

孙希武

Chinese 21世纪中国美术家

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
21世纪中国美术家编委会

Chinese Artist
21世纪中国美术家 孙希武

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
21世纪中国美术家编委会

图书在版编目（CIP）数据

21世纪中国美术家·孙希武/孙希武著. —沈阳：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社，2009.7

ISBN 978-7-5314-4161-8

I . 2… II . 孙… III . ①美术－作品综合集－中国－现代②剪纸－作品集－中国－现代 IV . J121

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第072695号

出 版 者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳天择彩色广告印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：2

出版时间：2009年7月第1版

印刷时间：2009年7月第1次印刷

责任编辑：童迎强

封面设计：童迎强

版式设计：丁彤彤 张洪微

技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对：张亚迪

ISBN 978-7-5314-4161-8

定 价：450.00元（全10册）

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

策   划：张钟声
艺术指导：尹传荣
文学指导：杨荣祥
装帧设计：丁彤彤
英文翻译：夏 光
日文翻译：何成姝
韩文翻译：金顺姐

古老艺术的新生

剪纸是民间的，也是艺术的。剪纸大概可以分为两类，一种是传统剪纸，图案抽象，寓意深刻，它以精神实用为目的，大部分题材都以民俗为基础，民俗价值大于艺术价值。另一种是现代剪纸，作者大部分接受过美术训练，他们掌握多种艺术表现技法，把剪纸作为艺术语言来进行剪纸艺术创作。它的艺术价值大于民俗价值。孙希武的作品兼而有之，他的作品既保留了原始古朴的传统韵味又呈现出现代艺术的特质。这来自他长期深入田野，遍访民间，不断吸收民间文化营养的结果。孙希武的这本《装饰剪纸艺术》，共有剪纸作品100余幅，分为“十二生肖”“吉祥图谱”“京剧人物”、“老鼠嫁女”、“满族风情”、“藏书票”六个部分。都是他十几年探索剪纸艺术实践成果。在这些剪纸作品中，内容大部分是传统题材，但是他以专业美术的创作理念，合理运用点、线、面的结构要素，强调疏密变化关系，讲求黑、白、灰效果，使画面构图严谨，线条流畅，玲珑精巧。他精于剪刻，立足本土文化，大胆借鉴传统木版年画艺术表现形式，使作品产生很高的文化品位及艺术形式美，生动地体现出作者“一剪之巧夺天工”的艺术实力。这本作品集在装帧设计上呼应了内容，使古老的剪纸艺术产生了强烈的时代美感。“艺随当代”，传承民族文化，创新民间艺术，让人们在欣赏艺术美中享受中华民族博大精深的文化，这正是专业美术工作者的使命。感谢孙希武教授 奉献给我们一本精美的《装饰剪纸艺术》。

辽宁省民间文艺家协会秘书长
辽宁省非物质文化遗产专家委员会委员

夏秋

2008年11月于沈阳

个人简历

孙希武，男，满族，一九六八年十二月生，一九八七年拜剪纸艺术家蔡雅新先生为师，开始从事剪纸创作。剪纸作品多次被选送出国展览，在全国及省级展览中多次获奖。出版著作有：《孙希武剪纸集》、《实用剪纸艺术》、《工艺美术图谱》（与人合著）。《实用剪纸的创新研究》获『辽宁省「十五」教育科研成果』一等奖。

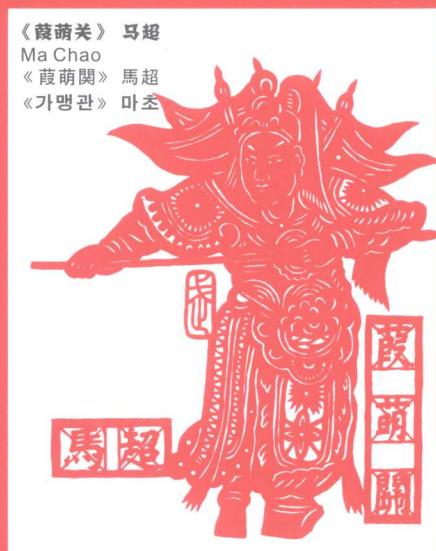
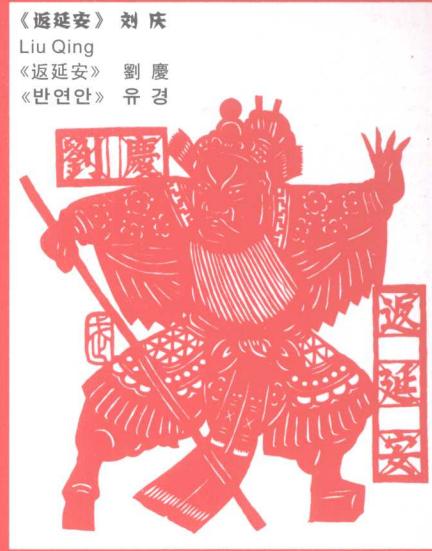
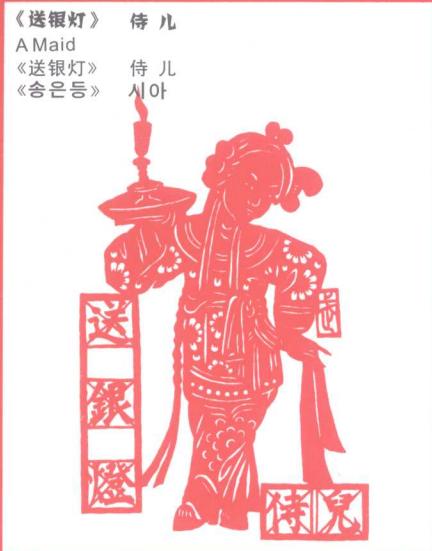

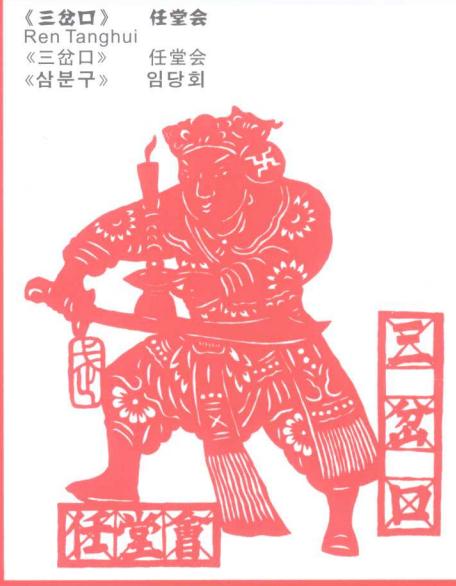
目录

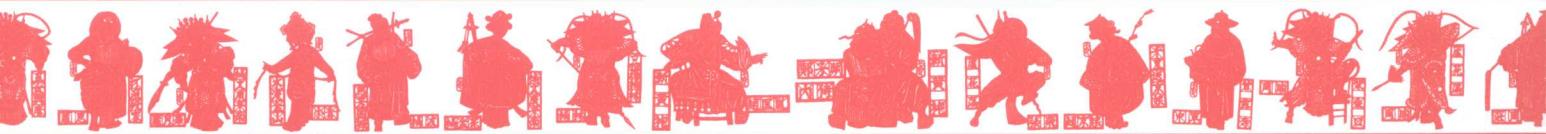
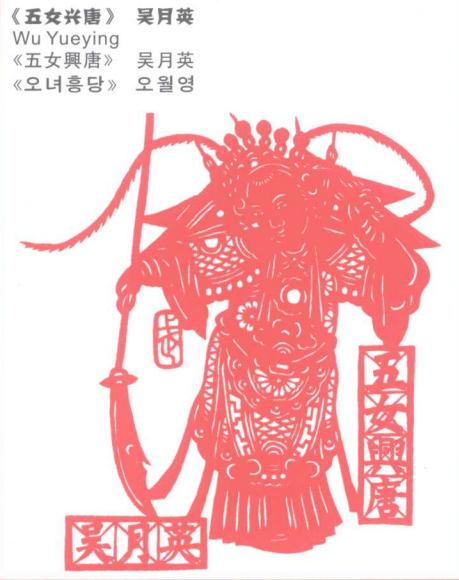
京剧人物 十二生肖 吉祥图谱 满族风情 藏书票 老鼠嫁女

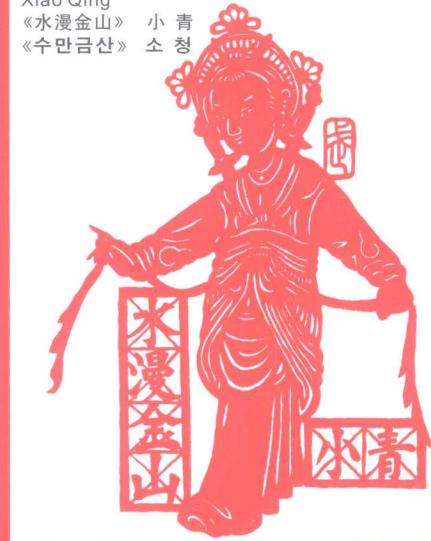
《杨文广平南》 杨金花
Yang Jinhua
《楊文広平南》 楊金花
『양문광평남』 양금화

《马芳困城》 杨波
Yang Bo
《馬芳困城》 楊波
『마방곤성』 양파

《水漫金山》 小青
Xiao Qing
《水漫金山》 小青
『수만금산』 소청

《三挡杨林》 杨林
Yang Lin
《楊林を三回抵抗する》 楊林
『삼당양림』 양림

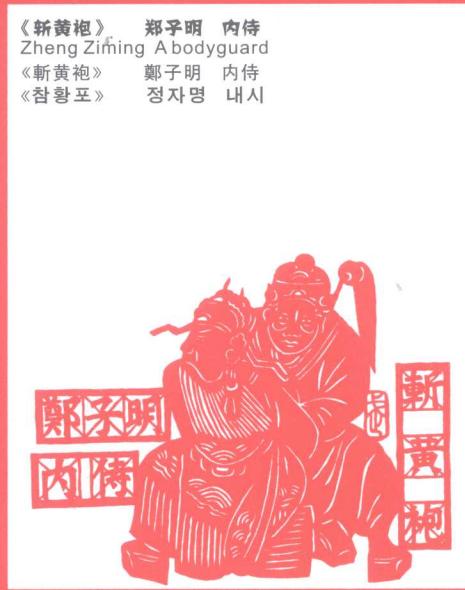

《斩黄袍》 赵匡胤
Zhao Kuangyin
《斬黄袍》 赵匡胤
『참황포』 조광윤

《芦花荡》 张飞
Zhang Fei
《蘆の花の蕩》 張飛
『로화탕』 장비

子

十二生肖

丑

生肖是古人以十二种动物为纪年的方法。在中国传统中，以天干地支纪年，同时以十一种动物与中国传说中的“龙”相结合。其顺序为子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。其渊源说法不一，从文献可以追溯到黄帝时期。明代李果《事物纪原》认为“黄帝立子丑寅二辰以名月，又以十二命兽属之”。清代考古学家赵翼《陔余丛考》也有记载为证。但后人对此观点也有不同论述。随着新发现的历史文物不断出现，又出现了战国前以十二生肖纪年的说法。1975年，湖北省博物馆、孝感地区云梦县文化部门考古人员从云梦睡虎第11号秦墓中发掘了一批记有《日书》的竹简。此书记载了战国时秦关选择吉凶日以便行事的内容，其中有十二生肖的描述。但同今天的生肖兽属有些不同。此说生肖起因于原始占卜。郭沫若在《甲骨文字研究·释支干》一文中曾根据《商鼎》卷四“新莽嘉量铭文”认为，十二生肖“始见于东汉，但非创于王充，亦不始于东汉”。在汉代书籍中也有所记载，王充《论衡·物势篇》：“寅，木也，其禽虎也。戌，土也，其禽犬也。丑未亦土也，丑禽牛也，未禽羊也……亥水也，其禽豕也。巳火也，其禽蛇也，其禽马也。”“酉鸡也，卯兔也，申猴也。”《吉凶篇》认为：“辰为龙，巳为蛇。”《四维篇》注“子之禽鼠，卯之禽兔”。可见十二生肖在战国后期产生，西汉时趋于完善，东汉时已在民间普遍流行。

Zodiac Animals

寅

Zodiac animals is a method of counting years by ancient Chinese. According to Chinese traditions, it means counting the years by Combined 11 different true animals and the legendary one "dragon" with Heavenly Stems(H-S) and Earthly Branches (E-B). The order is Rat charm, Ox patient, Tiger sensitive, Rabbit articulate, Dragon healthy, Snake deep, Horse popular, Goat elegant, Monkey clever, Rooster deep thinkers, Dog loyalty, Pig chivalrous. There are some records about them in a book by an archaeologist Zhao Yi in the Qing Dynasty. But there are different stories about the point of the view. The new story that the Zodiac animals were invented by people living before the Warring States appeared because of the new-born evidence. In 1975, some archaeologists from the cultural office in Xiaogan and Hubei Museum discovered some contents about the choosing the good or bad date to do something important on some bamboo slips. Among the records some are related to the zodiac animals. And they are different from the present ones. This theory believes the zodiac animals come from the original divination. Guo Moruo believed that "The zodiac animals were discovered in the Eastern Han, but not created by WangCong or in the Eastern Han." in one of his articles. There are also some records from books in the Han Dynasty. So we can conclude the zodiac animals appeared in the late Warring States, improved in the Western Han and spread in the Eastern Han.

寅

辰

巳

十二干支

干支は古人が十二種の動物と編年するのに用いたものである。干支は中国の伝統では編年手段であり、天は干、地は支、同時に十一種の動物と伝説の竜とを結びつけたものである。順に言えば、子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪である。その根源についてはいろいろな説があるが、文献によると、皇帝時期まで遡ること可能である。明朝の李果松は『事物紀原』で「皇帝は丑の刻(夜の11時)を起点にして、二時間ごとに一つの時で、また十二の動物で水に命名する」と述べており、清朝の考古学者趙翼の『陔余叢考』にも記録がある。しかし、後代の人はこの説についていろいろと違う説を述べている。続々と発掘される歴史文物により、戦国時代から既に十二干支で編年し始めたという説も出てきた。1975年、湖北省博物館、孝感地区雲夢県文化部門の考古関連学者は雲夢睡虎第11号秦墓から数多くの『日書』が記録されている竹簡を発掘した。その中には戦国時代秦国が行事を行うために吉凶日を選択したことについて詳しく記録されており、十二干支についても詳しく記録している。しかし現在干支に使われている動物とはやや違う。この説では干支の起因は原始時代の占いによるものである。郭沫若は『甲骨文字研究・积干支』という文章『陶斋』卷四「新莽嘉量銘文」では、十二干支は東漢時代に初めて見られるか、王充により創立されたのではなく、東漢時代から始まったのではないと見ている。王充は『論衡・物勢篇』で、「寅は木、虎なり。戌は土、犬なり。丑は土、丑は牛なり。未は羊なり。……亥は水、猪なり。巳は火、へび、馬なり。」「酉は鶏、卯は兔、申は猿なり。」と書いている。『言毒篇』では、「辰は竜、巳は蛇なり。」と記録し、『四讳篇』では「子は鼠、卯は兔なり」と解釈している。こういう文献からみると、十二干支は戦国後期に現れ、西漢時代に完成され、東漢時代に民間で幅広く流行したのである。

이는 역사가들이 1212 가지 동물로 년을 기록하는 방법이다. 중국은 전통적으로 천간 지자로 년을 기록하는 방법도 있고 또 1111 가지 동물과 중국전설중의 “용”으로 기록하는 방법도 있다. 순서는 자서(자주), 축우(축소), 인호(인호랑이), 모토(모토끼), 진풍(진용), 사사(사뱀), 윤마(윤말), 미양(미양), 신후(신후승이), 유큐(유큐), 술구(술구개), 해저(해저개)이다. 그 연원에 대해서는 부동한 해설이 있지만 문헌으로 놓고 보면 황제시기까지 거슬러 올라갈 수 있다. 명나라 때 이아사(李亞沙)의 <사물기원>에서는 황제에 대한 기록이 있었다고 하였다. 정나라 때 고고학자 조익(趙翼)도 <해여종고(陔余叢考)>에서 이에 대한 기록을 남겼다. 그 후 사람들은 이에 대해 부동한 해설도 하였다. 역사 문물이 새로 발굴되면서 전국시기전에도 떠로 년을 기록했다는 해설도 나왔다. 1975년 1975년 호북성박물관, 효감지구 운동원 문화역의 고고학자들은 운몽수호제 11호 친묘에서 <일서(일월)>란 죽간을 발굴했다. 이 책에는 전국시기 전나라기 기일과 흉일을 골라 행사를 진행했다는 내용이 기록되어 있는데 그 중 떠에 대해서도 자세히 설명되었었다. 그러나 오늘날 떠에 나타난 점승들과 좀 다른 점도 있었다. 또 떠는 원시적으로 점치는 데서 비롯되었다고 한다. 광발약(郭沫若)은 <갑골문자연구·석지간(甲骨文字研究·釋支干)>에서 <도재(陶齋)>와 <신명가량밀문(新莽嘉量銘文)>에 의하여 떠는 동한 때부터 나타나기 시작했지만 왕충(王允)이 창작한 것도 아니고 동한 때에 시작된 것도 아니다고 말했다. 한나라 서적에도 이런 기록이 남아있다. 왕충의 <논평·물세편(論衡·物勢篇)>에서는 이렇게 말하였다. “인은 나무이며 호랑이이다. 숯은 땅이며 닭이다. 죽미도 땅이며 암이다. …… 해는 물이며 뒤지이다. 사는 불이며 뱀이다. 유는 달, 묘는 토끼, 진은 원숭이이다. <연독편(言毒篇)>에서는 신은 용, 묘는 토끼이다고 하였고 <사취편(四讳篇)>에서는 자는 쥐이고 묘는 토끼이다고 하였다. 이로부터 떠는 전국후기에 나타나 서한 때에 완비되었으며 통한 때 민간에 널리 퍼졌다는 것을 알 수 있다.

吉

吉祥图谱

“吉祥”二字，自古就被认为是福瑞喜庆、诸事顺利的词句。这两字始见于我国战国时庄周所著之《庄子》一书，其中有：“虚室生白，吉祥止止”一词。据唐朝成玄英注疏说：“吉者福善之事，祥者嘉庆之征”，将福善之事、嘉庆之征绘制成图画，俗称“瑞应图”或“吉祥画”。据研究人员考证，确切意义的吉祥画是在汉代开始出现的。但是，从人类创造出艺术图纹开始，就有了“吉祥画”的雏形，如原始彩陶与雕刻中的“鱼纹”、“蛙纹”、“羊纹”等，其中有的图纹透过巫术与宗教的外衣，闪烁着人类童年时期生存与奋斗的希望之光，这些图纹的一部分成为中国吉祥图案的早期原型，随着历史的发展不断演变和创造，形成了精美绝伦、享誉世界的东方艺术珍品。中国吉祥图纹是东方文化的一处独特的景观，它的题材广泛，内涵丰富，形式多样，流传之久远，是其他艺术形式难以替代的，为什么吉祥题材的图纹与这样能够在中国民间长期地、较为完整地保留下来呢？这与中国人民的生活环境、民俗习惯、心理素质与对人生的态度有着密切的关系。中国广大劳动人民长期生活在社会底层，过着苦难与贫困的生活，天灾、水祸、疾病，常常困扰着他们。中国老百姓长年累月固守在基本处于封闭的文化圈内，这样的生活地位和环境使他们心中产生了一种强烈的逆反心理，他们祈求一年到头风调雨顺，丰衣足食，希冀老人长寿，儿孙满堂，家庭和睦，生活幸福。这些朴素的理想和美好的愿望便化为吉祥如意、辟邪纳福的题材和那一个个富有吉祥喜庆意味的艺术造型。人们将这些吉祥题材的图像视为万应的法宝，将它们寄存于自己的巫术信仰、服饰居住、岁时节令、人生礼仪、文艺游戏等多场民俗活动中。

Chinese Auspicious Pictures

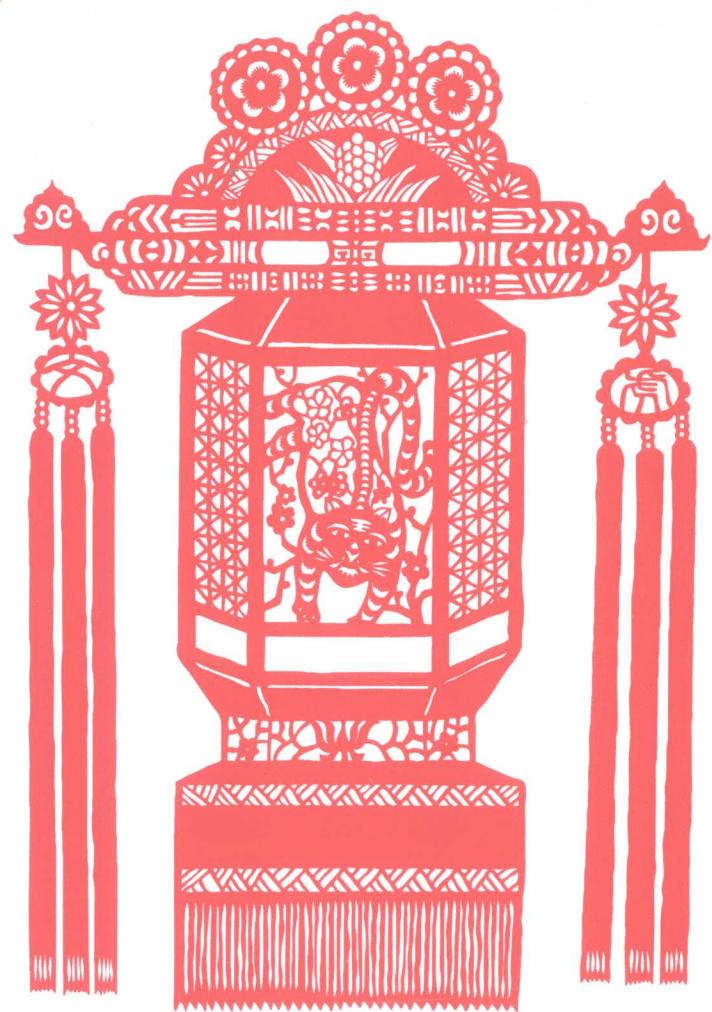
Chinese characters “jixiang” are thought words that can bring a joyous event and make the things work smoothly from the ancient time. These words were first seen in Zhuangzhou's book Zhuang Zi in Warring States. When a joyous event or a person is drawn in pictures, we call such pictures “Chinese Auspicious Pictures”. According to historians, these pictures appeared in the Han Dynasty. But we have an embryo of such pictures from the beginning of the human being's drawing, such as “fish, frog and sheep” on the painted pottery in ancient time. We can see the hope of survival and striving during the early human time through the coat of witchcraft and religion. Some of the paintings became the original form of the auspicious pictures. With the development of the history, they became the world-famous and glorious Eastern Art. Chinese auspicious pictures are a special kind of the eastern art. It cannot be replaced by other forms of art because of its extensive subjects, its abundant contents, its various forms and its long history. And this kind of art can be kept so long and complete because it is connected closely with Chinese people's living environment, habit, psychology and the attitude to the life. Chinese people lived in the bottom of the society for very long time and they lived a bitter life. Floods, diseases and other disasters accompanied them for long time. They were also sealed in a closed cultural circle. Such living status and environment made them have such hopes: the favorable weather, good clothes and rich food, the long life, enough children, the harmonious family and happy life. All these hopes were drawn into the pictures. They regard them as the efficacious treasure and put them in all aspects of their life.

吉祥圖鑑

길상도감

「吉祥」という二つの文字には昔から幸福と喜び、および万事順調の意味が含まれている。この二つの文字は我が国の戦国時代の人である庄周が書いた「庄子」という本に初めて出ており、中には「虚室は白を生み出し、吉祥に溢れる」という言葉がある。唐朝の成玄英が成した解釈によると、「吉は福善のことであり、祥は喜び事の兆してある」と解釈している。福善のこと、喜び事を図にしたのが「瑞應圖」、又は「吉祥画」と言っている。研究家たちの考証によると、はつきりとした意味を持つ吉祥画は漢の時代から現れていた。しかし、人類が芸術的な図柄を作り出しきから、「吉祥画」の最初の形態は出来ている。たどえは、原始時代の彩陶や彫刻に見られる「魚紋」、「蛙紋」、「羊紋」などで、その中のある図柄には古い宗教の意味のほかに、人類の幼年時代の生存のために奮闘し続けた希望も含まれている。これら図柄の一部は中国の吉祥図案の原形となっている。歴史の発展により変化と改造を重ね、精巧で美しく、世界にも名を振るう東方の芸術珍品となつた。中国の吉祥図柄は東方文化の独特な景観であり、題材は広く、意味も豊富で、形式らかうと多様であり、延々と伝わっているもので、他の芸術には替えがたいものである。どうして吉祥題材の図画と紋柄が中国の民間で長く、割合完璧に保存されてきたのかというと、これは中国人民の生活環境、民俗習慣、心理的な素質および人生の態度と密接な関係を持っているからである。中国の労働人民は長い間社会のトンネルで生活しており、苦しくて貧しい日々を過ごしていた。天災、洪水、病気は常に人々を侵していた。中国の百姓はすつとほんと閉ざされた文化圏に明け暮れ、こういう生活的地位と環境は人々に強烈な反逆心理を持たせ、彼らは一年中気候が順調で、暖衣飽食な生活を願い、そして人々が長寿で、家は子供と孫たちでにぎわい、家庭が睦ましく、幸せに暮らせるように願っていた。こういう素朴な理想と美しい願いは吉祥で災難を避ける題材になり、吉祥とめてたさを含めた芸術的なモチーフとなつた。人々はこういう吉祥題材の図柄を万事の中する宝物と信じ、自分のまじない、信仰、服装、居住、歳月、季節、人生のマナー、文芸ゲームに結びつけていた。

길상 문자는 예로부터 복스름고 경사롭고 만사가 순조롭다는 뜻을 담은 단어이다. 이 문자가 처음 나타난 것은 전국시기 장주(庄周)가 지은 <장자(莊子)>이란 책에서이다. 혀실생백, 길상지지(虛室生白, 吉祥止止)란 구절이 있다. 당나라 때 성현영(成玄英)이 주해하기에는, 길은 복이 있고 좋은 일이 있다는 뜻이고 상은 도(瑞應圖)로 그림으로 그려 세운 도감(道鑑)이다. 좋은 일 상서로운 일을 그림으로 그려 세운 도감(瑞應圖) 또는 길상도라고 했다. 연구가들의 고증에 의하면 길상도는 한나라 때에 나타났다고 한다. 그러나 인류가 예술로 도감을 창작하기 시작하면서부터 길상도의 최초의 형식이 있었다. 예를 들면 월시 채도와 조각중의 ‘물고기 무늬’ ‘개구리 무늬’ ‘양 무늬’ 등이다. 연구가들의 고증에 의하면 길상도는 한나라 때에 나타났다고 한다. 그러나 인류가 예술 도감을 창작하기 시작하면서부터 길상도의 최초의 형식이 있었다. 예를 들면 월시 채도와 조각중의 고기 무늬 ‘개구리 무늬’ ‘양 무늬’ 등이다. 그중 어떤 도감은 무술(巫術)과 종교를 통하여 동년시대의 생존과 문통, 희망의 물밀을 나타내고 있다. 이 도감의 일부분은 중국 길상도감의 초기 형태으로 되었다. 역사가 부단히 발전하고 변화하면서 정미롭고 세개에 유명한 동방예술 작품으로 되었다. 중국 길상도감은 동방문화의 독특하고 경관으로 그 소재는 광범위하고 내용은 풍부하여 형식은 다양하고 유연성이 유구하여 다른 예술형식으로는 대신할 수 없는 것이다. 그럼으로써 길상을 소재로 하는 그림과 무늬는 중국 민간에서 장기적으로 원천히 보유될 수 있었을까? 이는 중국인민의 생활환경, 민족습관, 심리소질, 인생태도와 밀접한 관계가 있는 것이다. 중국의 광대한 노동인민들은 장기간 사회하층에서 빈곤한 생활을 하였으므로 항상 천재 수학, 질병에 당하였다. 중국인민들은 장기간 폐쇄된 문화권에 처해 있었다. 이런 생활지위와 환경은 그들로 하여금 반역심리가 생기게 하였다. 그들은 일년동안 기후가 좋고 살림이 풍부하고 노인들이 장수하고 자손이 많고 가정이 화목하고 생활이 행복하기를 빈다. 이 소박한 이상과 아름다운 소원은 길상, 액막이, 복받기의 소재와 길상, 경사의 뜻을 담은 예술형식으로 되었다. 사람들은 이런 길상 소재의 도감을 만물이 경험하고 음할 수 있는 보배라고 보았고 또 자기들의 무술신앙, 복식기준, 세시계절, 인생예의, 문예유희 등 다양한 민속활동에 사용하고 있다.

满族风情

满族是中华民族大家庭中人数较多的民族之一，又是在我国历史上曾建立统一的多民族国家政权的一个民族。在长期的发展过程中，对祖国文化的缔造和发展有重要的贡献。满族先世的历史足迹可以追溯“肃慎”“挹娄”“勿吉”“女真”等时期。明初以来，散居在黑龙江、松花江地区的女真部落，开始分两大支南迁。一支，即明代记载中的“建州女真”，最后定居在以浑河流域为中心，东达长白山的东麓和北麓，南到鸭绿江边的广大地区。另一支，则明史记载中的“海西女真”，最后定居在今开原以北、东至吉林省辉发河流域和松花江中游地区。迁移幅度不大或没有迁移的女真人被明朝称之为“野人女真”（又称为“东海女真”）。这部分女真分布在建州、海西以东和以北黑龙江和乌苏里江流域的广大地区。满族共同体是在明朝后期万历、崇祯年间形成的。努尔哈赤、皇太极父子在统一女真各部的过程中，通过八旗制度这个集军事、行政、生产为一体的组织纽带，将各部女真人牢牢地结为一体，并以此为主体，又吸收融合东北其他一些少数民族和部分蒙古人、汉人、朝鲜人，最后形成了一个区别于明代女真的新的民族共同体——满洲。后来，这个民族共同体不断发展壮大，在后金天聪九年（明崇祯八年，1635年），基于变化了的情况和对外的考虑，皇太极才下一道谕令，将族名定为“满洲”。1911年辛亥革命后，改称“满族”。满族人多信仰萨满教，萨满教所崇拜的最高神为天神。满族先民主要以渔猎为主。满族人在长期的生产生活中，形成了自己独特的民风民俗，他们擅长歌舞，重视礼节，在居住、服饰、饮食等方面都保持了自己的民族特点。

云肩

Beautiful shoulder cover

雲肩

어깨장식품

靰鞡

The shoes

又マクロホスケ防寒靴
우라신

Character and Style of the Manchu

The Manchu is one of the great family of the Chinese peoples with a larger population and an ethnic group which set up a uniform government in China. Its long history contributes greatly to China's development. Its history can be traced back to very early time. After the establishment of the Ming Dynasty, Nuchen moved to different regions of China. The Union of Manchu was formed in the later Ming Dynasty. Nurhaci and his son unified the tribes of Nuchen by the system of Eight Banners which contained military, executive and production. They also absorbed some other nationalities such as Mongolians, the Hans and Koreans. At last, they formed a new national community which was different from Nuchen in the Ming Dynasty-Manchu. Later, this common national group developed stronger and stronger. In the 9th year of Later Jin (1635), Nurhaci's son ordered to change the name as "Manzhou", later "Manchu". Manchus believe in Saman. They respect the Heaven. They lived in fishing. And with the development of production, they formed their own specific customs. They are good at dancing. They value manners. In living style, clothes and eating habit, they have their own features.