

新农村 ◆ 新文化 ◆ 新生活系列

剪纸技巧

楹联与

李相状 ○ 主编

艺术

内蒙古文化出版社

新农村 ◆ 新文化 ◆ 新生活系列

江苏工业学院图书馆
藏书章

李相状 ◎ 主编

艺术

内蒙古文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸技巧与楹联艺术/李相状主编.-呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2009.6

(新农村 新文化 新生活系列;2)

ISBN 978-7-80675-726-0

I.剪… II.李… III.①剪纸-技法(美术)②对联-基本知识-中国 IV.J528.1 I207.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094852 号

剪纸技巧与楹联艺术

李相状 主编

出版发行 内蒙古文化出版社

(呼伦贝尔市海拉尔区河东新春街 4 付 3 号)

直销热线 0470-8241422 邮编:021008

印刷装订 北京中创彩色印刷有限公司

责任编辑 姜继飞

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 9.25

字 数 125 千

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80675-726-0/J·020

定 价 16.00 元

版权所有 翻印必究

剪纸技巧

第一章 剪纸概述	3
第一节 剪纸的起源	3
第二节 剪纸的发展	7
第三节 剪纸艺术的题材	15
第四节 剪纸艺术的种类	17
第五节 剪纸的表现形式	19
第六节 剪纸的艺术风格	20
第七节 剪纸的特点	25
第二章 剪纸的制作	33
第一节 剪纸的制作材料和工具	33
第二节 剪纸的制作步骤与技巧	36
第三章 各地剪纸简介	40
第四章 吕梁剪纸和蔚县剪纸	58

第一节 吕梁剪纸	58
第二节 蔚县剪纸	66
第五章 剪纸作品的装裱和保存	84
第一节 剪纸作品的装裱	84
第二节 剪纸作品的保存	85

楹联艺术

第一章 概 述	89
第二章 楹联的基础知识	97
第一节 楹联格律	97
第二节 对联的句法	102
第三节 对联的结构	106
第四节 对联的格调	109
第三章 楹联创作	114
第一节 楹联创作基本要求	114
第二节 楹联的艺术技巧	121
第三节 楹联格律对仗技巧	128
第四节 楹联的用典	139

第五节 领字及使用	147
第六节 专用对联的创作	151
第七节 声蒙启律	156
第四章 对联的艺术风格	169
第五章 楹联轶事	196
第六章 楹联释义	242

剪纸技巧

第一章 剪纸概述

中华民族是一个有着悠久历史的优秀民族,这个民族有着许多优秀的文化,正是这些文化铸就了中华民族的精魂。其中有这样一种文化,它是艺人用纸和剪刀就可以完成的,它看似简单,实质却蕴含着劳动人民智慧的结晶,它就是剪纸。

第一节 剪纸的起源

中国剪纸艺术是一门古老的手工艺术,也是我国一种优美的民间艺术,有着悠久的历史。它根植于广大人民群众之中,历来为人们所喜闻乐见,流传至今已经有近两千年的历史了。据现在的正史研究者推测,其确切起源时间应该追溯到我国东汉蔡伦发明造纸术之前。

其实我国早在西汉就已经有人发明了造纸术,只是其远远没有蔡伦造纸的影响力大,没有把纸的用途推广到其他地区而已。于是在西汉就出现了利用纸张便于镂空的特定性能,制作出符合民间风俗

所需要的剪纸艺术。

然而,截至目前所发掘、发现的剪纸实物作品,只有五幅南北朝时期(420—589年)的团花剪纸作品,它们是在新疆的吐鲁番火焰山附近出土的文物中发现的。这些出土的剪纸采用重复折叠的手法和形象互相不能够遮掩的处理方法,和现在的民间团花有许多相同、相似之处。

早在远古时期,我国还没有发明出纸,但是那时就已经出现了运用其他一些很薄的材料进行剪刻镂花,这从古代的一些历史资料中可以找到证明。

从许多的原始社会的彩陶岩画、商周时代的青铜器、汉朝的画像石艺术之中都可以看到当时艺术匠人运用这一艺术方法的痕迹。现在的剪纸艺术和它在造型方法和外部特点方面非常的一致,充分地表明了它们之间有着一定程度的继承和发展的关系。

汉朝有诗写到“汉妃报娃窗前耍,巧剪桐叶照窗纱”;说明了在那个时候就出现了应用梧桐树叶进行剪东西的游戏。也就证明了,在东汉宦官蔡伦发明他的造纸术以前,我国就已经出现了运用非常薄的

材料剪刻各种镂花的技巧,例如西汉的金银帛刻花。当然,真正意义上的剪纸艺术应该是在发明造纸术之后。

随着历史的演变,经济、文化、科技等许多方面的发展,剪纸艺术在南北朝时期得到了成熟的发展。1959年,在新疆高昌故址出土的文物中,发现南北朝时期的“对马”、“对猴”等剪纸,以实物证实了文献的记载,说明在一千五百年以前我国就已经有了剪纸艺术。但是,剪纸真正达到高峰是在清朝的中期以后。

剪纸这门古老的手工艺术在民间非常流行,它已经成为民俗的一个必要的组成部分。在民间,剪纸正以其顽强的生命力存在着、发展着。时至今日,这门艺术已经得到了很大的发展。

人常说“艺术源于生活”,此话不假,正是丰富多彩的生活场景给了人们以启发,更给了他们艺术创作的源泉和动力。

那些来自于普通农家的最底层的劳动人民用他们勤劳的双手,为中国的民间剪纸艺术的辉煌发展谱写了一曲曲无声的华美乐章。许多农家妇女在农

闲之时用一把剪刀,裁制出了一件件具有浓厚生活气息的剪纸作品,那惟妙惟肖的十二生肖剪纸,就像是大自然的鬼斧神工;生活中的花、草、树木,那笑容可掬的慈祥老人、玩耍的淘气孩童……数都数不过来,在她们的手下一个个都鲜活起来了。

现在,伴随着农家艺人进入到城市生活,剪纸艺术就自然而然的在城市发展、流行起来了,许多城里人也把他们的生活情趣和美好理想融入到了剪纸艺术之中。后来发现一个人比较慢,没有实效,于是就几个人合力完成,又发现还是很费时费力,于是就用刻刀,这样一来速度和质量都有所提高。

由此,剪纸艺术也由“粗放型转向集约型”发展,做工也越来越精细,风格变化多样,剪纸人员也不再仅仅是女艺人,有许多的男艺人也加入其中,专门靠剪纸生活的人越来越多,制作和销售剪纸的人也比比皆是。

但是,随着时间的推移,时代的进步和经济的发展,人们的审美意识也在不断的提高,传统的民间艺术就逐渐地为现代的社会现实所淘汰,在继承和创新的基础上,现代剪纸艺术就出现了。

由于各地都有自己的风土人情,剪纸也因此形成了很多的流派,并且又都有着各自的特点和代表作品。“艺术高于生活”,这才是艺术的真谛。

纵观中国的剪纸艺术,许许多多都不是简单地遵循严格的写实,而是广大的劳动人民把人世间的客观事物融合自己的主观意向表现出来的。例如,陕西的剪纸艺术中的牛,艺人们把老牛身上的卷毛极其夸大形成牛身上的装饰花纹,这样不但加强了艺术形式的审美感,而且也增加了观赏者的视觉动态感。

第二节 剪纸的发展

一、发展历程

剪纸艺术是我国在民间影响力巨大、普及范围非常广泛的传统手工艺术之一。剪纸时所需要的工具和材料非常简单易得、成本费用和成品买卖价格非常低廉、制作所需要的时间短、适用范围特别广泛,因此,深受上至各界名流下至平民百姓的青睐。

尤其它非常适宜农村妇女闲暇时制作,既打发了农闲时的无聊时光,又陶冶了自己的艺术情操;能

够装饰家居,又能美化生活环境。从南方到北方,从东部到西部;从喧闹的都市到静谧的市井小巷;从富豪显贵到寻常百姓之家,时时处处都能看到剪纸艺术的身影。

由于各个地区有各自独特的风土人情,因此,也就形成了许许多多风格和流派的剪纸艺术。剪纸艺术里面的内容已经远远超出了普通群众的审美趣味,它更是包含了各个民族的相同和不同的深层次社会心理。

一些学者经常讲,民间艺术是民族文化的活化石,这是非常有道理的。由于我国地域差别、文化背景的不同,和民间剪纸一些特定体裁式样的十分稳定,致使现在的民间剪纸当中仍然保存着我国古代文明的不同层次,这些使我们能够从中领略到民族艺术开始时期的神秘、发展时期的雄浑和成熟时期的神韵,从劳动人民的创造中获得历史的真谛。

剪纸也不仅仅是中国最具民族特色的民族艺术之一,更称得上是世界民间艺术的一个极其重要的构成部分,没有中国的剪纸艺术,世界的民间艺术就不能算作完美的民间艺术,正如一个名人所讲的一

句极富有哲理的话“民族的就是世界的”。

今天我们所能发现的最初的剪纸作品，就是历史考古学者发掘的在南北朝时期的坟墓之中出土的动物花卉——团花儿了。许多研究者一致认为剪纸应该追溯到汉朝和唐朝时期妇女使用的金银箔剪成方形贴在鬓角作为装饰的习俗，虽然曾经发掘出西汉时期的纸，但是种种事实论证得出，真正的剪纸艺术不能早于东汉时期。

最早的剪纸艺术可能都和道家人物祭祀鬼神相关，比如，杜甫的诗中就有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的记载，明确地表明了剪纸是为了祭祀之用。

科技发展日新月异的今天，剪纸早已突破了传统的用途局限，它在装饰方面已经显示了越来越普遍和日益重要的作用。它们可以用来装点日常家居之物，比如，贴在墙壁、门帘、镜子、日光灯、电视机、床、办公桌等的表面上，还可以为礼品当做点缀之用，而且很多剪纸作品都可以当成礼品送给友人作为纪念品。也有人选择一些剪纸当做绣花或者喷漆的模具使用。

今天我们常看到一些人把纸叠叠就能用剪刀剪

成红艳艳的大喜字儿,这是熟练的民间剪纸艺人的最普遍做法,而一些专业级剪纸艺人则应用刻刀在蜡板上制作,即人们所称的“刻纸”,经过起稿、刻纸、粘贴、揭离、修改等程序才能完成,这种方法一次可以刻透多张摞起来的纸,从而提高了剪纸的速度和质量。

因为剪纸所需要的纸张都非常薄,所以剪纸时常用满幅铺排匀称而且物像互相串联的平面构图法,这样就能达到形象非常富有装饰性,避免了一大块儿黑一大块儿白的毛病,从而能够用精致的花纹装点突出主体的人物。技艺比较高超的剪纸艺人能够创作出许多新奇的效果,如一些人在创作“猫捕鼠”时竟然能够剪出“老鼠在透明的猫肚子里”的神奇艺术效果,浪漫无邪的艺术风格令人沉迷和陶醉。

平面重叠铺陈的方法不但能够形成十分浓厚强烈的民族特色风格,而且能够扩大剪纸表面的含量,升华剪纸的艺术表现力,猛烈地冲击观者的视觉感官,促使观者情不自禁地展开了丰富的想象力。“艺术来源于生活,但高于生活”的艺术真谛,在我国的剪纸艺术中无时无刻不深深地体现出来。

二、文化背景

公元前1600至前1100年,开始出现了使用金银箔、皮革和丝织物品来镂空刻花,制作出许多不同的装饰品。西汉时期,我国已经发明了使用纤维造纸的技术,据说,汉武帝为了纪念他的宠妃——李夫人,请了一大批术士使用麻纸剪出李夫人的像为她招魂,这或许就是我国最早的剪纸品了。

唐宋时期,盛行“镂金作胜”的风俗。“胜”就是使用纸张或者是金银箔、丝帛通过剪刻,最后做成样式繁多的花样,剪刻成套方图形的就叫做“方胜”;剪刻成花草形的就叫做“华胜”;剪成人形模样的就叫做“人胜”。

南朝的《荆楚岁时记》中写到:“正月七日为人日,以七种菜为羹;剪纸为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之于头鬓;又造华胜以相遗。”从上面的记载中我们可以清楚地了解到当时剪纸已经有了一些神秘的传说。唐朝一些诗人更是把这些写进了他们的诗里,李商隐的《人日》诗中写到:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”李远《剪彩》中写到:“剪彩赠相亲,银钗缀凤真。双双御绶鸟,两两度桥人。叶逐金