

JIXIANG JIANZHI RUMEN

吉祥 剪纸 入门

刘亚平 编著
郑蝴蝶 剪纸

金盾出版社

吉祥剪纸入门

刘亚平 编著
郑蝴蝶 剪纸

金盾出版社

内 容 提 要

吉祥剪纸表达的是人们对美好幸福生活的企盼和追求,内容积极向上,形式热烈喜庆,因此深受广大人民的喜爱。本书简要介绍吉祥剪纸的艺术特点,阐述吉祥剪纸语言的把握,以大量实例剖析吉祥剪纸的文化内涵,传授各类吉祥剪纸的剪制方法,并通过对剪纸艺术家郑蝴蝶女士的部分著名剪纸佳作进行赏析,教给初学者技艺,赋予欣赏者享受,提供爱好者资料。全书附有精美剪纸180多幅,图文并茂,好学易懂,耐人寻味,情趣盎然。确实是一本帮助初学者入门、辅导巧手们提高的好书。

图书在版编目(CIP)数据

吉祥剪纸入门/刘亚平编著;郑蝴蝶作. —北京:金盾出版社,2002.11
ISBN 7-5082-2210-5

I. 吉… II. ①刘…②郑… III. 剪纸-技法(美术) IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 073565 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 68218137
传真:68276683 电挂:0234
封面印刷:北京百花彩印有限公司
正文印刷:北京2207工厂
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:6.75

2002年11月第1版第1次印刷

印数:1—15000册 定价:11.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目

录

一、剪纸艺术溯源..... (1)	福禄寿喜..... (17)
二、吉祥剪纸的艺术特点..... (1)	云纹花喜..... (18)
1. 吉祥剪纸是民俗观念的 载体..... (2)	3. 团花..... (19)
2. 吉祥剪纸具有美的教化 力量..... (2)	九龙腾飞..... (19)
3. 吉祥剪纸的真正主人是 劳动妇女..... (2)	虎虎生威..... (20)
三、吉祥剪纸语言的把握..... (2)	八猴祝寿..... (21)
1. “以意写神”的造型观..... (2)	雄鸡报晓..... (22)
2. 艺术造型的随意性..... (3)	春牛得子..... (23)
3. 物象构图的谐音双关..... (3)	蛇盘兔..... (24)
四、吉祥剪纸的文化内涵..... (3)	金玉满堂..... (25)
1. 窗花..... (4)	富贵平安..... (26)
三十六眼窗花..... (4)	富贵吉祥..... (27)
和和美美..... (5)	4. 十二生肖..... (28)
狮子..... (6)	子鼠..... (28)
狮子滚绣球..... (7)	丑牛..... (29)
石榴佛手..... (8)	寅虎..... (30)
瓜瓞绵绵..... (9)	卯兔..... (31)
连年有余..... (10)	辰龙..... (32)
鹿鹤同春..... (11)	巳蛇..... (33)
蝶恋花..... (12)	午马..... (34)
老鼠偷瓜..... (13)	未羊..... (35)
2. 喜花..... (14)	申猴..... (36)
龙凤呈祥..... (14)	酉鸡..... (37)
喜鹊登梅..... (15)	戌狗..... (38)
鸳鸯喜福..... (16)	亥猪..... (39)
	五、剪纸的工具与材料..... (40)
	1. 剪刀的选择..... (40)
	2. 纸张的选择..... (40)

六、吉祥剪纸的剪制方法	(40)	羊	(64)
1. 剪喜花的方法	(41)	猴	(65)
双喜字	(41)	猪	(66)
同心喜	(42)	狗	(67)
2. 剪团花的方法	(43)	七、剪纸作品赏析	(68)
金草花	(43)	1. 历史故事	(68)
云纹花	(44)	昭君出塞	(68)
铜钱花	(45)	郑和下西洋	(69)
3. 剪对折窗花的方法	(46)	2. 民间传说	(70)
世世清白	(46)	老鼠嫁女	(70)
百子石榴	(47)	玉兔捣药	(71)
彩蝶纷飞	(48)	3. “草原风俗”系列	(72)
4. 剪花卉及水果的方法	(49)	挤牛奶	(72)
富贵牡丹	(49)	春牛	(73)
山丹丹花	(50)	春耕	(74)
梅花	(51)	牧羊女	(75)
菊花	(52)	金牛送宝	(76)
寿桃	(53)	碾场	(77)
葡萄	(54)	摔跤	(78)
5. 剪禽鸟的方法	(55)	射箭	(79)
和平鸽	(55)	赛马	(80)
鹅	(56)	叼羊	(81)
鸡	(57)	4. “母亲”系列	(82)
鸳鸯	(58)	母子情深	(82)
凤凰	(59)	负重的母亲	(83)
6. 剪畜兽的方法	(60)	慈爱的母亲	(84)
牛	(60)	母亲的希望	(85)
虎	(61)	[附] 吉祥剪纸创作示例(共 22 幅)	
兔	(62)		(86)
马	(63)		

一、剪纸艺术溯源

远古时代,人类就创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术语言。在原始社会的彩陶、岩画中,在商周的青铜器上,在汉画像石的线条里,都有这种艺术手法的表现。民间剪纸与这些艺术在造型方式及图案的构思方面都极其明显的一致,这就充分证明了民间剪纸艺术与远古文化之间的孕育和延续关系。虽然造纸技术的发明只有两千年的历史,但剪纸艺术的文化内涵却是我们民族从原始社会到今天,长达六七千年的历史文化积淀。

利用薄片材料剪刻、镂花,在造纸技术出现以前就已存在,但确切意义上的剪纸,是东汉有纸以后。目前,发现最早的剪纸实物,是在新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝的五幅团花剪纸:对猴团花、对马团花、八角形团花、忍冬纹团花和菊花形团花等。

唐代的诗中有不少内容与剪纸有关。诗圣杜甫在安史之乱后避难到彭衙,得到朋友孙宰的招待,后写了一首长诗《彭衙行》,诗中写到“延客已曛黑,张灯启重门,暖汤濯我足,剪纸招我魂。”反映了当时的剪纸招魂的风俗。近年陕西省宝鸡市的考古工作者在陇县原子头村古墓中,发现了十幅唐朝剪纸作品,均贴在塔式灰陶罐外壁上,其形状有圆形、椭圆形、三角形、菱形四种,图案为四方连续的花卉组成。唐代是封建社会的盛世,装饰艺术高度成熟,即后人所谓的汉唐风采,这种艺术风格影响着剪纸艺术的发展。

宋王朝时期,社会安定,生产恢复,手工业和商品经济空前繁荣。随着市民阶层不断增长的对物质文化生活的需要,许多小手工艺应运而生,民间剪纸也得到蓬勃发展。有了专门剪纸的艺人出现。《志雅堂杂钞》中记载汴梁的剪纸艺人时说:“向旧都天街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成,有少年能袖中剪字及花朵之类。”宋朝剪纸用途广泛,沿袭唐朝皇帝在春日赐彩胜的制度,南宋时,开始把春幡胜在元旦悬挂于门,这种普及的春幡胜应是最早的门签。《东京梦华录》中记载,当时已有剪制的通草花覆在礼品上的风俗,是剪纸艺术中的“喜花”“礼花”的最早作品。(“胜”是古代戴在头上的一种首饰。——编者注。)

明、清时期剪纸种类增多,应用范围更广,从春节岁首和新婚洞房的窗花剪纸到服饰刺绣底样剪纸,具有极为广泛的社会功能。

中国,把吉祥观念与造型艺术相统一的美术图案源于商周,始于秦汉,发展于唐代,成熟于明、清,在明、清之际各种装饰纹样,有图必有意,有意必吉祥。因此,在民间剪纸中寓意吉祥内容的剪纸已经普遍存在。

1942年5月毛泽东发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,在文艺为工农兵服务的文艺方针指引下,延安鲁艺的一批画家开始搜集、学习民间剪纸,并创作出大量反映边区人民生产、战斗生活的新窗花,推动了群众性剪纸艺术的创作和发展。解放后,剪纸艺术得到了前所未有的重视,在“百花齐放,推陈出新”的文艺方针指引下,剪纸创作的道路更加宽广,在学习、继承、发展民间剪纸的基础上,涌现出许许多多优秀作者及作品,开创了我国民间剪纸的新纪元。

二、吉祥剪纸的艺术特点

吉祥剪纸在民俗活动中,是美化生活不可缺少的一种艺术品,它依附民间特定的文化背景与生

活环境而存在。吉祥剪纸对民俗气氛的强化,基本上是沿着民俗主题精神的取向,使原本欢乐的气氛,经过吉祥剪纸的美化显得更加热烈。吉祥剪纸的基本特点:

1. 吉祥剪纸是民俗观念的载体

吉祥剪纸是群众性最强、流传性最广的民间美术品,每逢年节之期,婚嫁喜庆之日,祝寿办满月之时,民间都会用吉祥剪纸这种艺术形式来表达他们祈福迎祥的心愿。五彩缤纷的吉祥剪纸不仅增添了民俗活动的气氛,而且生动形象地反映出人们追求幸福美好生活的理想。民间传统的思想、意识、信仰、文化观念通过有形有像的吉祥剪纸造型得以展示,民俗观念和吉祥剪纸造型,互相依存、互相渗透、互相体现着对方,构成了吉祥剪纸祈盼幸福生活的重大主题。

2. 吉祥剪纸具有美的教化力量

吉祥剪纸作为民俗文化的形象载体,起到了提高民俗文化的教化作用,这种教化力量,主要表现在伦理道德的教化上。吉祥剪纸中流传的各种吉祥造型、民间故事、神话传说、戏文情节,都让人们在欣赏美的过程中获得了一种道德感化的力量。同时,吉祥剪纸还能促使人们以积极向上的态度来对待人生,它给平淡甚至穷困的生活,增加了希望和欢乐,它使困难者在逆境中得到慰藉,也使进取者在奋斗中得到鼓舞,这正是吉祥剪纸的巨大生命力之所在。

3. 吉祥剪纸的真正主人是劳动妇女

吉祥剪纸在完成一定的民俗作用之外,又极力展示着自身的美。作者凭借一张红纸、一把剪刀,剪出他们对生活的真实感受,在创作过程中贯注着他们自己全部审美情感,真正意义上的吉祥剪纸作品,多出自未受过正规教育和专门训练的,被视为乡巴佬的老婆婆、小媳妇手中,她们才是吉祥剪纸创作的真正主人,她们才是初学吉祥剪纸者必拜的老师。

兼观赏性与实用性为一身的吉祥剪纸,之所以能在群众中广泛流传,正是因为它们是劳动人民所创造,并表现着劳动者共同的生活及审美情趣。

三、吉祥剪纸语言的把握

民间流传的吉祥剪纸,与宫廷剪纸、文人剪纸在造型规律和艺术手法上有着根本的区别。艺术家力群先生一针见血地指出:“窗花剪纸艺术与一般绘画不同,其特点是它的强烈的装饰性和奇迹般的夸张与变形,然而所表现的事物又是传神的。离开了这些特点就等于自己取消了自己的存在,自己宣布了自己的灭亡。可是全国解放以来,剪纸的发展曾走过一段弯路,就是蔑视了剪纸艺术的特点,把剪纸变成了复制绘画的工具。这就是一些好心的不懂剪纸艺术的美术工作者干的。”力群先生这段语重心长的告诫,需要我们初学剪纸的读者牢牢记住,传统的民间剪纸是各种类型剪纸的母体、源泉,民间剪纸艺术家是我们真正的老师。那么,吉祥剪纸的语言应如何把握呢?

1. “以意写神”的造型观

民间吉祥剪纸的取像造型方法,不是按照客观事物的真实形象去表达作者的某种观念,而是用观念去看待和描述某种自然事物,借以使作者的观念暗寓其中。吉祥剪纸的艺术形象,有的在实际

生活中并不存在,而是一种臆想和心象,是一种精神的内视和文化写照。例如,吉祥剪纸中一个很重要的造型“二龙戏珠”,图案是两条龙与蜘蛛相戏,民间认为蜘蛛出现是征兆喜事到来。又如,传说孔子出生时,见麟吐玉书,民间剪纸中便出现了“麒麟送子”的造型,意指麒麟送来的童子,长大后可成为圣贤之人。“麒麟送子”的吉祥含义即表示贵人出世,又成为人们祈求子嗣的象征。这种不现实,反自然的艺术形象,在民间大众眼中却是十分现实,十分自然,原因就在于他们有着一个共同的审美心理,在于这些艺术形象是观念的而不是现实的,是心象的而不是物象的,是内视的而不是外观的。若单从形象上去理解,必然荒唐,若从意旨上去认知,便一切都变得合情合理了。

2. 艺术造型的随意性

正由于吉祥剪纸艺术表现的是意念和心象,不是看到的而是悟到的,不是现存的而是企盼的,因而剪纸作者会用一系列需要破译的符号,稚拙而随意地表现自己的所感、所悟、所求,以抽象、变形、简练的手法再现一个属于心灵的世界。在艺术造型方面,吉祥剪纸不讲透视,不讲比例,不讲相象,凭着经验和灵性随心所欲,任意取舍,大胆创造,与文人画论中的“以形写神”“应物象形”,形成了鲜明对比。吉祥剪纸的语言断然地否定了传统的写实风格,否定了那种刻板的对现实的艺术再现。

3. 物象构图的谐音双关

由于吉祥剪纸广泛用于节日、婚嫁等吉庆场合,所以,民间吉祥剪纸多是以物象构图,组成谐音双关的吉祥祝语。它的构图不取实物及实物特征,而取其名称的字音,在吉祥剪纸中将喜鹊和古铜钱组合在一起,钱与“前”同音,铜钱上的孔又称“眼”,构图谐音取意为“喜在眼前”。又如,因鱼与“余”谐音,莲与“连”谐音,把莲花与鲤鱼组合在一起,叫“连年有余”。吉祥剪纸造型的稳定性总是与语言的稳定性、语意的普通性相联系的,有象征意义的吉祥剪纸造型,可以流传数百年而不改初衷。

四、吉祥剪纸的文化内涵

吉祥剪纸,指以含蓄、谐音等曲折的手法,组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样。民间吉祥剪纸源远流长,具有深刻的文化内涵。它产生于民间,经过千百年来不断创新和发展,使它的内容和表现形式越来越丰富多彩,主要题材有:求子祈祷、纳福招财、辟邪去灾等。其用途也很广泛,有贴在窗户上的“窗花”,有婚嫁喜庆时用的“喜花”、“礼花”,有美化生活环境的“顶棚花”、“团花”……寓意吉祥的剪纸比比皆是,到处可见,深深地融入了民间的日常生活之中。

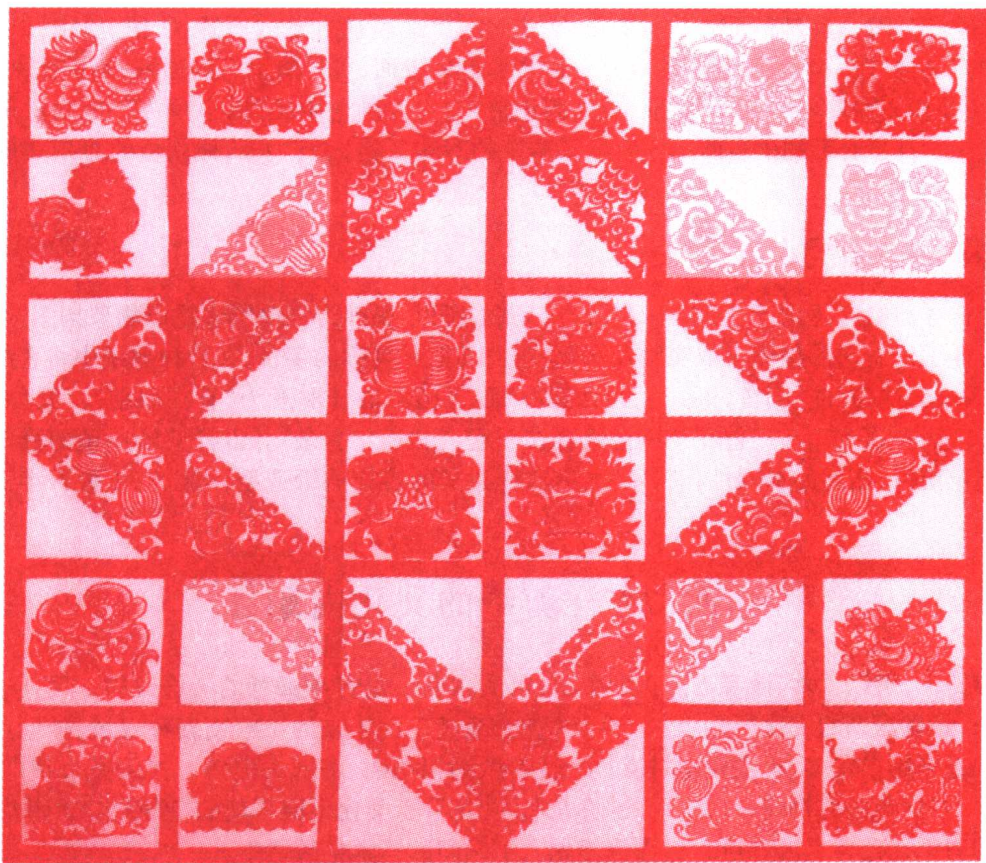
吉祥剪纸从某种意义上讲,是一种观念艺术,它所表现的观念意识在中华民族中有普遍意义,它所折射出的时代背景、社会心态、民族心理和审美情趣,已远远超出了剪纸本身的价值和意义。这种吉祥观念,是人们在长期社会实践基础上逐渐形成的特定心理,从向往和追求吉祥的美好愿望出发,把某些自然事物和文化事物视作吉祥物,加以信仰,并相信利用这些自然事物和文化事物能避灾祸,获得吉庆祥瑞,这便成了吉祥剪纸中观念与造型合一的基础。因此,要看懂民间剪纸就必须了解它所蕴涵的文化内涵。

1. 窗花

窗花是民间剪纸中的一个类别,是贴在窗格子上的剪纸的总称。贴窗花的习俗主要流行在乡村。窗花的内容多是象征吉祥的题材。其造型是通过巧妙的构思,将情感与景物融为一体,寄托人们美好的理想。

贴窗花的目的是为了装饰窗户格子,既要把窗户格子装饰得美观,又不能妨碍光线的透入,所以,窗花必须处处镂空,“面”的部分需要改用“线”来表现。把握好“透明”、“镂空”与造型美的关系是剪好窗花的关键所在。

例如:

三十六眼窗花

在北方的乡间,过去的窗户都是三十六个窗户格子,每逢年节,家家户户都要贴上期盼六畜兴旺、五谷丰登的喜花,迎接新年的到来。要装饰窗户,又要留出透光的部分,这是一般贴窗花的方法,正如民谣所唱:“三十六眼窗户,半扇子明。”(彩图见封3)

和和美美

民间吉祥剪纸中以壶、扣碗的造型,寓意新婚之喜,祝福新婚夫妇婚后生活和和美美。读者可以凭借丰富的想象,在继承传统的基础上大胆创新。

狮 子

狮子作为吉祥、辟邪的瑞兽,在民间剪纸中极为普遍。古代官职有太师、少师,都是掌握军政大权的高官,“狮”与“师”同音,人们便以狮子来象征官运亨通。这种传统纹样一直流传,但其中的含义大家已不再注意了。

狮子滚绣球

每逢吉庆节日,民间都要表演狮子滚绣球的舞蹈,以增添节日的喜庆气氛。吉祥剪纸“狮子滚绣球”,反映的就是这一节日活动。

石榴佛手

寓意娃娃健康成长。吉祥剪纸歌中唱道：“九个石榴一个手，小鬼不敢见，阎王领不走”。

瓜瓞绵绵

《诗经·大雅》有“绵绵瓜瓞”句，喻周代之发祥昌盛。“蝶”与“瓞”谐音，吉祥剪纸便以瓜与蝴蝶组成图案，寓意子孙繁衍。

连年有余

“鱼”与“余”谐音,因此鱼被视为吉祥之物,民间吉祥剪纸把莲花和鱼巧妙地组合在一起,寓意生活永远富裕美好。

鹿鹤同春

传统观念将东、西、南、北四个方向和天、地一起称为“六合”，泛指天下。因“鹿鹤”与“六合”谐音，故民间吉祥剪纸以鹿、鹤造型表现国泰民安，也表示祝颂长寿的含义。

蝶恋花

中国四大民间传说故事之一的“梁山伯与祝英台”中,有化蝶一情节,在民间吉祥剪纸中,以蝶恋花的造型,祝颂夫妻和美。