一把小巧的剪刀、一叠裁好的色纸,双手默契配合,就可以剪出漂亮的图案。作为一种民间 艺术,剪纸具有哪些特点?学好剪纸艺术要把握哪些要点?近日,剪纸艺术非遗传承人谭琴做客 国学讲座,带领大家领略-

剪纸艺术的文脉渊源

民间艺术是民族文化的活化石,而 剪纸艺术作为民俗文化的陪衬, 在民间 顽强地生长,延续到了今天,显示了它 生命力的旺盛不衰, 也显示出中华民族 的恢弘气度和深邃的文化底蕴。近日, "90后"剪纸艺术非遗传承人谭琴做客 国学讲座,为大家讲述剪纸艺术的神奇 魅力。

剪纸距今已有两千多年的历史

剪纸刚刚"诞生"时,人类还不会 造纸术, 我们的先祖就用树叶和金、 银、帛剪成物象的剪影。

最早被载入史册的剪纸作者是公元 前十一世纪西周时期的周成王,《史 记》中载有其"剪桐封弟"的故事:有 一天,周成王姬诵用梧桐叶剪成一个玉 圭的图样 ("圭"是古代帝王或诸侯在 举行典礼时拿的一种玉器),把它赠予 弟弟姬虞,令其到唐国去当诸侯。君命 不可违, 姬虞只好拿着周成王剪的 "圭"去了封地。

到了唐代, 剪纸已处于大发展时 期。民间出现了利用剪纸形式制作的漏 版印花板,人们用厚纸雕刻成花版,将 染料漏印到布匹上,形成美丽的图案。 另外,在敦煌莫高窟也出土过唐代及五 代的剪纸,如《双鹿塔》《群塔与鹿》 《佛塔》等都属于"功德花纸"一类, 主要是用来敬供佛像,装饰殿堂、道

在南宋时期,我国已经出现了以剪 纸为职业的行业艺人。据宋人周密《武 林旧事》中记载,此时杭州的"小经 济"多达上百种。其中就专门有"剪镞 花样"者,有的善剪"诸家书字",有 的专剪"诸色花样"。

到了宋代, 因造纸业成熟、纸品名 目繁多,剪纸艺术开始普及化,如成为 民间礼品的"礼花",贴于窗上的"窗 花",或用于灯彩、茶盏的装饰等等。 在宋代民间,剪纸的运用范围逐渐扩 大, 江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花 样,通过上釉、烧制使陶瓷更加精美; 绘印上各种图案。 有的用驴、牛、马、羊等动物的皮、雕 刻成皮影戏的人物造型。

清代时期,剪纸手工艺术走向成 熟,并达到鼎盛时期,就连当时的皇亲 国戚也都离不开剪纸。在民间,人们常 常将剪纸作为装饰家居的饰物,美化居 棚顶花等都是用来装饰门窗。房间的剪

到了20世纪初,剪纸艺术在蔡元 培、鲁迅、刘半农、周作人等人的倡导 下,建立了中国民俗学的雏形。他们广 泛收集民间文学资料和民间美术作品, 其中就有民间剪纸这一项。20世纪30 年代, 艺术家陈志农在北京开始了民间 剪纸的研究与创作, 他用速写和剪影的 形式描绘了老北京大量的风俗民情, 串 街小贩、作坊工匠、食摊茶挑、集市庙 会、市井闲人等。

20世纪40年代,以现实生活为题 材的剪纸开始出现。延安鲁艺的艺术家 陈叔亮、张仃、力群、古元、夏风等人 开始学习当地具有深厚群众基础的民间 剪纸,对民间剪纸进行了搜集、发掘、 整理和研究,并创作出了一大批反映边 区人民生产、生活、战斗的新剪纸。

新中国成立后,在"百花齐放,百 家争鸣"文艺方针的指导下,艺术家们 创作了大量表现社会主义新人新事的新 剪纸, 开拓了剪纸创作的道路, 也丰富 了中国民间装饰美术的形式和内容。在 新剪纸的创作中,除了表现各行各业新 气象的剪纸外, 儿童、体育、杂技、歌 舞等也成为剪纸最常见的题材。

南派剪纸精巧细腻,北派剪 纸粗犷质朴

剪纸根据地域可分南北两派。长江 流域的剪纸精巧而细腻, 主要用于女红 刺绣的花样、绣模,多写实描摹;黄河 流域的剪纸粗犷而质朴, 主要配合民俗 活动而用,多写意表现。

南派的剪纸包括佛山剪纸、湖北沔 阳剪纸、福建剪纸和湖湘剪纸。

广东佛山剪纸源于宋代,盛于明清 时期。佛山剪纸的题材绝大多数是花鸟 虫鱼、戏曲人物和民间故事,如"龙" "嫦娥奔月""八仙闹东海" 等。按制作原料和方法分别有铜衬、纸 衬、铜写、银写、木刻套印、铜凿、纯 色等类,并利用本地特产的铜箔、银 箔,用剪、刻、凿等技法,套衬各色和

湖北沔阳剪纸是民间艺人们用刻刀 和白纸在蜡盘上雕刻的绣花纹样(俗称 "花样子"),一般可重叠一、二十层白 纸雕刻。 "花样子"一般用于鞋、鞋 垫、帽、枕头、涎兜、帐飘、帐帘、门 帘等刺绣纹样,纹样多为寓意吉祥和瑞 家环境,如门栈、窗花、柜花、喜花、 庆图案,如"喜鹊登梅""龙凤呈祥" 绣球"等等。

山区的南平、华安等地以刻画山禽家畜 的作品较多,表现较为粗犷有力、淳厚 朴实;沿海的闽南、漳浦一些带则屡见 水产动物入画,风格细致造型生动; 莆 田、仙游一带以礼品花为主,倾向于华 面: 丽纤巧的意味。剪纸的作用也很广泛: 岁时节日的窗花、门鉴、灯花、仪礼花 及刺绣的稿样,泉州艺人刻纸还应用在 建筑中家具上,作复印漆画的底版。

湖湘剪纸地处长江流域,涵盖三湘 四水,有湘西 (湘西自治州、怀化市等 地区)剪纸、湘中(长株潭、益阳、娄 底等地区)剪纸、湘南(衡阳、郴州、 永州等地区)剪纸,其内容丰富、风格

北派的剪纸包括蔚县剪纸、山西剪 纸、陕西剪纸和山东剪纸。

河北蔚县剪纸源于明代, 其制作工 艺在中国众多剪纸中独树一帜,这种剪 纸不是"剪",而是"刻",它是以薄薄 的宣纸为原料,拿小巧锐利的雕刀刻 制,再点染明快绚丽的色彩而成。整个 工艺过程有画、订、浸、刻、染、包六 道工序,即所谓"阳刻见刀,阴刻见 应物造型,随类施彩"而成。

山西剪纸的体裁格式根据各地民俗 与实用需要因物、因事制宜, 最常见的 是窗花。如冀北一带窗户格式有菱形、 圆形、多角等样式, 窗花也随窗而异, 小的寸许,大者有四角、六角、八角呼 应的"团花"。忻州一带,欢庆春节, 或操办婚事都要贴"全窗花",即剪出 柿子、如意、牡丹、佛手、莲花、桂

陕西剪纸有"活化石"之称,它较 完整地传承了中华民族阴阳哲学思想与 生殖繁衍崇拜的观念。如古老的造型纹 样"鱼身人面""狮身人面",与周文 化相似的"抓髻娃娃",与汉画像相似

山东剪纸从造型风格上大致可 分两类:一类是渤海湾区域粗犷豪 放的风格,与黄河流域其他省份的 剪纸一脉相承; 一类则是更有特点 的山东胶东沿海地区以线为主,线 面结合的精巧型剪纸, 它似乎与山 东汉代画像石细微繁缛的风格一脉 相承,以其花样密集的装饰手段,使 单纯爽快的外型更饱满丰富。

学好剪纸艺术要把握 5 个要点

每一种艺术都有自己独特的艺术风 由于剪纸材料(纸)和所用的工具 (剪刀和刻刀) 决定了剪纸具有它自己 的艺术风格。剪纸艺术是一门"易学" 自乡村妇女和民间艺人之手,由于他们 以现实生活中的见闻事物作题材,对物 风味别致的菊花。

福建各地的剪纸有不同的特点。如 象观察,全凭纯朴的感情与直觉的印象为 基础,因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简 洁、明快的特殊风格,反映了农民那种朴 实无华的精神。

归纳前人的经验大概有以下几个方

线线相连与线线相断。剪纸作品由于 是在纸上剪出或刻出的, 因此必须采取镂 空的办法,由于镂空,就形成了阳纹的剪 纸必须线线相连, 阴纹的剪纸必须线线相 断,如果把一部分的线条剪断了,就会使 整张剪纸支离破碎,形成不了画面。由此 就产生了千刻不落,万剪不断的结构。这 是剪纸艺术的一个重要特点。剪纸很讲究 线条,因为剪纸的画面就是由线条构成 的。根据实践经验把剪纸的线条归纳为 "圆、尖、方、缺、线"五个字,要求达 到"圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺 如锯齿、线如胡须。"

构图造型图案化。在构图上,剪纸不 同于其他绘画, 它较难表现三度空间、场 景和形象的层层重叠,对于物象之间的比 例和透视关系也往往有所突破。它主要依 据形象在内容上的联系,较多使用组合的 手法,由于在造型上的夸张变形,又可使 用图案形式美的一些规律, 作对称、均 齐、平衡、组合、连续等处理。它可以把 太阳、月亮、星星,飞鸟、云彩,同地面 上的建筑物、人群, 动物同时安排在一个 画面上。常见的有"层层垒高"或并用 "隔物换景"的形式。

形象夸张、简洁、优美, 富有节奏 感。由于受到工具和材料局限,要求剪纸 在处理形象时, 既要抓住物象特征, 又得 做到线条连接自然。因此,就不能采取自 然主义的写实手法。要求抓住形象的主要 部分,大胆舍去次要部分,使主体一目了 然。形体要突出,形成朴实、大方的优美 感,物象姿态要夸张,动作要大,姿势要 优美,就像舞台上的亮相动作一样,富有

色彩单纯、明快。剪纸的色彩要求在 简中求繁, 少作同类色、类似色、邻近色 的配置。要求在对比色中求协调。同时还 要注意用色的比例。如用一个主颜色形成 主调时, 其他颜色在对比度上可以不同程 度地减弱。有时碰到各种颜色并置起来, 稍有生硬的感觉时,则把它们分别套入黑 色。金色剪成的主稿里,即可获得协调、 明快的感觉。

刀法要"稳、准、巧"。民间剪纸的 许多特点和风格都是运用刀法上的一定技 巧而产生的。如张永寿创作的"百菊图", 许多地方都是运用刀法的技巧。例如刻一 种"罗汉须"的菊花,由于它初开时是直 瓣,盛开时就卷曲,形成螺丝圈,剪这种 但却"难精"的民间技艺,作品大多出 菊花,要一瓣一瓣从里往外圈剪,剪成后 花瓣卷曲自如,才能组成一朵形象殊异

忠厚传家久 诗书济世长

——著名爱国教育家熊育錫的家风故事

学教授、博士生导师熊光明等,都是从 这里走出来。

深思。熊氏后人直言道: "教授村的形 成, 我认为最主要还是得益于心远中学 创始人熊育鍚先生。" 熊育鍚 (1868年—1942年), 字纯

如,南昌县冈上镇月池村人,近代著名 爱国教育家、江西近代教育创始人。 他一生破家纾财,倾注毕生心血兴办教 会副会长、省教育司司长、临时省政府 育,曾创办心远小学、心远中学、心远 委员等职,一生参与过许多政治活动, 大学等。其中,心远中学与当时长沙的 他曾说: "吾人不可无政治兴趣,但不 "民德中学"、天津的"南开中学"并称 可有政治野心"。他注重探讨"古今中 名人。对此,严复在给熊育鍚的信函中 然侵略中国作了准确预测,他发表演讲 予以很高评价: "贤弟生平以教育为唯 一之业,极深佩叹""舍身忘家,以教 产亦啬,无煤无铁供其科学上之应用, 育后起为已任,此真圣贤用心,而为国 势非实行其侵略主义不为功,故虎视狼 家洪福"。

爱国务实

爱国务实是一股永不衰竭的精神涌

生导师熊大闰,清华大学自动化系教 熹、王阳明、张居正、王夫之等人的著 及做人处事的道理等。熊育鍚家教严 参加科举考试。晚清至民国时期,在 外干不好的事情。 "西学东渐"思潮的激荡下,熊育鍚 这就是位于江西南昌县冈上乡境内 "读康南海、梁任公、谭复生诸先生所 的月池熊氏小村庄, 遐迩闻名的"教授 著书, 憬然知旧学之不可专治, 西洋学 问之可贵",并极力推崇严复的学术思 走出如此多的优秀人才?这不得不引人 救国"之道,决心以兴办新式学校来培 养新型人才,以提高国民的整体素质。 他自撰"钩金虽小无他质,蚁力式微总 耐长"一联以自警自励,表现出远大的 志向和深厚的家国情怀。

受儒学、理学的深远影响, "爱国 务实"的价值取向在熊育鍚身上留下了 说: "盖彼邦区区之岛,幅员既狭,物 贪而思染指于大陆",告诫大家要有民

族危机感,对此"蕞尔小国"应保持高 爱国务实的逻辑起点在于家风的养

在不到百年的时间里,一个村竟然 流,有了它的丰润,必能描绘大写的人 成。熊育鍚家教从大处着眼,小处着 风气又由熊氏子弟扩展及女性族人,后来 涌现出中科院院士、解放军上将、教生、成就不凡的业绩。熊育錫20岁以一手。他育有8子3女。作为大家庭的家 甚至连嫁进熊家的媳妇也都要求读书学文 授、副教授、博士、硕士等 300 余名。 前曾应童子试, 举秀才, 补"增生"。 长, 熊育鍚每逢周末, 都要召集全家人 化识礼仪, 以便更好地教育后人。 中科院南京紫金山天文台研究员、博士 此后,他大量阅读范仲淹、张载、朱 聚会,讲解国家形势、探讨社会现状以 授、博士生导师熊光楞,德国马尔堡大 作而思想境界大开,遂绝意仕进,不再 格,他常告诫家人不要打着他的招牌在

崇文尚学

作为一个知书识礼的封建知识分子, 外,大都用于办学和接济他人上。 他比一般民众更关注后代的命运。 起来极普通不过的话, 却像金科玉 律般深深刻在子孙后代的心底,成 为世代相传的"家训"。

饶毓泰、吴有训、熊正理、胡先骕、傅 他积极入世的基本态度。早在1918年, 前,必读数页书籍。他读书甚为仔细, 的。 抱石、邹韬奋、袁玉冰、黄道等一大批 熊育鍚从日本考察回国时,就对日本必 边读边批注圈点。熊育鍚对子女的教育 十分关心,尽可能为他们提供优越的学 习条件。他平时很忙,但只要有时间, 就给孩子们批改诗文,还常在一起交流 学习和修身养性的心得体会。他鼓励大 胆质疑, 具有教育家的雅量和气度。其 子女一般都读完了心远中学,多数读了 大学。

熊氏子弟读书求学蔚然成风,这种

质朴真诚

月池熊家村的家规这样写道:"律为 首,孝为先。和为贵,善为本,亏待自 己,必有后福,亏让谦和,祖辈兴昌" 熊育鍚通过言传身教让优良家风得以传 教育、读书、知识,这是熊氏家族 承。他很重视自己的一言一行对孩子的影 血脉相传的基因,也是熊氏家族鲜明的 响,凡要求孩子做到的,先要求自己做 一个小村庄为何能在这么短时间内 想和社会理念,从而选定了一条"科教 文化特征。熊育鍚的曾祖父熊世昌做了 到。他自奉节俭,但对读书好的熊氏子 一辈子乡村教师,是当地的庶族寒门, 弟、熊家外亲以及其他学生因家境贫困不 但他"嗜读书,尝手持一篇,坐檐 能升学的,他都倾囊相助,使其得以深 下,陈雪压屋将圮,犹展诵不绝"。造。他生前收入并不多,除少量的开销

"桃李不言,下自成蹊"。平时,登门 晚年,熊世昌曾召集三个儿子詠和、或写信请求他解决各种问题的人络绎不 论和、谏和谆谆嘱咐:"将来每房绝。他谆笃守信,对于别人的请托,凡是 "惓惓以倡办新学,作育人才为己任"。深深的烙印。熊育鍚曾担任江西省教育 至少得有一人读书。"而这样一句听 认为属于合理的他都会出面帮助;对待私 人来函, 他总是及时回复。南昌县冈上近 郊的很多农民有事都乐于找他帮忙。若遇 上吃饭的时间, 他必请客人与他一道坐在 熊育鍚一生勤学不已,广泛涉猎古 上席,叫子孙们给添饭。直至去世前,他 为国内三大私立中学,培育了陈寅恪、 外得失,兴亡治乱之故",进而形成了一今中外各种书籍。每日晨起后及就寝 身无长物,连殡葬费都是由子孙们凑齐

"忠厚传家久,诗书济世长"。熊育鍚 以其优良家风和高尚的道德风范, 哺育滋 养了熊家弟子的成长。熊氏后裔人才辈 出,造就了一个名播海内外的名门望族。 良好家风,如春夜喜雨润物无声,荫泽后 世代代受益, 孕育出社会细胞的美丽与精 彩,成为助推宏伟"中国梦"的强大精神 动力。

(据《中国纪检监察报》)

让传统文化涌起时代浪花

一个汉字可以有多少种写 新的目光。 法? 在某地的一次主题展览上, 单单一个"和"字就布满了整个 展厅, 多达上百幅书画作品加以 刻画,这样的场景生动地诠释出 了传统文化雄厚的历史底蕴和多 秀传统文化是一片海, 长期以来 么如何对其进行创造性转化、创 传统武术源远流长的内在哲学。 新性发展, 让涌动的潮水掀起新

新起点上的文化新课题。

过程中遇到了不少意想不到的难 题。以中华传统武术为例, 得益 于20世纪60年代功夫片的热 播,"中国功夫"一度成为中国 文化的世界符号。然而就在近些 年, "太极拳师" 在现代搏击术 下仓促落败, "气功大师"隔空 打人演技浮夸……中华传统武术 "文化是一个国家、一个民族 频频陷入争议,甚至让公众产生 的灵魂。文化兴国运兴,文 了"中国功夫是花拳绣腿"的疑 化强民族强。""要坚持为人

统文化样式中也时有出现。"民 创造性转化、创新性发展,不断 俗变少了""年味变淡了"…… 铸就中华文化新辉煌。"只有 随着时代文明的更迭、生活方式 紧紧把握住时代发展的脉搏, 的革新,传统文化受到来自自身 为传统文化寻找到转化发展 与外界双向的生存压力。一直以 的表达方式,才能为坚定 来被奉为优秀传统文化精粹的思 文化自信、推动中华文化 想观念、人文精神、道德模范, 繁荣兴盛注入强大力量和 亟须新的表达方式和发展模式, 不竭动能。 更近距离地贴近当今观众, 捕捉

值得注意的是, 吸吮着五千 多年中华民族漫长奋斗积累的文 化养分, 我们的传统文化其实从 不缺少盎然生机。比如, 中秋佳 节"漂洋过海",外国友人竞相 样的表现形式。如果说,中华优 品尝"让人回味良久的中国点 心": 脱胎于太极文化的新武学 滋养着光辉灿烂的中华文明,那"功守道"将亮相大银幕,延续

可见, 中华文化的繁荣发展 时代的浪花,就是如今站在历史 重在转化发展。让传统文化涌起 新时代的浪花, 需要我们站在时 毋庸讳言,传统文化在发展 代高度,结合时代要求继承创 新、注重发掘中华优秀传统文化 的当代价值, 展现出中华文化的 永久魅力和时代风采。这是新时 代赋予我们义不容辞的责任,也

十九大报告中明确指出, 民服务、为社会主义服务, 相似的困境,在其他不少传 坚持百花齐放、百家争鸣,坚持

(据《人民日报》)

陈柱和他的《墨学十论》

堪称学界奇人的民国学者 尊、号守玄,北流人。虽然他 现存诗集有《待焚诗稿》两种版 只活了54岁,著作却达1000 本共10卷,主持编纂《粤西十 余万字,很多著作还是文言文, 四家诗钞》。 且遍及经史子集。陈柱出身于 书香世家,7岁就读于萝村小学 子之中,于墨书研诵尤久"

陈柱毕生克勤克俭, 唯爱 富义理,诚子部中之宝书"。

家庭开支及子女教育费外, 倾囊 购书。家中有藏书楼, 曰"守玄 阁", 又榜"十万卷楼"。才思敏 捷,出笔迅速,生平代表作有 《守玄阁文字学》《公羊家哲学》 《墨子间诂补正》《小学评议》 《三书堂丛书》《文心雕龙校注》 《墨学十论》《子二十六论》等, 精辟通透、博大精深, 很受学术 界推崇与赞赏。国学大师唐文治 对其著作的评语是"阐发宏深, 切中时弊,针砭末俗,激动人 心,入著述之林,是为吾道光" 平生喜欢饮酒赋诗,人称"酒国 陈柱(1890年—1944年)字柱 诗人",创作的诗歌不下万首,

书成癖,平日教书所得薪金,除

陈柱尤喜欢《墨子》,"诸 。孙 堂,稍长受业于容县苏寓庸。 诒让的《墨子间诂》是一代墨学 其幼年好斗鸡走狗, 多次触怒 名著, 陈柱在坐车时翻阅这部 豪强险些丧命,这样的浪荡子 书,随手就指出可商榷者多处, 弟经母亲管教居然能折节读书, 于是写成《定本墨子间诂补正》, "发愤诵读不出户者三年";清 足匡孙氏之不逮,唐文治称他为 末参加革命,民初却厌恶党争 孙氏的功臣。1926年,上海大夏 而毅然退出政坛;考入南洋大 大学请他讲《墨子》,他怕学生 学电机系学习, 却喜欢给学长 "徒沉溺于章句, 而不能通其条 学弟们讲国学,校长唐文治专 贯,明其得失也。故再为之分题讲 门配备了大寝室给他课后"开论,凡十篇"。这十篇专题讲稿就 讲座",结果还没毕业就被南洋 成了《墨子十论》一书。书中对墨 大学聘为国文教师;写了那么 子并非姓墨、《墨子》与经学特别 多书,居然还有闲暇经常出去 是《尚书》的关系、《墨子》对中国 旅游;本来喜欢子学,民国以 古代文学的影响、墨子与诸子之 后, "子学朋兴,六艺之言, 异同、对历代墨学专著的评论,都 渐如土苴,余性好矫俗,乃转 有所发明,成一家之言。陈柱对 《墨子》评价甚高,认为《墨子》"最

国学荐书

《哲学起步》

《哲学起步》是著名学者 邓晓芒先生构建个性化哲学体 系的尝试, 也是一种古典而现 代、朴素又深入的智慧思考。 作者用"我们从哪里来?我们 是谁?我们到哪里去?"这三 个问题来描述哲学的根本问 题,并将自己多年的哲学研究 所得融会其中,中西互镜,史 哲相彰, 抽丝剥茧, 穷幽极 微。有助于初入哲学门径者领 略思想魅力,一窥哲学堂奥, 亦可使读者感到,哲学之于今 天的我们并不遥远, 它使我们 更好地认识自我、认识世界。

