

蔡从珍 叶宗杰 著

剪

纸

作

品

集

锦

蔡从珍

北京工艺美术出版社

剪纸集锦

蔡从珍剪纸作品集锦

蔡从珍 叶宗杰 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

蔡从珍剪纸作品集锦 / 蔡从珍, 叶宗杰著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5140-0053-5

I. ①蔡… II. ①蔡… ②叶… III. ①剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第114389号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 张 恬 李 君

封面设计: 嘉玮伟业

版式设计: 金舵手

责任印制: 宋朝晖

蔡从珍剪纸作品集锦

蔡从珍 叶宗杰 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京天成印务有限责任公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 11

版 次 2011年6月第1版

印 次 2011年6月第1次印刷

印 数 1~1000

书 号 ISBN 978-7-5140-0053-5/J · 953

定 价 99.80元

编辑的话

蔡从珍 本书剪纸作者，正值古稀之年，退休职工，是豫南的一位民间剪纸爱好者。把两个儿子培养成在各自领域都是国家技术权威和博士生导师的她，在近60岁开始重新拾起自己早期的爱好，自学并进行剪纸创作，一发而不可收。她勤勉刻苦、孜孜不倦的精神很令人感动；她的想象力丰富，灵感来源于生活，她曾在大别山区农村当过生产队长，是农业生产的多面手；她对世间万物有着极高的感悟力和热爱生活的原动力，幼年时即喜爱各种手工制作并随母亲学习绘、剪、绣、裁、编织、缝纫等技艺。最近

十余年来，经她的巧手变幻出千余幅活灵活现、群众喜闻乐见、非常贴近大自然的各种题材的剪纸作品，其中多幅在《信阳文学》上刊登和被信阳市文化馆收藏，更多的作品则送给了周围喜欢剪纸的亲戚、朋友甚至萍水相逢的人。由于篇幅有限，本书仅收录了其部分作品。她用剪纸爱好染红了自己的夕阳生活，不仅充实着自己的晚年，而且感染着周围的每一位热爱生活的人。

伉俪情深五十载，相濡以沫长相伴。全书由蔡从珍女士的先生叶宗杰亲笔撰文。

壹	剪纸概述	1
	1. 剪纸风格和特点	1
	2. 剪纸的基本内容	1
	3. 剪纸刀法、技巧和纹饰	1
贰	吉祥如意剪纸	5
叁	吉祥文字剪纸	28
	1. 福、禄、寿、喜	28
	2. 福字	29
	3. 禄字	36
	4. 寿字	37
	5. 双喜	44
	6. 盘长纹	54
肆	花、鸟、鱼、兽、蝴蝶、十二生肖剪纸	56
	1. 中国十大名花	56
	2. 其他花果	69
	3. 禽鸟类	75
	4. 鱼类	89
	5. 兽类	98
	6. 蝴蝶	117
	7. 十二生肖	122
伍	信阳农村劳动生活场景及大别山风光剪纸	129
陆	传说及爱国题材剪纸	148
柒	拼色剪纸	155
	1. 菊花十六种	155
	2. 其他十六幅	159

壹 剪纸概述

1. 剪纸风格和特点

剪纸是人们表现自己生活的一种艺术形式，至今已有两千多年的历史，得到了广泛的流传和应用。它是一种用剪刀和刻刀在纸上剪、刻出各种花鸟、动物、人物形象和福、禄、寿、喜字等，表达吉祥、祝福、祈愿、趣味等美好寓意的民间艺术。它植根于人们的生活中，洋溢着人们的审美气质和美好心愿。剪纸是中华民族灿烂文化中群众性最广泛、历史文化内涵最丰富和最具有代表性的艺术之一。

本书的剪纸风格细腻秀美，简洁明快；表现夸张随意，线条活泼多变；特点为剪刻不带光、影和素描的效果，物体的比例和时间概念比较模糊，只要有利于表现创作题材和传情写意，就可在适当的表现环境中任意变形和夸张，处处散发出浓郁的乡土气息。

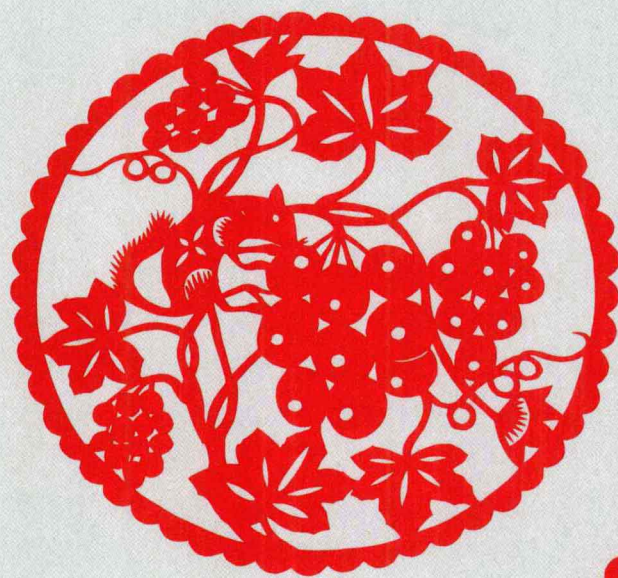
2. 剪纸的基本内容

本书剪纸的表现形式主要有窗花、墙花、团花、彩色斗花、如意纹、盘长纹等图案和“福、禄、寿、喜”字等。这些构思巧妙、寓意吉祥的剪纸有多种内容和题材，其中，有诞辰剪纸，有幸福美满的婚礼剪纸，有长命百岁的寿礼剪纸，有喜庆丰收的剪纸，有反映家乡农村劳动生活场景和民俗民风的剪纸，也有花草、飞鸟、鱼虫和十二生肖的剪纸等。在农村，每逢节日特别是过年和喜庆的日子，贴上大红的剪纸，能给人们的生活增添多姿多彩的美意和吉祥如意的气氛。

3. 剪纸刀法、技巧和纹饰

本书作者小时跟随母亲学习剪窗花、鞋花，近 60 岁开始练习剪纸，加之多年工作之余裁剪、缝纫，所以练就了一套熟练的剪刀功，剪纸得心应手。其剪纸的五要素：圆、尖、方、缺、线，真正达到了剪圆如满月、剪尖如麦芒、剪方如瓷砖、剪缺如锯齿、剪线如琴弦。

民间剪纸有阴剪和阳剪。阴剪剪去线条留下块面，剪纸显得饱满厚重；阳剪只留下线条，剪掉块面，用相连线表现图案的完整性，剪纸显得细致精巧。本书的剪纸，阴剪、阳剪相结合，在剪纸的形式上形成了黑与白、实与虚的对比，剪纸图案更加生动活泼。

阴剪示例：貂鼠望葡

阳剪示例：桃花

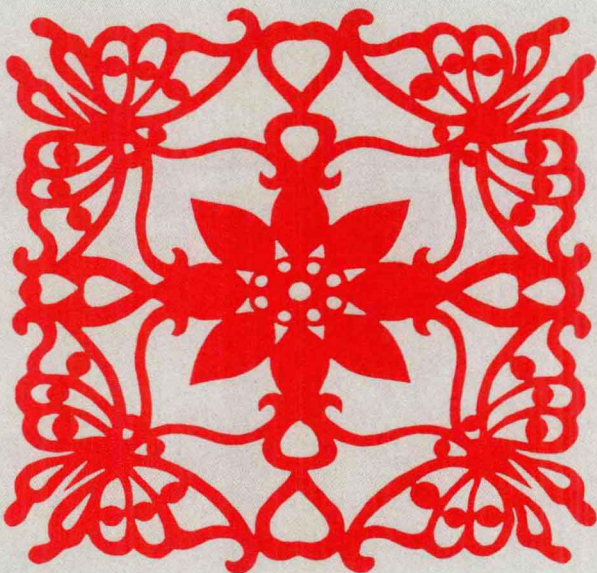

阴剪、阳剪结合示例：荷花

民间剪纸主要有单剪和折叠剪两种方法。单剪就是先在纸上勾画出图案，用剪刀把图案完整地剪出来，图案相连不对称，上下左右有变化，其形象逼真、生动活泼、有节奏感。折叠剪就是将纸对折或等角三折、四折，只在叠好的纸上剪图案的一半或三分之一或四分之一，展开后是一个对称图案或是一个团花图案。折叠剪不但具有事半功倍的效果，同时也是民间剪纸最常用的方法。本书的剪纸单剪用得最多，所以内容丰富、明快醒目、单纯大方、感染力强；在剪双喜和团花时才采用折叠剪的刀法，对称和折叠剪纸有更加祥和、庄重之感。另外，还剪了部分拼色剪纸，拼色剪纸色彩分明，画面亮丽，鲜艳夺目。

单剪示例：莲藕

折叠剪示例：蝶莲

民间剪纸中最常见的剪纸纹样符号有太阳纹、月牙纹、锯齿纹、树叶纹、水滴纹、云纹和几何纹等，必须熟练掌握这些基本纹样的剪制和搭配，才能创作出优美的剪纸作品。本书在以上基本展示纹样剪纸的基础上，根据需要还巧妙地搭配了如意纹、万字纹、富贵纹、盘长纹、钱币纹、旋转纹、花瓣纹、米粒纹、眉纹、波浪纹等，使作品更加丰富新颖，富有动感。

太阳纹

月牙纹

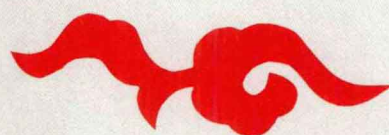
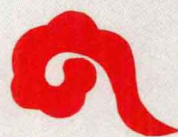
锯齿纹

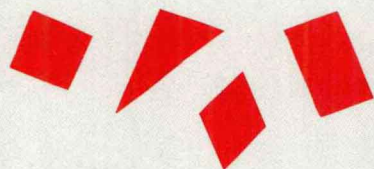
树叶纹

水滴纹

云纹

几何纹

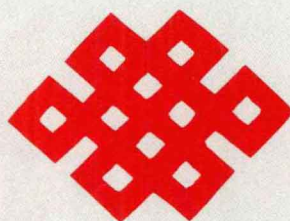
如意纹

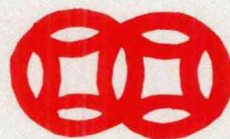
万字纹

富贵纹

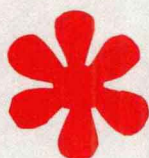
盘长纹

钱币纹

旋转纹

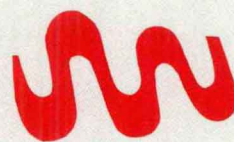
花瓣纹

米粒纹

眉纹

波浪纹

贰 吉祥寓意剪纸

吉祥观念，是中华民族民俗民风的一种表现。从表达美好的愿望出发，以各种动物、植物为题材，用象征和隐喻的表现形式，剪出形象瑰丽、触动心灵的剪纸，这些吉祥图案的艺术影响，深入生活的各个角落。

● 双狮滚绣球

图案由一个绣球和两个狮子组成，寓意喜庆、吉祥。关于狮子滚绣球有一个传说。南宋元嘉二十二年，南宋与林邑国之间爆发了一场战争，宋军先是所向披靡、锐不可当。后来林邑国派出了以大象为坐骑的军队，驰骋沙场来往无阻，宋军抵挡不住。宋军首领想到狮之威足以镇百兽，于是命大家雕刻木块，制成狮子头套面具戴上与象军对阵，果然大获全胜。此后，狮子在人们心目中就有了镇凶压邪的作用。与此同时，军队创制了狮子舞慢慢流向民间。

● 蛇盘兔

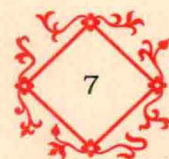
图案主要由蛇和兔组成。民间有“蛇盘兔，必定富”的谚语。相传以蛇为图腾的部落与以兔为图腾的部落曾经发生了战争，幸亏两位明智的酋长怜惜生灵，通过谈判取得和好，合并为一个部落，从此兴旺强盛起来，这才有了蛇兔结合、美满幸福的佳话。

● 凤戏牡丹

中国民间传说凤是祥瑞灵物，百鸟之王；牡丹吉祥富贵，是花中之王。由凤凰和牡丹组成的图案，寓意“富贵荣华，幸福美满”。

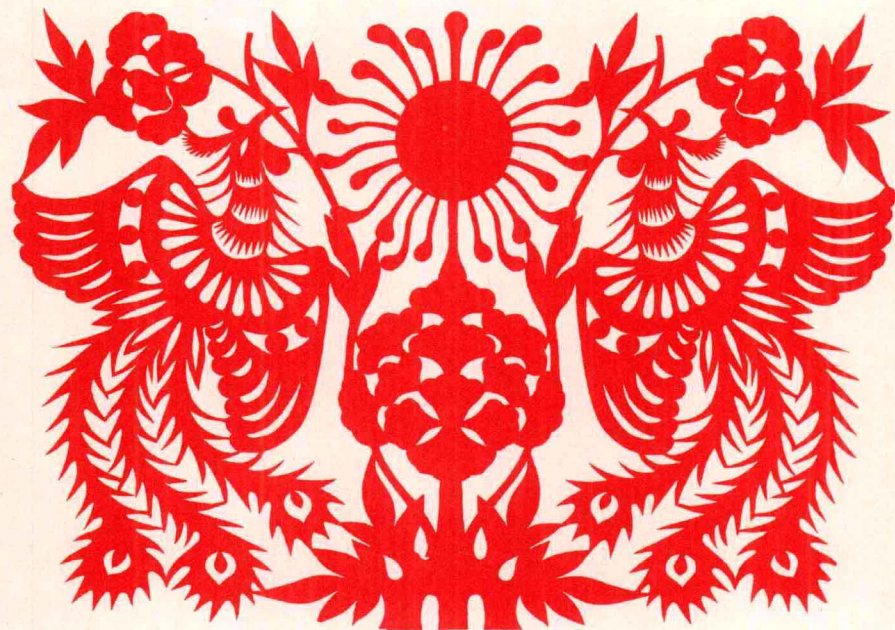
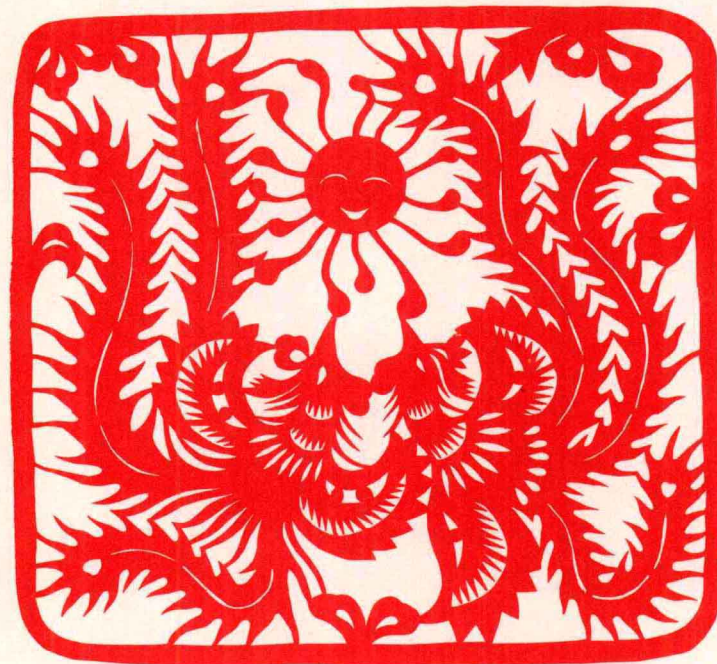

吉祥如意剪纸

● 丹凤朝阳

图案由欢鸣腾飞的凤凰和初升的太阳组成。寓意美好光明、吉运当头、天下太平。

● 硕果累累

图案用菠萝、葡萄、佛手、梨、桃子、石榴和苹果组成，寓意硕果累累，象征财源茂盛、大吉大利。

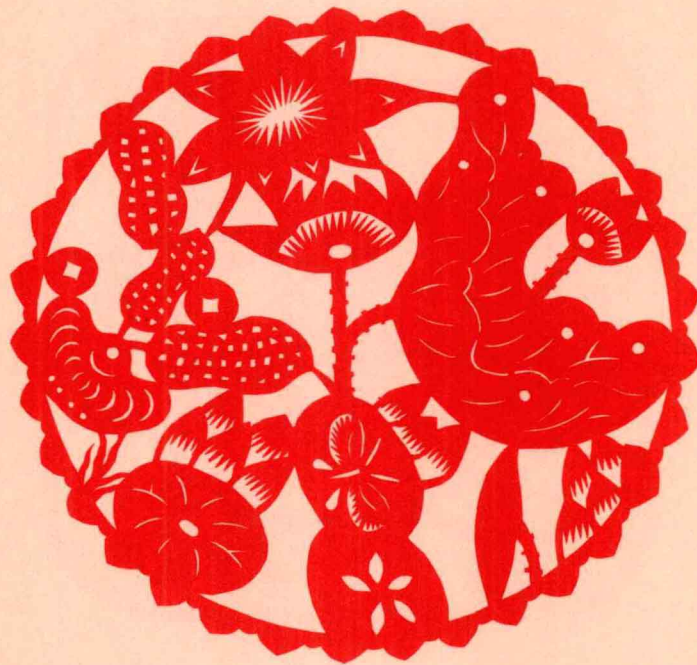
● 喜上眉梢

图案中的喜鹊在中国民间是报喜鸟，它的出现会带来喜庆。梅花不畏严寒，早春怒放，“梅”谐音“眉”。“喜上眉梢”，象征喜鹊叫、喜事到的吉祥之兆。

● 和气生财

图案由荷花、花生、古铜钱和元宝组成，取“荷花”和“花生”的谐音。“和气生财”象征只有团结一致、共同奋斗才能发家致富。

● 四季平安

图案由花瓶和桃花、海棠花、菊花、梅花组成，四种花代表四个季节；“瓶”谐音“平”，象征一年四季、幸福平安。

● 富贵平安梅开五福

图案由仙童、鹤鹑、花瓶、牡丹和梅花组成。牡丹象征富贵，梅花五瓣象征五福，“花瓶”和“鹤鹑”谐音平安，象征平安富贵、梅开五福。

● 事事如意

团花剪纸图案由柿子和如意纹组成。取“柿”与“事”谐音，象征事事如意，绵长不断。

● 富贵善字图

图案以牡丹象征富贵，以瓶上的“善”字寓意人生在世，以行善为本、为荣，多做善事，多施善心，才能安享荣华富贵。

● 幸福绵长

图案由盘长纹和蝙蝠组成。盘长纹有“周而复始，连绵不断”的特征，蝙蝠谐音“福”。此图象征“幸福绵长”。

