

尹秀凤 著

实用民间剪纸艺术

实用
民间
剪纸
艺术

清华大学出版社

实用民间剪纸艺术

尹秀凤 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以传承民间剪纸技艺为主旨,从剪纸的常见类型、题材、语言、符号寓意、造型、制作等方面较为全面地介绍了民间剪纸的基础知识。书中选录作者示例作品百余幅,其中不少作品曾在国内外的比赛中获奖,是读者临摹学习的好资料,同时具有一定的欣赏收藏价值。

全书图文并茂、美观大方,突出实用、通俗易懂,是一部具有一定学术和欣赏价值的剪纸艺术读物。可作为美术或民俗相关专业的参考书,也可作为青少年美育及老年大学相关课程的参考教材。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

实用民间剪纸艺术/尹秀凤著.—北京:清华大学出版社,2008.8

ISBN 978-7-302-18147-7

I. 实… II. 尹… III. 剪纸—民间工艺—中国 IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第104078号

责任编辑:甘莉

封面设计:王大龙

责任校对:王荣静

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:184×206

印 张:6

字 数:69千字

版 次:2008年8月第1版

印 次:2008年8月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:25.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:029231-01

前言

剪纸艺术来自民间，产生于老百姓的心灵和日常生活中，在我国不少地区都有着非常广泛的群众基础。我出生在被誉为“中国民间剪纸艺术之乡”的山东省茌平县。在童年的记忆中，逢年过节，婚嫁吉日，祖母、母亲、姑姑总要拿一把剪刀，随心所欲地剪窗花、礼花、门笺等，动剪成形的人物、动物、花卉尽情地表达了她们对美好生活的祝福和向往。尽管现代各种装饰艺术琳琅满目，但是剪纸之乡的风俗依旧。结婚吉日，逢年过节，人们总还是习惯贴上几幅剪纸。

自幼受父老乡亲的熏陶，我很自然地融入到民间剪纸的行列，从此与剪纸结缘，转眼已过去 50 年。我于 1974 年毕业于青岛医学院临床医疗系，此后一直从事医疗工作。在钻研业务知识、做好本职工作的同时，剪纸成了我主要的业余爱好，为生活增添了许多活力和乐趣。

或许是天道酬勤吧，剪纸虽是我学习工作之余的爱好，却慢慢小有名气，方圆几十里的村子常有人来求剪纸样子。1979 年举办全国剪纸展览，县文化部门向我征集剪纸作品，当年有 4 幅剪纸作品参展后被国家美术馆收藏，对我是一个很大的促进。几十年来，在坚持创作实践的同时，尝试将阴刻阳雕以及双色对比的民间剪纸手法与美术、绘画、书法等姊妹艺术的形式技法进行有机的结合，希望以此拓展自己的创作思路。令人欣慰的是，随着阅历的丰富，技巧的凝练，逐渐形成了自己独特的剪纸风格。

鉴于对剪纸艺术的酷爱与追求，我于 2000 年进入山东文化艺术研究院美术创作理论研究生班深造，以优异的成绩结业后被聘为省文化艺术研究院研究员。在专家、教授的关怀指导下，在同道的热情帮助下，使我学习有成，把我的民间剪纸与姊妹艺术的结合推上了一个新台阶，并开始了新的创作。

艺术的道路没有坦途，其中甘苦只有自己能够体会。幸运的是，在我的剪纸之路上得到了许多人的帮助，也得到了社会的认可，获得了一些奖项，这也是我近年来创作道路上留下的一些印记。

1997年12月，在世界文化医学联合会、文化艺术研究会举办的全国饮食、文化与健康书画征文大赛中，两幅作品：《心愿健康》、《富贵团圆》荣获银奖，并特邀参加香港文化艺术节。

1998年9月，在“新华工贸杯”山东省第七届书、画、刻字艺术大展赛中，两幅作品：《富贵平安》、《喜在四方》荣获三等奖。

2001年12月在“华艺杯”中国、山东省书画大赛、暨国际书画邀请赛中，作品《双喜团圆》荣获二等奖。

2001年10月，在“献给母亲河”长江魂书画艺术大奖赛中，作品《富贵平安》荣获铜奖，并入编作品集，被南京书画院永久收藏。

2002年6月，在第三届中国书画名家大赛中，作品《富贵如意》荣获“精品奖”，入编《当代中国书画名家精品大典》。

2002年6月，在情系绿色奥运“梦圆世界杯”中国书画名家精品展中，作品《四方如意》荣获银奖，被编入作品集。

2002年8月，在胶州湾杯中国剪纸艺术大展赛中，作品《灯花》六幅荣获铜奖。

2002年8月，在“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话”发表60周年全国书画大展赛中，作品《连年有余》荣获铜奖。

2002年10月，在“东辰杯”山东省第十一届书画、刻字艺术大展赛中，作品《神龙云游》荣获二等奖。

2002年11月，在“东方红”全国书画大展赛中，作品《四季平安》荣获金奖，并巡展后收藏。

2004年10月，在中国书画艺术日本交流展中，作品《福在四方》荣获优秀奖，被聘为中国书画艺术家协会会员。

2006年12月，在第二届“福禄寿禧、梅兰竹菊”全国书画大赛中，作品《福》、《寿》荣获银奖。

2006年12月，在“辛安杯”山东省民间剪纸艺术邀请赛中，作品《灯花》、《十二生肖》荣获“优秀奖”。

2007年元月在首届中国书画“金砚奖”评选活动、暨“迎奥运2007”中国书画名家邀请展中，作品《心系奥运》、《福照奥运》荣获二等奖，入编《中国书画名家作品集》，我被聘为中国书画学会理事。

1999年、2001年先后两次在“江北水城”山东省聊城市博物馆举办个人剪纸作品展。

近年来有多幅作品被《人民日报》、《大众日报》、《聊城日报》以及香港《侨报》等40多家报刊采用。一些作品被日本、新加坡、德国、美国等国际友人收藏。

中央电视台、山东电视台、聊城电视台曾多次专题报道，发表评论，对我的剪纸艺术给予充分肯定，以执着的追求和创新，被誉为民间剪纸这一艺术的承前启后的发展者。所有这些都是对我的鼓励和鞭策，也是对剪纸艺术的发展更上一层楼的殷切期待。

由于对剪纸艺术的热爱，也由于身兼剪纸艺术之乡的民间艺术家协会主席，自觉对剪纸艺术的发展负有一份责任。几年来在实践中对民间剪纸艺术做了一些考证、研究，对民间剪纸技法的继承与创新进行了一些探索，尽管相对于世界非物质文化遗产的剪纸艺术的博大精深来说，还很不够，但还是希望把自己五十余年来从事剪纸艺术的心得感受记录下来，算是对剪纸艺术的普及发展尽一点微薄心力。

本书编写过程中，得到了茌平县委、县政府、县文化部门领导的大力支持，书稿的剪纸作品由省优秀记者史奎华先生帮助摄影，在此一并表示感谢！同时还要感谢清华大学出版社的支持和编辑同志的辛勤工作，使得本书能够最终印刷出版，呈现在读者面前。

尹秀凤

2008年5月8日

目录

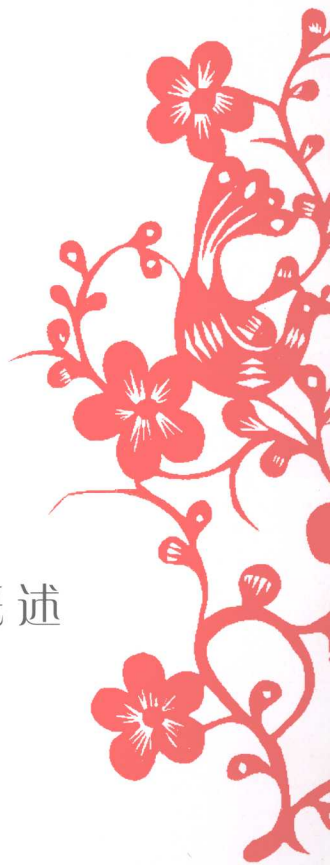
第一章	剪纸艺术概述·····	1
第二章	剪纸的题材与内涵·····	5
	一、祈福纳祥	
	二、故事传说	
	三、民俗风情	
第三章	传统剪纸常见语言、 符号的寓意 ·····	15
	一、传统剪纸的装饰纹样	
	二、传统剪纸常见符号寓意	
第四章	传统剪纸造型中的 审美韵味 ·····	21
	一、直白与深刻	
	二、稚拙与成熟	
	三、夸张与写实	
	四、简洁与精巧	
第五章	剪纸的应用·····	27
	一、窗花	
	二、刺绣花	
	三、礼花	
	四、灯花	
	五、室内花	
	六、祭祀剪纸	
第六章	剪纸的类型·····	35
	一、单色剪纸	

	二、彩色剪纸	
	三、立体剪纸	
第七章	剪纸的工具材料·····	43
	一、剪刀	
	二、刻刀	
	三、蜡盘	
	四、磨刀石	
	五、粉袋、订书机、镊子	
	六、纸张	
第八章	剪纸的制作步骤·····	47
	一、起稿	
	二、叠纸	
	三、握刀	
	四、制作	
	五、复制	
	六、粘贴	
第九章	剪纸的示范制作·····	51
	一、对称折叠的剪法	
	二、等角折叠的剪法	
第十章	剪纸作品赏析·····	55
	一、传统团花、角花	
	二、发表、获奖作品	
	三、十二生肖	
	参考文献 ·····	112

第一章

剪纸艺术概述

剪纸艺术是流传于我国民间艺术中最常见、最有民族特色的艺术形式之一。它的表达方式贴近生活，题材丰富，样式繁多，数量巨大，更由于所用材料简单、廉价，剪纸广泛根植于中国民间。民间剪纸题材来自老百姓的心灵，用一种亲切、朴素、通俗、美观的形式表达出来，抒发着劳动人民的真情实感，同时也美化着人民的生活，渗透和折射着中华民族的文化底蕴。

剪纸艺术的起源

中国剪纸同其他民间美术一样，它的产生是为了实用而不仅仅是为了审美需要。中国剪纸艺术历史非常悠久，它诞生之初就与人们为了生存同自然界的斗争、对自然现象的恐惧、祈福辟邪的渴望有着密切的关系。

关于我国剪纸的产生，有人认为中国剪纸起源于宋代，也有的说起源于巫术、民俗或汉武帝刘彻时的皮影，从考古发现来看，中国剪纸的起源应该早于南北朝时期。

1959年至1966年先后在中国新疆丝绸故道附近的阿斯塔那古墓群中出土过五幅剪纸，据文献记载，其创作年代应该是南北朝时期。剪纸图案如图1-1～图1-5。从剪纸的内容上看，可能是祭奠用的。其中对马团花、对猴团花富有变化的动态，十分可爱。这五幅剪纸都是以动物、花卉和几何形图案为题材的团花

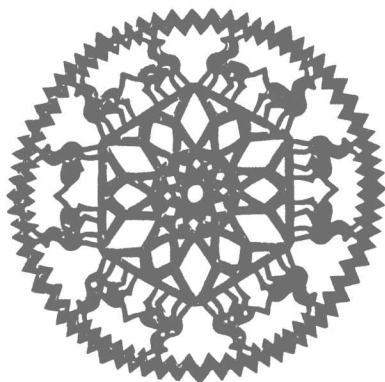

图 1-1 对马团花

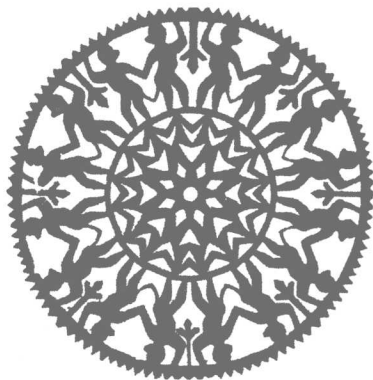

图 1-2 对猴团花

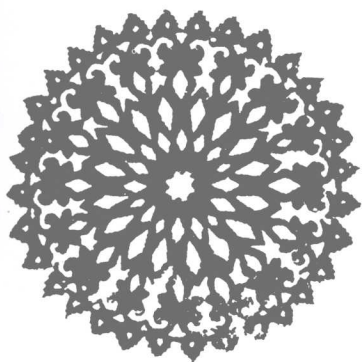

图 1-3 忍冬团花

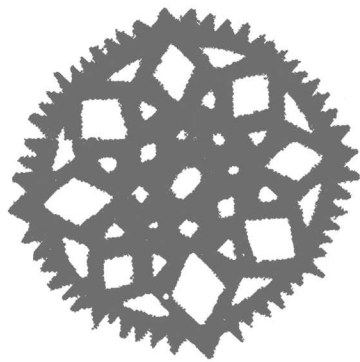

图 1-4 八角团花

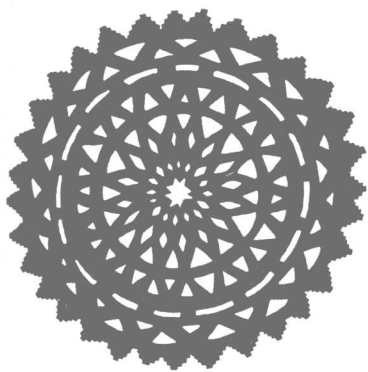

图 1-5 菊花团花

辐射式构图，经过折叠剪出的，无论在剪制技巧还是构图形式上都相当娴熟，已经达到了较高的艺术水平。

唐代每逢春日皇帝便接见群臣赐赠幡胜，如图 1-6。《胜》就是用金银箔、纸或布帛剪成的花样。唐朝大诗人杜甫在“安史之乱”中携家人避难途中得友人招待，写诗《彭御行》说：“暖汤濯我足，剪纸招我魂。”

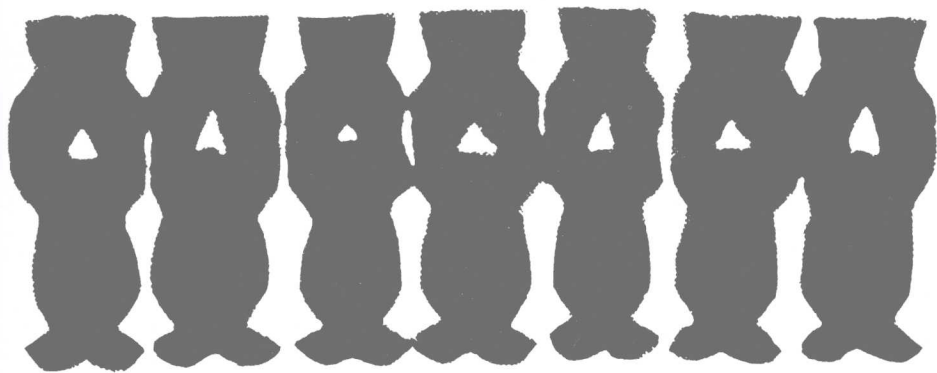

图 1-6 唐朝人胜

唐朝皇帝之所以作幡胜，是想祈求一个好光景；杜甫之所以用“剪纸招我魂”，是因为“剪纸”以辟邪这种民俗活动能招“我”的“魂”，安“我”的心。无论是唐皇的镂空作胜、广赐群臣，还是杜甫的避难诗，都体现了剪纸的实用价值，也说明了剪纸不是为了纯“欣赏”和“审美”而诞生的。

宋代剪纸作为饰品点缀，或贴于窗上，或装饰灯彩，或用于实用器皿的装饰，如茶盏和花瓶等。据史书记载，南宋时已出现了以剪纸为业的艺人。另外，宋代的蓝印花布，从其花纹结构上看，各部分小片不连接，它的印版也可能是用油纸刻制而成的，这也是剪纸图案。

明代的夹纱灯，剪纸被夹在纱中，烛光能将花纹映出。当时据说还有一种“夹纱扇”也十分流行。

清代很多剪纸的花样都流传了下来，如一些枕头花、荷包花的花样。康熙年间以画花卉著名的画家邹元斗，画了一幅《岁朝图轴》，里面出现了五枚并列垂挂的“门笺”，这是所见门笺剪纸的最早样式。

可以看出，中国剪纸发展至今经历了漫长的岁月，从未间断，在全国各地开花结果，没留下一个空白省份。因为年代久远，而且剪纸不易保存，所以我们很难看到古代的剪纸实物。但是从考古发现、史书及一些文学作品中仍能或多或少地了解一些古人剪纸创作的情况。

剪纸属于一种雕镂剔刻艺术，是一种精巧的民间手工艺。剪纸艺术发展到现在，从风格上讲可分为南、北两派。南派细腻秀美，北派粗犷豪放。剪纸艺术历久而不衰，主要是由于它同人们的生活紧密相连，可以说它沉淀了几千年的华夏文化，是我国传统哲学、美学与民俗的结晶，具有极强的民族特色和生命力，并以其特有的魅力及蕴藏其中的纯真情感打动和吸引着人们。

第二章

剪纸的题材与内涵

剪纸内容多是反映民众生活中喜闻乐见的事物和活动。避凶趋吉是人们共同的追求，吉祥如意则是民间剪纸的基本内容。

一、祈福纳祥

几千年的农耕经济时期，我国农民过着自给自足的生活，和平时人们希望能够幸福长寿，战乱期间则希望能够逢凶化吉。而现代生活水平逐步提高，对美好生活的向往及对审美的追求欲望剧增，福、禄、寿、禧更成为经久不衰和反复吟咏的中心主题。剪纸中许多反映幸福安乐、吉祥如意的内容构思延续至今。

这类题材很多是用吉祥的语句谐音，或是用吉祥的寓意和隐喻，这种托物寄意或赋予吉语的手法，能够唤起民众感情上的共鸣，诱发人们的美好情感和联想。

象征表达

常用的象征手法，是把一种动物或植物比做一种愿望或吉语。如梅花象征不畏严寒，生命力旺盛的冬天；石榴、葡萄、葫芦等多子的果实被比做多子多福、子孙兴旺；牡丹比做富贵；菊花比做平安；龙凤比做祥瑞；鹤鹿比做同春；鸳鸯比做夫妻；松、鹤、桃比做寿；牡丹、莲花、菊花、梅花比做四季，如图 2-1 ~ 图 2-4。

谐音表达

谐音表达是用动物、花卉谐音组成图案的寓意表现手法，即将某些花木与花果、禽鸟与走兽、动物与植物构成许多耐看而又有滋味的图案。如鸡与羊比做“吉祥”；马与猴比做“马上封侯”；喜鹊登梅花比做“喜上眉梢”；莲花与鱼比做“连年有余”（图 2-5）；蝙蝠与寿桃比做“福寿双全”；双龙与蜘蛛比做“二龙戏珠”；柿子与如意比做“事事如意”；锦鸡与牡丹比做“锦上添花”；三只羊与红日比做“三羊开泰”；青松与松鹤比做“松鹤延年”；凤与太阳比做“丹凤朝阳”；两只喜鹊加双喜字比做“喜上加喜”（图 2-6）等。

图 2-1 四季平安 (春)

图 2-2 四季平安 (夏)

图 2-3 四季平安 (秋)

图 2-4 四季平安 (冬)

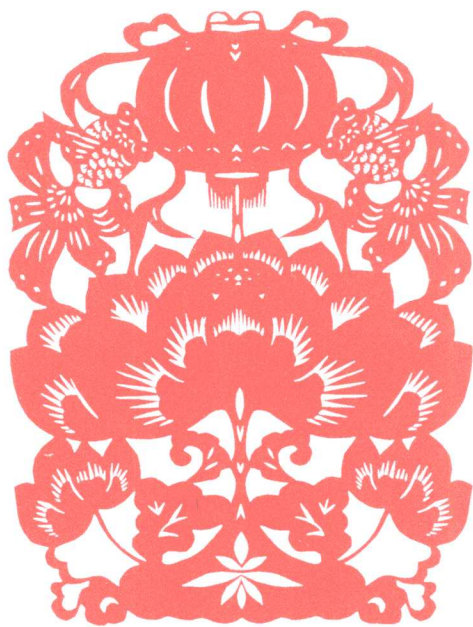

图 2-5 连年有余

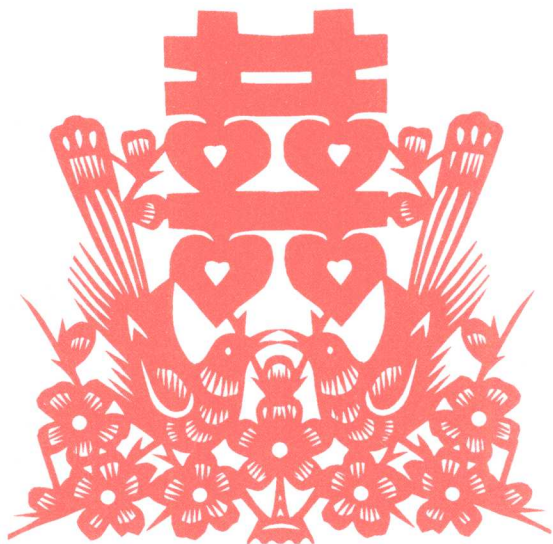

图 2-6 喜上加喜

文字表达

把中国特有的汉字书法与剪纸艺术有机地结合起来，更加直接地表达所希望的情感。如最为常见的节日及庆祝活动、粮仓门窗的《丰》；门笺中用文字组成的《双凤朝阳》、《春满人间》、《四方如意》、《寿比南山》、《长命富贵》、《福星高照》、《猴年富贵》；拉花中的《大吉大利》等。所表现的内容都是把文字同花卉结合在一起，组成自然景物和文字的造型美观、主题鲜明的吉祥图案，字花相映成趣，既有活力又有渗透感。如图 2-7、图 2-8。

新婚嫁娶中剪的“囍”字是文字表达的一种常用形式，而且“囍”字的设计和花式越来越多，贴法也各异。有的配以龙凤、鸳鸯、喜鹊、蝶花等图案，大江南北普遍盛行。可是“囍”字汉字中根本没有，查遍《辞海》也找不到踪影，据说它的出现有一段传说。

图 2-7 福

图 2-8 寿

相传王安石年轻时进京赶考，见许多人围着观看一张对联招婿的告示，原来是一幅上联“走马灯，灯走马，灯熄马停步”。看后说“好对”，但时间已不足。第二天他就进了考场，考官指着厅外旗杆上的旗说：“飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身”命他应对。王安石心中豁然一亮，想起了那张招婿告示答道：“走马灯，灯走马，灯熄马停步”，考官赞其才艺超群。

回家途中，又路过那门楼，仍见许多人围在那里，他自言自语道：“好对，好对。”员外吩咐家人拿出笔砚，要他写出。王安石一挥而成，字迹潇洒刚劲，员外惊喜。成婚之日拜过天地进了洞房，这时门外忽有人报：“王大官人中了，金榜题名！”人生两大喜事同期而至，王安石喜上眉梢，拿出红纸，挥笔写出两个喜字并在一起贴到门上，又赋诗一首：“巧对联成双喜歌，马灯飞虎结丝罗，洞房花烛题金榜，小登科遇大登科。”