

JIAN ZHI
剪纸与剪艺人生
YU JIAN YI REN SHENG

剪纸与剪艺人生

宋保树 摄影

宋保树 ◎ 著
JIAN ZHI
YU JIAN YI REN SHENG

JIAN ZHI
YU JIANG YI REN SHENG

宋保树 ◎著

剪纸与剪纸人生

宋保树

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸与剪艺人生 / 宋保树著. — 北京 : 九州出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5108-2600-9

I. ①剪… II. ①宋… III. ①剪纸—技法（美术）
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第001341号

剪纸与剪艺人生

作 者 宋保树 著
出版发行 九州出版社
出版人 黄宪华
地 址 北京市西城区阜外大街甲35号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京俊林印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 16开
印 张 43.75
字 数 1.8千字
版 次 2014年5月第1版
印 次 2014年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-2600-9
定 价 120.00元

★版权所有 侵权必究★

序 言

任玉岭

中华文化作为我们民族的血脉，源远流长、枝繁叶茂。我们的国家和民族，几千年来，虽然经历了几多屈辱、几多血泪和坎坷，但始终风雨如磐，不惧波涛汹涌、不惧激浪排空，靠的就是根深蒂固的民族文化的凝聚力和作为社会脊梁的道德主张。

华夏大地人杰地灵，古老而神奇。根据文物发掘，从远古时代的渔猎生活，到后来的农耕文化，都繁育有丰富的民间艺术和民间文化。此中剪纸艺术就是根植于民间文化沃土的一枝艺术奇葩。剪纸艺术经历了一千多年的传承和创新，形成了独一无二的表现形式和精细高超的技艺方法。剪纸塑造的人物形象、山水风光，如诗如画，惟妙惟肖。这不仅丰富了中国文化的宝库，也为人民的精神家园增添了可贵的内涵。

宋保树先生作为剪纸方面的艺术大师，其艰苦奋斗的钻研精神和高超的剪纸技艺，让人为之感动和敬佩。宋保树出生于河北省文化古城河间的一个乡村，祖母作为农村的剪纸艺人，从小就使宋保树对剪纸技艺耳濡目染，受到深刻的熏陶。在祖母的认真教诲和传授下，宋保树几十年如一日，持之以恒，乐此不疲。他青出于蓝而胜于蓝，他从祖母手中接过这门艺术后，一则创作不辍，时有佳作问世，获得如潮好评，二则奔走各地，吸取各方面的艺术营养，不断对剪纸艺术进行创新。更难能可贵的是，宋保树先生从不保守藏奸，他到处讲学、展演，倾力宣传这一国粹技艺，开坛收徒，呕心沥血传承技艺，使剪纸艺术发扬光大，并憧憬后继有人。

由宋保树编著的《剪纸与剪艺人生》一书既总结了中国的剪纸历史和剪纸学术，也系统介绍了作者个人从事剪纸的历程与收获。此书无论在体例编排、内容收纳，还是在技法讲解、插图创作方面都体现了宋保树先生对剪纸艺术的深厚功底，显现了剪纸艺术的非凡之美。此书是剪纸艺术的创新之作，真正给剪纸艺术的大花园增了光、添了彩。为发扬和传承中国非物质文化遗产——中国剪纸艺术作出了突出贡献。

宋保树同志作为一个农民，他能够不畏生活艰辛、清贫自守，刻苦学习，并学有所成，而且被授予《国家一级剪纸师》、《民间工艺美术大师》的称号，这说明“天下无难事，就怕有心人”。一个人要想改变自己，就要肯于吃苦耐劳，刻苦学习。最后，愿天下所有的有心人，都能学有所成！是为序！

（作者系国务院参事，第九、第十届全国政协常委，国家教育咨询委员会委员、中华海峡两岸书画艺术家协会主席、中艺名（北京）书画院院长、中国人民书画院顾问、中国将军诗书画院顾问、中国老年书画院顾问、中国一级书法家、中华民营企业联合会副主席、中国公共关系联合会名誉主席）

《剪纸与剪艺人生》序言

“梅花香自苦寒来，功夫不负有心人。”河北省民间工艺美术大师、沧州市剪纸艺术委员会副主任宋保树先生经过多年的不懈努力，精心编著的《剪纸与剪艺人生》一书，由“九州出版社”出版面世了。这是我市、我省乃至全国剪纸艺术界值得庆贺的一件喜事。

中国民间剪纸艺术源远流长。她根植于民间，与民风民俗有着密切的关系。作为民俗文化的载体，渗透于老百姓的日常生活中，其独特的艺术风格和纤巧天成的意趣，美轮美奂，巧夺天工。她是劳动民众的艺术，生长在民间，汲取民间文化精髓，传播民间文化观念。中国传统哲学中的“观物取象”和“类比推衍”是中国老百姓观察、比附，寓物表意常用的思维方式。受传统文化的影响，中国的老百姓渴望生命的繁衍、充实、强盛，因而人们崇尚多籽、生命力强盛的自然物，并以升华，赋予神性，成为象征生命的吉祥物。譬如剪纸中常出现的“葫芦”“石榴”等，就是暗示多子多福、具有隐喻、象征的意义。

宋保树是一位农民，土生土长在河间，河间古府，物华天宝，人杰地灵，文化底蕴十分丰富。在这种文化大背景下，他从小就热爱民间剪纸艺术，且天赋超人，幼年剪出的窗花花鸟等作品就广受村里百姓的喜爱。他用他的作品，装点了百姓的生活，而百姓的喜爱和夸奖又激励促使他攀登新的剪纸高度。就这样，周而复始，他用他的心，剪出了生活的五光十色；他用他的执着，诠释着对剪纸艺术的不懈追求。终于，他用他对剪纸艺术的理解和对自己多年的剪纸艺术实践，呕心沥血，著作了这本《剪纸与剪艺人生》。

这本书阐述了剪纸的历史沿革及剪纸的艺术风格和属性。文笔简练，循序渐进、由浅入深的详细讲解了剪纸的基础知识、方法步骤和技法，回顾了几十年来剪纸的曲折历程。书中插图500多幅。在艺术上由因袭发展到创作，尺寸上由小品到大幅，从实用性的张贴在窗户上和覆盖在器皿上的作品，到纯欣赏和收藏的艺术品，都是精心创作，有理论有实践，浅显的结合在一起，通俗易懂。是剪纸爱好和学习剪纸者的最佳参考资料和教材。该书全面系统的展示了河间文化古城，乃至沧州地区非物质文化遗产——剪纸的博大精深。对于挖掘、收集、整理、传承中华民族民间文化，丰富民俗文化，弘扬优秀传统文化，发展地方特色文化产业都具有十分重要的意义。

多年来宋保树在继承、创新方面做了许多有益的尝试，他博采众长，融会贯通，形成了自己独特的艺术风格，人称“宋氏剪纸”。他把“宋氏剪纸”与南北风格多姿多彩的其它剪纸风格相融入，不断地发展创新，日趋成熟完善。在诸多的展览中以完美的构图、动人的造型、精湛的技艺，博得了参观者与国内外知名人士的青睐和收藏，获得多项全国和省级大奖，也收到了一定的经济效益。

沧州一片古老的艺术热土。在这片热土上成长着众多的剪纸艺术人才。他们以传承中华民族民间文化为己任，不懈努力着追求着且成绩斐然。宋保树先生便是其中的优秀代表。愿宋保树先生再接再厉，继续弘扬和传承剪纸艺术这一古老的传统文化，收徒传艺，走出一条艺术与市场完美结合的新路，为繁荣祖国的剪纸艺术事业取得更大的成绩，做出更大的贡献！

周宝忠

2013年12月5日

作者为中国民间文艺家协会理事、河北省民间文艺家协会副主席、沧州市文联副主席、沧州市民间文艺家协会主席。编审职称。

前言

剪纸是我国民间艺术的瑰宝，是中国古老而富于传统的一门民间艺术。历史悠久，风格独特。它以质朴、清新、纯真而动人，以情真意切而为世人称道。其放任不羁的表现手法和雅拙原始的趣味更为人们推崇。它是土生土长的具有中国民族特色的民间工艺美术奇葩。剪纸产生于民间，盛行于民间，剪纸的工具和材料比较简单，所以在民间的普及率非常高，形成了现在中国大地上东西南北中到处都有剪纸的现象，剪纸成为民间艺术中地域分布最广的一门艺术。经过一代又一代能工巧匠的努力，剪纸内容越来越宽广，构图越来越丰富，技法越来越成熟。剪纸从产生起就和美化生活密不可分，具有强烈的装饰艺术特征，反映出各个时代、各个地区人民的心理特征和风俗习惯，所以装饰性、象征性、寓意性成为民间剪纸的艺术特色。逢年过节、婚庆喜事、北方家家户户的门窗上都喜爱贴一些大红剪纸，南方人的衣服上也是根据剪纸花样，绣满了美丽的图案。剪纸在人们日常生活中的美化作用随处可见。近年来，涌现出一大批剪纸爱好者，有青年的、有老年 的、有专业的、有业余的，他们在剪纸中不断的进行探索、追求、创作出了一大批优秀的剪纸作品。为适应广大剪纸爱好者的学习、交流和探索，发扬光大剪纸艺术，传承老祖宗留下的非物质文化宝贵遗产，我以我自幼至花甲五十多年的剪纸历程，编著《剪纸与剪艺人生》一书。概述了剪纸的历史，论证了剪纸艺术的特点、基础知识和技法。总结自己五十多年认识剪纸、学习剪纸、创作剪纸过程中日积月累的实际经验，结合图例，创作构图解释，由浅入深、从易到难、具体细致地展示了不同题材、不同风格、不同版面、不同年代的剪纸作品。作品取材广泛、新颖美观，既有浓厚的民间色彩，又有清新的现代气息。我的剪纸已不仅仅限于生活的实用性，她已成为人们雅俗共赏的艺术珍品，登上了高雅艺术殿堂，并被人们广为收藏，或作为礼品馈赠亲朋好友，也是国际文化艺术交流的重要内容之一。有着她独特的艺术品位和诱人的魅力。

萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子

萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子

萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子
萬林僊子

彩页插图秦色剪纸图二 《十二金钗》局部

舞姬

白面红巾小志白
高髻长裙绿金丝
粉体小脚金丝履
碧玉香囊步风
一舞足

贵妃

素月新装绿
长发内一派丁当
粉面由人送凤冠
粉衣人送大金冠
粉油青色竹子子

彩页插图套色剪纸图二 《十二金钗》局部

妙玉

素淡内青绿
长发青色小布
粉衣万幅金丝
妙玉深青淡玉

金瓶梅
卷一百一十一
武松打虎
武松醉打蒋门神
武松大闹飞云浦

金瓶梅
卷一百一十二
武松打虎
武松醉打蒋门神
武松大闹飞云浦

金瓶梅
卷一百一十三
武松打虎
武松醉打蒋门神
武松大闹飞云浦

彩页插图套色剪纸图二 《十二金钗》局部

刀剪人
人思思人
如村如人
人思思人
人思思人

李嬌
嬌李嬌
嬌李嬌
嬌李嬌
嬌李嬌

刀剪人
人思思人
人思思人
人思思人
人思思人

彩页插图套色剪纸图二 《十二金钗》局部

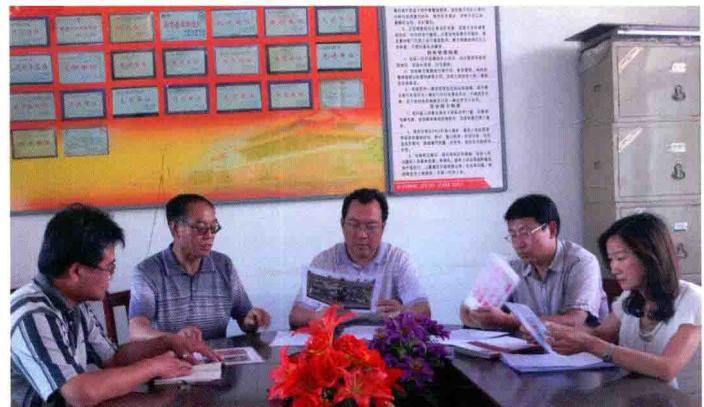

彩页插图一 染色剪纸《花鸟》

与国务院参事，第九、第十届全国政协常委，国家教育咨询委员会委员、中华海峡两岸书画艺术家协会主席、中艺名（北京）书画院院长、中国人民书画院顾问、中国将军诗书画院顾问、中国老年书画院顾问、中国一级书法家、中华民营企业联合会副主席、中国公共关系联合会名誉主席，任玉岭老师合影

与市文体广新局局长石占坡（中）副局长李秋合（右二）文化艺术和新闻出版科科长高强（左一）非物质文化遗产保护中心孙明香（右一）对河间剪纸作研讨论证

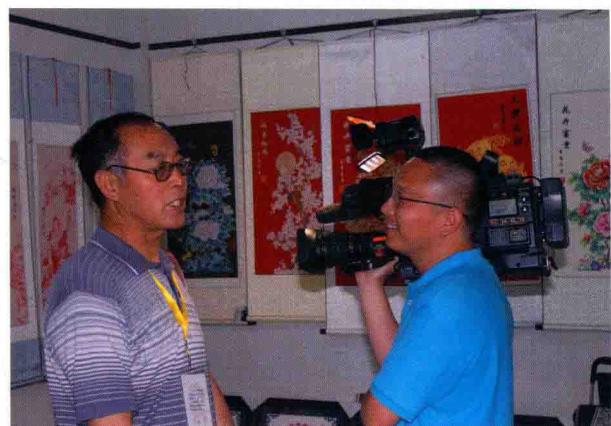
向河北省文艺家协会副主席，沧州市文联副主席，沧州市民协主席周宝忠（中）全国“德艺双馨”艺术家周玉华讲解剪纸创作含义

沧州市剪纸艺术委员会成立合影，右三（沧州市民间文艺家协会副主席穆远方）

第四届国际剪纸艺术节与工作人员合影

第四届国际剪纸艺术节在展位接受记者采访

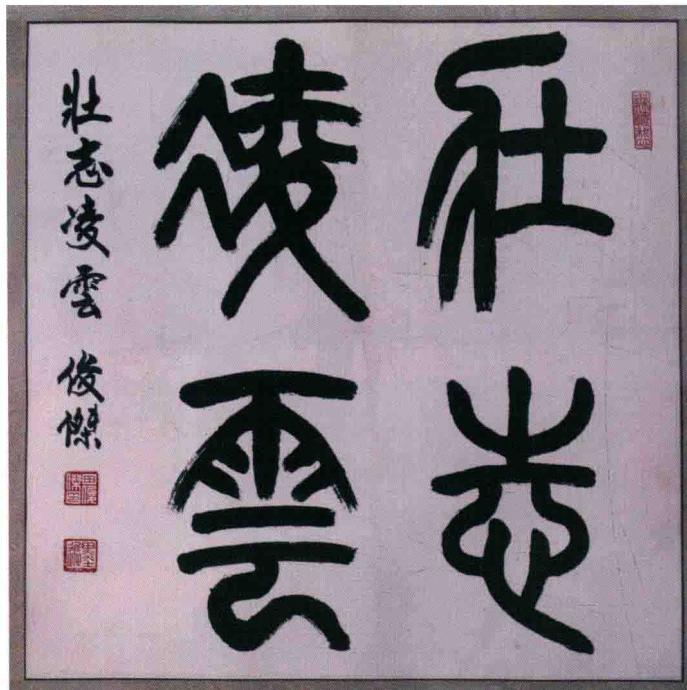
全国“德艺双馨”艺术家周玉华（右五）讲解
20米长卷《和谐之家生态祖国》的题字过程

首届中国北方旅游文化精品博览会现场剪作品

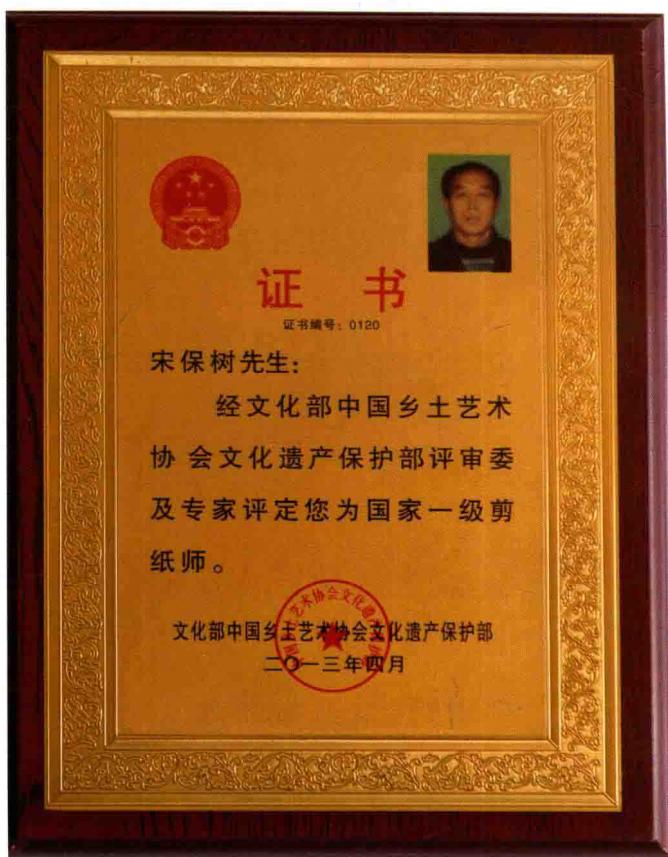
“宋氏剪纸”后继有人。大儿子：宋伟杰、大儿媳：孙自然（右）；二儿子：宋东杰、二儿媳：刘艳纺（左）同在剪纸和装裱技艺上有较高水平，两个儿子同为沧州市民间工艺美术家、沧州市民间文艺家协会会员、沧州市剪纸艺术委员会理事。大孙子：宋子涵、二孙子：宋子钊，同时学会了剪纸艺术。

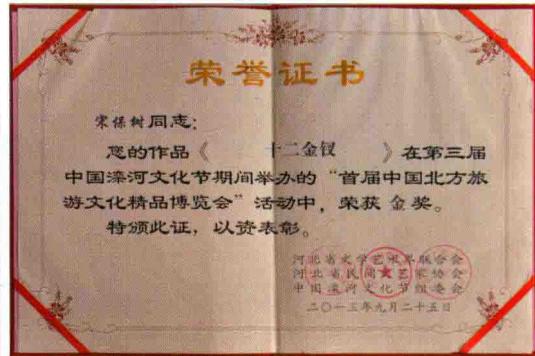
著名书法家田俊杰老师书

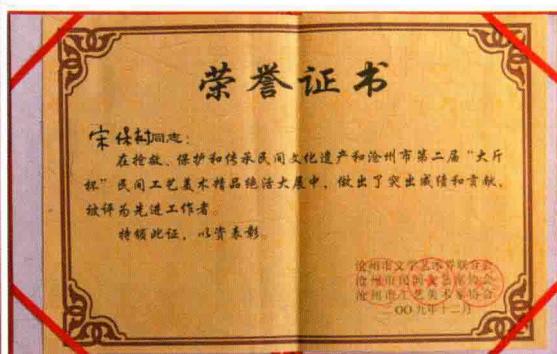
全国“德艺双馨”艺术家周玉华双手书

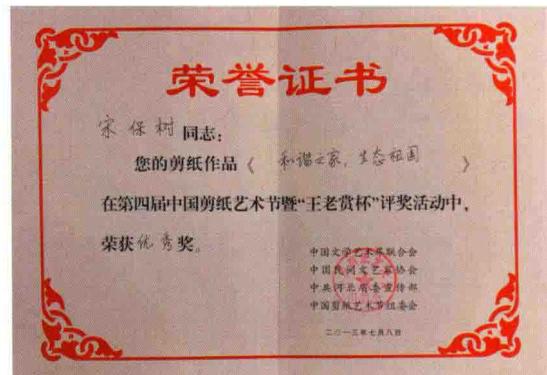
证书 1

证书 2

证书 3

证书 4

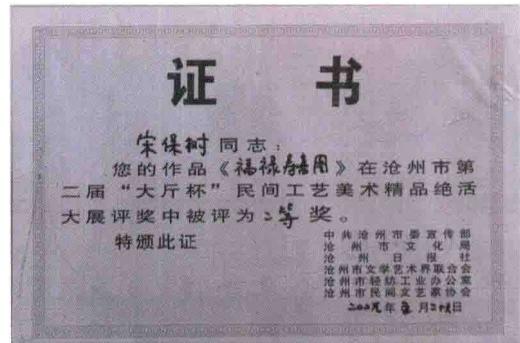
证书 5

聘书

证书 6

证书 7

证书 8

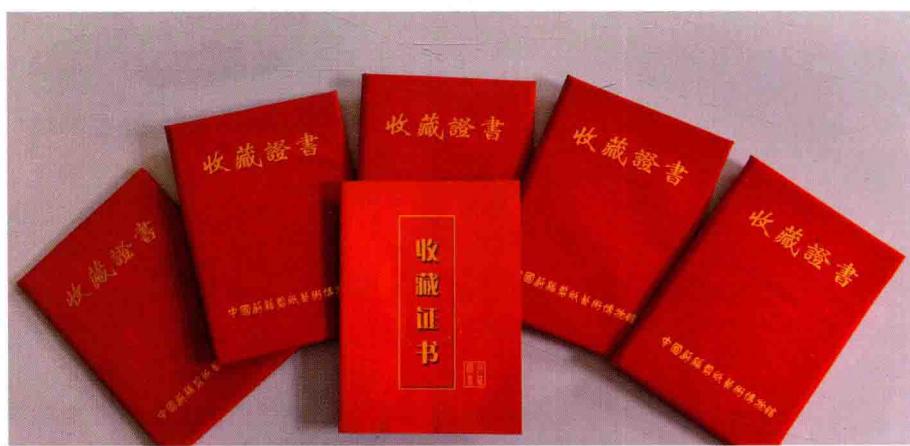
证书 9

证书 10

证书 11

收藏证