

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2014.04.012

吕胜中与马蒂斯剪纸艺术比较

许美婷

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 中国剪纸艺术大师吕胜中与西方剪纸艺术家马蒂斯的剪纸艺术作品有许多相似之处, 又有其各自独特的艺术风格。吕胜中的剪纸艺术扎根于古老而深厚的东方民间艺术, 具有典型的民族特色, 其作品中的标志性形象“小红人”具有“招魂”的象征意义。同时, “小红人”艺术符号的重复与变形, 成为吕胜中剪纸艺术的主要造型语言。在色彩应用上, 吕胜中先生的剪纸作品大多是白底红纸, 没有太多的变化。马蒂斯的剪纸艺术同样受到其民族文化的熏染, 但同时也与其自身深厚、娴熟的绘画技法密不可分, 其剪纸艺术的题材内容大多是面向生活的, 且丰富多彩。马蒂斯剪纸艺术创作中也采用了重复的技法, 但他更强调视觉符号的抽象性, 装饰化和图案化是其剪纸艺术的突出特点。在色彩应用上, 马蒂斯喜欢用大块的颜色拼接, 其剪纸作品色彩跳跃。

关键词: 剪纸; 吕胜中; 马蒂斯; 文化; 造型; 色彩

中图分类号: J528.1

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2014)04-0063-06

Comparison of Lü Shengzhong and Matisse Paper-Cut Art

Xu Meiting

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The art works of China paper-cut art master Lü Shengzhong and western paper-cut artist Matisse have many similarities while possess their own unique artistic styles. Lü Shengzhong's paper-cut art is rooted in the ancient and profound oriental folk art and demonstrates the typical national characteristics. The iconic image is "little red man" with symbolic significance of "Spiritism". Restructuring and deformation of repeated "little red man" symbol has become the main modeling language in Lü Shengzhong's paper-cut art. In the color employment, Mr. Lü Shengzhong's paper-cut works are of red paper with white grounding, without too many changes. Matisse's paper-cut art is also influenced by his national culture with the combination of the deep, skilled painting techniques. The subjects and contents are mostly about rich and colorful daily life. Matisse's art creation also uses the skill of repeat, but he stresses more of the abstract visual symbol, ornamentality and patterning. As of color, Matisse likes to use large color mosaic to create the contrasting color images.

Key words: paper-cut; Lü Shengzhong; Matisse; culture; model; color

0 引言

剪纸作为中国最普及的民间工艺美术, 有着悠

久的历史并被世界所认识 and 了解。剪纸被很多人认为是中华民族特有的民族工艺, 其实不然, 在国外, 许多国家也有剪纸, 如法国、印度、日本等。

收稿日期: 2014-07-23

作者简介: 许美婷(1990-), 女, 河南洛阳人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计艺术与历史文化,

E-mail: 1024576215@qq.com

对民间艺术巨大的精神、情感投入,早已使吕胜中(1952—)的工作和生活密不可分。吕胜中先生的剪纸艺术一方面体现出典型的传统民间美术特征,另一方面却也展示出现代前卫艺术的风格,它们看似矛盾却又有本质的统一。亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 1869—1954)剪纸艺术是其绘画艺术的延续,相同的风格,截然不同的表现手法,使人耳目一新,他对艺术的拿捏已经炉火纯青、随心所欲。吕胜中与马蒂斯的剪纸艺术有许多相似之处,又有其各自独特的艺术风格。

1 中西方剪纸艺术概述

“中国民间的剪纸艺术有着悠久的历史,迄今为止考古发现最早的实物是1959—1966年在新疆丝绸之路附近的阿斯塔那古墓群中出土的南北朝时期的剪纸。”^[1]在我国的陕西、山西、河南、湖南等地,都有不同风格、历史悠久的剪纸艺术作品。无数知名或不知名的剪纸艺术家成就了剪纸艺术的浩瀚历史,吕胜中先生就是其中一位著名的剪纸艺术大师。吕胜中是中央美术学院的教授,他从20世纪80年代开始深入山西农村,从此开始了与剪纸艺术的不解之缘,他创作的“小红人”剪纸形象是“85美术新潮”的文化灵魂,改变了我国传统剪纸艺术的创意思维。

在西方,“从毕加索、布朗特的立体派抽象拼贴画,到马蒂斯的晚期作品,西方的艺术家基于形式和表达的需要,也广泛地使用着剪纸这种艺术形式”^[2],最著名的要数马蒂斯的剪纸艺术。马蒂斯被称为“西方剪纸艺术之父”。在其艺术生涯的晚期,年老且体弱多病的马蒂斯创造了让人震惊又极具创新意识的剪纸艺术,他采用剪纸这一与众不同的艺术创作手法来表达其设计思想。剪纸是马蒂斯艺术创作晚期的一个聚光点,其剪纸艺术可以说是他在自己的艺术生涯达到一定高度时所发现的另一种表现美的艺术形式,也是对其艺术人生的一个总结。没有代代相传,没有基础图案,完全是马蒂斯个人的创新,他为这个世界留下了旷世奇作,其中的一些剪贴画作品带给现代设计的灵感不尽其数。

中西文化从一开始就有着迥然不同的特点,这种不同让文化世界多姿多彩。剪纸艺术作为中国一直流传下来的民间美术,可以说是家喻户晓,而西方的剪纸艺术可能不为大多数人所知,但其中也不乏风格独特、手法精湛的上乘之作。吕胜中曾被外国友人称赞为“中国的马蒂斯”,吕胜中则回答道“我不是中国的马蒂斯,我是中国的吕胜中”;马蒂斯在

《爵士》一书的序中解释了其剪纸艺术的创作灵感,“这些画作都有它们自己特有的鲜明强烈色彩,好像是人们对于马戏团,对于民间故事或者是旅行的回忆的一种结晶”。由此可见,吕胜中与马蒂斯两人的剪纸艺术有着许多相同的地方,也各有其独特的风格。本文主要从历史渊源、文化背景、题材内容、造型语言、色彩应用5个方面,对两人的剪纸艺术做一比较。

2 历史渊源

我国的剪纸艺术源远流长,从考古发掘的出土情况看,剪纸艺术在我国已有1500多年的历史,并且作为一种民间美术一直流传至今。与西方剪纸艺术不足百年的历史相比较而言,可以说,中国是剪纸艺术的发源地,这点西方是无法相比的。中国的剪纸多出自民间,早期是以实用功能为主,多是用来祈求吉祥幸福与辟邪等活动。这些民间剪纸大多出自一些普通老百姓之手,属于自发的业余创作,没有经过专业的美术训练。吕胜中先生继承了传统的剪纸工艺,并且给予剪纸艺术以新的生命,不再以实用功能为主,更多地注入一些审美情趣,将民间剪纸升华到一种新的艺术境地。毕业于中央美术学院的吕胜中先生,读书期间,其导师曾派他到陕北考察。吕先生一到陕北就被那些民间艺术所吸引,并开始思索怎么将民间美术搬到艺术的舞台,为此,他做了很多的探索。吕胜中从古老的东方民间传统中走出了独立的现代艺术之路,其重要性远远超出了作品本身^[3]。

马蒂斯是法国野兽画派的代表画家,同时也是欧洲著名的剪纸艺术家。马蒂斯的剪纸生涯始于其74岁高龄,这之前的绘画技法与思维给其剪纸艺术创作提供了丰富的营养,奠定了厚实的基础。“由于第二次世界大战期间,马蒂斯已身患十分严重的肠炎并深受其折磨,1941年,72岁高龄的他在里昂接受了手术。”^[4]马蒂斯晚年身体虚弱并且病痛缠身,不能持久站立,只能坐在轮椅或者病榻上间歇地画一些尺寸小的画作,而无法绘制大幅画作。身体上的病痛折磨并没有减少其艺术创作的热情,虽然遭受病痛的折磨,马蒂斯仍努力探索一些没有尝试过的艺术表现形式。后来,他发现了一种可以代替之前先画轮廓再涂色的方式,这就是在预先涂好颜料的纸上剪出形状并把它们拼贴起来的剪纸形式,这种由马蒂斯创造的剪纸形式与其自身的绘画风格十分相似。马蒂斯将剪纸艺术作为其艺术创作生涯的又

一个起点。其后，马蒂斯的剪纸艺术逐渐被大家所认识并接受。

总之，无论是吕胜中还是马蒂斯，其剪纸艺术都有一定的历史渊源，这也决定了二人不同的剪纸艺术风格。

3 文化背景

不同的文化背景造就不一样的艺术作品，就像中国的水墨画和西方的油画一样，剪纸艺术也不例外。1984年，32岁的吕胜中先生考取了中央美术学院的硕士研究生，开始研习民间美术。野兽画派大师马蒂斯则是野兽主义的中心人物，从小就接触绘画，接受过专业的美术训练，有着深厚的美术功底和艺术文化底蕴。两人都接受过专业的美术培训，只是所处地域与时代不同。中西方有着截然不同的风土人情，正是基于此，吕胜中先生与马蒂斯的剪纸艺术虽然有较多相似之处，但是其本质是截然不同的。吕胜中剪纸艺术的标志是“小红人”符号，人们看到这个艺术符号就会想到艺术家本人。多年来，吕胜中一直关注着农村剪纸的大娘、绣鞋样的大嫂。经过不断的探索，他认为只有深入艺术的最初形态，才能创造出新的艺术风格。民间艺术深厚的文化底蕴成就了吕胜中的剪纸艺术。马蒂斯则不同，在其开始剪纸艺术创作之前，他已是著名的野兽派画家，其绘画技法与思维在很大程度上影响了其剪纸创作，其作品中没有重复的艺术符号，带有很强的随意性和不可重复性，可能有时候就是随手用剪刀剪出来的一个形状。虽然文化背景不同，造就了两人不同的艺术风格，但马蒂斯与吕胜中一样，其剪纸艺术同样有着时间的积淀和专业的积累。

4 题材内容

吕胜中先生的剪纸艺术是一种象征艺术，是生命本源力量的象征，这也是其剪纸作品的主要题材内容，这与他的剪纸艺术源于中国民间艺术有很大的关系。马蒂斯剪纸艺术的题材内容大多是面向生活的，在马蒂斯的剪纸出现之前，欧洲剪纸题材大多为风景、肖像、田园牧歌等，马蒂斯为西方传统的剪纸艺术增添了新的艺术内容。

“象征艺术不是现实空间的反映而是精神空间的展示，或曰借现实空间喻指精神空间，在吕胜中艺术的精神象征中，贯穿着对艺术、人生和宇宙的寻源精神，这正是现代象征艺术的时代特征。”^[3]吕胜中先生通过“小红人”的剪纸形象，表达了“招魂”

的象征意义。如其作品《降吉祥》(见图1)，通过塑造在高空中撒播“小红人”的画面形式，表达了人们祈求吉祥降落的心愿，这些艺术元素以同样的意义飘落到亲历现场的每个人心中，这种融入生活的剪纸题材是一种新的开创。

图1 《降吉祥》

Fig. 1 Landing Auspicious

同时，吕胜中先生也毫无顾虑地触及了民间艺术中极为避讳的“死”。在其作品《灵魂商场》(见图2)中，吕胜中将镂空的“小红人”形象设计成砖的形式，垒成了一个“小红人”商场，顾客和参与者可以在墙上取出任何一个“小红人”，即“灵魂”，按照自己的意愿给“灵魂”出价，在投币箱中投入所出价格的钱。展出结束的时候，墙面上的11000个“小红人”全部被拿走，投币箱内收集到400马克。据此计算，每个“灵魂”的价值为0.0361马克^[5]。这种艺术互动形式，很好地满足了观众与艺术零距离接触的愿望。当然，这一切都是象征性的，这一活动与西方的行为表演艺术和偶发艺术相类似，究其本质，却是在中国民间红白喜事活动中得到的启示，是民间艺术活动的蜕变。

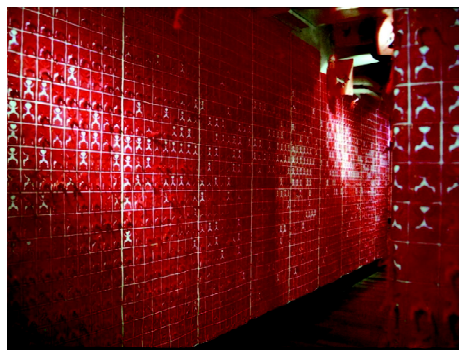

图2 《灵魂商场》

Fig. 2 The Soul of Shopping Malls

在马蒂斯出版的《爵士乐》插画手册中，剪纸作品中的人物形象多为马戏团的小丑、吞剑的人、杂技表演者等小人物，这些人物形象的职业与其绘画艺术中的形象有所不同。剪纸作品中的人物形象大多是简化的轮廓剪影，且这些人物形象的形体都达

到了身体伸展的极限。如《蓝色裸女》(见图3)系列剪纸中,裸体女子的姿势类似于杂技演员柔软的身体,同时又给人一种舒适、安静的感觉。马蒂斯的剪纸题材不只有人物,还有动物形象如作品《蜗牛》,表现马戏团和小丑的主题作品《小丑》(见图4),海洋主题作品《大洋洲的天空》,寓言故事主题作品《一千零一夜》等。这些都是马蒂斯剪纸艺术的代表作品,可见其题材内容的丰富多彩。

图3 《蓝色裸女》
Fig. 3 Blue Nude

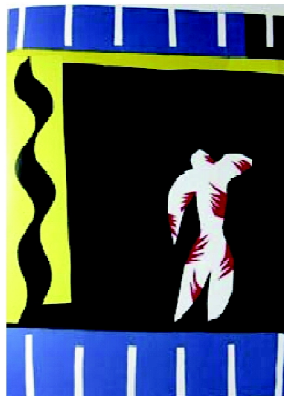

图4 《小丑》
Fig. 4 Clown

5 造型语言

“无论是中国的剪纸还是马蒂斯的剪纸画,本质上是一样的,其造型语言都可以说是‘剪刀的语言’,也就是尖利锋锐的剪刀从轻薄脆软的纸张上走过时所留下的‘语言’。”^[1]马蒂斯与吕胜中的剪纸造型艺术有一个共同点,即都是大型剪纸,而大型剪纸作品,自马蒂斯开创后曾一度无人问津,吕胜中也选择了大型剪纸,继续将其开拓创新,但其大型剪纸创作的造型语言却与马蒂斯相距甚远。

人们习惯将吕胜中作品中的艺术灵魂符号叫做“小红人”(见图5)。这种正面对称、四肢张开、顶天立地的造型,在世界各地的原始性文化中都曾出现过。中国古老的剪纸技艺为吕胜中的剪纸创作提供了新的思路,“小红人”形象也为表达抽象哲学和宗教观念找到了一种具有震撼力的表现形式。在谈论马蒂斯剪纸艺术时,常常会强调两个词,即装饰化和图案化,这是其剪纸艺术造型的精髓所在,将

图5 “小红人”形象
Fig. 5 “Little red man” image

剪纸浓缩为形象的符号,注入感情,变为鲜活的艺术语言。

“小红人”艺术符号的重复与变形及其重组,成为吕胜中剪纸的主要造型语言^[6]。其作品《灵魂商场》(见图2)即利用了“小红人”规则的重复创作完成了这件巨型剪纸作品,《降吉祥》(见图1)中“小红人”的不规则重复成为整件作品的一个亮点。只有单一的艺术符号重复不能使艺术作品保持长久的生命力,这就需要变化。在其作品《仪象》(见图6)中,吕胜中将这些错综复杂的“小红人”以及变化了的“小红人”形象,拼接为精致的墙帷和装置作品,作品图案有正反两种形式,好像在进行亲密的对话。

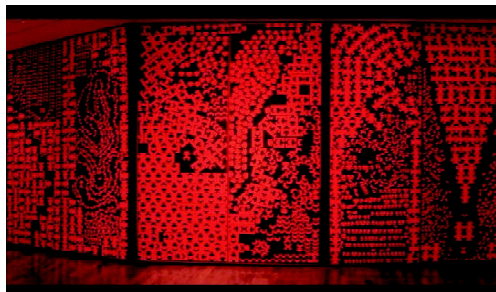

图6 《仪象》
Fig. 6 Portrait

在马蒂斯的作品《一千零一夜》中,合欢树叶叶的造型重复出现,但马蒂斯的“重复”与吕胜中的“重复”又有不同,每片合欢树叶叶的造型都有所变化。视觉符号的抽象性在马蒂斯的剪纸艺术中得到了淋漓尽致的表现,如作品《花束》(见图7)对花的形象抽象概括处理成几何图形,不规则的重复加上色彩的变化,使花束图案显得生机盎然。马蒂斯为汉斯教堂所作的彩色玻璃剪纸画《生之树》,运用了直接处理光源的技法,并采用剪纸的表现形式,设计出具有鲜明色彩的几何图案。《生之树》与中国剪纸中最普及的艺术形式——窗花有相同之处,两者都注重透明度。

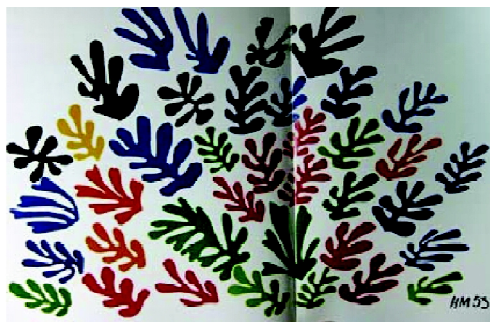

图7 《花束》
Fig. 7 The Bouquet

马蒂斯蓝、白色相间的剪纸《蓝色裸女》系列、《维纳斯》《形体》《女人和双耳瓶》《波浪》等大型作品，均是借助于墙壁完成的，可运用正、负空间来解释其所造成的视觉延伸、自由流动的空间感^[4]。吕胜中也有类似的创作，不过不是在剪纸艺术上，而是在其丙烯画《生命》中，在这幅作品中，图、底变得难以区分，偶尔也会出现关系倒置的情况。

6 色彩应用

很多人对中国剪纸艺术色彩应用有一个认识误区，认为中国的剪纸都是一个颜色的，即中国红，而实际情况并不是如此。如作为祭祀用品的剪纸，在颜色选择上是很有讲究的，喜事用红纸，丧事用白纸、黄纸和蓝纸。以红色以外的颜色创作的剪纸作品较少见。虽然在颜色应用上不仅仅为红色，但是每幅作品的颜色都是单一的，如果选择了红色，那整幅作品全部为红色。吕胜中先生的剪纸作品在颜色应用上继承了这一点，大多是白底红纸，在色彩上没有太多的变化。

马蒂斯剪纸则完全颠覆了这种剪纸艺术色彩理念^[7]。其剪纸作品与绘画作品一样，采用大块的颜色拼接、纯色对比的装饰性画面及大量跳跃的颜色，不再描绘，也不再为阴影部分填充颜色，只是简单地剪裁，并直接将颜料涂在上面。如马蒂斯的代表作《蜗牛》（见图8）。这幅剪纸作品很容易让人联想到2012年伦敦奥运会的标志（见图9），2012年奥运会标志的设计灵感正是来自马蒂斯的这幅作品，可见马蒂斯的创作对现代艺术产生了深远的影响。

图8 《蜗牛》
Fig. 8 *The Snail*

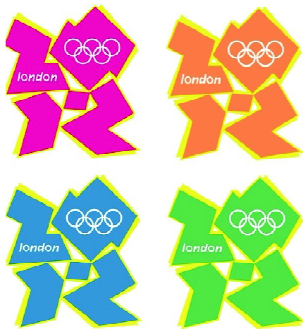

图9 伦敦奥运会标志
Fig. 9 *The London Olympics logo*

另如马蒂斯的作品《含羞草》（见图10），这幅作品的背景运用了橘红色与大红色，含羞草则分别用黑色、黄色、深蓝色、灰白色来呈现，色彩闪烁跳跃，黄色的含羞草部分置于画面的前端，其余部分则置于灰白色与黑色、深蓝色之间，通过多种纯

色关系的对比，唤醒了植物内在的生命力。在这幅作品中，可以看出，马蒂斯对色彩的应用已游刃有余。正如马蒂斯所说，“我过去的作品和我的剪纸艺术之间并没有隔阂，只不过，我的剪纸艺术有着更多的绝对性及抽象性”。

图10 《含羞草》
Fig. 10 *Mimosa*

7 结语

马蒂斯是20世纪上半叶西方剪纸艺术的代表人物，他将西方的剪纸艺术发展到了一个新的高度。吕胜中的剪纸艺术则继承了中华民族宝贵的民间艺术文化遗产，同时创造了属于自己的独特风格。马蒂斯的剪纸艺术是形式美的乐园和天堂，吕胜中的剪纸艺术是热烈、强悍、雄浑、神秘的东方锣鼓。与此同时，他们的作品又都有着剪纸艺术所具有的共同特点：平滑、匀齐、径渭分明，毫无肌理变化和工具运用的效果变化。

吕胜中和马蒂斯的剪纸艺术显示了中西民族不同的文化审美取向，是中西民族艺术风格的缩影。同时，两人的剪纸艺术又都体现出对异域民族文化的吸收。如马蒂斯的剪纸艺术吸收了中国水墨画的写意技法，吕胜中的剪纸艺术则吸收了西方油画艺术的写实风格。马蒂斯曾说过：“同样是绿色，一千克比半千克显得更绿。”他所表达的意思是，如果想让色彩显得更浓烈，就必须大量使用它，不能切成小块小块地用，而他喜欢的红、绿色的搭配应用，正是中国少数民族传统服饰的经典颜色组合。正是这种对民族文化的继承与吸收、开拓与创新，给予了艺术家及其作品不朽的生命力。

参考文献：

- [1] 童丽娜. 浅议中国民间剪纸与马蒂斯的剪纸[J]. 艺术研究, 2005(2): 18-19.
Tong Lina. Discussion the China Folk and Matisse Paper-Cut[J]. Art Research, 2005(2): 18-19.
- [2] 吴晓东, 吕胜中: 用传统艺术传递现代生命感悟[J]. 艺术·生活, 2005(5): 34-35.
Wu Xiaodong, Lü Shengzhong: Perception of Modern Life with Traditional Art Transmission[J]. Art & Life, 2005(5): 34-35.
- [3] 刘骁纯. 民间传统的现代蜕变 吕胜中的艺术创作[J]. 美

- 术研究, 1991(4): 21-25.
Liu Xiaochun. The Modern Transformation of Traditional Folk: Lü Shengzhong's Artistic Creation[J]. Art Research Arch, 1991(4): 21-25.
- [4] 杨慧敏. 马蒂斯剪纸艺术研究[D]. 济南: 山东艺术学院, 2012.
Yang Huimin. The Research of Henri Matisse's Cut-Outs [D]. Jinan: Shandong College of Arts, 2012.
- [5] 莫书雯. 艺术符号的重复在当代艺术创作中的运用[J]. 美术大观, 2010(6): 64-65.
Mo Shuwen. The Application of Artistic Symbol Repetition to the Contemporary Artistic Creation[J]. Art Panorama, 2010(6): 64-65.
- [6] 俞红. 浅谈吕胜中的剪纸艺术[J]. 商丘师范学院学报, 2004, 20(3): 149.
Yu Hong. On Lü Shengzhong's Paper-Cut Art[J]. Journal of Shangqiu Teachers College, 2004, 20(3): 149.
- [7] 孙丽男. 浅析马蒂斯剪纸中的东方趣味[J]. 铜陵职业技术学院学报, 2012(3): 36-37, 21.
Sun Linan. Analysis the Oriental Taste of Matisse Paper-Cut Art[J]. Journal of Tongling Vocational & Technical College, 2012(3): 36-37, 21.

(责任编辑: 徐海燕)

.....

(上接第 53 页)

- [4] 胡红元. 货物捆绑包装运输系统动力学仿真研究[D]. 武汉: 武汉理工大学机电工程学院, 2008.
Hu Hongyuan. Dynamics Simulation of Truck-Product Transport Package System[D]. Wuhan: The Institute of Electrical and Mechanical Engineering, Wuhan University of Technology, 2008.
- [5] 袁点, 王刚. 基于ADAMS的枪机碰撞力研究[J]. 机械工程与自动化, 2013(4): 62-64.
Yuan Dian, Wang Gang. Bolt's Impact Simulation Based on ADAMS[J]. Mechanical Engineering & Automation, 2013(4): 62-64.
- [6] 石明全. 基于ADAMS的多接触问题研究[J]. 计算机工程与应用, 2004, 40(29): 220-222.
Shi Mingquan. Study on Multi-Contacts with ADAMS[J]. Computer Engineering and Applications, 2004, 40(29): 220-222.
- [7] 于开平, 周传月, 谭惠丰, 等. Hypermesh从入门到精通[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 23-51.
Yu Kaiping, Zhou Chuanyue, Tan Huifeng, et al. Hypermesh from Entry to the Master[M]. Beijing: Science Press, 2005: 23-51.
- [8] 赵荣, 秦志峰, 王宇飞. SolidWorks 2013从入门到精通[M]. 北京: 北京希望电子出版社, 2013: 17-56.
Zhao Rong, Qin Zhifeng, Wang Yufei. SolidWorks 2013 from Entry to the Master[M]. Beijing: Beijing Hope Electronic Press, 2013: 17-56.
- [9] 石亦平, 周玉蓉. ABAQUS有限元分析实例详解[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010: 33-45.
Shi Yiping, Zhou Yurong. Using ABAQUS Finite Element Analysis of Example Explanation[M]. Beijing: Machinery Industry Press, 2010: 33-45.

(责任编辑: 廖友媛)

