

中国最美剪纸

库淑兰剪纸艺术

韩 靖 编著

ZHONGGUO ZUIMEI JIANZHI
KUSHULAN JIANZHI YISHU

金盾出版社

中国最美剪纸

库淑兰剪纸艺术

韩靖 编著

J528-1
179

金盾出版社

内 容 提 要

剪花娘子库淑兰曾被联合国教科文组织授予“杰出中国民间艺术大师”称号,作品曾获中国民间艺术展大奖、金奖并被中国美术馆、法国、美国、德国、日本、东南亚等国收藏。本书收入库淑兰剪纸共计100幅,分别为民俗窗花、民俗宗教、爱情故事、情趣生活、花鸟动物等方面的剪纸。书中对库淑兰的剪纸技法做了详尽的介绍。

图书在版编目(CIP)数据

中国最美剪纸·库淑兰剪纸艺术/韩靖编著. —北京:金盾出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5082-8849-9

I. ①中… II. ①韩… III. ①剪纸—民间工艺—陕西省 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 225559 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 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京凌奇印刷有限责任公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:6

2014年1月第1版第1次印刷

印数:1~6000册 定价:23.00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)

“剪花娘子”库淑兰

我与库淑兰

上世纪80年代初，陕西旬邑县文化馆在组织民间艺人创作时，工作人员发现了库淑兰非同一般的剪纸天赋。后来经文为群老师推荐，陕西美术学院教授杨学芹女士对库淑兰剪贴画艺术进行了深入细致的研究，并把她推介给社会。从此，库淑兰的名字和她独树一帜的作品，走出了山沟沟，走出了国门，登上了大雅之堂。国内外的业内专家、学者为之倾慕，评价她是能与“毕加索、马蒂斯相媲美”的人物。她曾迈动着一双小脚，走进北京，出入香港，震动了艺术殿堂。她最终被世界教科文组织授予“民间剪纸艺术大师”称号。她的剪纸艺术先后在西安美术家画廊、中国美术馆、中央美术学院陈列馆展出。1994年，在文化部举办的《中国民间美术一绝大展》中，库淑兰的作品一举夺得金奖。1995年，库淑兰的艺术作品被邀请在北京举办的世界妇女大会期间展出，受到来自世界各国的妇女代表们的高度赞赏。1997年12月，库淑兰的艺术作品参加了在香港举办的中国传统艺术节，她本人也应邀做现场表演，其代表作《剪花娘子》被选为艺术节会标。近年来，库淑兰的剪纸艺术先后被陕西电视台、浙江电视台、中央电视台、《人民日报·海外版》、《人民画报》等媒体报道和刊载，并被南京美术陈列馆、中央美术学院陈列馆、香港博物馆及美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利等国内外的收藏馆、收藏家争相收藏。

1990年，我在《陕西日报》上看到王鸣琦先生写的一篇报道，知道了我所在的咸阳地区旬邑县有一位剪纸大师库淑兰。报纸上刊登了她的一幅作品照片，虽为黑白，但那不同于一般剪纸的艺术形式和色纸拼贴而成的画面，深深地打动了我。那时，我正自习国画和剪纸，对库淑兰的剪纸产生了超乎寻常的兴趣。3年后的一个冬天，20岁的我冒着凛冽的寒风，怀揣数月积攒下来的微薄收入，翻山越岭去旬邑朝圣，寻访我心中的艺术麦加，拜见“剪花娘子”库淑兰。

从乾县到旬邑，经过4个小时的长途跋涉，终于来到库淑兰大娘的家。我绕到后院，一间土瓦房坐北向阳，小木窗上贴着彩色的窗花，时间太久了，已掉了颜色。在昏暗的屋子里，库大娘正在窗前剪花。她看到我的第一眼似乎并不觉得陌生，反而像见到久未归来的亲人，对我说：“娃呀，快进来！”拉我坐在她的土炕上问长问短。炕桌上的一张正在创作的剪纸画五彩缤纷，炫人眼目。剪纸的艳丽与房间的灰暗强烈反差、艺术与

剪花娘子库淑兰
——摄于1995年

生活的天壤之别、我和库大娘的一见如故，令我的心微微一颤，别有一番滋味涌上心头。库大娘称呼我是“公家人”，她唱起那美丽的歌谣欢迎我，歌声徐缓而凄楚，却又充满激情：“剪花姑娘给你同志讲了言，同志来到我的家，库淑兰自在得好比鸡毛翎子扫胸前。一朵莲花一朵根，到了我的家，还比我娘家人都亲。”《诗经·豳风·七月》中有“八月载绩。载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳”的诗句，反映了周朝先祖的族民居住在旬邑一带桑耕、缝织的风俗习尚。经过数千年的岁月变迁，从库大娘身上还能看到同样的情怀，也许库大娘是因袭先祖后稷四世孙公刘的血统，受仰韶文化遗风熏染的缘故。也许她是诗中那个织麻染衣姑娘的继承者。她的彩色剪纸，也许是彩陶纹饰的变幻，其艺术奥妙源于先祖的勤劳与智慧。

库大娘掀起炕头上的被褥和凉席，翻出一叠剪纸画给我欣赏，那色彩艳丽、美妙神奇的艺术品竟被这样“收藏”着。用库大娘的话说：“害怕被老鼠咬坏了”。眼前的一幕令我悲喜交集，梵高当年的作品也曾被拿来遮挡鸡舍，但其艺术的价值终究被后世认可。库大娘为我唱了半夜的歌谣，唱得如醉如痴，唱得专注而虔诚。那一夜的月光不知为何出奇的明亮，我和库大娘在月光照耀的窗下，一唱一和，俨然一对母子。似乎是艺术的心灵相通，12年后她的艺术乳汁哺育出了我这艺术的“混血儿”。从1993年的冬天开始，直到2004年的冬天库大娘去世，整整12年的岁月里，我们总以母子相称。那些年里，有不少天南地北甚至海外的艺术同道们为库大娘的生活提供帮助，我也是其中之一。我每年去看望库大娘时，总带一些日用品，如做饭用的鼓风机、脸盆、剪刀、各种色纸，当然也少不了大娘喜欢吃的奶粉和饼干。这些力所能及的帮助，却让库大娘夫妇及村邻感动，我似乎真的成了库大娘的亲人了。“乾县干娃”的美名也随着库大娘的歌谣传到了北京、上海。

还记得2004年12月19日接到库淑兰去世的消息，第二天我即乘车赶往旬邑县赤道乡。那天一路上冰天雪地、万里飞霜，太峪谷内，银装素裹。这场大雪突降于库淑兰逝世的次日，带给了我们太多的意外和感伤。由联合国教科文组织命名的“工艺美术大师”、人神合一的“剪花娘子”、世所公认的“剪纸大师”库淑兰的去世，是民间剪纸艺术的一个巨大损失。突然想起《流年》中黄土地上那古老、粗放的歌声，置身黄土高原，眼前莽莽苍苍、冰天雪地，让我们感到一种苍凉，一种悲壮，一种感伤。

作者和库淑兰大娘初次合影照

——摄于1995年

人物的造型

弹指一挥间，多少往事都随风逝去。从初识库淑兰到她去世，师徒相识、相知的12年中，我收集了多幅库大娘的剪纸画，这些作品是库淑兰艺术生涯的巅峰之作。收藏是为了更好的保护，让更多的人能看到大师的原作，感受美的力量与创造的神奇。

我捧着这些不可多得的珍宝，奉若神明，朝朝暮暮参拜。我从此一头扎进剪纸的创作活动中，

库淑兰剪纸代表作《剪花娘子》

如同蚯蚓一般，寻寻觅觅。记得库大娘生前曾多次询问我：“你要那花干啥用呢？要那能吃能喝嘛？”善良的艺术大师对美有着超凡的感知能力和神奇的创造力。保存和传承这一种美，是我的使命。

研究库淑兰的剪纸，一方面是研究她的人生，一种艺术的产生总有它背后的原因，库淑兰的剪纸风格以及剪纸内容都是源于她的生活。另一方面是研究她创作的剪纸艺术，她的剪纸艺术最有特点的是人物造型，即她对剪花娘子形象的塑造。库淑兰的人生很简单。她从小跟着妈妈学剪纸，上过几年学，是一个普通的女子，有一双小脚。但是，她经历了一种现代社会不能接受的婚姻生活，家庭暴力是常有的事，她从丈夫那里得到的拳头比话语还多。在她1989年的作品《白菜叶叶铺地黄》中可以看到她生活的苦难。结束库淑兰的苦难生活的事发生在1985年，她不慎跌进了一个土坑，在昏迷了40多天后，她醒来便向人们宣布她就是“剪花娘子”，从她自创的歌谣中我们可以听到：“当我往坑里掉时，是剪

花娘娘把我托起来，娘娘让我活下来就是要我宣传她的伟大。”

创造“剪花娘子”这个人物造型是库淑兰晚年的主要成就。在她晚期的大部分作品里面，我们都可以看到相似的美丽女子，她有丰满而白里透红的脸颊，整齐的刘海下面有一个胭脂记，大眼睛，樱桃小嘴，面带着微笑正视前方，五官都相对集中在脸的中上部，这样就突出了女子脸庞的白皙丰满。她头上戴有绚丽夺目的头饰，身着色彩艳丽的服饰，白嫩的手放在胸前，盘腿坐在美丽的荷花上，俨然是个端庄美丽的女神。这是库淑兰心目中的“剪花娘子”，照她的说法，这就是她自己，是菩萨的化身。

“剪花娘子”造型的创造有何重大意义和特征？

首先，库淑兰用非常纯粹的民间剪纸的语言形式倾其毕生的心血，创造、树立了一个全新的艺术形像。库淑兰打破了几千年来中国剪纸停滞、徘徊在旧的技法、章法、布局、图式、主题中的僵局，把剪纸中的小花、小草、阿猫、阿狗、飞鸟、鱼虫、咒符、神像从封建迷信、吉祥祈福的民俗观念中解放了出来。以全景式、多角度、多层次的丰满构图，集大成地完成了她唯美主义的追求。

库淑兰作为一个民间艺人，她对天、地、人、神中的神有一种渗入血液的崇拜和敬畏。她像中国千百万普通百姓一样，认为万物有灵、诸神归位：土地神、灶神、财神、马王爷、龙王爷、观音娘娘等，各担其责。在尊崇传统神祇基础上，她幻想出了一个“剪花娘子”的女神形象来。由于心中有“剪花娘子”这尊女神存在，她创作时才那么笃诚。她认为自己的剪纸是一种神灵附体的祭祀活动。所以，她非常认真和勤奋。心中有神，剪下有情。由于她以皈依宗教般的虔诚情怀，以朝圣般的笃深情感投入创作，才使她的剪纸作品《剪花娘子》表现出超凡脱俗的审美境界，展现出鲜明耀眼的光辉。

其次，“剪花娘子”的头饰五颜六色极其绚烂夺目。这些头饰都是由小花组成的，一圈一圈以鼻子为中心呈放射状分开排列，极为豪华艳丽，如同戏曲里旦角的头饰。在古代当地迎娶新娘时，

人们都会在新娘头上戴上很多这种头饰。从这个方面来讲，“剪花娘子”更像一个古代出嫁的新娘，一个你我可亲近的人。

再次，构图特点。“剪花娘子”基本是采取对称构图，左右对称的方式，这种技法在剪纸中是很普遍的，将纸对折，在一边画上需要的图形，两张叠在一起剪下来，形成左右对称的图形，给人均衡稳定的视觉感受。但是，在她的作品里，“剪花娘子”往往是画面的中心和重点，占据了画面一半的大小，周围还剪贴着其他的一些图形，共同构成一幅作品。这样的处理，使整个画面给人一种稳定且富有变化的视觉感受。对称构图也是民间艺术的一个重要特点，对称在现代艺术中象征着均衡与和谐。

库淑兰的剪纸不仅代表了她的个人的艺术成就，也是民族智慧的具体体现。

手捧金奖杯的“剪花娘子”
库淑兰

——摄于 1994 年

色彩的迷狂

我们在欣赏库淑兰剪纸时，首先享受的是各种彩纸拼贴出来的色彩之美。她用当地市面上买到的彩色有光纸作为创作材料，这种俗称电光纸的有色纸，纸质好，平滑，易于粘贴又不失色，给人以明快感。库淑兰用这种色纸省掉了用颜料在纸上涂绘的程序，直接用剪刀剪出块面再拼贴成形象。这种用色纸直接剪贴的形式，我们称做剪纸画，在美学上具有极大的创造性。

库淑兰使用色纸时，本能地以大红大绿为审美基调，将这种民间工艺美术色彩的共性再现在自己的作品中。库淑兰在色与色的搭配上多变而又统一，她先剪出一块立体形象，再搭配上其他的纹样，层层拼贴，很有层次感，又极富立体效果。她追求的是在特定的观念下，来表达符合主体的视觉效果。以《关老爷》为例，她用红色作为主基调，脸和座台为红色，用金黄的大马褂和满身的绿草、红花做陪衬来表现关老爷的富贵，犹如红色的太阳照耀天地，万物一片生机。从美学角度来欣赏这幅作品，红色的基调与黄、绿、蓝、白相辉映，红的热烈，绿的活泼，黄的跳跃，让人产生一

库淑兰、韩靖师徒剪纸展在瑞士举办
——摄于 2008 年

库淑兰剪纸展在香港盛大举办
——摄于 2011 年

种迷乱的狂喜，同时又感觉有一种很有秩序的形式美感蕴含其中。

在以大红大绿作为基本色调时，库淑兰特别善于运用绿色和蓝色进行搭配。在民间有“绿配蓝，猪狗嫌”的俗语，说明绿和蓝最不易相配。库淑兰在继承民间色彩观念的同时，又不受观念的束缚，往往能够“将错就错”，却也能够给人意外的惊喜。在《五毒》这幅剪纸中，以绿色为主调。绿色的青蛙配蓝色的蝎子，绿色的枝叶下衬着蓝色的底子，这样，既生机盎然又沉着厚重。在民间传说中五毒不仅能避邪，而且具有生殖的象征意义。青蛙居于正中，传说蛙是繁衍之神女娲的化身，是原始文化的遗存。在这幅剪纸中库淑兰首先表现的是蛙的生命本色，同时，将其和自然色彩合二为一。库淑兰的色彩观念是民间五行色彩观的代表，这种将传统文化中的五行色彩观、阴阳哲学观、世俗宗教观相互融合而创造出的剪纸画，是和库淑兰赖以生存的黄土地所传承的生命本色息息相关的。

弘扬与启示

无论如何，库淑兰艺术精神的继承，绝不是单纯的模仿和复制。我坚信，库淑兰艺术的继承者，是那些有文化、有审美观和造型基础的美术工作者。他们掌握最基本的造型语言，将传统符号和现代审美相融合，以生命情感为主体，另辟蹊径，用剪刀和纸为自己人生体验的载体。传统剪纸在日益开放的时代感召下，将以一种独有的艺术形式融入现代艺术的百花园。

其实，民间与现代艺术的完美结合，已在库淑兰的艺术中得到体现。库淑兰的艺术既可归入传统，也应被纳入现代，传统与现代的人为界限早已被她消解。然而，库淑兰艺术中的现代元素和创造精神，无人挖掘，知者甚少。

从2000年起，我带着我的学术观点、库淑兰部分剪纸作品以及我的现代剪纸画，先后在香港、台湾、日本、美国、瑞士、土耳其以及全国各省市进行展出和文化交流，为弘扬库淑兰剪纸的艺术做出了自己的努力。

正如中央美术学院教授、中央美院非物质文化遗产中心主任乔晓光所说：“库淑兰去了，留下她吉祥灿烂的彩色剪纸，带走一生的艰辛和磨难。‘剪花娘子’库淑兰去了，但以她完整的人生和艺术创造留给了我们更多的思考和深刻的启示。传统犹如生命的大地，一个天才生命健康的成长，

“剪花娘子”
库淑兰

5

旬邑县文化广场上的库淑兰剪纸雕塑
——摄于2010年

韩靖和旬邑县文化馆内的库淑兰蜡像合影
——摄于2010年

只有扎根于传统才能成长为生命的大树。剪纸，一种简便的艺术方式，一种和朴素人性亲密关联的生存技艺，当剪纸归属于最大限制的艺术手段，生命的偶然与自由便具有了无限的可能。库淑兰以她朴素平凡的一生，为我们提供了人类艺术史中，剪纸进入现代艺术语言的成功范本。库淑兰身后的剪纸艺术家们，应该自觉地继承库淑兰的艺术精神，用真情去大胆创造，使濒临失传的民间剪纸艺术传统，进入当代艺术成为可能。艺术的真谛，永远表现在人性力量的释放和能动的创造上，是人性的光彩，造就了库淑兰剪纸艺术的灿烂和伟大。”

所以，最后我们要说：库淑兰和她的剪纸艺术，将成为永恒！

韩 靖

2012年深秋时节写于古都西安

牡丹花

剪纸技法篇

目 录

一	剪纸技法篇.....	1
二	民间风俗篇.....	7
三	爱情故事篇.....	22
四	乡土生活篇.....	36
五	花鸟动物篇.....	48
六	团花艺术篇.....	69
七	小巧窗花篇.....	72

一 剪纸技法篇

库淑兰的剪纸作品以各色彩纸拼贴而成，极为缤纷艳丽、多姿多彩，我们将库淑兰创造的这种独一无二的艺术形式称为“民俗剪贴画”。它类似于民间的布贴画，采用层层粘贴的方法，不断将各种图形、符号、纹饰进行叠加和拼贴，直到自己满意为止。这种剪纸看起来极为复杂，往往令人叹为观止，但仔细加以分析，则会看到她的制作技法都有一定的规律可循。

（一）工具

1. 彩纸 库淑兰用的彩纸，是从市场文具店买来的有光纸，俗称“电光纸”，价格便宜，购买方便。目前市场上可以买到的电光纸的颜色有：大红、橘红、水红、黄、白、黑、褐、淡黄、橙黄、深蓝、天蓝、深绿、淡绿 13 种。这些五光十色的电光纸，色彩饱和，易于粘贴，纸质硬而脆。这是库淑兰剪纸作品的主要用纸。

库淑兰常用的民间彩色电光纸

2. 剪刀 库淑兰剪纸创作用的剪刀是在日用品商店购买的大中小型号的剪刀，也是农家用于裁剪衣料的普通剪刀。这种剪刀比较轻巧，刀尖尖细，松紧适度，便于裁剪。

3. 糨糊 库淑兰的剪纸主要是层层粘贴而成，她一般使用的是自家面粉加水熬成的糨糊。这种自制糨糊的弊端是容易弄脏画面，且时间

过长容易发生虫蛀现象。建议初学者可以用商店里出售的糨糊和胶水来进行粘贴，这样可以使层层纸张粘贴平整牢固，且不易弄脏画面。

库淑兰用过的剪纸工具

（二）纹饰构成

库淑兰剪纸中的纹饰是由传统文化中的基本符号组合而成，这些基本符号是单纯的几何造型和古老的文化图样，具有一定的象征意义。如圆点、太阳纹、梅花纹、桃儿纹、挂钱纹、水纹、锯齿纹、如意纹、莲花纹、钱串子纹、月牙纹、菊花纹、牡丹纹、门帘纹、象牙子纹、鱼纹、杂树纹、蜂蝶纹、头饰纹等。库淑兰在剪纸创作中，将传统符号运用得十分自如，组合搭配十分和谐。这些符号分散在画面的各处，担负着小装饰及描述功能，常常创造出活泼跳跃的视觉变化，令人目眩神迷，美不胜收。

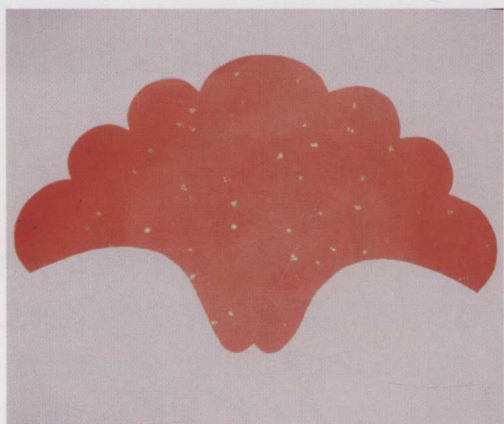

(三) 花卉的创作技法

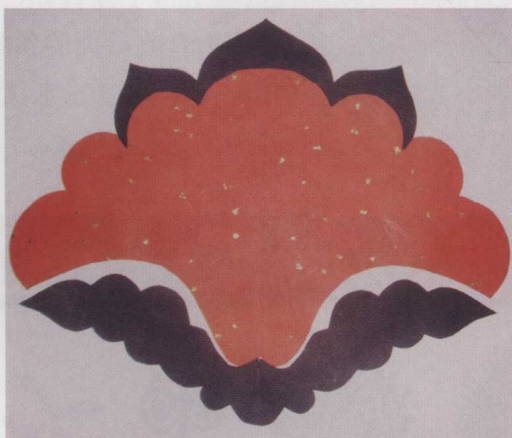
1. 用铅笔大致画出牡丹花的一个侧面形状来，层次要清晰。

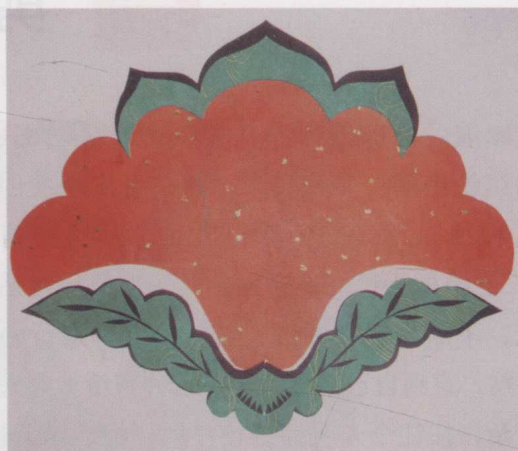
2. 根据铅笔稿，用深红纸剪出衬底的牡丹花瓣形状，粘贴在白纸上。

3. 依次用黑纸剪出牡丹花的上下叶片衬底，注意不同衬底的形状。

4. 在黑色的叶片衬底上，粘贴上深绿色的叶片，并剪出叶脉来。

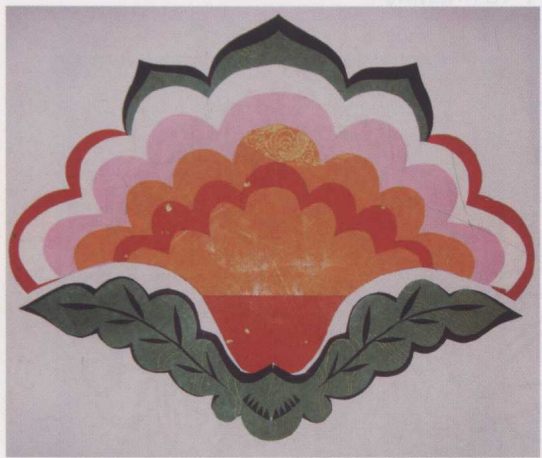
5. 在红色的花瓣上一次粘贴上显示不同层次的白色和粉红色花瓣。

6. 依次粘贴上橘红色的花瓣。

7. 依次粘贴上深红色和橘黄色的花瓣。

8. 用黄色的纸镂空出一个花托，粘贴在花瓣的最下边。

9. 用各种不同的色纸剪出小圆点，点缀在花瓣和叶片上。至此，一朵漂亮的牡丹花就拼贴而成。

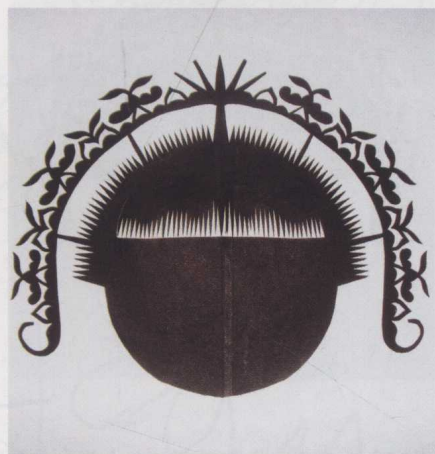

(四) 人物的创作技法

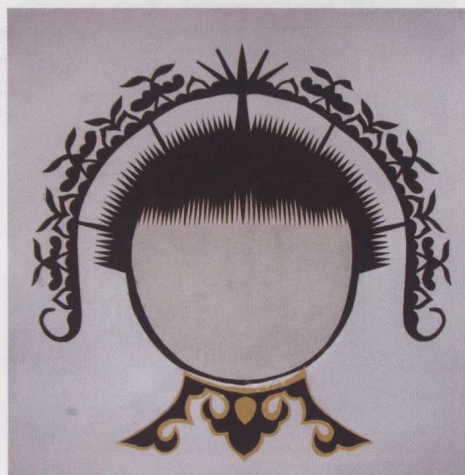
1. 在一张白纸上用铅笔画出人物头像的大致轮廓。

2. 依照底稿用黑纸剪出人物花冠、脸形及锯齿纹的刘海。

3. 白纸剪出的圆脸粘贴在黑丝衬底上，并剪出颈部的云头纹衣饰。

4. 用不同的颜色的纸剪出眉、眼、鼻、嘴，并在眉心贴上一红点。

7. 在花冠上和颈部衣饰上装点上不同颜色的小花和圆点。

5. 分别用红绿色的纸剪出两排小圆点，装饰在头发上，并在颈部装点上项链般的圆点。

8. 在花冠两边装饰上下垂的流苏、小花、圆点及叶片。“剪花娘子”的头像就拼贴完成了。

6. 以衬托的方式在头发的小圆点上继续添加不同颜色的圆点，并在两侧耳后粘贴出圆点及叶片。

库淑兰剪纸线描画稿《剪花娘子》

“剪花娘子”坐像(56CM×83CM)

《代许益木》麻西院剪纸库淑兰作品

库淑兰剪纸线描画稿《水盆牡丹》