

漫话剪纸

文／本刊特约撰稿 吴伟忠

《年年有余》

《哪吒闹海》

《恭贺新禧》

《穆桂英》

剪纸,又称剪画、刻纸,是我国一种优秀的民间艺术,有着悠久的历史。作为中华民族独具特色的民间工艺,剪纸艺术在我国对外国际文化交流中享有很高的声誉,被许多外国友人视为收藏佳品,尤其是每逢春节和元宵,一些充满喜庆气氛的剪纸作品更是受到普通老百姓的喜爱。

历史源远流长

历史上有关剪纸的记载,最早出现在汉代司马迁《史记·晋世家》中。汉晋时,民间妇女就有用金银箔和彩帛剪成方形花鸟图案,贴在鬓角作为装饰的风尚。

唐诗中有关剪纸的吟咏很多,李商隐《人日记事》诗云:“缕金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”。到了宋代,随着纸张生产的提高和进一步普及,剪纸更为盛行,这时有了专业艺人和专门的剪纸手工业,宫廷中也出现了在立春日向文武百官“赐金银幡胜”的习俗,宦官之家也在这天缕金剪纸,并饰以珠翠,相互赠送。

到了明清,剪纸已发展到在民间被广泛应用,人们作窗花、门笺、团花,象征吉祥和喜庆。清代更有文人将绘画和书法用剪纸的手法来表现,使民俗剪纸和文人剪纸在清代交相辉映,产生了更加丰富多彩,风格富丽的“造型剪纸”。剪纸作为中国民俗的一个种类,在神州大地上独自顽强地生长着,一直延续到了今天。

我国现存最早的古代剪纸实物,是1959年在新疆吐鲁番一带的古墓葬遗址中挖掘出来的五幅团花图案剪纸,这是北朝时期(公元386—581年)的遗物,这几幅剪纸,采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理手法,与今天的民间团花剪纸极其相似。剪纸《对马》、《对猴》等几何纹形,都是用对折方法剪成,展开后呈团花状,这些剪纸技术成熟、构图饱满,充分反映了当时剪纸流行之广。

据传在英国伦敦的大英博物馆里也收藏着一幅中国古代的剪纸,是美国人帕芭拉·斯蒂芬在中国收集的,是唐代祭祀用品,距今也有1000多年的历史了。

作品精彩纷呈

剪纸的制作方法有两种,一种是剪刀剪的,另一种是用刻刀刻的。因为要在纸上剪(或刻)出画面,而不是用笔画出来,便必须把纸镂空,而线条又必须相互连接,这样才能是剪好的画面不会散落。剪纸有着浓厚的装饰意味,它虽说不像绘画那样可以很细微地描绘事物,可它在平面所剪出的各种图案,却带有一种朴素而夸张的美,这是剪纸艺术所特有的“刀剪味”,是画笔所不容易做到的,从而形成了剪纸所独有的艺术特色,在民间广受欢迎。

剪纸题材广泛,意寓深长,生活气息浓郁,体现了民间艺人高超的智慧和丰富的想象力,加上疏密有致的造型设计、细致入微的精湛剪工,进一步提高了剪纸艺术的观赏性,收藏性和实用性。

民间剪纸艺术种类繁多,花色万千。以创作形式可分为:阳纹剪纸、阴纹剪纸、单色、套色、点色剪纸和刻金彩衬等;以实际使用可分为:窗花、墙花、门笺、喜花、供花、刺绣样底等;以创作题材可分为:人物、鸟兽、虫鱼、山水、吉祥图案、图腾崇拜图案等多类。

我国剪纸艺术具有很浓厚的民族特色,其最为盛行的地方,北方有河北蔚县、河南灵宝县、山西浮山县、静乐县、陕西千阳和山东曹县等;南方有广东潮州、浙江金华、江苏邳县、福建漳州、上海闵行颀桥等地。全国各地各民族剪纸风格虽说不尽相同,但它们都遵循着生活中美的规律,那就是手法简洁单纯;构图形式完美,富有韵律性;造型刻意夸张,重在神韵,色彩明快鲜艳,所推出的剪纸作品异彩纷呈。弧线婉转如流水,刀刻冷峭似挥毫,这两句话是对民间优秀剪纸艺术的最好评价。

藏家青睐名家剪纸

剪纸艺术具有强烈的民俗色彩,受到越来越多收藏爱好者的青睐,收藏前景十分看好。目前,在全国许多大中城市里,有不少工艺美术品商店和古玩店都有剪纸作品出售。

真正用于收藏的剪纸作品应选择出自名家之手的精品,它们刻工精细、图案造型逼真、艺术性较强,因此具有较高的观赏价值和收藏价值,其日后的升值潜力相应也大。河北蔚县有个已故的名叫王老赏的著名剪纸艺人,他在2000年曾被授予“二十世纪中国十大民间艺术大师”称号,他创立了别具一格的点彩戏曲人物剪纸,动感强烈,极富气势,他的戏曲人物系列剪纸作品已成为收藏珍品,其价值可与我国一些国画名家的书画作品相媲美。

南方不少城市也曾出现过一些有影响的剪纸名家,如上海的王子淦、林曦明、杜伟秋等,尤其是杜伟秋先生,他是我国当代著名的民间艺术家,中国工艺美术家协会会员,是人称“剪纸之乡”的上海闵行区颀桥乡的代表人物,杜先生的母亲早年是颀桥地区小有名气的剪花样高手,他从8岁起向母亲学习剪纸,迄今已从事剪纸创作60多年,他在传承传统剪纸风格的基础上,融入了现代美术立体透视原理,并吸收中国画的秀气与艺术版画的粗放等表现手法,改平面剪纸为立体剪纸,形成了以江南水乡风情、城镇风貌为主调的艺术风格,给人以赏心悦目,清晰舒畅之感。他创作的《江南水乡》大型系列剪纸线条流畅、细腻秀丽,属不可多得的优秀剪纸作品,具有很高的收藏价值。而一般刻工粗糙、艺术性不强的剪纸作品则不适宜进行收藏,仅可供人们在日常生活中的张贴使用。

收藏有窍门

并非所有的剪纸作品都具有很高的收藏价值。如何收藏剪纸作品呢?首先必须是手工制作的,现在有些机制的剪纸作品仅可用于张贴,不具备收藏价值。此外,还必须挑选名家作品,只有那些富于个性创造和地域特点、生动鲜活的名家剪纸作品才具有收藏和保存价值。因此收藏民间剪纸首先要提高自己的文化修养和审美能力,处处留心,去粗藏精,才能使自己的收藏精益求精日趋丰富。

收藏剪纸要分门别类,有计划成系列地收藏,可以按照地域不同、内容不同、时代不同进行收藏。

由于地域和环境不同,北方剪纸风格往往比较质朴,线条比较粗犷豪放,使人感到厚重;南方剪纸风格纤细玲珑,线条比较流畅,给人以秀美清新之感。由于各地采用的剪纸材料不尽相同,有些剪纸用的纸张很薄,易破损,因此收藏保存的要求就比较高。最好的办法,是把剪纸作品轻轻粘贴在较厚和质地较好的垫衬纸上,再用塑料薄膜套装起来,然后装订成册。如果装镜框挂在墙上,要注意不能有直接阳光照射,紫外线和空气也都是剪纸的大敌,时间一长就会使其褪色,造成无法弥补的损失。