

剪纸艺术

李西秦

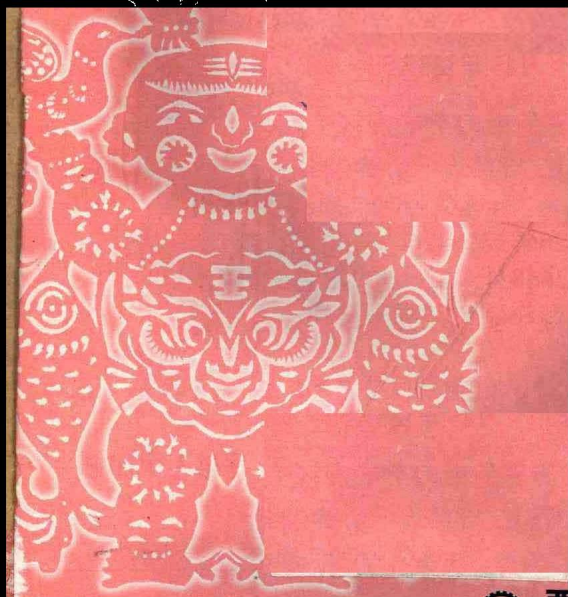


西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

剪

纸

艺术



内容提要

本书对有三千多年历史的中国剪纸进行了历史回顾,并结合许多剪纸作品就其特殊语言、情感表达方式和基本技能进行了归纳阐述和介绍。同时,从医学、社会科学、民族文化等层面剖析了从事剪纸活动对培养学生良好素质的作用。

本书不仅可以作为学生学习剪纸艺术的基础教材,亦可供剪纸艺术爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

剪纸艺术 / 李西秦编. —西安:西安交通大学出版社, 2005.1

(大学生素质教育丛书)

ISBN 7-5605-1865-6

I. 剪... II. 李... III. 剪纸—技法(美术)

IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 073168 号

书 名	剪纸艺术
编 者	李西秦
出版发行	西安交通大学出版社
地 址	西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049)
电 话	(029) 82668357 82667874 (发行部)
	(029) 82668315 82669096 (总编办)
印 刷	陕西江源印刷科技有限公司
字 数	87 千字
开 本	850mm×1168mm 1/32
印 张	4.75
版 次	2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5605-1865-6/J·33
定 价	12.80 元(含光盘 1 张)

版权所有 侵权必究

前言

几千年来的人类文化遗存，使各艺术门类纷呈不暇、灿若星河，极大地丰富着人类社会和人们的精神生活。剪纸是中华民族的传统艺术，历史悠久，源远流长。二千年的发展史，使它浓缩了中华文化的传统理念，世代传递着这个古老民族的人文精神和思想感情。它不仅是中华艺术的一个组成部分，是人文思想、传统道德文化的一个组成部分，也是体察一个民族民俗民风及文化承传的重要审视窗口。人类的一切活动，既是思维过程，也是创作过程，又是文化实践的过程。艺术门类上有镂刻和剪影艺术之说，而剪纸正是这些艺术的综合体现。同时又体现了中国书法、绘画和雕刻的诸多特点和基本特征，如：取象(对人与万物的观察、认识及表述)和取势(创造生命的动感)。

中国的剪纸艺术一直流落于民间，是最为普遍的民间制作。由于制作工具、材料、操作方式简单，使其最具大众性和普及性。而其艺术创作过程中的策划、构思、设计制作则全在于心，以静示动，“静”为思，“动”为生；抒情达意，“情”为源，“意”为魂。一件优秀的剪纸作品真是“得四时之真气，造化之妙理”，令观赏者受益诸多。这又使它拥有了其他艺术类型所不具有的奥妙。千百年来，由于纸制品不易保存，大量的剪纸作品未能保留下来，使这种研究

几乎成为空白。然而,剪纸艺术却得幸于智慧的人们世代的口传心授,使这种技艺流传至今,成为中华文化的一朵奇葩,并被世界文化所包容和接受。李西秦女士是研究脑病的专家,不仅在医学上有很高的造诣,同时她的医德更得到所有病人和众人的敬重。而与她相伴多年的剪纸技艺,同样使她获得了广泛的声誉。她是为数不多的城市剪纸人中的佼佼者,她将自己对人生的理解与感悟及对美好生活的追求倾注于“刀光剪影”、融入于两色世界之中,创作了许多优秀的作品,其作品体现了她对生命的思考和对万物内在生命的探索 and 追求。医学家强调养心,孟子强调养气,荀子则说“治气养心”,中华文化的博大精深不但体现在她治病救人的过程中,也体现在她的人品和作品中,更相信会体现在她今后教书育人的实践中。

在大学、中学以及小学开设“剪纸艺术”这门课,旨在弘扬中国优秀的传统文化,使广大青少年从既具有民族代表性,又有实用性、趣味性,操作简便易普及的传统民间剪纸艺术领域里,汲取能够从多方面提高自身素质的有益营养,进一步提高学生的思想、文化素质和身心素质。本书作为基础性教材较系统地介绍了剪纸艺术的历史渊源、它的特殊语言和情感表达方式。详细介绍了剪纸技巧从简到繁的制作过程及整体技能的描述。尤其利用中医理论中所体现的中国文化与哲学的观点,阐述了剪纸在创作思维过程中心绪及身体的整体调适,是具有一定新意、一定学术价值的。此书在剪纸理论的系统性、完整性方面的贡献,也是可喜可贺的。

当今社会，培养高素质人才已成为中国乃至世界各国高等教育争相探索的热点。一位教育界资深人士曾疾呼：我们培养的人才必须有深厚的民族文化底蕴，并能了解与吸纳世界一切民族优秀的文化成果，只有这样，才能立于世界民族之林，才能在世界竞争中维护国家与民族的正当利益，并对世界文明的发展做出应有的贡献。从人体脑科学讲，通过艺术描述和创作过程对人的磨练和培养，可训练、开发右脑的智慧和潜力，促进左、右脑的联结（左脑被称为科学脑，右脑被称为艺术脑），启动全脑的潜能。在思维方式上，剪纸的形象思维、审美情趣，有助于创造性思维的发挥，有助于孕育更深层次的审美能力，有助于理工科学生架起科学与艺术的桥梁。

学习和推广剪纸的目的，正是希望热爱生活、热爱艺术的人们特别是广大青少年，把自己的思想情感、道德情操、理想智慧融入到剪纸艺术中去，创作出更多更新的剪纸作品。通过这种创作过程，培养情操，调节情绪，训练自身约束力，学会沟通与情感倾诉，在艺术熏陶中发展思维能力，提高综合素质，增强对中国文化的认知感。在学习、实践、感悟、创新的过程中提升自己，使自己的学业及人生历程增添新的靓丽色彩。

于德弘*

2003年8月于西安交通大学

*西安交通大学副校长、教育部高等学校文化素质教育指导委员会副主任。

目 录

前言

第一章 概述	1
第一节 剪纸艺术发展历史简介	1
第二节 剪纸是中国传统艺术的一部分	5
一、中国传统艺术	5
二、剪纸艺术与中国传统艺术	8
第二章 剪纸艺术的内涵	10
第一节 剪纸艺术与审美修养	10
一、美育的重要性	10
二、剪纸中的审美修养	11
三、通过剪纸实践学习审美	15
第二节 剪纸艺术与科学	17
一、剪纸与科学同源于生活,同源于感知美	18
二、剪纸艺术与科学的互补性	21
第三节 剪纸艺术与人的全面发展	25
一、情感与剪纸调控	26
二、挫折磨炼与剪纸	29
三、终生学习与剪纸创作	32
四、剪纸与全脑开发	33
第三章 剪纸的艺术表达	37
第一节 剪纸的艺术语言	37
一、剪纸艺术的特点	37
二、传统剪纸的题材和内容	40

第二节 剪纸中的情感表达	44
一、剪纸艺术是内心情感的真实展现	44
二、传统文化对剪纸中情感表达的影响	46
第四章 剪纸设计的基础知识	61
第一节 剪纸的类型	61
第二节 剪纸设计的思维方式	67
第三节 主题剪纸设计的基础知识	76
一、动物剪纸	76
二、人物剪纸	82
三、植物剪纸	86
四、风景剪纸	92
五、中国古文字剪纸	93
第五章 剪纸的基本制作技法	103
第一节 起步	103
第二节 折剪	105
第三节 常用基本图形的剪法	114
第六章 制作剪纸的工具和材料	126
第七章 剪纸的后期制作	131
第一节 设备工具及材料	131
第二节 装裱及保存	134
一、装裱剪纸的准备工作	134
二、装裱剪纸的程序	138
三、保存	139
参考文献	140
后记	142

第一章 • 概述

第一节 剪纸艺术发展历史简介

剪
纸
艺
术

剪纸是流传于我国民间的一种艺术形式。它朴实生动,取材广泛,表现夸张,以独特的装饰性、趣味性显示出顽强的生命力,像一朵朵绚丽多姿的花朵,装点着居室环境,美化着生活,用一种亲切、通俗、美观的艺术表现形式,抒发着劳动人民的真情实感。

剪纸属于一种雕镂剔刻艺术,是一种精巧的手工艺技术。可采用剪、刻、撕或烫烙等方法制作,形成玲珑剔透或影廓的艺术效果,故剪纸亦被称为平面“镂花艺术”。

中国民间剪纸有着悠久的历史。早在远古时代,我们的祖先就开始了在自然界中发现美的活动。他们利用多种物质材料制作成各种装饰品来美化自己,并在制作过程中发现了镂空和透雕的美。他们在石头、贝壳上穿孔打眼,做成项链。可见人们当时已具有初步的审美意识。从出土的新石器时代的牙、骨、陶器上已可看出具有类似剪纸效果的雕镂活动。从各地出土的不少雕镂剔刻的原始牙雕、玉雕、骨雕和陶器上也可以看出这种雕镂的美。

在造纸术和纸张出现之前,镂空还曾在皮革、树叶、绢等物质上出现。金箔制品的出现对剪纸技艺的形成起到



大学生素质教育

了至关重要的作用。纸张出现后,促使了“剪纸”的诞生,并以其廉价性使剪纸得以普及发展,迅速进入了千家万户。

1959年在新疆高昌故址(即斯塔那地区)陆续出土了南北朝时代(386—581年)的《对猴》、《对马》等团花剪纸(图1-1、图1-2)。经科学鉴定系植物纤维品,说明镂空所用材料已从金箔、骨质等过渡到纸质。

剪

纸

艺

术



图 1-1 对猴(复制)

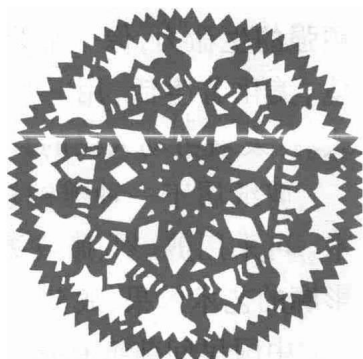


图 1-2 对马(复制)

大学生素质教育

唐宋时期民俗剪纸制品除用作面饰、灯花外,还有丧葬用剪纸制品等,可见使用之广泛。宋代为我国造纸成熟期,品种繁多,纸业兴旺促进了剪纸的发展。出现了剪纸艺人街头竞技表演和专门经营剪纸花样的店铺。《唐宋遗记》中记载宋代的民俗,“凡孕妇入月,于初一日父母家以银盆或绫或彩画盒盛秫秸束,上以锦绣生色帕覆盖之,上插花朵通草贴罗五男二女花样,用盘食装送馒头。”又,“江

淮南北,五月五日钗头采胜之制,备极奇巧,凡以鲜花之类,绉纱蜘蛛,绮縠麟凤,茧虎絨蛇,排草蜥蜴,又螳螂蝎,又葫芦瓜果,色色逼真,名曰‘豆娘’”(《东京梦华录》)。这说明剪纸已向普通生活层面渗透,真正进入了普及阶段。

元代在浙江一带出现了一种巨型龙灯船,将数百个神话、戏曲人物的剪纸装饰在巨大的龙船上,这是应用剪纸的进一步发展。

明代出现了折扇剪纸。1965年在江苏江阴长泽出土了一件明代(1515年)的折扇。在折扇的两层绵纸中夹着梅鹊报春图案的剪纸(图1-3),映日观看,若隐若现,风格清秀纤丽,较为写实。



图 1-3 梅鹊报春图

清代是剪纸的鼎盛时期,不仅民间剪纸繁花似锦,而且剪纸也正式进入了皇宫,如故宫的坤宁宫洞房里,皇帝的寝宫里,甚至生日礼物上都有剪纸出现。窗花、灯花、喜花、礼花、墙花、顶棚花、炕围花、供花、丧葬花、桌饰花、菜



饰花、刺绣花……一应俱全,题材更加多样,内涵更为丰富。

新中国成立以来,剪纸艺术有了新的发展。各地的民间艺术研究团体和剪纸厂相继成立。很多剪纸老艺人再显身手,如河北蔚县剪纸艺人王老赏、扬州剪纸艺人张永寿、湘西剪纸艺人黄靠天、武汉剪纸艺人蒋再谱,他们的剪纸艺术深受赞赏和尊重。一代代剪纸新人也相继涌现出来,剪纸队伍不断扩大。1961年,茅盾和郭沫若共同为佛山民间艺术研究社题词:“剪纸斗彩,秋色迷人;作字题词,春风满座。”

随着剪纸创作日趋繁荣,剪纸艺术应用领域也进一步扩大。剪纸已由过去单纯的民间装饰功能发展到刊头尾花、文学插图、连环画、漫画、邮票、年历、幻灯、舞美、动画片、书籍装帧、商标设计、书签等许多方面。剪纸在民间艺术中的地位进一步被肯定,多次登上大雅之堂,举行全国性的展览与交流。1983年由中国美协和八省分会举办的民间剪纸联展在乌鲁木齐举行,共展出汉、蒙、傣、彝、苗等十多个民族的民间剪纸和新型剪纸六百多幅,并在济南、合肥、南京、上海、杭州、太原、昆明等地巡回展出,如此规模的剪纸展览,在我国历史上还是首次。至于全国各省、市举办的各类剪纸联展、个展就更多了,新人、新作品层出不穷,不胜枚举。

中国剪纸同其他姊妹艺术一样,作为一种民族传统艺术形式,在国际上也受到了很高的赞誉和评价。我国剪纸动画片《人参娃娃》于1961年获民主德国莱比锡国际电



影节和埃及第一届亚历山大国际儿童节最佳儿童片奖——银质美人鱼人像奖。《渔童》、《金色的海螺》、《东海小哨兵》、《狐狸打猎人》等剪纸片也都在国际电影节中获过奖。这些剪纸片吸收了中国民间窗花、刻纸、皮影等传统造型风格,在世界电影界中赢得了很高的声誉。

2001年,中国剪纸协会通过中国文化部向联合国申报把中国剪纸列为世界文化遗产,同年12月,联合国正式批准了中国的申请,中国剪纸被列为世界艺术文化遗产。后又经联合国教科文组织审批,中国评出了十六位剪纸艺术大师,其中六位是陕北妇女,她们之中四位是安塞县人,在西部黄土高原上,一个县就出了四位国际大师级人物。代代相传的中国剪纸艺术经过数千年历史的淘洗、嬗变、继承、发展已经成为全世界人民共同的文化艺术财富。

中国剪纸是我们引以自豪的民族传统艺术,它将成为我们生活中不可缺少的艺术形式和文化食粮。

第二节 剪纸是中国传统艺术的一部分

一、中国传统艺术

中国传统艺术是由我们的祖先创造的、世代相传的、具有中华文化特色的艺术。

从一万八千年前的北京周口店“山顶洞人”的遗物中我们可以看到,我们的祖先在生产劳动和生活的过程中不但在改造自然世界、创造生活,同时也在创造美,创造

剪

纸

艺

术





艺术世界。那些用石、骨等材料制做的装饰品不就是我们祖先创造的艺术美吗？这种艺术的美根植于中华大地，历经多个时代漫长的历史变迁，逐渐形成了包括绘画、书法、音乐、戏曲、舞蹈、雕塑、民间艺术、杂技等多门类的传统艺术。其中应着重一提的是剪纸较擅长表现的中国文字，中国文字尤其是古文字，本身就蕴涵着艺术美。例如，我们至今仍在使用的“婴”字（原型为“嬰”），是2000年以前我们的祖创造的，其原意是将贝壳打孔后串起来缠绕在小女孩的脖子上做装饰。以后文人墨客引申应用了“婴”字的动态含义，即：缠绕。约1800年前东汉末年张仲景的《伤寒论序》中有“婴非常之疾”的记载，其意思是被严重的疾病缠绕。以后“婴”又演变成大众易接受的含义：一岁以内的小孩。尽管“婴”已经成为数字年龄的代名词，但“婴”字从中国远古传统艺术中带来的美，仍然会留在世代中国人心中。

中国传统艺术根植于中华大地，有着极其深厚的中国传统文化基础，正如博大精深的中国传统文化一样，根植于其中的传统艺术也是多姿多彩的。受中国传统文化思想的影响，传统艺术在她的表现内容、表现形式、表现手法上无一不体现出传统文化的内涵。虽然各门类传统艺术有其独有的艺术特性，但她们都有一种共性，这种互通的共性的基础是中华文化思想，即在艺术上追求用“意象”的造型手法表达一种“意境”，以“中和”的表现手法表达一种审美意识。

所谓“意象”就是“妙在似与不似之间”(齐白石语),不似之似就是意象。中国传统艺术虽也求真写实,但她又不是完全的写实,她在写实的基础上仍然有抽象性和意象性,她更注重的是意象的塑造,表达的是艺术家心中的“象”,强调传神写意。画家、雕塑家所描绘塑造的“境”,不是完全自然主义的实境,而是他们心中的“意境”。艺术家们正是通过写(塑)物象之意,传物象之神,借以抒情发感,表达他们心中追求的意境。音乐家们则是以旋律塑造音乐意象,追求一种意境,借以抒情写意,倾吐心声。

“中和”原则是儒家提出的世界观、方法论,是中国传统文化思想的一个重要原则。“中”是指事物的“度”量,凡事应适度,不偏不倚,恰到好处为适度;“和”则是指事物的和谐状态,是所追求的最理想的状态。以“中和”观念为核心的中庸之道不仅是中国传统文化思想的一个重要原则,而且也深深地影响着中国传统艺术。在传统艺术表现上的“中和”追求平衡与和谐,反映了中国传统艺术最基本的审美要求。例如,传统音乐在表现上“乐而不淫,哀而不伤”,讲究诸要素之间的和谐统一;中国画讲究用墨的浓淡、虚实,画中的留白等;中国书法讲究运笔时对中锋与侧锋的使用,对字中笔划的布局、结构的疏密安排等;中国传统建筑所讲究的大块面的对称布局等等。这些无一不是“中和”为美的审美意识在传统艺术上的最直接具体的体现,“中和”既是传统艺术表现的具体对象,又是传统艺术追求的理想目标。

剪

纸

艺

术



大学生素质教育

二、剪纸艺术与中国传统艺术

剪纸艺术属于一种雕镂剔刻手工艺术;从古至今,剪纸与雕刻、印染、织绣、陶瓷、漆器、灯彩、皮影、风筝、建筑彩画等民间工艺有着密切的联系。在历史上,由于剪纸艺人大多数为没有受过系统教育的普通平民百姓,他们制作的剪纸艺术作品主要用于日常生活装饰,反映的是百姓日常生活和民俗民风,故被认为不够“高雅”,是乡土文化,是民间艺术;同时,又由于剪纸艺术长期以来不为名人文人所看重、所宣传,无缘进入学府课堂,对剪纸艺术亦无专门系统的理论研究,加之剪纸艺术自身的局限性,故剪纸艺术被认为不“正宗”,被列入民间艺术之列。

剪纸艺术作为一门发展历史悠久的艺术,她深受中国传统文化思想的影响,在其艺术表现特征上同样具有一些明显的中国传统艺术的共性。如,剪纸艺术在作品造型上也讲究“意象”,重在表现神似,用夸张、想象、浪漫的手法表达制作者心中的理想形象,表现一种意境,通过作品“写心表意”。剪纸艺术家通过剪刀在纸上抒发自己的情感,例如,艺术家既可以剪出“斗牛”,也可以剪出“孺子牛”。剪“斗牛”时一定会是饱含斗牛士的豪情(图1-4《斗牛》);剪“孺子牛”时,常表现出甘愿俯首贡献的心境(图1-5《孺子牛》)。在作品的表现手法上也同样注重体现“中和”的审美意识,讲究和谐,注意构图横平竖直,线条疏密得当,黑白关系虚实相衬,善于使用对称结构等等。例如,最常见的“团花”剪纸由多种花卉和谐分布在一张“团花



剪纸”中,表现出四季花开的主题。这些共有的艺术表现特征不正反映了剪纸艺术与其他传统艺术的共同文化渊源吗?不正体现了她们之间千丝万缕的密切关系吗?剪纸做为传统艺术的一部分,它可以表现中国戏曲、舞蹈、文字等,并可赋予这些传统艺术在剪纸表现中独特的魅力。

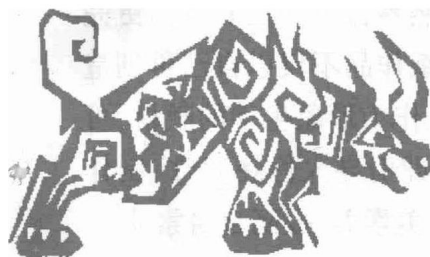


图 1-4 斗牛



图 1-5 孺子牛

随着社会的发展,传统的中国剪纸艺术也在不断发展进步,中国剪纸同其他姊妹艺术一样,作为一种民族传统艺术形式在国际上也受到了赞誉和重视。中国剪纸被列为世界艺术文化遗产表明,作为中国传统艺术一分子的中国剪纸的艺术地位已被国际上认可,作为炎黄子孙,我们每一个人都应为我们的华夏文明中的优秀传统文化而感到自豪。

剪

纸

艺

术

大学生素质教育