

第一章 剪纸杂谈

中国民间剪纸技法教程

第一章 剪纸杂谈

一、剪纸的起源与历史

关于剪纸的起源,不见经传,所以“探源”就比较困难。有人将周成王“剪桐封弟”视为剪纸的发端,也不过是强作附会。真正研究剪纸的起源,应从剪刀和纸的产生入手。因为只有剪刀和纸结合在一起才产生了“剪纸”这一艺术,所以弄清剪刀产于何时,纸产于何时,二者结合于何时,也就明白了剪纸艺术的起源和历史。稍有历史常识的人都知道,剪刀发明于纸之前。剪刀是金属制造的,金属的使用在春秋战国时期,而纸的产生则在汉代。十二生肖也起源于中国的汉代(东汉),这个看法也被考古发现所证明。至于作为剪刀和纸的结合而产生的最早的“剪纸”,传世者殊难觅得,剪纸收藏品中最早的也不过是前清遗物。

令人高兴的是,1959年~1966年,在新疆吐鲁番的阿斯塔那地区出土了5幅南北朝时期的剪纸,该地炎热干燥的气候,让它们有幸“活”了下来,从而昭示了中国剪纸起码的历史——1500年左右。但从这些用折纸方法剪成的作品,如《对马》《对猴》《团花》等来看,技巧已相当成熟。据此可以推断,它们还不是剪纸艺术的源头,真正的源头还在其先。可惜,截止目前,这还是个谜。

二、剪纸的主体与承传

虽然,当今从事剪纸艺术者男女都有,但若纵观历史,却可以肯定地说,剪纸是女人的“专利”。

在漫长的奴隶社会和封建社会里,女人一直处于社会的底层,即使在家庭中,也只是“主内”的角色。她负责的“内务”工作,无非是生儿育女、烧火做饭、纺纱织布、裁衣走线之类。这些广义上都可归入“德、言、容、工”的“工”。但真正意义上的“女红(工)”,却是指“针线活儿”。于是,剪刀便与妇女有了密切的关系。比如裁剪衣服,工具是剪刀,材料是布帛,二者结合的产品是服装。服装何尝不是一种“艺术”,倘若再拿布帛剪出一些图样,用以装饰衣服,这些“图样”更应该是“艺术”。直到有一天,纸发明了,普及了,它在妇女的手中,在剪刀的裁切下,便孕育出了“剪纸”这种艺术品种。它表现了妇女心中的世界,表达了她们对婚姻、儿女、劳动、生活、情感的美好希望,从而催生了不可数计的丰富多彩、撼人心灵的剪纸作品。

如果将剪纸和绘画、书法等艺术作以比较,就会发现一个很大的不同:绘画、书法是高雅艺术,一般是需要投师学习的。剪纸则不然,它一开始就是女性的、民间的通俗艺术。某些心灵手巧的女子剪出了一幅作品,受到一群女子的喜爱,它会在闺阁中辗转流传。女子成婚,会把这些作品带到婆家,对内可以在妯娌、姐妹间流传,可以亲授给自己学习“女红”的女儿,女儿将来为人妇、为人母……如此循环,剪纸便在民间传播开来,形成一种生命力极强的艺术。由此也可以解释剪纸为什么总带有“家学渊源”的继承性特点和自发性特点。

当然,随着社会的发展,设馆授徒的剪纸承传方式也出现了。但是,它还没有成为剪纸承传的主流形式。民间自发传承、以师带徒承传两种形式,是剪纸艺术生存发展的福音。这是一件大好事!

三、剪纸的样式与用途

纸有多色,所以剪纸的基本样式便有两种:单色和多色。单色剪纸,即用一种颜色的纸剪成,是最常见、最普遍的剪纸样式。而中国的民族心理崇尚红色,故而红色剪纸比比皆是,其他颜色的剪纸要视使用场合而定。单色剪纸分阳线、阴线及阴阳结合三类,主要靠轮廓形象,各种剪纸图符程式,点、线、面的形式结构,以及剪法的畅、涩、细谨、豪放等图像语素作艺术表现。其工具材料虽然简单,表现力却非常丰富,给艺术家提供的艺术表现空间,不亚于绘画。(程征、鲍家虎语)

多色剪纸,即用几种颜色的纸剪成局部,然后将局部拼贴成一幅完整的剪纸作品,所以又称“拼贴剪纸”。各种色彩的对比、和谐,会给视觉及心理带来冲击和愉悦。欣赏这样的作品,无异于欣赏一幅五彩斑斓的图画。可以说,拼贴剪纸是民间剪纸艺术的较高境界,运用得当,可将剪纸的艺术性发挥得淋漓尽致。而民间这样的剪纸“大家”也不乏其人。

剪纸的用途广泛,但归根结蒂都与民俗相联,都与民间趋吉避凶的心理习惯相联,具体表现为祈福、求安、吉祥、富裕、多子、长寿等生活诉求。据此,剪纸便派上诸多用场:居室、装饰、时令欢庆、人生礼仪、巫术祭祀、刺绣花样等等,而每个名目之下还可分出许多小项。以临汾地区和浮山县的剪纸用途考察,它可分为以下几种:

1. 年花:过春节时使用,有小窗花(十二属相)、门吊花(连年有余等)、门扇花(门神等),此外还有用于炕围、墙围、墙壁、粮囤、面缸、衣柜等等之上的吉祥花样(福、禄、寿、禧等)。

2. 寿花:用于为老人祝寿,如五福捧寿、老寿星、寿山石、百寿图、福在眼前、松鹤延年、百蝶图、八仙庆寿、麻姑献寿等,贴于院墙、大门及其内外。

3. 喜花:用于男婚女嫁,有龙凤牡丹、莲花鱼、喜鹊登梅、柿子如意、吉庆如意等。男方家贴在洞房里外,院子内外;女方家贴在新娘更衣房、院墙上、门外及所带陪嫁家具上。陪嫁的脸盆里贴团花,配以枣、核桃,寓意早生一个白里透红的胖孩子。

4. 桥花:用于满月、生日和12岁的庆典。先剪出边长为25cm~30cm的正方形红纸,剪出12个图案(十二生肖、观音、状元及第等),然后连接成条状,充当桥面贴在黄纸上,在“桥面”两侧贴上红色的“桥柱”,两端贴上红色的“桥洞”;最后,在“桥面”上贴26个不同形状的吉祥小花,若逢闰月多加一个大花,两侧贴上红色的状如金锁、银锁的“花色包”和钟铃花,拼合起来称为“桥花”。母亲领着孩子举行钻“桥”(在桥下避难)仪式后,把“桥花”烧掉,丢入河中,谓之“丢灾”。

5. 满月花:特用于小孩过满月的12个吉祥包花,12个小花,12双连绑连底鞋(10双奶奶鞋,2双哥哥鞋),上面连有吉祥花或十二属相,若闰月多1双。

6. 底花:用作衣服刺绣的底样,也叫“刺绣花”,贴在帽子、衣领、衣袖、裤腿、鞋面等处,再以丝线刺绣,有山水、花、鸟、鱼、小动物图案,都以吉祥、富贵为表现主题。这种剪纸线条边缘以尖、圆、细、灵者为美。

在以上场合中使用较多的图符有:

八仙吉祥物:葫芦、鱼鼓、阴阳板、荷花、芭蕉扇、宝剑、花篮、笛子。

历史字画:庆、如意、角杯、珊瑚、火球、方胜、葫芦、绣球。

方胜:双菱形,角压角,意为吉祥。主要用在建筑物的门楣和窗棂上。

佛用八吉祥:法轮、螺、伞、鱼、莲花、瓶(罐)、白盖、盘长。相传,佛祖释迦牟尼曾在家中盛植莲花,所以佛像底座以莲花为饰,称为“莲花座”。莲花在民间象征爱情(并蒂莲)和多子(莲生贵子)等义,因而在吉祥类、喜庆类剪纸中占有重要地位。

双钱:谐音“双全”,常和蝙蝠、寿桃连在一起(福在眼前、福寿双全)。

麒麟:传说中的一对祥兽,雄为麒,雌为麟,它“不履小虫,不折生草”,所以也称“仁兽”。麒麟吐玉书的故事说,孔子出生前,一麒麟来到他家院中,从口里吐出玉书。书上记载着他的命运,虽为王侯贵种,却生不逢时。因此,孔子又称为“麒麟儿”。剪纸中的“麒麟送子”大概与这个故事

有关。明清时代,天子服上饰以龙的图形,而公、侯、伯、驸马等的官服补子却饰以麒麟,以显其地位之尊。这些在表达吉祥、富贵的剪纸中多见。

狮:辟邪的祥兽。

虎:用于辟邪和护身。

鹰:用于镇宅、护院。

鸡:谐音“吉”,寓大吉大利。

梅花:梅分五瓣,比喻福、禄、寿、喜、财。

五毒:指蟾蜍、蝎子、蜥蜴、蜈蚣、蛇。五月初五剪贴它们,有借毒攻毒、祛病除灾的含义。

石榴:石榴多子,寓多生贵子。传说北齐时,高延宗纳赵郡李祖收之女为妃。当其临幸李家时,妃子之母宗氏以两个大石榴相赠。高延宗不解其意,大臣魏收解释道:“石榴房中多子,今皇上新婚,妃母以石榴祝人多子。石榴、桃子、佛手为三大吉祥果,喻“三多”:多子、多寿、多福。

苹果:比喻平安。

牡丹:喻富贵,应古人“牡丹者,花之富贵者也”之说。

四、剪纸工具与材料

剪纸的工具是剪刀,剪纸的材料是纸张。剪纸,就是剪与纸相互作用的产物,离开剪与纸,便无所谓“剪纸”。

(一) 关于剪刀

剪刀的历史非常悠久。战国剪是两股相连的形状。1972年在北京昌平区一唐墓中的随葬剪刀是“8”字交股形。

1953年在湖南长沙出土过两股分离、中间带轴的铁剪刀,定为五代时期产品,与现在的剪刀一样。

剪刀的主要功能当然是裁剪衣物之类,用来剪纸是其衍生出来的功能,但它在剪纸活动中却有着极为重要的作用,因为它决定着剪纸作品的造型质量。

剪刀的构造包括:刃、尖、背、关(轴)、把五部分。各部分在剪纸时的作用不同:“刃”的锋利与否,决定断纸的速度和剪纸边缘的整齐度;“尖”决定入纸方向和线条的圆滑度;“背”决定刀缝的宽度和锯齿纹的粗细;“关”的松紧,决定剪尖的合度;“把”决定剪的力量大小。正确发挥剪刀各部分的作用,对完成高质量的剪纸作品至关重要。

剪刀的分类如下:

大剪刀:长5寸~8寸,适于剪大的作品,线条流畅,粗犷豪放,有大气阳刚之美,也可粗中见细,凸显潇洒之气。

中剪刀:长约4寸,剪尖以锐利为上,是妇女最常用的生活工具,一般多用来剪双喜和线条稍粗的小型作品。

小剪刀:长2寸~3寸,便于迅速转弯和细部、细节处理,多用于剪裁小巧玲珑的作品。

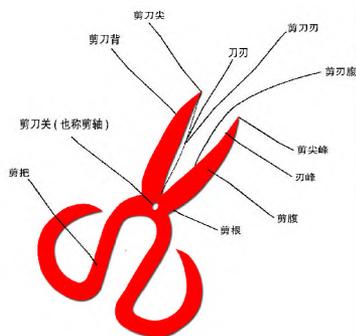
剪纸时选择剪刀的大致原则可以概括为“大用大”(大型作品选用大剪刀);“小用小”(小型作品选用小剪刀);“厚用中”(厚纸选用中剪刀);“薄用小”(薄纸用小剪刀);“硬用大”(纸硬用大剪刀);“软用小”(软纸用小剪刀)。但在实际运用中也要灵活。

根据物理学杠杆原理:剪刀长短在剪纸中的作用最大,剪刀越短剪时转弯越灵活,刀长的相应比较慢。

1. 切断线的速度,刀刃的快与不快与剪纸的毛草有关。
2. 尖决定入纸方向,尖与不尖与剪纸的圆与不圆有关。
3. 背决定刀距的宽度,背的薄厚与锯齿纹的粗细有关。
4. 刀的长短与剪纸的速度成反比。

5. 把决定剪纸的力量,把应手不应手决定剪纸的整体效果。
6. 关的紧与不紧,对位与错位,都影响剪纸的效果。

注意:剪刀尖与尖峰在剪锯齿牙时的作用是不一样的。剪尖剪出的锯齿纹有纹印;剪峰剪的没有纹印;剪尖用于剪短细的锯齿纹,剪峰却用于剪长一些的锯齿纹;剪腹用于剪各种长线;剪根可剪层次厚些的纸。

(二)关于纸

造纸术是中国古代四大发明之一。自东汉元兴元年龙亭侯蔡伦造纸始,纸至今已有近2000年的历史。随着现代科技的发展,纸的种类竟达数百,有普通纸、宣纸、腊光纸、电光纸、铜版纸等,且颜色齐备。从理论上讲,凡是剪刀可以“咬动”的纸张,都可以用来作为剪纸的材料。而实际用作剪纸材料的纸张多是下列几种:

1. 有光纸(俗称粉连纸),有32g、35g、40g软薄纸,用于多层次折叠最好,适宜于剪连体作品。
2. 普通红纸,有50g、52g、55g、60g,常用于折叠剪、平剪;对称剪也可使用,但不宜太厚。
3. 宣纸,比普通红纸略薄,有各种颜色,剪纸中多采用红宣、黑宣。白色的棉连宣,剪成作品后,需染色,比较麻烦。宣纸质地坚韧,可用于折叠剪、对称剪及平剪。
4. 腊光纸,有55g、60g,剪纸中经常使用,折叠剪、对称剪、平剪皆宜。
5. 特种纸(名片纸),150g双胶纸,128g、157g铜版纸用来剪立体作品。

一般说来,多层次折叠用一张纸,对称用两张纸,平剪用四五张纸,立体作品用一张纸。用色纸时,把有颜色的一面折在里面,免得手上染色和污损色面。

五、手、剪、纸的关系

剪刀是剪纸工具,纸是剪纸材料,已见前述。然而操剪裁纸的却是手。直观上看,手提供的是剪纸的力量,但实在说,手的运动受制于心,得心方能应手。手随心而动,体现了剪纸人的思想、构图、风格。手及剪,剪及纸,“剪纸”成矣,“三缺一”是绝然不行的。

与其他美术不同,剪纸非有双手而不能为。有独臂画家、书法家,却没听到过有独臂剪纸艺术家。因而,除了手、剪、纸的关系外,还得讲左右手配合关系。一般是左手持纸,要稳,不可倾斜,食指、大拇指决定形制大小,线条的长短、粗细、宽窄、疏密、刚柔、曲直、锐钝、齐与不齐等变化和对比;右手执剪要定,不能歪斜或摇摆;左右手动作要协调配合,动作方向相反,比如剪圆弧时,右手逆时针运动,左手顺时针运用;剪直线时,右手向上运动,左手向下运动。

掌握剪刀的要求:

1. 五指齐力,指实掌虚,腕平掌平,手剪一线。
2. 掌握纸中心,不论剪方圆长短都要折叠好纸中心。
3. 用剪刀在纸上剪,就像手里用笔一样。
4. 剪时宜慢不宜快,准确下剪不得马虎,要端坐正视,切记认真从事。
5. 剪刀的尖要尖,刃要快,根据纸张软硬选择不同型的剪刀最佳。
6. 纸艺巧剪,线线相连,阳连阴断。