

谈谈剪纸的临摹

◆霍少峰

(阜阳市民间美术研究室 安徽 236000)

摘要: 剪纸初学者要从剪纸的临摹入手,挑选剪纸大师的精品进行临摹,通过剪纸临摹欣赏大师的剪纸作品,得其造型技巧,把握剪纸的空间布局,悟其剪纸刀法,掌握剪纸处理的层次效果和装饰方法,体会大师的心、手、脑、剪多位一体的剪纸展现,了解先人的思想境界,通过临摹达到学习剪纸的目的。

关键词: 剪纸临摹; 欣赏; 造型; 装饰; 刀法; 布局; 思想

练功讲究意念,意到而神到,我们平时上下楼梯也是要有意念的,脚未抬动之前,大脑就有了意念,让脚到达哪个台阶,意念与脚的动作吻合,就达到了目的,否则就容易崴脚。学习剪纸也是一样,初学者如何掌握剪纸艺术,首先要有想法,达到一个什么目标,如何很快掌握这门艺术的基本技艺,要想在先,学其后。大师的成功之作,一般都是他们多年经验积累的结果,融入了大师对剪纸的认识和对剪纸构图制作的技法与技巧,通过剪纸临摹,剪纸初学者就会在临摹中学习,就会有较大地提高。剪纸基础就会做的扎实,剪纸创作就会产生质的飞跃。在临摹的过程中就要多看、多想、多感悟,从临摹中学习剪纸的知识。笔者就剪纸的临摹谈一下几点:

一、挑选剪纸精品进行临摹、提高自己的眼光

挑选剪纸精品进行临摹,提高自己的眼光。俗话说的好“近朱者赤、近墨者黑”,在什么样的环境中学习,达到的目的是不同的。我们的视野如果在剪纸的狭小范围里,临摹的剪纸都是一般的剪纸作品,这种临摹学习剪纸提高的就慢。初学者如果选不好作品势必影响学习的效果。可以咨询、请老师指导,向剪纸高手学习,不断提高自己的欣赏水平。在临摹精品中学习、感悟、提高。通过剪纸精品临摹,会达到事半功倍的学习效果。

二、临摹要反复欣赏大师作品,要识其内容摹其神韵。

剪纸临摹要仔细阅读临摹的对象,心中多问几个为什么?了解临摹作品的内涵,观察作品的气势与神韵。剪纸临摹不是临摹其形,而是临摹其神韵,这就要多分析大师的剪纸作品的艺术特色,个性表现,如何把握神韵的表达,风格的彰显,深入研究。临摹忌讳走马观花、囫圇吞枣、不加思索、照搬照抄、依模画样。临摹要识其内涵、察其神韵、得其技法。

三、通过临摹可以学习掌握剪纸的造型技巧。

剪纸往往以描绘对象为媒介,不受光感、透视、甚至对象自身结构的限制,剪纸艺人通过对生活中物象的感受,追求表现艺术的形式美,而非自然的再现,进行夸张、意象造型,采用象征、寓意的抽象化的艺术语言,突出主要特征,进行删繁就简,反映物象的影廓之美,使其形象更加典型化,更富有装饰的意味,突出其个性特点。临摹剪纸时,多思考作者的造型技巧和简练的概括表达方法,进行仔细临摹,在临摹的过程中寻找剪纸的造型技巧,得其技法,化为我用。

四、通过剪纸临摹可以掌握剪纸的空间布局方法

剪纸构图平面化的表现布局是剪纸的一大特点,它不同于绘画的焦点透视方法,多采用多点透视的方法,淡化物象的远近关系,使剪纸造型更完整、特征更加突出。剪纸在布局上追求形式的美感,合理有效地利用空间,有规律地组织排列图形,产生韵律秩序的美感。布局不是自然的写照,而是依据作者的意愿刻意地安排布局。在剪纸临摹时要仔细观察作者的空间布局技法,犹如对称、平衡、局部对称、两方连续、四方连续、静止与动感的方法,通过临摹熟练掌握。

五、通过临摹可以掌握剪纸制作的多种方法和各种刀法

剪纸属于雕镂技艺,目的是使图案从纸中脱离出来,那它的制作就离不开刀具进行掏挖,通过掏挖过后形成镂空的视觉效果,制作方法有剪有刻、有撕有烧、还可以拼贴点染等多种制作

手法。在临摹中慢慢体会各种制作工具所产生的不同视觉效果。剪纸刀法也很多,如:侧剪、掏剪、折剪、开口剪、留白剪等等,不同的用刀方法会产生不同的视觉美感,在临摹中多多体会刀法的使用效果。通过临摹掌握剪纸制作的方法和刀法。

六、通过临摹可以掌握剪纸黑白灰层次处理的方法

剪纸不像绘画可以通过光彩来体现作品的层次,体现相互多层的重叠的场景,剪纸构图平面化和其制作工具的限制,要想使剪纸图案清晰,就要利用剪纸刀具的性能,通过掏挖黑白灰的搭配,来体现剪纸层次的变化。通过锯齿纹、或镂空掏挖进行层次过渡。各个部分要安排合理,相互映衬,达到层次清晰的视觉效果,在剪纸临摹时不断实践、分析、总结,进而掌握剪纸层次的处理方法。

七、通过临摹可以学习剪纸装饰的不同方法。

剪纸在制作时往往先采取侧剪的刀法,剪出物象的影廓,其次进行镂空掏挖剪纸装饰,不同的掏挖装饰方法,会产生不同的视觉效果,有时一种刀法掏挖装饰,就可能形成剪纸的个性特色,如海派剪纸就是以开口的装饰方法为特色,乐青剪纸就是掏挖不同的几何边框进行装饰就是它的剪纸特色。剪纸的装饰方法很多,如:波纹法、交错法、透视法、边线法、开口法、暗口法等等,不同的装饰方法会形成不同的剪纸艺术风格,在剪纸临摹中要仔细观察。

八、通过临摹可以学习剪纸作者是如何突出表现剪纸主题思想的表达方法

剪纸在实际生活中既实用又美观,孕育着深厚的文化内涵与吉祥的文化寓意,深受老百姓的喜爱。剪纸艺人为表达对美好事物的向往与追求,把自然中美好的事物通过谐音、比拟、象征、文字、符号、寓意等艺术手法进行加以组合起来,表达美好的意愿,画面构图有的采用花中套花,动物套花、动物套动物等多种方法进行纹理装饰,突出主题,有的采用日月同辉、花果同枝,进行完美的表达技法,甚至突发奇想,造型了龙凤、麒麟这些祥瑞禽兽,十分具有民族特色。通过这样的表现技法,使剪纸作品更富有哲理与文化内涵,这种主题思想的表达方法在剪纸临摹中可以慢慢掌握。

九、通过临摹可以了解先人的思想境界,借鉴提高自己的认识

一个人的作品走向成熟阶段,会融入作者的世界观、人生观、价值观以及能够体现出作者的综合素质,也就像俗话讲的“文如其人、字如其人”的道理。一个人的心态、涵养、知识都会在自己的作品中显露出来。比如对文字的处理能力、表达能力、对姊妹艺术的涉猎能力都会影响自己的作品。这就需要作者全方位加强修养,提高自己的综合素质,创作出更加富有深度的作品。在剪纸临摹时慢慢体会作者的良苦用心,把握作者的思想认识,与作者进行心灵上的沟通,了解作者的思想境界,借鉴提高自己的思想认识。

结论: 总之,剪纸临摹可以积累剪纸爱好者的剪纸实践知识,剪纸工具的选择、剪纸的技巧、构图的形式、刀法的运用、剪纸装饰的方法、主题的表达、空间的处理、层次的搭配、造型的概括技法、夸张的把握都可以在临摹中得到掌握。通过临摹大师的剪纸作品,了解大师的思想,进行心灵的沟通,感悟出剪纸的道理,这样学习剪纸才能少走弯路。在临摹中学习、感悟、提高,待成熟时从临摹中跳出自己,不断完善自己的剪纸体系。掌握了剪纸技艺、夯实了剪纸根基,从临摹中得到的知识化为吾有,为今后蜂蛹化蝶积蓄力量,从临摹中激发自己对剪纸挚爱,激发自己剪纸创作的萌动,这样才能达到剪纸临摹的目的,进而收到一个良好的学习效果。