剪纸艺术心得体会 剪纸艺术(实用8篇)

心得体会是我们对自己、他人、人生和世界的思考和感悟。 好的心得体会对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇 心得体会下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文,供大 家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

剪纸艺术心得体会篇一

最近,外婆从山西旅游回来,给我带回来了一册12生肖的剪纸。我一打开,就被那精美的剪纸作品深深地吸引了!

第一幅是机灵可爱的子鼠。画面上是慈祥的老鼠妈妈和可爱的老鼠宝宝借着朦胧的月光坐在葡萄架下讲故事,乖小的老鼠宝宝正抬着自己尖尖的下巴、竖起小耳朵,津津有味地听着好听的故事呢!我想:它妈妈讲的故事一定非常好听吧!就连天上的月亮和云彩都静静地听鼠妈妈讲故事呢!

接下来我喜欢的就是卯兔了。小兔子的菜园里一定种了许多的胡萝卜吧。瞧,它已经拔得满头大汗了,还在"嘿哟""嘿哟"的拔呢,旁边的小蜻蜓急得赶紧来帮它的忙!

剪纸是我国一种民间传统工艺。只需要一把剪刀和几张纸就能把人们想表达的,喜爱的美好事物或心愿表现出来。而且还是相当不错的装饰品,过年过节窗上的"窗花"也是其中的一种。剪纸相当受欢迎,还有相当大的原因是它能传达人们的祝福和期盼!听妈妈说现在剪纸艺术遗产已经被国务院批准为第一批国家级非物质文化遗产!

以后我想多多去练习剪纸,争取也剪出好的作品来!

剪纸是一门艺术,但很少有人懂它。现在我就来给大家介绍一下剪纸吧!

剪纸是中国最为流行的民间艺术之一,根据考证,证实它的历史可以追溯到公元前1600年1100年。过去剪纸常用于民俗活动和宗教仪式。而现在,剪纸更多地是用于装饰,也可以作为礼物赠送给亲朋好友。

由于地域的风俗习惯、历史文化等的不同,全国各地剪纸存在不同的风格,而广东佛山剪纸就是其中的一种。佛山剪纸历史悠久,源于宋代,盛于明朝时期。从明代起佛山剪纸艺术在民间广泛流传,并远销南洋各国。佛山剪纸按其制作原料和方法的不同,分别有铜衬、纸衬、纸写、铜写、银写、木刻套印、铜凿、染色、纯色等九大类。剪纸分为阴刻和阳刻两种不同的剪纸表现方法,可以剪人物、花草、动物等。

要想学好剪纸,先要学好它的基本功:绘画,等绘画过关后就可以开始学习最简单的用剪刀来剪。剪纸艺术中的基本符号有小圆孔、月牙形、锯齿形、柳叶形、水滴形和三角形。等绘画和用剪刀剪的基本功都练得很好之后,就可以尝试着用刻刀刻了,但是用刻刀时一定要非常小心。

我以前所就读的学校三年前就开始开设了剪纸这门学科,因此学校的同学和老师的剪纸都非常出色。《圣诞琴声》、《收获》、《花舞》等作品都是我们学校的师生精心创作出来的,在多次剪纸比赛中获奖。

剪纸是一门历史悠久的艺术,现在已被列为省首批文化遗产重点抢救对象,让我们用心去学,用心去剪,做好剪纸传承的接班人吧!

剪纸艺术心得体会篇二

今天我参观了博物馆,其中民俗文化的丰富让我大开眼界,我特别喜欢那些美丽的剪纸。

中国的剪纸艺术历史悠久。因材料易得,而且贴近生活,所

以剪纸成为了最普及的民间传统艺术。

- "楼空做胜传荆俗,剪彩为人起晋风"一一唐,李商隐。
- "向旧都天街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成。"

剪纸在民间是用剪刀铰出而主,有的艺人使用刻刀,还有的可以一刀多纸提高效率。人们在节日,用彩色的纸剪成各种花草、动物或人物故事,贴在窗户上,叫"窗花"、门楣上叫"门签"作装饰,也有作为礼品或刺绣花样的。

剪纸能延续到今天,是经过那些乡村巧手的一辈辈传承,是他们默默地谱写着民族艺术史中无声的乐章,才让我们今天能够看到这些精美的传统剪纸艺术。

剪纸艺术心得体会篇三

- 一张张剪纸,就像一幅幅生动传神的美景,使人醉在其中:
- 一把把剪刀, 融入了情感, 剪出了漂亮的窗花。

看,这个剪纸上的姑娘,正在跳舞。她的舞姿优美,裙摆展开一个漂亮的弧度,像一只开屏的孔雀,翩翩起舞。

她站在草地上,扭动着腰肢,双手摆出孔雀的样子,像是在梳妆,又像是在玩耍;裙摆随风舞动,又像一只浴火重生的凤凰。

她的发丝像一根根柳条,随风飘动;她的双手像一根银针,引领着线去舞动。

她像是一个舞蹈精灵,伴着悦耳的口哨声,舞动在自己的世界里;又像是一个导师,引导着孩子们和她一起跳。

孩子们也加入进来,加入到这个舞蹈的世界。

她们跳啊跳,沐浴在目光下;跳啊跳,沐浴在月光下。

精灵们都跳累了,就躺在草地上睡着了……

瞧,这些色彩缤纷、形象生动、内容丰富、美不胜收的剪纸! 一把剪刀一张纸,就能创造出如此丰富、精美的艺术品,这 就是剪纸的艺术!这就是伟大祖国的瑰宝!

剪纸是一门艺术,但很少有人懂它。现在我就来给大家介绍一下剪纸吧!

剪纸是中国最为流行的民间艺术之一,根据考证,证实它的历史可以追溯到公元前1600年1100年。过去剪纸常用于民俗活动和宗教仪式。而现在,剪纸更多地是用于装饰,也可以作为礼物赠送给亲朋好友。

由于地域的风俗习惯、历史文化等的不同,全国各地剪纸存在不同的风格,而广东佛山剪纸就是其中的一种。佛山剪纸历史悠久,源于宋代,盛于明朝时期。从明代起佛山剪纸艺术在民间广泛流传,并远销南洋各国。佛山剪纸按其制作原料和方法的不同,分别有铜衬、纸衬、纸写、铜写、银写、木刻套印、铜凿、染色、纯色等九大类。剪纸分为阴刻和阳刻两种不同的剪纸表现方法,可以剪人物、花草、动物等。

要想学好剪纸,先要学好它的基本功:绘画,等绘画过关后就可以开始学习最简单的用剪刀来剪。剪纸艺术中的基本符号有小圆孔、月牙形、锯齿形、柳叶形、水滴形和三角形。等绘画和用剪刀剪的基本功都练得很好之后,就可以尝试着用刻刀刻了,但是用刻刀时一定要非常小心。

我以前所就读的学校三年前就开始开设了剪纸这门学科,因此学校的同学和老师的剪纸都非常出色。《圣诞琴声》、

《收获》、《花舞》等作品都是我们学校的师生精心创作出来的,在多次剪纸比赛中获奖。

剪纸是一门历史悠久的艺术,现在已被列为省首批文化遗产重点抢救对象,让我们用心去学,用心去剪,做好剪纸传承的接班人吧。

剪纸艺术心得体会篇四

1、变形剪纸和一般绘画不同,由于剪纸使用的工具和材料而决定了它固有的特点,无论是表现人物、动物、花草、山峰、云雨等各种物象都有其独特的表现方法,这种方法,使剪纸别具风格。而形成剪纸风格的主要表现手法之一就是变形。

要把变形掌握好,除了要多看一些有关变形图案和好的剪纸作品外,最重要的是深入生活,在深入生活、熟悉生活的基础上,对要表现的对象进行观察、分析、提炼和夸张,掌握住事物的主要特征,用极其简练而有力的线条和块面把它概括地表现出来。

在变形的手法上,要灵活巧妙,刻画对象时,要注意整体形象和特征,而有些细部要大胆省略。一幅变形成功的剪纸作品,看起来耐人寻味、强烈而富于美感。

为了更清楚地说明剪纸的变形,现将人物、动物、树木、花草、山峰、云雨以及其它物象的变形图样各列举一些,以供参考。从这些图例中,我们清楚地看到,变形的基本规律:它是根据物体的形、体、动态、性格、习性等特点加以概括、集中、夸张,使之较原来物象更典型,更强烈,更鲜明。

2、剪纸的线条和块面

一幅剪纸是由无数线条和块面组成剪纸的线条,指的是阳线和阴线,剪纸的块面指的是大块空处(即被大块剪掉的部分)

和大块实处(即被大块留下的部分)。这些线条和块面之间可以构成虚实、疏密、粗细、阴阳等对比关系。而线或面的. 无穷无尽的变化、对比、统一、调和、均衡构成了千变万化的画面。因此剪纸的线条与块面的运用是剪纸艺术的最主要的表现手法。

剪纸的阳线条和阴线条的表现,实际上就是空处与实处的处理,如果是单一黑颜色的剪纸,也就是黑白关系的处理。阳线条就是剪刻后被留下的线条。阴线条与阳线条正相反,是被刻空或剪空的线条。

在剪刻的时候,究竟采取阳线条表现,还是采取阴线条表现,主要是根据剪纸的内容和画面的处理情况而决定的。根据实际需要,还可以用阳阴线条相结合的方法。例如,刻一个人物形象,头发用阴线条表现,脸部用阳线条表现,衣服又可用阴线条来表现。这样在黑白关系上,就形成了黑、白、黑,既有变化,又有对比的效果。

要把阴阳线条应用好,除了要多看一些好的剪纸作品外,还可从剪纸的特点出发,在好的黑白木刻作品中吸取养料。而更重要的是要多实践。在创作实践中掌握它的规律。

剪纸艺术心得体会篇五

中国戏曲脸谱,是戏曲文化现象中一个重要的组成部分,有着深厚的文化意蕴和丰富的历史内容。戏曲脸谱不仅仅是供悦目的,而且是戏曲艺术家与观众进行对话的一种极富表现力的文化语言。正是习惯成自然的民族文化习俗和生活习俗给了这种特殊语言以约定俗成的语义,赋予它多方面的表现功能。戏曲脸谱中折射着中国传统文化的许多方面。

传统文化以儒家文化为主体,儒家文化又以伦理道德为本位,因此,道德化成为传统文化的鲜明特色。在这浓重的道德化的文化氛围中生长的戏曲艺术当然也充满了道德化的色彩。

儒家强调忠、孝、节、义,这在戏曲中有充分体现。戏曲的道德化概括起来主要表现在:善恶分明的人物形象;舍生取义的浩然正气;药人寿世的教化功能等方面。戏曲脸谱着重表现人物性格、品德,寓褒贬,别善恶,充满着浓厚的道德评价色彩,这正是儒家文化的伦理道德内容在戏曲脸谱中的体现。在长期的社会生活中,对戏曲脸谱形成了约定俗成的共识,如脸谱色彩的红表忠勇、黑表刚直、白表奸邪、蓝表威猛、黄表阴狠、绿表强悍、紫表耿介等。

戏曲综合了多门类传统艺术成果的同时,也受到传统各门艺术美学思想的影响。从诗歌中引进了"意象""意境""趣味"等;从绘画中引进了"神似"、"形似""虚实"等;从小说中引进了"真假"等。戏曲脸谱的审美意识同样也受到各门传统艺术的影响。

脸谱的勾画创作和中国书法的书写创作有相似之处。书法是 从一撇一捺的文字书写中产生的艺术形式,脸谱则是从一勾 一抹的人物化妆中产生的艺术形式,两者在创作程序上都表 现出很强的程式化特征,正所谓无法不成谱。两者在用笔方 式上也有相似之处,都讲究线条流畅而有力度,节奏鲜明而 神采飞扬。

脸谱的审美意识受到中国画美学思想的重大影响。如中国画中"重神似"而"轻形似"的美学思想,就被运用到戏曲脸谱中,脸谱中的"离形"(拉开与自然物象的距离)、"取形"(以变形的装饰化的手法取自然物象之形)、"传神"(传人物的性格、神情、心理、品德之神),就是中国画中"遗貌取神"的"重神似"的美学思想的体现。脸谱的构图章法也与中国一样,讲究疏密、插穿、避让、虚实、匀衡等。脸谱的勾画笔法也与中国画笔法相通,轻重缓急、顿挫有秩。总之,脸谱的创作与中国画创作一样,有谱有法。只有按照符合自身美学规律的程式和法则勾绘出来的脸谱,才能成为中国戏曲舞台上的人物脸谱,也才具有美的表现形态。

戏曲产生于民间,戏曲文化与民间美术有着更紧密的联系。民间美术中的木版年画、窗花剪纸、纸扎糖塑、服饰刺绣、泥人、葫芦雕刻、建筑彩绘和雕刻等,都有戏曲人物形象,其中戏曲脸谱艺术也是经常表现的一个重要方面。

戏曲是中国人重要的娱乐形式,可以说戏曲那丰富的故事、优美的唱腔深入人心。民间艺人受到戏曲文化的影响,把自己亲身所感受到的戏曲故事、戏曲人物,塑造在他们的艺术作品中,使戏曲舞台上的形象,长久地留在人们的生活中。像三国戏、水浒戏、西游戏、民间故事戏的人物形象,就经常出现在民间美术作品中。

民间美术作品中的脸谱,基本上是与戏曲舞台上的脸谱是一致的。但有时也有与戏台上不尽相同的脸谱图案,这既是民间美术中感情的自由发挥的结果,又是对戏曲理解基础上的再创造的结果。不一定合科学规范,但却能传神写意。这样一来,脸谱与民间美术的关系就是相辅相成的了。脸谱给民间美术提供了大量素材;民间美术又给脸谱提供了可供吸取的丰富营养,而且民间美术为脸谱乃至整个戏曲艺术的传播起到了巨大的作用,使戏曲人物形象(包括脸谱)深入到百姓生活的许多方面。

脸谱艺术是前人留给我们的宝贵遗产,与戏曲艺术一样,是 我们中华民族文化的瑰宝,也是人类文化的精品,我们应该 很好地继承和发扬,使富有民族性的脸谱艺术,更加辉煌灿 烂。

剪纸 中国传统文化说明文600字

剪纸,选用工具是第一步。第二步是根据造型先进行纸张的折盈。例如,剪四方形的,对折再对折;五方形的,对折后,再按1:3的比例折成"v"形。折一定要折得整齐、严实,并要压平。初学者可先将花纹用淡笔画上。第三步,根据画出的笔印剪。花样应多采用曲条纹,因为曲条纹往往耐看,富有

流动感。在剪的过程中,手对纸的转动要和剪的方向配合好,胆大而心细,这样剪出的纹路才清晰连贯。最后,除去多余的部分,再剪出一个外框。这时,一件小小的作品即告完成。

剪纸艺术心得体会篇六

今天听了凤凰康轩陈谧老师的课,使我收获很多,受益匪浅。 老师在上课之前和幼儿进行了简单的认识和互动,然后以问 答式引出歌词,吸引幼儿的注意力,调动幼儿的学习兴趣, 很快幼儿就激动的和老师互动起来。

课堂教学结束后,陈老师就如何开展音乐教学给我们做了培训,首先老师介绍了常用的幼儿园音乐教学法,从图谱,记忆歌词,学唱歌曲等环节给我们进行了分析和指导。

平时,我认为幼儿园艺术活动也就是单纯的哄孩子们,老师唱着孩子们跳着或老师教给孩子们一些舞蹈,或者是老师弹琴孩子唱歌。

其实真正的幼儿园艺术发挥它的作用和魔力是要靠老师们的 努力和知识技能才能做到的。我明白了,我们要给幼儿贯穿 具有活动色彩的音乐思想,并不是单独的音乐,而是和动作、 舞蹈、语言紧密结合在一起。鼓励孩子们听着音乐或半周即 兴表演,通过亲身体验,鼓励激发和培养幼儿主动参与学习 音乐的兴趣。

陈老师提到音乐构成的主要不是旋律。人类语言本身含有生动丰富的节奏。是音乐节奏的主要来源之一。老师还和我们做了几个律动,先是听着音乐唱,然后再分组唱,效果真是很奇妙。我们先分组一问答的方式练习了《小鸟》这首歌的歌词,并做了简单的动作,很吸引人。

接下来老师又给我们分组,听着音乐分节拍说了一首儿歌。在老师的指挥下听着音乐我们说的真是非常的好。我想如果

再教孩子们的时候,分组,分节拍。并跟着音乐来学说。用这样的方式一定会很吸引孩子们的兴趣。促进幼儿主动参与。也就是通过老师的启发引导,示范帮助幼儿身体创作。通过老师这一堂课的讲解,我对幼儿园音乐活动有了一个新的认识。就像老师说的那样,幼儿音乐教育是幼儿发展的需要,是幼儿全面发展教育不可缺少的重要部分,是促进幼儿在认识、情感个性及社会等方面协调发展的重要途径之一。

剪纸艺术心得体会篇七

民间剪纸之所以能够历经中国漫长的历史演进,而不失其纯净和清新的特质,与中国农村稳固的社会结构和文化结构有着密切的关系。它自身存在过程中所具有的互为矛盾,又互为统一的不同特性,决定了其对于不断变革侧自然选择方式,从而与宫廷艺术、文人艺术拉开了间距。

民间剪纸是附合民间习俗的必不可少一种艺术活动。它的存在,就必定依附于民间特定的文化背景与生活环境。家中有白事,窗户上不能贴得红红火火;娃娃不生病,老奶奶也不肯剪一串吊魂的小人人;用于摆衬礼品的,要看是办喜事、丧事还是做寿;一对老夫老妻的屋里如果贴上一对坐帐喜花,那肯定是年轻人的戏耍;久旱无雨,如果剪的不是求雨的"独女捣棒槌",而是求晴的"扫天婆",那不知要遭多少人的咒骂。这种受存在目的作用制约的依附性特征,表现在具体作品的构图处理上,也就是作品的装饰性特征。如悬空吊挂的门笺、碗架云子之类,必须线线相连;贴在窗户上的则要求与窗格适合,并多镂空,否则迎光看去只是一个大纸片片;贴作炕围的,就最好少剪零碎花纹,否则时间长了很容易损坏。

诸多的限制,也形成了艺术上的独特语言。民间剪纸在完成一定的民俗作用之外,又极力显示着自身存在过程中的独立性----即美的特性。一张剪纸,不论它用于何种场合,作者在创作的过程中必然贯注自己的审美感情。只要人们以美的

标准肯定了它,它也就有了存在中的审美价值。当然民间剪纸这种艺术形式的独立性,对于民俗的限定不是抛离,而是充分驾驭民俗形式的随心所欲。因而。其存在价值也超越了陪衬民俗的行为目的。

这种艺术上的独立性,正随着社会变革和旧民俗的.逐渐消失而渐趋明显。

从绝对意义上讲,任何艺术创造都不能简单地认为是纯属个人的产物。人的社会属性,使之必然地反映着一定阶层的艺术趣味。而个性,只是在集体,或传统基础上的发挥。

民间剪纸的集体性特征,明显表现在其作品的最后归属上。作品不再是作者个人的私有,而属于整个社会和集体。因而它的最终面貌,必定是直接集中了群众的智慧,融汇千百人艺术才能和审美喜好的产物。特别是一些已流传千古状态凝固的作品,是经过许多代人的反复雕琢和修改才基本定型,而被普遍承认、流传和保存。如《车马图》、《织布图》,其作品原型如何,已无法细究。在各地均有流传的类似作品,其面貌大相径庭,就很难说哪一件作品完全是某一位作者自己的创造。那么,形成集体性的一个重要成因,则应该是民间剪纸的匿名现象。民间艺术与专业艺术家的创作不同,作品既不标明作者的名字,也没有个人的著作权。好的作品流传于世间,一经传播便成大批临摹、变体作品的滥觞,作者就被融入"劳动者"这一群体概念之中了。

诚然,这种劳动者无个人功利的艺术的确建立在民间文化牢固的集体意识上,但是凭这一点并不足以作为对民间剪纸艺术家艺术个性的否定。正如专业艺术家争取艺术的自我表现,却终将不会失去自我在社会和历史上的位置一样,民间剪纸在表现民族集体心理意识的同时,也当然不会没有艺术中的自我。如果说文人艺术家个性的体现是"小我刻意追求"大我"中的位置,那么,民间剪纸艺术家个性的体现,则是置身"大我"之中小我"的自然流露。且不谈东西南北地域的艺

术风格和特性,即使同一地区不同作者的作品,也分明有着自己明显的个性。若怀着鄙视心理地走马观花,自然难以看透。

以陕北的巧手张林召和王兰畔为例,二人相距不过百里,年 龄相近,风俗习惯基本一致。张林召幼年家中富庶,喜看戏 听书,受过封建中产阶层礼教的训育。但一生多磨难,三次 丧夫,四次嫁人,生过13个孩子全部夭折。因之,外部性格 忧郁、孤僻、不善言谈,对人生多唯心思想。其创作是为 了"能忘掉乱七八糟的事",而很少受别人的干扰。可见内 心的焦辣苦疼与其含而不露性格的矛盾。创作过程中急於通 过情感的泄流,取得心理平衡。王兰畔,她觉得"人活着就 要忙忙活活,这样才快活。"对人生和世界没有过高的奢望, 而重视自身对社会的贡献,属于"知足者长乐"的类型。她 的老伴李新安是把苹果引进陕北高原的有功之臣,但她从没 想到应该得到什么报答。因之,其性格开朗活泼,直爽豁达, 自信要强,任性好动,又往往不拘小节,丢三拉四。她剪花 是因为"人家都让我剪,就是说我剪得好,是抬举我。干别 的没大本事,就能铰个花花,铰起花来心里就美美的。"可 见其内心世界有着强调自我价值的倾向。她们的作品中,都 有着个人形象和心灵明晰的影子,可谓"画如其人"。这种 个性的存在,既符合本地区文化传统的集体性特征,又毫不 掩饰作者的精神世界,与文人艺术、宫廷艺术个性表达中的 吞吞吐吐、无病呻吟形成了鲜明的对照。

长期以来,民间剪纸一直被认为是重复性的劳动或传统纹样的复制,忽视了劳动者艺术家的个性创造,这是历史的不公。

毕竟不是每个用纸剪刻的劳动妇女都能获得艺术上的成熟。 一个村,一条山沟,出那么一个或几个被社会公认的巧人, 她们的作品就自然会四处流传。其传播方式一种是烟熏替样 的方法,一种是靠记忆模拟的方法。流传中,常常是张家的 媳妇用李家老婆的样子,王家的女儿又把花样传到姓刘的婆 家,人们都有权力按照自己的理想和审美爱好对原稿随意改 动。作品的最初形态必然会发生不可避免的变化。这种传承中的变异现象,也不断地调节着民间剪纸与其流传的时代、民族、地区、习俗之间的差异。

同时,由于民间剪纸所担负的民俗形式的滋延传承,及基本 纹样程式化手法的相对固定,传承方式的世代相袭,又使其 具有外在形式相对稳定的特性。有些作品相当于戏曲中的保 留剧目,哪个地方漏了一句台词,少了一个动作都会引起观 众的哗然,是不能随便改动的。民间剪纸也往往有这种情况:一件好的作品,经过一个笨人之手变成一张难看的纸片片,再经过一个有经验的老婆婆之手,又使它重新恢复了光彩。

民间剪纸传承的变异性与稳定性,与其赖以生存的中国农村传统文化结构有着密切的关联。所以,一次大的社会变革的发生,必将会导致不同地域、民族文化心理的波动和调整。从而形成新的态势,所以,挖掘和整理包括民间剪纸在内的民间美术,应是今天有民族责任感的艺术家重要的课题。

剪纸艺术心得体会篇八

吴文娟剪纸的不凡,可以从命意、题材、手法三方面观察和欣赏(尽管三者浑然一体,不可截然分开),而且这三方面都给我以全新的感受。她用她的剪纸,向人们描绘或者说编织了一个美好的艺术世界,也是她心灵中的理想国。古人云"诗言志",又云"诗以道志"。剪纸岂不也可言志道志?宋代爱国将领岳飞曾在困顿时写下《小重山》词:"欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?"现在,吴文娟"欲将心事付剪纸"时,则完全不必感叹,因为万里之外,也有欣赏她作品的知音。

仅从这些作品的题目,已经洋溢出新时代清新的文化氛围。 尤其让我感慰的,是她罕见地以剪纸的艺术形式,尝试诠释 一些文化深层的哲理大道,阐发中国古典中的深理奥义,开 辟了剪纸创作的新疆域。此类作品,因其题旨宏大,文学批

评家也未必解说得明白,而到了她的剪下,化为引发读者更 多的联想深思的线条或纹样。这样的追求是我早就希冀于剪 纸界,而多年所不见,终于在吴文娟这里找到了。你看她是 怎样描摹无穷无尽的大自然物象的:题目取为《淡然无极》, 题词是"还有什么可以超越无尽而淡泊的大自然"?至于画面 上的高山、深树、层云、飞鸟,都是为那些可以通过具象认 知意象的读者准备的。曹操诗歌《观沧海》,历来为人所称 道。对于诗中的意境,吴文娟尝试用剪纸加以表现,于是有了 《海天一揽》。她特地拈住"日月之行,若出其中;星汉灿烂, 若出其里"这两句诗的意象,用大胆的浪波纹线、波涛间的 花瓣和星斗图案浪漫地加以表现,让人浮想联翩。《美人香 草》,以占据画面中央位置的一只巨大的美目象征美人,和 伴随其左右的香草一起,构成一幅奇特的. 图案。这幅作品与 其说是对文学作品《楚辞》意境的剪纸形式移植,不若说是 作者借题发挥,对于有高尚的君子(用美人比喻)和美好社 会(用香草比喻)的一种祈盼。果不其然,作者也明白地道 出"这是一件祈愿的作品"。

美目盼兮,香草倩兮,这是一方多么令人神往的境界!此类作 品中,还有一幅《横空出世》,不能不提及。作品挟带着雷 霆闪电,迎面向我袭来。是战鼓频催,是号角齐鸣;只觉得, 黄钟大吕在耳边鸣响,雨露甘霖顺天而降……要拿出这样的 作品,胸中是必须有一些丘壑的。平面造型艺术擅长用具象 说话,纸面背后的东西,不仅需要作者的暗示,还要依靠读 者自己发现,因而任何文学艺术,都是由作者和读者共同完 成的,并非只是作者。古人论诗,有诗无达诂之说。剪纸也 何尝不是如此?作者创作时,有自己具体的心绪;读者欣赏, 很可能又有自己另外的心绪。读者因其阅历心境的不同,很 可能对同一幅作品读出不同的意绪来。面对同样的剪纸图案, 不同的读者会涌起不同的感想,是正常的。这也是艺术的神 妙之处。反观中国剪纸界,无法不让人心生感慨。人生的悲 剧之一,就是身子已经进入21世纪,头脑还停留在20世纪, 可惜我们有不少剪纸家正是这样。假如不能实现华丽转身, 艺术的前途堪忧。为什么有些剪纸不受喜爱?或者说,这些剪 纸无论造型、构图、剪纸语言,都可以说是"中规中矩",但就是不感人,为什么?我找到的原因,便是在思想命意上不能打动读者。玩味剪纸,玩味的主要是如何用剪纸艺术的独特形式表情达意,读者被你感动的,不是你那一堆由线条纹样堆积的图案,而是由之反映的健康的进步的思想感情,只有真情实感才能感动人。

剪纸作品的取材,即其创作题材,既与生活环境有关,又与 心灵追求有关。中国传统剪纸, 诞生在绵长的农耕文明时期, 在当年的具体生活环境和思想情感之下,形成了中国传统剪 纸。可以说, 当年的家庭主妇是中国传统剪纸之母, 她们是 在做家庭缝纫和女红的同时创作了剪纸,而且剪纸是直接为 家庭生活服务,比如窗花、鞋花、领盘花、枕头顶花、炕围 花等。剪纸的巧手,也象征着家务活儿的巧手,西北地区曾 经流传这样的谚语: "养女子,要巧的,石榴牡丹冒铰 的。"——即不是模仿他人图案,而是自己独创。起码从艺 术发生学角度,应该说当年没有专业的剪纸艺术家,剪纸可 以说是妇女做家务的副产品。至于出现以卖花样为生的小贩, 那是后来的事。这样的生活一直持续到20世纪,像我这样年 龄的人,直到上初中时,衣服鞋袜还需要母亲亲手缝制。所 以, 当我们检视中国剪纸传统经典时, 无论如何绕不开这个 背景。但是,这并非说剪纸事业必须在这条传统的延长线上 继续前行。随着时代的演变,似乎一切都在变:社会生活变 了,剪纸创作的主体变了,剪纸创作的题材变了,剪纸表现 的思想主题也应该变了。哪怕想回到从前,也回不去了。当 今从事剪纸业者,或专业或业余,都不是为家庭生活服务, 而是为了艺术。吴文娟就是很好的例证。她在57岁时才拿起 剪刀,开始考虑做剪纸。她是把剪刀与笔杆,视同一种创作 工具。借他人之酒杯, 浇自己胸中块垒, 她是拿剪纸当诗写, 作剪纸纯粹为了抒发内心的情怀,并没有其他功利目的。正 因为这样,她的剪纸创作理念完全褪去陈旧思绪的外衣,也 换了全新的灵魂,展现在世人面前的作品,是一种全新的面 貌。

你不妨认真读一读她的《洞箫情》,就可以明白。《洞箫情》 画面上,居于中央主体地位的,是一位身着旗袍的优雅的女郎,手持一管洞箫。作品的左侧,装饰了一个象征屏风或挂件的饰物;右侧象征"杨柳依依"的幕帐,并画龙点睛地标出"激情、才情、风情、中国情"字样。很显然,这些拿上画面的题材,都是中国文化元素,却不是题材所显示的本身,而是借以抒发作者汹涌澎湃的"激情、才情、风情"的道具。当然,这幅作品也可以当作人物剪纸欣赏,不过这只看到表层,作者的命意绝非只是刻画一个女性人物形象,而是为了通过这个形象,带出作者心底对艺术、创造、人生、事业、历史,以及对一切美好事物引吭高歌的情怀。

《母亲》也是这样,作品的主体是一位清秀端庄的女性形象,身着旗袍,手执团扇,占据画面的中央,身后配有典雅的画屏图案作陪衬,都是中国文化特有的元素。你可以将其理解为作者歌颂自己的母亲,也可以理解为歌颂人世间对母爱的尊崇。仅从上述两例可见,吴文娟剪纸的取材方向已经发生了根本的改变,不再留恋用于窗花、鞋花、领盘花、枕头顶花、炕围花那样的旧题材,不再是农耕文明视野中的鸡婆子,猪娃子,兔崽子(当然,关注和刻画这些也不错),她关注的对象,已经属于新时代审美的话题,从而走向更加开阔的领域,有的也许还是她首度开发的处女地。诚然,中国剪纸艺术发端于女性做家务的副产品,一旦形成一门独立的艺术,它就可以而且应该得以生存升华,开花结果,在中华艺术之林中占据一席地位。吴文娟就是这样一位业内的佼佼者。

大师之间,各有巧妙不同,吴文娟依然使用她惯用的树叶纹样、花瓣图案和波纹曲线加以表现,纹样图案是死的,人是活的,运用之妙,存乎一心。吴文娟对此已经驾轻就熟,百炼钢化为绕指柔了。像《海天一揽》《美人香草》《横空出世》之类高度抽象的属于意象世界的题材,她竟然也可以使用树叶纹样、花瓣图案和波纹曲线加以表现。吴文娟的很多剪纸作品,如《春姑娘》《乘书飞翔》《秀色》等,都是她纯熟地使用这些得心应手的剪纸语言的范例。以具象图案描

摹世界难,以抽象图案描摹世界更难,而以具象图案反映意象世界尤难。吴文娟剪纸在主题的建构上,旨在以具象体现意象;这种创意的最后完成,需要读者共同参与,这或许也是她的剪纸需要认真读才能读懂的原因。当然,吴文娟使用过的树叶纹样、花瓣图案和波纹曲线,别人不是不能再度使用,而是别人要有新的玩法。同样的线条纹样,第一个创造使用的是天才,第二个模仿的则是庸才,第三个照抄的成了蠢才。