
学习雷锋好榜样·····	赵玉亮	51
慰问军属·····	申沛农	51
叔叔喝水·····	申沛农	52
骆驼医院·····	南通市工艺美术研究所	52
为祖国的明天·····	陈 军	53
新秀·····	陈 军	54
杂技·····	谢志成	55
杂技·····	谢志成	56

业余排练·····	段吉庆	57
庆丰收·····	王建国	57
姐妹·····	潘 凝	58
中日人民世代友好下去·····	滕凤谦	58
打靶归来·····	田 原	59
自力更生·····	罗 枫 仇凤皋	59
新花样·····	赵玉亮	60
优胜班组·····	徐光立	60
踏遍青山·····	罗 枫	61
探矿·····	连维云	61
伐木·····	滕凤谦	62
水产丰收·····	滕凤谦	62
兄妹开荒·····	滕凤谦	63
伏虎·····	滕凤谦	63
春耕时节·····	申沛农	64
绿化祖国河山·····	滕凤谦	64
猎·····	林载华	65
江南春色·····	林载华	65
插秧·····	邓本圻	66
待发·····	陈 田 陈永才	66
收获·····	邓本圻	66
放牧·····	陈永才	67
勤俭办医疗事业·····	邓本圻	67
运机忙·····	王 虹	68

丰收歌.....	陈似燕 68
后记	(封三)
庆丰收.....	申沛农(封面)
丰收舞.....	滕凤谦(封底)

一、剪纸溯源初探

剪纸艺术的形成和广泛传播，与纸的发明和应用，有密切的关系。欲弄清剪纸的历史，除依靠有关历史文献和实物资料外，对纸的发明和演进，也需要进行分析。

旧社会的文人，往往带着阶级的偏见，抬高“轩冕才贤，岩穴上士”画家的地位，贬低民间画工，对民间艺术创作活动没有留下详尽的记载，现在研究时不免发生困难，但也不是无迹可寻的。

宋以后关于剪纸的记载就比较多了。唐时的剪纸，段成式著《酉阳杂俎》中有“剪纸为小幡”等记载；用金箔镂刻的“华胜”残片，是保留至今唐时剪纸形式的作品，而且背面用红绿绢衬于花叶之处，很象今天的套色剪纸。但还不是中国最早的剪纸。联系我国纸的发明和应用，以及历代工艺美术中诸种剪纸形式的装饰纹样看，剪纸的历史更为久远。

我国纸的发明和演进，是一个较为复杂的过程。最早的竹、木简，以及甲骨，都当纸用，后来的绢帛也当纸用，即使后来出现了纸，绢仍然与纸相互兼用着。直到今日，仍有绢画和绢花工艺。所以《后汉书》（范曄著）中说“用缣帛者谓之纸”，《云麓漫抄》（宋赵彦卫著）也说，“古之纸即缣帛”，可见古时纸的概念与现在不同，那时是混淆的。

探索剪纸的历史渊源，不能以今天“纸”的概念就纸论纸，割断历史孤立地看问题。宗懔在《荆楚岁时记》^①中说：“正月七日为人日。以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦置头之鬓，又造华胜相遗。”又说：“立春日，悉剪彩为燕以戴之，贴宜春二字。”将剪纸的历史上溯至晋。这里的“彩”和“金箔”，就是以五彩之绢和极薄的金属材料制成的剪纸作品，说明古时的剪纸不只限于纸一种材料为加工对象。后来唐李商隐人日诗有“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”之句，也印证了《荆楚岁时记》的记载和“华胜”的历史渊源。

1959年，我国新疆高昌故址出土的文物中，发现南北朝时的《对马》、《对猴》等剪纸作

品(见图1),又进一步印证了文献记载,将我国剪纸的历史追溯到一个可靠的年代,提前了好几百年,缩短了纸的发明到剪纸出现之间的时间距离。观其艺术表现之成熟,亦非萌芽的原始状态,想见在此之前已有剪纸存在。这是合乎艺术产生、发展到成熟的客观规律的。

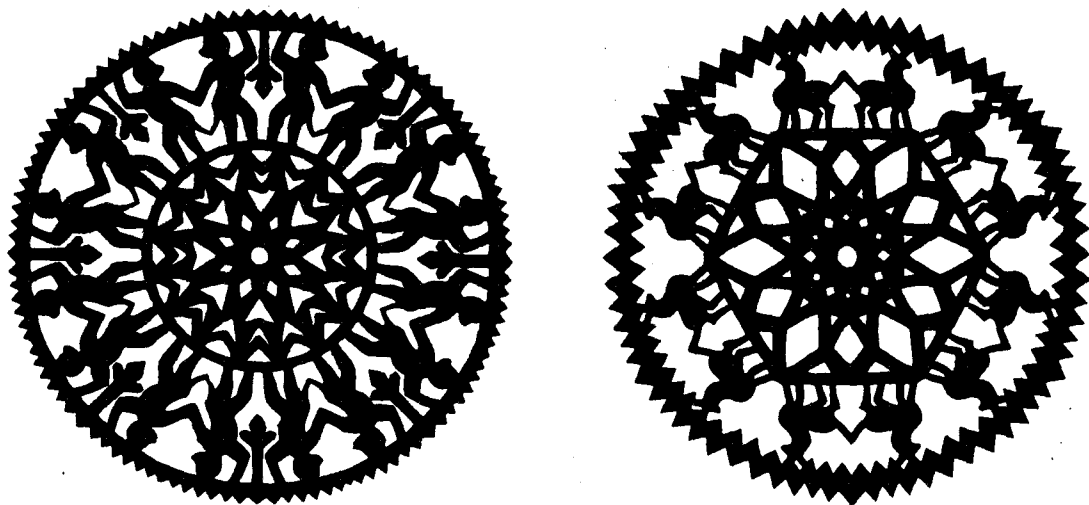

图1 对猴和对马团花剪纸(南北朝时代·复原图)

有确凿证据证实,我国自西汉武帝时(公元前一四〇年——公元前七八年)已正式完成了植物纤维纸的制造,到东汉末年,左伯造的纸已成为书画家甚珍爱的东西,并负有“妍妙辉光”的盛誉。晋时,造纸术有了进一步发展,但纸还没有在更广的范围里代替绢的作用,所以在相当一段历史时间内,“纸”、“绢”的剪纸都存在。再看历代与剪纸有关和并行的“金

银平脱”、“金银饰片”、“镂空印花版”等剪纸形式的工艺，其平面造型、镂空效果和连接关系，实出于一个原理，只不过使用的物质材料不同罢了。

若以今天“纸”的概念划定剪纸的历史，目前虽不好说就起自西汉，大概也难晚于东汉。上述诸种工艺反映出来的异曲同工现象，虽不能完全代表剪纸，却也可窥见不同历史时期剪纸之一斑了。或者说它们相互间存在着千丝万缕的联系；处于社会底层的民间艺术家和劳动工匠们，无疑也最能勾通这类民间艺术创作的共同规律，有着相互影响和借鉴的作用。

仅从出土的西汉金银饰片看，其制作和表现的精美，说明在技术等方面已完全具备了剪纸创作的条件，何况剪纸的功用之一，是密切联系着我国的织绣工艺，而我国的织绣工艺在春秋战国时就已有相当高的水平，那么在没有正式的剪纸之前，是否还存在更早的以绢代纸，或者暂时附属于其它工艺而未独立开来的剪纸？有待进一步考证。

①《荆楚岁时记》的撰者宗懔，据南史梁元帝本纪知道。懔实系梁时楚人，其所述乃本土俗，至少反映的是梁时的风俗。

二、剪纸的特点和表现方法

各种造型艺术，由于使用的工具、材料和表现形式不同，各有自己的特长，相应也产生自己的局限性；不同的艺术不能简单地相互摹拟或取代，也不能强加于它所不能胜任的东西。只有透彻地了解它的特点，避开它的局限性，才能更好地发挥它的作用。

一幅剪纸，不能象对一幅画那样要求，它既不便于借助更多的色彩，也不易表现重叠的层次和过于庞杂的场面。有的剪纸不过寥寥数刀，形象生动活现，手法简洁；有的精工细刻，却也不觉得累赘多余，都说明一个问题：构图单纯，造型洗炼，线条明快，黑白分明和形式优美，揭示出剪纸是一种以单纯、明快和富于装饰性见长的艺术形式，这个特点从剪纸的表现方法里具体体现出来。

剪纸的构图

依靠镂空和利用黑白对比等手段完成表现的剪纸，一般地讲，尽量避免重叠的层次和复杂的环境描写。

构图上，首先对素材进行简化，删去与主题无关紧要的什物，不一定影响主题的表现；从另一方面看，在有限的画面上更利于突出人物，着力于人物形象的刻画，和发挥剪纸的特长。这就经常使人见到：画鱼不画水，画演员不画舞台，贴大标语不见墙，甚至靶场不作环境描写，将素材简化到不能再简，使画面单纯、轻爽起来。有的剪纸不挂一丝背景，让人觉得很美；有的点缀一点极为简单的景物，或采用道具式的什物烘托，也恰到好处，便是这个道理。

剪纸构图中另一个较为普遍的特点，就是惯用平视体的章法。民间剪纸中有种“剪影”，专剪头的正侧面象，作者端详之后，顷刻而就，既快又象。这就是平视构图：作者的视线与被描写的对象成九十度，从轮廓上表现特征。根据这个道理，布置画面时，可将不同的物象，或正面，或侧面，或偏侧，排列在一条水平线上，又可将这组形象置于那组形象之上。平视构图由于避开了复杂的透视关系和顶侧角度，视点不集中，物象特征一般暴露得比较明显，便于造型的夸张和变形，便于着色平涂，便于装饰处理，便于将杂乱零散的东西条理化，一句话，使构图单纯、明朗起来，能产生很强的装饰效果，是一种装饰性的构图。这种构图在装饰艺术中大量存在，如画象砖、石刻、壁画、民间年画、挑花、浮雕及多种工艺美术装饰中，均喜用。林曦明的《送货下乡》（见图2），从人物到牲畜，完全是平视的，特别是有些形象处于正侧面角度时，动作舒展，神态生动，轮廓清晰，线条明快，运动感很强，富有节奏韵律感，又没有繁杂的景物描写，显得干净利落，含有诗意。

平视构图打破了西画的焦点透视法则，如同国画山水画采用散点透视一样，为内容和表现上的需要，突破了时间、空间和地点的限制，能更自由地完成艺术表现，和满足视觉上的感受，带有浪漫主义色彩和想象性。以此种构图为基础，可变化出它种构图样式。若略带一点

仰视，基本上不会破坏平视的装饰效果，形象会显得高大；还可在俯视的画面构图中，采用近乎平视的形象，两者结合起来。但这些变化均要严格按照内容的需要，以及视觉上的舒适感来定，不能盲目从事。

剪纸构图中再一点，就是连接性，即一张剪纸作品完成后拿起来不散，有一定的完整性。为此，创作时就需事先考虑和安排好形象相互间的关系，如人物与人物，人物与景物，环境与道具等等，要处理得既连接，不生硬，又自然，便需要一番精心的设计了。否则，不等刻完就支离破碎，拾不起来，这是不合乎剪纸要求的。但有时，个别部分也可不连接，这只能是局部或在较少的两三个部分上，如天空中有一只飞鸟，或两个舞蹈人，可分别刻完后，再摆在需要的位置上贴裱起来；若将脸面五官等处均不连接，刻完后再一一往一块对，则太不实际了。

图2 送货下乡 林曦明

剪纸的造型

剪纸造型的显著特点，就是抓住对象的特征和便于装饰的因素，夸张和变形，以及对形和线条进行必要的加工归纳。

民间剪纸中有大象般的肥猪，一个人搂不过来的鲤鱼，两个人抬不动的大瓜，和孩子一般高的母鸡，拳头一样大的葡萄，盘子似的梅花，肥胖的娃娃，以及长眉大眼等，看起来很美，反映了创作的理想化和表现手法的浪漫性。民间剪纸为人称道，是因为既真实，又富于大胆的夸张和理想的意趣，在生活真实感受的基础上，大胆地借助于夸张，如同文学中“黄

河之水天上来”、“燕山雪花大如席”一样,给人如身临其境一样的感受。民间剪纸,没有因为一只鸡,或一个猪东西很小,或画幅不大而不屑一顾,相反,它却象一首民歌一样单纯、朴素和优美,表现了理想,洋溢着浓厚的生活气息。

剪纸造型的夸张,反映在五官刻划上很显著。如常以两个点状概括眼睛,两条曲线表现眉毛,一竖一横勾画出鼻子和嘴,且相互连接好又与外轮廓系在一起,神态生动,轮廓清晰,线条洗炼(见图3)。两只眼睛不经过适当地夸张和拉大,不只神态不生动,而且与外轮廓也连接不上,如果不根据内容的需要和选择有利的角度(正面、侧面、或偏侧),而一味地拉大,又会损害形象的生动性和真实感,这就促使艺术上的提炼与剪纸的连接要求自然地揉合在一块,起到相互制约、互相促进的作用,从而构成自己独特的艺术语言。

图4 除蝗 滕凤谦

剪纸形象的一定类型化,对装饰艺术来说,在某些场合,不一定是它的弱点,如同舞蹈的抒情,诸个形象的装扮求同一样。有经验的作者,为表现特定的内容,也能于一般之中加以变化,避免雷同。剪纸中有时出现侧面的形象较多,是因为侧面的五官容易连接,又简洁、洗炼,表现身段上也有独到的优美之处。但必须尊重内容的需要,不能死搬硬套,以词害意。

《除蝗》(见图4),表现儿童为农业除害的主题。小孩亦步亦趋拨弄着草,眼睛盯着前方搜索,蚂蚱成串地举在背后,眉眼、体躯和蝗虫都作了大幅度夸张,一只蝗虫竟比手还长一两倍,可没有使我们感到不真实,而是更突出了主题,显得神采奕奕。

夸张的造型,强调大而明显的形体动态,使之在一块不大的平面上,给读者提供一个醒目的可视

形象，发挥以少胜多的作用；同时形、神在一个新的基础上得到统一：夸张引起形变，而变形又要更突出其神。民间剪纸中有一些“亮相”式的人物之所以生动，真实而又带有夸张性，便是这种手法的典型反映。夸张的形态，要求与其气息相通的线条来概括，这种线条，一方面要经过精减、合并，由繁到简进行归纳；另一方面要加工润色，使其具有条理性和节奏感，达到用尽可能少的线条表现尽可能丰富的内容，如《夜巡》（见图5），一条线从头贯到底，有明显的运动感和节奏性，没有琐碎的过多的转折。

一支毛笔点画出来的线条，未必是剪纸所需要的，剪纸的工具也难照样复制出毛笔的效果；一些互不连接的断线或点，在木刻上可以有，在其它绘画形式上可以用，但在剪纸则不能留。显露刀味纸感的剪纸艺术，如果不顾其特点和局限，硬去摹仿绘画的笔触，不仅效果不好，也不会成为具有剪纸特点的作品。

图5 夜巡 赵玉亮

剪纸的色彩

黑白是剪纸用色的主要形式。所谓黑白对比，即指单色，剪纸背面衬以白纸或其它色纸，成黑白、红白、或兰白等。

剪纸一般不依靠更多的色彩，也不要求轻重浓淡渲染。以平铺直叙见长的剪纸用色，实际属于一种变色、归纳、洁净化了的平涂，对丰富复杂的绘画用色，是一种简化和概括。一张红艳艳的剪纸，不加任何装点，喜气洋洋，也带有一定的装饰性，反映着民间剪纸质朴的传统风味。