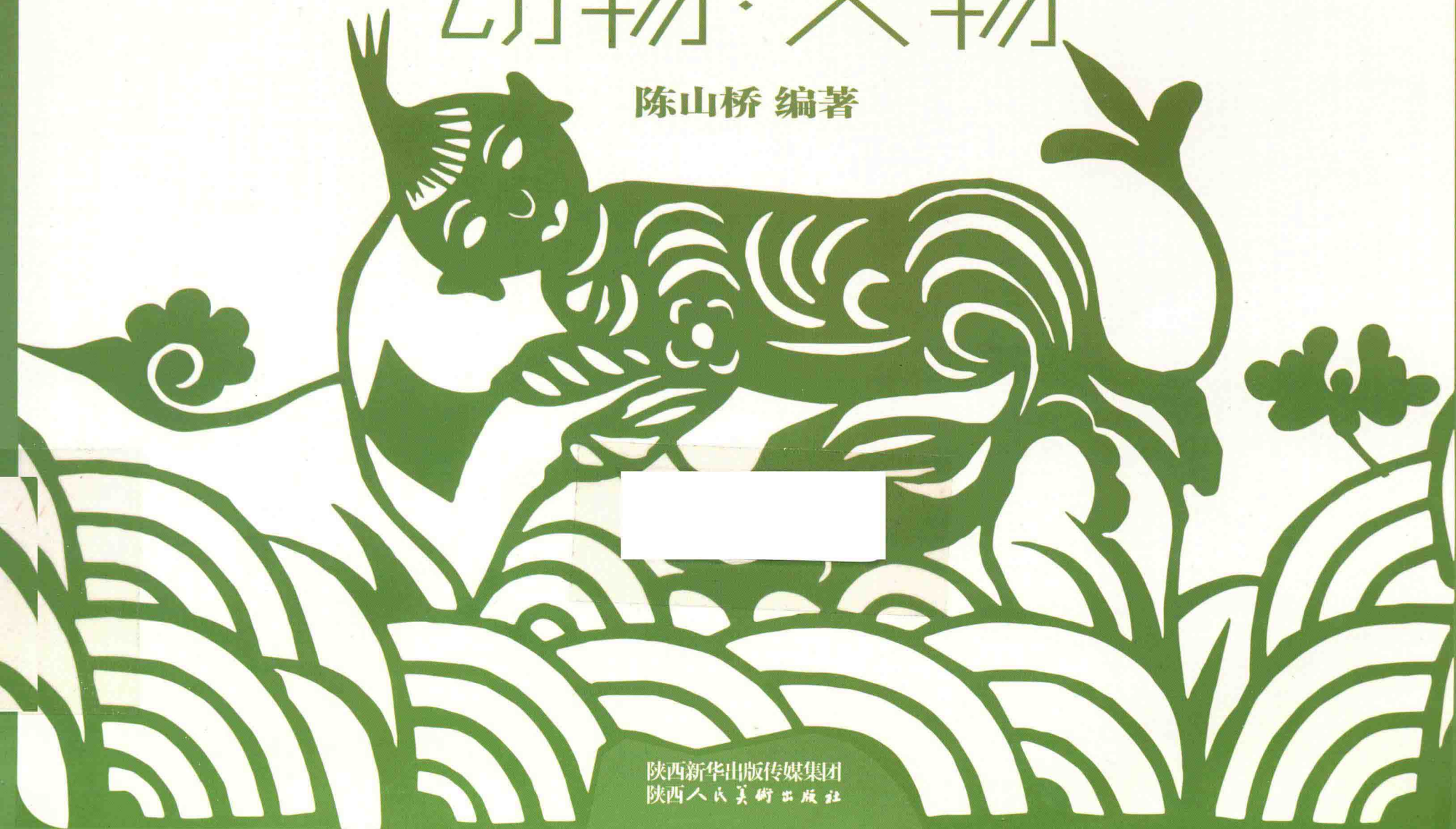

非物质文化遗产剪纸传承项目

学剪

动物·人物

陈山桥 编著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

非物质文化遗产剪纸传承项目

学剪动物·人物

陈山桥 编著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

学剪动物·人物 / 陈山桥编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2016.1

非物质文化遗产剪纸传承项目

ISBN 978-7-5368-2736-3

I. ①学… II. ①陈… III. ①剪纸—技法(美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第298600号

策 划: 杨西婷

装帧设计: 陈 青

责任编辑: 张 萌 张化梅

责任校对: 熊 菁

非物质文化遗产剪纸传承项目 学剪动物·人物

编 著 陈山桥

出版发行 陕西新华出版传媒集团 陕西人民美术出版社

出 版 人 李晓明

经 销 新华书店

印 刷 西安新华印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 16开

印 张 8 插页 4

字 数 68千字

印 数 1-3000

版 次 2016年1月第1版

印 次 2016年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5368-2736-3

定 价 29.60元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscls.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

目 录

第一单元 怎样剪动物

第一课	动物剪纸欣赏·····	7
第二课	观察动物、默写动物·····	11

第二单元 禽鸟、兽畜类动物的剪法

第一课	剪燕子、喜鹊·····	16
第二课	剪鸡·····	19
第三课	剪鹭鸶、鸳鸯、鹤、鹰·····	22
第四课	剪凤凰·····	26
第五课	剪鼠、兔·····	29
第六课	剪鹿、羊·····	32
第七课	剪猪、狗、猴·····	35
第八课	剪牛、骆驼、马·····	38
第九课	剪老虎、狮子·····	40
第十课	剪龙、麒麟·····	44

第三单元 禽鸟、兽畜类动物的打扮

第一课	禽鸟、兽畜类动物的打扮·····	47
第二课	用锯齿纹打扮动物·····	50
第三课	用月牙纹、花瓣纹、花草打扮动物·····	53
第四课	用线纹、圆孔纹、柳叶纹打扮动物·····	56
第五课	用吉祥符号打扮动物·····	59
第六课	用动物打扮动物·····	62

第四单元 怎样剪人物

第一课	人物剪纸欣赏·····	69
第二课	观察生活中的人物·····	72
第三课	剪人物的动态·····	75
第四课	人物脸部刻画·····	78
第五课	手和脚的结构变化·····	81
第六课	人物的打扮·····	83

第五单元 人物的剪法

第一课	剪“拉手娃娃”·····	87
第二课	剪“抓髻娃娃”·····	90
第三课	剪戏文人物·····	94
第四课	剪传说故事《刘海戏蟾》·····	98
第五课	剪“二十四孝”故事·····	101
第六课	剪八仙人物·····	105
第七课	剪古人勤学的故事·····	108
第八课	剪生活中的人物·····	111
第九课	剪生产劳动中的人物·····	114
第十课	剪文化娱乐中的人物·····	116
第十一课	剪民歌题材的人物·····	119
第十二课	剪民俗活动中的人物·····	122
第十三课	创作实践·····	125

非物质文化遗产剪纸传承项目

学剪动物·人物

陈山桥 编著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学剪动物·人物 / 陈山桥编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2016.1

非物质文化遗产剪纸传承项目

ISBN 978-7-5368-2736-3

I. ①学… II. ①陈… III. ①剪纸—技法 (美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第298600号

策 划: 杨西婷

装帧设计: 陈 青

责任编辑: 张 萌 张化梅

责任校对: 熊 菁

非物质文化遗产剪纸传承项目 学剪动物·人物

编 著 陈山桥

出版发行 陕西新华出版传媒集团 陕西人民美术出版社

出 版 人 李晓明

经 销 新华书店

印 刷 西安新华印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 16开

印 张 8 插页 4

字 数 68千字

印 数 1-3000

版 次 2016年1月第1版

印 次 2016年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5368-2736-3

定 价 29.60元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscls.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

编者的话

2009年9月,中国剪纸成功入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为我国首个入选该名录的传统美术类项目。至此,中国剪纸不但是中国人民的精神文化财富,也成为全人类的精神文化财富。

中国剪纸历史悠久,风格独特,文化内涵丰富,群众基础广泛。应用于民俗活动的传统剪纸神奇地承载了中华民族悠久的历史文化信息,传承了中华民族最古老的民间风俗,保留了中华民族最淳朴的哲学观念、生殖崇拜观念和造型观念,其传承千年文化的连续性和顽强的生命力令人惊叹。

中国传统剪纸的每一种纹饰都有深刻的文化内涵,反映出人们的生活愿望、社会认知、道德观念和审美情趣,具有表意、抒情、娱乐、教化等多重审美价值和社会价值。千百年来,历经一代代劳动人民的传承、创造、发展,传统剪纸形成了较为完善的民俗文化体系和造型体系,在长期的艺术实践中积累了丰富的创作经验与剪纸技法,创造了中国剪纸的辉煌。

进入21世纪以来,随着我国改革开放的深入发展和现代化步伐的加快,依附于农耕文明的民俗文化日趋萎缩淡化,传统剪纸及其传承方式已濒临失传。为了弘扬中国传统剪纸这一非物质文化遗产,国家加大了保护力度,各省、市、县也把传统剪纸作为重点保护项目之一,建立培训基地,举办培训班,让剪纸走进学校课堂,走进社区,让更多的群众了解、传承这一民族民间文化瑰宝,使之成为活跃群众文化生活、美化群众生活环境的重要内容之一。

为了继承和弘扬传统剪纸文化,满足广大群众以及学校、农村、社区学习传统剪纸的需要,我社特邀请陕西省艺术馆研究员、资深传统剪纸研究专家陈山桥先生编著了这套剪纸书。陈山桥先生研究剪纸30多年,他在安塞县文化馆工作期间,曾组织普查了安塞传统剪纸,举办过多期民间剪纸艺人创作班,并和老年剪纸能手朝夕相处,较完整地研究了安塞剪纸的文化内涵、造型规律、剪纸技法、传承方式等。调入陕西省艺术馆后,他又在全省范围内走访著名的剪纸能手,研究他们的造型观念,记录他们的剪纸技法,调查剪纸在民俗应用中的俗规禁忌,并对这些调查记录的资料进行整理、总结、研究,用于传统剪纸的培训之中,取得了较好的教学效果。2004年,陈山桥先生把自己在剪纸培训班上的讲稿进行整理,出版了《花草纹样剪法》和《动物纹样剪法》,受到剪纸爱好者的欢迎,也为各县文化馆和中小学校举办剪纸培训班提供了较系统的教材。2008年,他又应邀为延川县中小学剪纸艺术教育项目编写“剪纸进课堂”系列教材,受到老师和学生的好评。

这套剪纸书是陈山桥先生在上述编著的基础上，根据多年来在试用中收集的教学意见和近年来学校、农村、社区喜爱传统剪纸的人群现状，并结合我国保护非物质文化遗产基本精神的要求，重新进行编写的。书中力求按照民间传统的学习方式从简到繁、循序渐进、科学有序地安排每节课的内容，让剪纸爱好者体验和学习传统的剪法、传统的造型观念以及作品所体现的传统文化内涵。

这套剪纸书共分为3册。《学剪几何·花草纹样》分5个单元39课时，让剪纸初学者了解剪纸的传统工具和使用的纸张，掌握剪纸最基础的纹样造型和剪纸语言。《学剪果蔬·吉祥符号·草虫·鳞介》分6个单元40课时，让较有基础的初学者学习和掌握民间剪纸的造型观念、文化内涵以及简单的装饰方法。《学剪动物·人物》分5个单元39课时，让掌握了花草、果蔬、吉祥符号、草虫、鳞介技艺的初学者学习在生活中怎样观察动物和人物，掌握其结构特点，并根据剪纸艺术的造型规律、装饰规律以及创作方法进行动物、人物剪纸创作。本书16个单元相对独立，但又相互联系，每节课都配有精彩的图案，对每幅图案的文化内涵与民俗寓意也做了简要的讲解，并运用文图结合的方式介绍传统的剪制方法、步骤。该书适合作为学校、农村、社区以及文化馆的剪纸培训教材，也是广大民间剪纸爱好者学习剪纸的适用教材。

传统剪纸蕴含着深厚的民族民间本源文化。从表面上看，剪纸在民间美术中是一种独立的艺术形式，然而从深层看，民间剪纸又是其他民间美术的造型基础，最集中、最全面地体现了中国民间美术的造型观念、美学观念、哲学观念以及民俗文化内涵，剪纸爱好者只有亲自动手去学、去剪，才能真正掌握其特有的剪纸语言，体验到其独特的韵味，并对刺绣、面花、民间绘画等艺术门类的解读与创作产生重要的影响。

本书在编著的过程中，剪纸能手高凤莲、高秀芳、李秀芳、白凤莲、侯雪昭、孙菁霞、樊晓梅、刘小娟、余泽玲、韩树爱、王福丽等剪制了精美的图例，陈喜雅、陈喜炜协助编辑和绘制图例，陈克振老师对书中文字进行了反复校阅，付出了许多心血。在此表示衷心的感谢！

2015年10月

目 录

第一单元 怎样剪动物

第一课	动物剪纸欣赏·····	7
第二课	观察动物、默写动物·····	11

第二单元 禽鸟、兽畜类动物的剪法

第一课	剪燕子、喜鹊·····	16
第二课	剪鸡·····	19
第三课	剪鹭鸶、鸳鸯、鹤、鹰·····	22
第四课	剪凤凰·····	26
第五课	剪鼠、兔·····	29
第六课	剪鹿、羊·····	32
第七课	剪猪、狗、猴·····	35
第八课	剪牛、骆驼、马·····	38
第九课	剪老虎、狮子·····	40
第十课	剪龙、麒麟·····	44

第三单元 禽鸟、兽畜类动物的打扮

第一课	禽鸟、兽畜类动物的打扮·····	47
第二课	用锯齿纹打扮动物·····	50
第三课	用月牙纹、花瓣纹、花草打扮动物·····	53
第四课	用线纹、圆孔纹、柳叶纹打扮动物·····	56
第五课	用吉祥符号打扮动物·····	59
第六课	用动物打扮动物·····	62

第四单元 怎样剪人物

第一课	人物剪纸欣赏·····	69
第二课	观察生活中的人物·····	72
第三课	剪人物的动态·····	75
第四课	人物脸部刻画·····	78
第五课	手和脚的结构变化·····	81
第六课	人物的打扮·····	83

第五单元 人物的剪法

第一课	剪“拉手娃娃”·····	87
第二课	剪“抓髻娃娃”·····	90
第三课	剪戏文人物·····	94
第四课	剪传说故事《刘海戏蟾》·····	98
第五课	剪“二十四孝”故事·····	101
第六课	剪八仙人物·····	105
第七课	剪古人勤学的故事·····	108
第八课	剪生活中的人物·····	111
第九课	剪生产劳动中的人物·····	114
第十课	剪文化娱乐中的人物·····	116
第十一课	剪民歌题材的人物·····	119
第十二课	剪民俗活动中的人物·····	122
第十三课	创作实践·····	125

第一课 动物剪纸欣赏

在民俗剪纸的形象符号中，人们选取的禽鸟类动物有燕子、喜鹊、鸡、鹭鸶、鸳鸯、鹤、鹰、凤等；兽畜类动物有虎、狮、龙、麒麟、鹿、羊、猪、猴、牛、马、骆驼、鼠、兔等。人们给这些动物赋予了丰富而深刻的文化内涵，广泛应用于辟邪、祛疫、祈子、护生、祈福、祈财、求吉祥等民俗活动与喜庆节日之中。如春节贴虎、狮以镇宅、辟邪；端午节门上贴鸡以镇五毒虫；婚俗中剪麒麟、鼠、兔等以祈子；剪鹿、猪、马、骆驼等以求财、求吉祥，等等。

禽鸟、兽畜类动物剪纸虽是用于民俗活动，但一代代剪纸巧手创作出多种多样、稚趣可爱、活泼生动的动物剪纸，成为剪纸艺术宝库中的耀眼明珠。

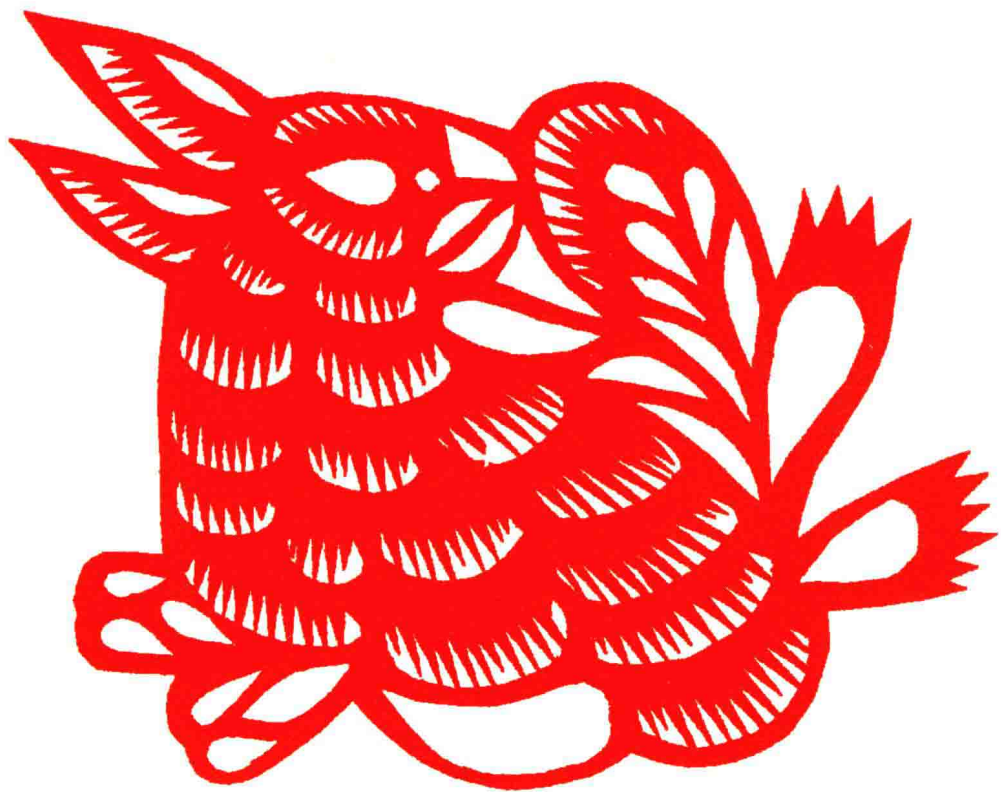
动物剪纸欣赏

鸡（四拼窗花）富县

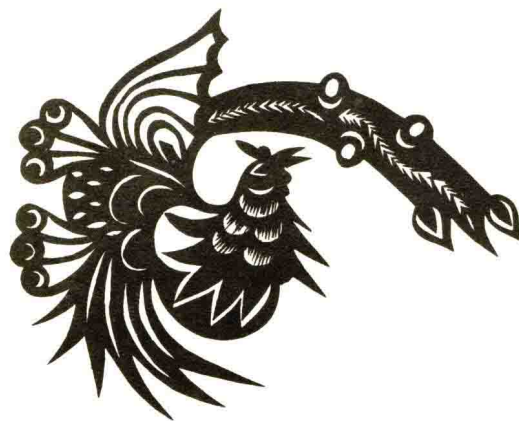
动物剪纸欣赏

兔（窗花）安塞

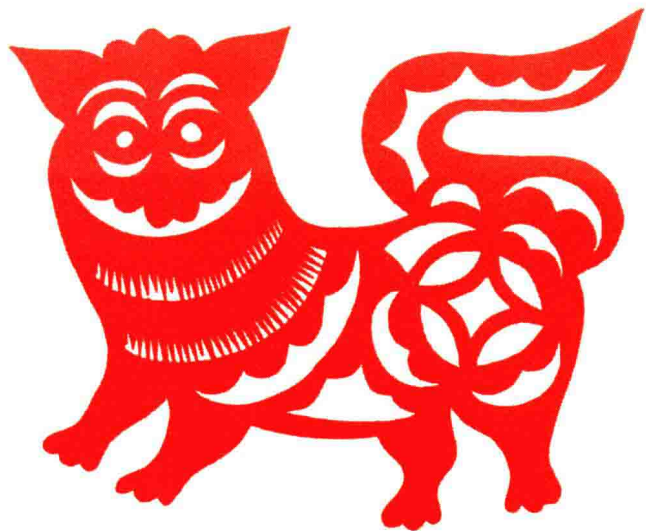

狮（窗花）延川 高凤莲

凤（窗花）安塞 白凤莲

动物剪纸欣赏

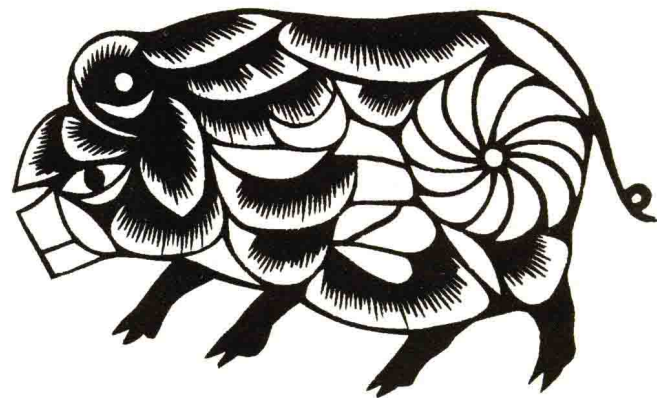
虎（窗花）安塞 谭红莲

鸟（窗花）安塞

猴捉鸟（窗花）靖边

猪（窗花）靖边

第二课 观察动物、默写动物

民间剪纸艺人认为剪花容易剪动物难，难就难在捉样上。如果不了解动物的形体结构、运动规律、形象特点，就很难剪出生动的动物形象。所以，要剪好动物剪纸，就要认真观察和了解动物的不同特征和动态规律，并默记在心，这样才能把动物生动地表现出来。

剪纸艺人观察动物时采取了整体观察和局部观察相结合的方法。比如观察牛时，他们先整体看，看牛的大结构，然后转圈看，上下看，局部看，看哪个方位最能表现出牛的结构特征、形象特点和各部位相互间的大小比例，剪牛时把看到的最能代表牛特征的每个局部进行重新组装，剪出自己心目中的牛。

默写动物要注意四个环节：一是要抓住动物大的形体结构和形象特征；二是要抓住动物的动态与神态；三是要抓住动物的特点进行夸张；四是动物的生理结构要完整。

默写动物

这是一组安塞农村剪纸高手画的默写，动物的形象特点非常突出，动态生动有趣。

