

薛爱香剪纸艺术

精粹

● 贾明旭 编
新疆人民出版社

薛爱香

图书在版编目 (CIP) 数据

民间剪纸艺术: 薛爱香剪纸艺术精粹 / 贾明旭编. 乌鲁木齐:
新疆人民出版社, 2008.5

ISBN 978-7-228-11589-1

I. 民… II. 薛… 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 (2008) 第073412号

责任编辑: 胡新辉

装帧设计: 孙大卫

民间剪纸艺术——薛爱香剪纸艺术精粹

贾明旭编

出版 新疆人民出版社

发行 新疆人民出版社

地址 乌鲁木齐市解放南路348号

邮编 830001

制版 乌鲁木齐长江印务有限公司

印刷 深圳市金豪毅彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/16

印张 8

版次 2008年5月第1版

印次 2008年5月第1次印刷

印数 1—1000册

ISBN978-7-228-11589-1 定价 68.00元

民间剪纸艺术

妙辞爱香剪纸艺术

精粹

妙辞爱香

与剪纸艺术结缘的薛爱香

题爱香大姐剪纸艺术

爱自剪中起，香从纸上来。

陕西洛南 曹兆发联

百般磨炼方成器；毕世耕耘始见功。

乌鲁木齐 罗无量联

薛爱香剪纸艺术展志贺

展厅工艺彩缤纷，百态千姿别有神。

异口同声相赞誉，不愧巾帼女豪人。

广西灵山 梁建新诗

采桑子·贺薛爱香剪纸展

爱香剪纸杰作展，老也参观少也参观，花鸟鱼虫尽情看。

美的享受传播远，你也心欢他也心欢，陶醉人物不知还。

陕西汉中 郭今平词

题赠薛爱香剪纸

雅俗共赏；今古齐观。

乌鲁木齐 赵国柱联

鹧鸪天·赠剪纸艺术家薛爱香

逸韵光风刀下寻，虫鱼花鸟各争春。锦心绣口何须问，宝剪传情四海珍。

春浩荡，笑声频，西陲翘首待嘉宾。人逢喜事精神爽，巧手翻飞种福根。

陕西洛南 王养龄词

画佳联妙欣连理；妇剪夫吟喜结缘。

乌鲁木齐 王振华联

婆母大人剪纸艺展礼赞

二老剪贴越前秀；双亲德艺裕后昆。

儿媳 郑秀真联

加賀澤愛年之習作也

戊寅文化地瑰寶

曾賦藝術精多

二〇〇九年五月 舒海云

前言

本人系新疆机电学院一位已退休工科教师。在职期间的1966—1973共七年时间里，学校一直“停课闹革命”，闲着无事，即开始自学书法；1995年夏退休，在名家指点下，还学会了楹联创作；当1980年老伴薛爱香由老家农村迁居乌鲁木齐之后，又一直协助她从事剪纸艺术创作。所以从事书法、楹联、剪纸等传统艺术创作，便成为我后半生业余文化生活中不可或缺的一部分。

本画册作者——我的结发夫人薛爱香，1938年出生于山西省临猗县卓里村（与我同村），比我小3岁。她在1980年随我迁居乌鲁木齐之前，是一位一直生活在老家农村的“农家女”，由于受民间传统艺术熏陶，自幼酷爱剪纸、刺绣等艺术，早年即以“巧人”名闻乡里。

薛爱香定居乌鲁木齐以后，继续从事业余剪纸制作，但局限于新春佳节为亲朋好友剪一些“生肖贺岁”或婚庆剪一些“喜花”剪纸的应酬之作。

自1990年春节开始，将剪纸作品向报刊投稿，至今已有难以计数的薛爱香剪纸作品被全国许多报刊及大型画集《中国民间艺术通鉴》、《中国非物质文化遗产通览——杰出传承人卷》发表，被誉为“杰出非物质文化遗产传承人”，中国文化艺术家协会还颁发了“杰出中国艺术家薛爱香”水晶荣誉杯，以及由中国文联颁发的“美术类特别等级奖”。“2007中国艺术年度人物颁奖典礼”即“共和国杰出艺术家国庆典礼”（人民大会堂）特别授予：1.“共和国杰出艺术家薛爱香”荣誉证书、金牌；2.“2007中国艺术年度人物薛爱香”奖杯、荣誉证书；3.“共和国杰出艺术家荣誉勋章”，被认定为“2007中国艺术十大杰出民间艺术家年度人物”之一。

中国民族艺术家协会于2007年8月诚聘薛爱香任协会副会长，期望她成为中国剪纸艺术军阵中的领军人物。

以往，剪纸作品因无法像其他书画作品那样进行装裱，多以嵌入镜框等形式而入展，镜框笨重，尺寸大小不一，不易摆放，遂使剪纸作品难入书画展览大雅之堂。“穷则思变”，经由我在技术方面的突破，使得剪纸作品也能够既经济又便捷地粘贴成为画屏而入展，一下子由过去的书画“辎重部队”变成了“轻骑兵”。

在《薛爱香剪纸艺术》的多处展览期间，参观者皆因其手法多样，剪艺精湛、内容丰富的作品而惊叹，普遍认为欣赏过程就是一次真的启迪、善的感悟和美的享受的过程。

新疆电视台、乌鲁木齐电视台、中国网通集团、中国书画报、新疆日报、新疆都市报、新疆老年书画报、老年康乐报、乌鲁木齐晚报、文艺报主编的《艺术人生》以及新疆文联主办的《新疆文艺界》等诸多媒体，都曾为薛爱香的剪纸成就和展览做过专题采访或报道。

进入21世纪，我以数年时间终于将薛爱香积20余年所创作的剪纸作品整理、汇集成为《民间剪纸艺术·薛爱香剪纸艺术精萃》画册，蒙新疆美术摄影出版社孙大卫先生设计封面与版式，原中国民间文艺出版社总编辑马萧萧先生为画册题字，还蒙乌鲁木齐市和国内文艺界友人多次为剪纸题诗撰联。

剪纸艺术具有悠久的历史 and 鲜明的民族特性，是人民群众喜闻乐见的传统艺术形式之一。

剪纸艺术具有以下三个主要特点：首先，剪纸艺术与中国线描画一样，都是以线为主要造型手段，并强调夸张变形，以形写神，形神兼备；另外，中华民族在色彩、方向、位置方面自古有着“三崇”传统，即色彩崇尚红色，方向崇尚东方，位置崇尚左方，而剪纸艺术在色彩方面最为崇尚的就是象征吉祥、热烈、喜庆的大红颜色，为人们的生活着色添彩；其次就是富于装饰性，主体画中常常是花中有花，形中套形，美不胜收。所以剪纸作品被誉为无言的诗，平面的画，堪称小中见大、雅俗共赏、少长咸宜。

人们说西洋画（油画）妙在务实，是用色把画面完全涂满，用色彩层次显示出空间；而中国画（包括剪纸）妙在务虚，是用空白显示空间，运用笔墨（或剪裁）虚实关系表现画面和层次。所以，剪纸作品是剪纸艺术家巧妙运用线与空间进行创作的结果。

体贵统一。薛爱香的每幅剪纸在创作之前皆先有立意，有构思，然后在剪纸背面用铅笔将形体轮廓做出妥善合理的勾勒，一旦动剪可谓成竹在胸，眼中有形，剪无妄下地依次剪出。在创作中，单张纸太薄，不便于操作；纸张太多、太厚，也难于操作。通常采用4至6张纸一并剪制，不仅便于操作，还可同时获得多幅作品。

画贵平和。剪纸线条要洗练概括，富有弹性和韧性，要根据刻画对象和画面整体节奏的需要，将线的主次、虚实、疏密、粗细变化处理妥当，做到局部完善，整体完美。

实践证明，构思精巧，谋篇布局合理，线条造型优美，才会剪出平中见奇、平中见秀、平中见美的剪纸作品。

人贵勤，艺贵精，这在薛爱香的剪纸实践中是贯彻始终的。

薛爱香剪纸的内容与题材既贴近历史，又贴近时代、生活和环境，既有传统的，又有现代的，既继承了中原传统剪纸艺术风格，又兼有边疆民族地区的地域特色，两者互相融合而不偏废。画册包括二十一章。

第一章《十八描人物》，将原本为阳纹线描、随意率真的十八描人物，以阴剪形式（即将轮廓线条剪去）剪了出来，其质感更加强烈，人物形象亦更加丰满而腴美。

第二章《敦煌壁画人物》，则主要以流畅的阳剪线条（即保留轮廓线条）将古朴流畅、神态各异的敦煌壁画人物剪了出来，除质感更加强烈外，人物形象则更加空灵而秀美。

第三章《神话人物》，剪出了凝重庄严的乐山大佛、普渡众生的南海观音、人面蛇身的女媧、翩若惊鸿的洛神、生动活泼的《西游记》人物以及《封神演义》人物。

第四章《千里共婵娟》，嫦娥一号火箭于2007年10月24日18点05分成功发射升空，为庆贺“嫦娥”飞天圆中华千年梦想这一伟大壮举，寓“天上阴晴圆缺月，人间悲欢离合情”的“天人合一”思想于其中的《千里共婵娟》系列剪纸，遂于一周之后，在激情燃烧中应运成稿。

第五章《巾帼人物》，人物形象既美丽动人又各有其特点和个性，各有其历史时代感的巾帼人物，做出了形式和内容完美统一的尝试。

第六章《生肖贺岁》，人们每年春节都要以新的生肖剪纸点缀新春佳节，烘托喜庆气氛。具有浓烈乡土气息的生肖贺岁剪纸，题材广泛，深受群众的喜爱和欢迎。

第七章《福禄寿禧》，“八十为耄，九十为耋”，《猫蝶图》借助汉语谐音，运用象征与会意手法，物景生情，美的本质和内涵更加凸显，成为美观的、群众熟悉喜爱的形象。《福寿图》、《五福拱寿》和《八仙祝寿》等都是同一描述和表达方式的体现和运用。

中国艺术讲究含蓄、写意，被誉为“东方神秘主义艺术”，而剪纸艺术堪称“东方神秘主义艺术”的佼佼者。

第八章《吉祥图案》，构图力求愉悦，意在吉祥。花卉翎毛、走兽鱼虫的形象造型几乎应有尽有。这些吉祥图案既有工笔画的精描与细剪，又有写意画的立意与意境，达到意象性、具象性两者和谐而完美的统一。

其中的《喜鹊登梅，连年有余》剪纸常常成为剪纸艺术家非常钟情的题材之一，这是因为梅花先春而发，既有“报春花”的美誉，又有凌霜傲雪、疏影横斜的神韵，梅花五瓣还是“五福”的象征。至于“花中之王”的牡丹被视为富贵的象征，出污泥而不染的莲花则被视为高洁的象征，金蕊、淡艳的菊花更享有佳色、冷香、傲霜的美誉。

古人还常把梅花与被誉青士高节的竹子分别视为佳人才子的化身，在一些古代的《竹梅双喜图》上绘有竹子、梅花和两只喜鹊，以竹喻夫、以梅喻妻，用以祝贺新婚之禧。

第九章《喜花》。

第十章《童趣》。

第十一章《节日风情》。

《生肖贺岁》、《福禄寿禧》、《吉祥图案》、《喜花》和《节日风情》等剪纸，以线为形，以红为尚，既有色彩美，又有图案美，在嫁娶、国庆、春节、寿诞等喜庆活动中皆扮演着重要的文化角色，有着很大的实用性和装饰性。

第十二章《新疆歌舞亚克西》。

第十三章《西域人物尽风流》。

第十四章《西域风情多妖娆》。

第十五章《伟人风采》、第十六章《历代文化名人风采》中的众多伟人、文化名人的肖像剪纸，则形神兼备，意在传神。其中4帧音乐家王洛宾剪影是为筹建王洛宾纪念馆而创作的，其第一帧还经烫银处理，银光灿灿地刊印在《王洛宾永生——纪念王洛宾先生逝世十周年》邮折封面以及《歌声里的王洛宾》一书各页的页首部位。2007年在美国举办的“永远的王洛宾艺术节”上，有20幅薛爱香剪制的王洛宾肖像剪影以“国礼”形式赠送给美国有关艺术团体和艺术界名流，艺术节宣传手册还以专页（“中国艺术家”之页）对薛爱香艺术作出介绍。不少薛爱香剪纸通过不同途径流传至美国、加拿大、澳大利亚和日本。薛爱香剪纸不仅走向全国，而且已经走向世界。

附带说明的是，剪纸操作难度最大的应是伟人、名人的肖像剪影。这是因为，人们对伟人、名人都较熟悉，剪得不像，是不会得到人们认可的，剪得不够传神，也是不会得到人们赞许的。在薛爱香剪制为数不少的得到群众认可和赞许的伟人、名人肖像剪影的过程中，担任美术编辑、擅长书画的我们的长媳郑秀真也是颇有贡献的，总是先由她画出传神的肖像构图，再由婆婆剪出精妙的肖像剪影。

第十七章《情系新疆的历史风云人物》。

由《新疆歌舞亚克西》、《西域人物尽风流》、《西域风情多妖娆》和《情系新疆的历史风云人物》可以看出，薛爱香剪纸艺术也是带有地方特色和地域性的特点的，这些反映新疆各民族的剪纸作品在画展过程中更是受到了人们的普遍喜爱和欢迎。

第十八章《戏剧人物与脸谱》，因为剪纸艺术与戏剧脸谱以及皮影戏属于源远流长的姐妹艺术，为了凸显剪纸与戏剧的这种近亲关系，本章特意剪制了部分戏剧人物的优美造型和脸谱画面。

第十九章《趣画与漫画》的“趣画”内容既传统又时尚，既风趣又浪漫；而“漫画”则题简意赅，其深层寓意很值得潜心体会与玩味。

第二十章《为生灵传神写照》，赋予多种动物以活灵活现的生命感，尤其鸟类是人类的朋友，是人们向往美好生活的象征，将其生态特征和动态变化表现得姿势优美，生动逼真，激发起人们对美的向往、爱慕和追求。

第二十一章《彩蝶缤纷》，彩蝶飞舞为自然界增色添彩，而彩蝶剪纸则为本画册增色添彩。

剪纸艺术属于浪漫主义的造型艺术，作者可按照自己的愿望和理想，以大胆夸张的手法，塑造生动活泼的形象，刻画构图各异的人、物、事和环境，追求理想世界，着重于理想的表现。

剪纸常常会应用对称形式的花样排列，如《对虎》、《二龙戏珠》等，是将红纸对折后剪出；至于剪有6只狮子的《瑞狮呈祥》图等，则是将红纸按60度折叠后剪出。对称的花样排列整齐庄重，具有对称美。

剪纸还常常会应用平衡的花样排列，如《悠禽戏乐》就是上下左右不相同但总体平衡协调的排列方式。这种排列活泼自由，舒展自如，能给人以动的感觉。

至于《龙凤呈祥》等剪纸图样则是有着特定的对仗之美的。在薛爱香剪纸作品中，像《吐鲁番的葡萄熟了》、《农夫赶鸭》和大部分禽鸟剪贴画等都是对称粘贴的，而静态蝴蝶等则是对仗粘贴的。

成功的剪纸作品常常是阴剪、阳剪运用得当，黑白、虚实、阴阳分明，给人以形美意妙的感觉。

传统的中国国画即水墨画，向来注重书法题字、题诗与钤印，国画家普遍以诗书画印俱佳为尚。有鉴于此，本人即为多幅剪纸作品配置了联画相谐的对联或题目，曾有欣赏者在《留言簿》上留下了“画佳联妙欣连理，妇剪夫吟喜结缘”的赞美之联。

由于本人姓贾，老伴姓薛，友人戏称我们家为“贾府”，这样，薛爱香就是“宝姐姐”，我也就成了“宝兄弟”了。在数十年互切互磋，互敬互勉的剪纸艺术生涯中，薛爱香如果是剪纸艺阵中的“千里马”的话，本人就毫不客气地自比“伯乐”了。《民间剪纸艺术·薛爱香剪纸艺术精萃》题材广泛，内容丰富，高潮迭起，精品纷呈，融今贯古，有雅有俗，宜老宜少，堪称唐宋以来即已形成的“河东剪纸”流派中的一枝新葩。

“人有志气永不老”，“女儿能绣万种花”——《山西好风光》的两句歌词，正是薛爱香剪纸艺术创作历程的真实写照。

人做工作兴趣始，毅力终。薛爱香的剪纸艺术创作也是循着前人阐释的这一客观历程走过来的。

总之，融合前人法则、个人特性和时代精神于一体的《民间剪纸艺术·薛爱香剪纸艺术精萃》的付梓面世，对满足剪纸爱好者需求，加强当代剪纸艺术横向交流，激励剪纸界互相学习，促进剪纸艺术繁荣发展，将会产生积极作用。

应该提及的是，在整个剪纸创作过程特别是在剪纸造型方面，我们曾参考借鉴了许多姐妹画种和有关书报杂志，在此，谨向有关的原作者一并表示敬意和感谢！

贾明旭

2008年3月于乌鲁木齐

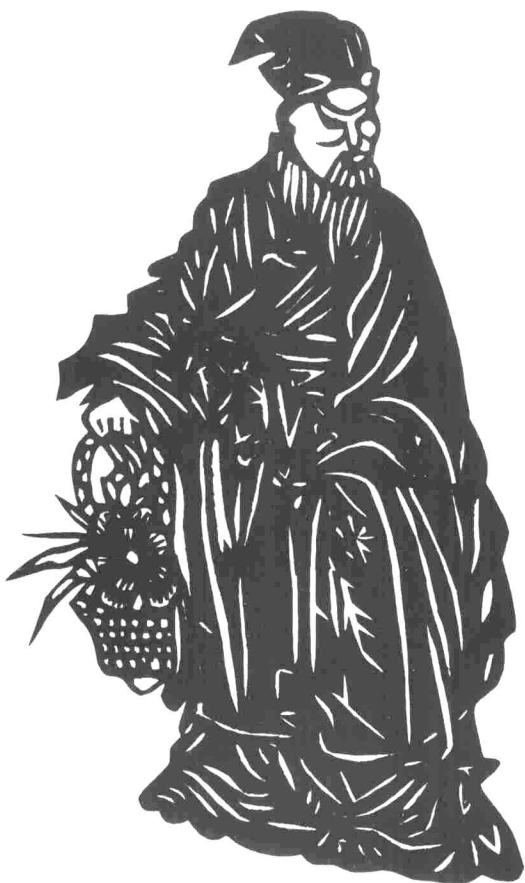
自剪肖像画

目 录

第 一 章	十八描人物	010
第 二 章	敦煌壁画人物	015
第 三 章	神话人物	020
第 四 章	千里共婵娟	023
第 五 章	巾幗人物	024
第 六 章	生肖贺岁	028
第 七 章	福禄寿禧	047
第 八 章	吉祥图案	050
第 九 章	喜花	057
第 十 章	童趣	062
第 十 一 章	节日风情	064
第 十 二 章	新疆歌舞亚克西	069
第 十 三 章	西域人物尽风流	076
第 十 四 章	西域风情多妖娆	078
第 十 五 章	伟人风采	082
第 十 六 章	历代文化名人风采	084
第 十 七 章	情系新疆的历史风云人物	094
第 十 八 章	戏剧人物与脸谱	095
第 十 九 章	趣画与漫画	098
第 二 十 章	为生灵传神写照	106
第 二 十 一 章	彩蝶缤纷	125

敦，大也，煌，盛也。大盛者曰敦煌。

