

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

剪纸精选

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[民间美术卷]

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集
剪纸精选

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[民间美术卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

剪纸精选 / 徐陟等主编. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5330-7

I. ①剪… II. ①徐… 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(2013)第052745号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/24

印张: 18.5

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李彤 申虹霓 郭丹 方伟

技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄鲲

ISBN 978-7-5314-5330-7

定价: 90.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

剪纸是中国历史悠久、独具特色的民间艺术百花园中的一朵奇葩。它虽然制作简便，造型单纯，但包容着丰富的民俗文化内涵，展现出特有的艺术魅力。它是对许多种民间美术表现形式的浓缩和夸张，比较集中地体现了民间艺术的造型规律、审美理想、美学观念、创作构思及作品的形式特征。剪纸是在民俗文化沃土里绽放的艺术之花，无论构思、造型、立意取材等都表现出中华民族的遗风古韵，凝聚着善的理念和美的追求。

剪纸的题材内容丰富多彩，经过历史长河的洗练，承继了世代代传下来的技艺和造型，最完整地体现了民间视觉思维和造型特点，蕴含着我们古老民族最本原的审美理念和艺术元素。剪纸是一种母体艺术，也是一种最具原创力的艺术。对民间剪纸的了解和研究，是通向欣赏和认识繁杂多样的民间美术的捷径。可以毫不夸张地说：“民间剪纸构成了一个完整的民间造型艺术体系。”

在设计教学中，民间艺术始终是现代艺术发展的源泉，能够为现代设计提供丰富的视觉艺术资源。我们如果能够充分领悟民间艺术的精髓，做到“古为今用，推陈出新”，把它与现代设计手法相融合，将传统剪纸的某些图像元素进行变化、重组和创新，使设计作品既有传统民族图形的形似和神韵，又有现代设计的意味，就会极大地丰富我们的设计语言。

本卷的作者经过多年的潜心研究，从数万张民间剪纸里精选出千幅最具代表性的作品并加以分类汇编，形成以“吉祥剪纸”“萨满剪纸”“十二生肖剪纸”为主题的篇章，用生动的文字辅以极具民间特色的剪纸语言，给读者带来视觉和精神的饕餮。

编者也希望通过书中古拙的造型、有趣的寓意、精湛的技艺的剪纸图案，给美术工作者提供丰富的创造素材。

Preface

Paper-cut, which has a long history in China, is like a unique and distinctive flower in the garden of Chinese folk art. Although paper cut is usually conveniently made and simply outlined, it harbors rich cultural connotation of folk-custom, presents special artistic charms, concentrates and exaggerates many forms of folk arts and symbolizes the law of figure design, the ideal and aesthetic conception, the idea of creation and features of form. Paper cut is an artistic flower blooming in the cultural soil of folk custom, showing Chinese traditional culture and embodying the idea of the good and the pursuit of beauty.

The theme or content of paper cut has various categories, experiences a long-time filtering and extracts and inherits the skills and modeling handed down through the ages. It maximally symbolizes the visual thinking of folk and features of modeling and contains the most primitive aesthetic ideas and artistic elements in our ancient nation. Paper cut is a type of maternal art and the most originally creative art. The understanding and research of folk paper cut is a short cut to the appreciation and knowing of multifarious folk arts. It is no

exaggeration to say that: "The folk paper cut forms a complete folk artistic modeling system."

In the teaching of design, folk art is always the source of modern art development and provides the rich visual art resource for the modern design. If we can fully grasp the essence of folk art, make the past serve our present-day needs, blend it in modern design forms, reorganize and reform some graphic elements of traditional paper cut and design the works with both the features of traditional folk pictures and those of modern designs, we shall mostly enrich our design languages.

The author of this volume selects the most representative works out of thousands of folk paper cut, classifying and assembling them into chapters whose themes are based on Luck, 12 zodiac symbols and Shaman paper-cut. The author brings readers a gluttonous feast with vivid words and folk-featured paper cut language.

The editor also hopes to give art workers abundant creation materials through antique modeling, interesting implication and high-skilled paper cut patterns.

总目录

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

吉祥剪纸 / 徐陟 主编

第二篇

萨满剪纸 / 杨智宏 主编

第三篇

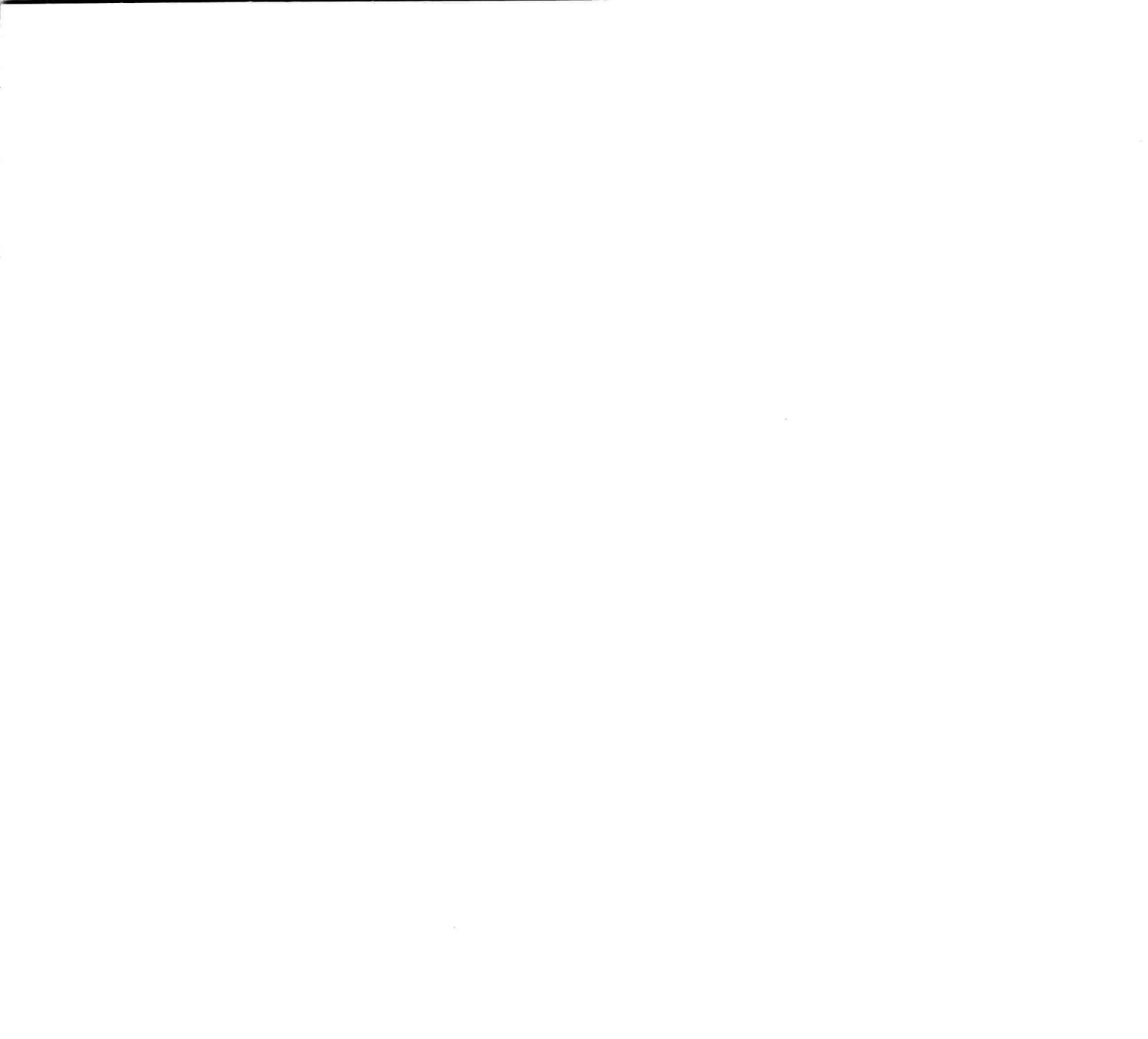
十二生肖剪纸 / 周艳伟 主编

第一篇 / 吉祥剪纸

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

主编/徐 彤

序言

辽宁省群众艺术馆馆长
田剑峰

《中国民间美术丛书》编撰问世了。此书是由辽宁省群众艺术馆、辽宁美术出版社组织艺术家、学者和剪纸艺人收集、整理而成的。它的问世集纳和整理了反映关东各民族风格和特点的剪纸艺术作品，是难得的一部民间文化艺术著作，更是一部非物质文化遗产集锦。

辽宁民间剪纸艺术是我国悠久的非物质文化遗产的组成部分，是古往今来劳动人民伟大智慧的结晶。关东地处塞外，自古多是游牧民族在此繁衍生活。乌桓、山戎、匈奴、鲜卑、蒙古、女真、高丽、达斡尔、鄂伦春、鄂温克、赫哲、锡伯族、回族、汉族等民族于不同时期、不同地点在关东大地上留下了深浅不一的足迹。五千年历史的沉淀，特殊地理环境的影响，多民族文化的浸淫，形成了古朴、粗犷、彪悍、大气的剪纸风格。时至今日，仍在沿袭这种传统风格。其独特的剪纸风格和巧思多变的设计意念，特别是本书纳入的令人赏心悦目的体现各民族文化的剪纸，不但在国内，在国际上也享有盛名。

辽宁民间剪纸蕴涵着儒家、道家特别是原始宗教萨满教的理念，蕴涵着渔猎文化、农耕文化思想。围绕生存、繁衍这一人类永恒的主题，艺人们用剪刀和纸张创造出这些神秘、浪漫、多彩而栩栩如生的剪纸作品，表达他们对关东这块热土的一往情深。

《中国民间美术丛书》汇集了“十二生肖”剪纸、“吉祥”剪纸、“萨满”剪纸。其中以动物纪年、记时的一套符号是古代天文历法的一部分。成为普遍被人们认同的生肖历法。后来十二生肖被道教阴阳五行观念所浸染，成为民间宗教信仰的一部分。道教强调本命神，人们祭拜本命元辰之神是为了祈求神灵的保佑，平安如意。由此，生肖成为主宰人生命的因素。我国各民族都崇拜生肖，但排列顺序有异，内涵也有差异。因此，形成剪纸的表现手法和图腾表示的差异，也就形成了用具象事物表示

抽象概念的特征。所以，神形各异的可亲可爱的生肖剪纸耐人寻味。

“喜庆、吉祥”的剪纸，是人们把“福善”、“嘉庆”的祈盼与美好的故事、人物、动物、植物、物体有机地联系起来，以此作为创作素材剪成图样，或是送给他人祝颂，或是张贴在自家显著的位置上，期待生活富贵、仕途顺畅、夫妻恩爱、子孙满堂、健康长寿、百事如意等，几乎囊括人们生存的所有美好愿望。

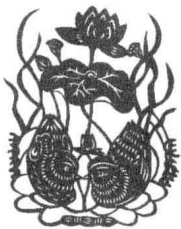
“萨满”崇拜的剪纸是人们通过萨满与诸神沟通保佑家族兴旺、子嗣平安、遇难呈祥的祈盼。

编撰本书的目的是彰显关东地区及其这一区域各民族延续了几千年的传统文化，使之延续和传承。民间剪纸本身已经造就了一个艺术系统，成为中华民族文化的“活化石”。剪纸本身是个有形的物体，但是，它所标示的含义是文化和思想。它所表现的技艺是非物质文化遗产的一部分，是艺术的无形遗产。辽宁的一些地区特色突出的剪纸已经被列入国家和省非物质文化遗产保护名录，而且，这些地区正在千方百计地挖掘、整理、保护、传承这些非物质文化遗产。特别是辽西的剪纸以其神秘的传承萨满文化而著称。建平的杨智宏、阜新的朱月岚、锦州的张波，他们都在传承本地区特色文化基础上，加上对本地区文化的理解，薪火相承，创作出风格鲜明的剪纸，在关东剪纸中各领风骚。

本书的组织者、编撰者、作者，收集实物，考证过往，在传统的血液中探求新的发展，为挖掘、整理、保护、传承关东地区民间剪纸这一非物质文化遗产作出了不可磨灭的贡献。他们为后世传递着先祖的文化精髓，当由此书铭刻在案。

尊重中华古国的灿烂文化，复兴中华民族的传统艺术，助长保护趋势，势在必行。犹如火中抢救宝器一样刻不容缓，保护有形文化遗产和非物质文化遗产如同守护自己的家园一样神圣。

希望本书能够推动有识之士加入保护文化遗产的行列，履行保护文化遗产的神圣义务。

妙剪生花蕴吉祥

编者

中华民族是礼仪之邦，自古尚礼成风。中华民族又是喜欢大团圆的民族。因此喜庆、吉祥是整个中华民族共同的追求。东北地处边塞，是游牧民族生活的地方。然而清入关以后，大批的汉民也随之出关。清朝开始的多民族融合使这里的文化也开始呈现多民族文化融合的现象。汉文化的融入，让原本粗犷、豪放，多表达游牧生活和宗教生活的东北剪纸平添了几分中原文化的喜庆、吉祥色彩。

剪纸作为一种装饰手段，在尽到本身功用的同时，也表达了作者的理想与愿望。本集所收剪纸具体表现为“图必有意，意必吉祥”。按其功用可分为：喜庆祝福类、洞房喜花类、辟邪纳福类。

一、喜庆祝福类

中华民族是个善良、乐观的民族，无论是在顺境、逆境，贫穷、富贵，都保持着善良、乐观的本性，给人们美好、幸福的祝愿和渴望。反映在剪纸中就是把吉利的祝福和美丽的心情用图案的形式，以谐音、同音的方式表现出来。喜上眉梢：两只欢快的喜鹊跳跃在梅花枝头，取其音“喜上梅（眉）梢”，表达欢乐的心情。喜从天降：一只蜘蛛从天而降，蜘蛛又称喜蛛，则为喜从天降。连年有余：莲花和鱼的图案，取其音“莲（连）年有鱼（余），表达祝福与期盼。这类的剪纸往往多用于新春等佳节，表达亲友间的相互祝福与快乐的心情。

具体可分为：

1. 表现喜庆：喜上眉梢、喜鹊踏枝、欢天喜地等。
2. 表现丰足：连年有余、吉庆有余、五谷丰登等。
3. 表现幸福：五福捧寿、福在眼前、福禄寿喜等。
4. 表现美好：凤戏牡丹、龙凤呈祥、鸳鸯戏水等。
5. 表现长寿：麻姑献寿、松鹤延年、三星拱寿等。

6. 表现发财：连钱、金锭、招财进宝等。
7. 表现平安：马上平安、平安如意、四季平安等。
8. 表现多子：榴开百子、百子图、瓜瓞绵绵等。
9. 表现功名：马上封侯、鹤鹿同春、一品当朝等。

这类剪纸在整个封建社会都非常盛行，它符合儒家文化的伦理道德规范。本集收集的这些剪纸是游牧文化、渔猎文化与农耕文化的结合，风格比较粗犷。表现手法活泼多样，有的抽象意念具象化，有的具象事物抽象化。具体为：

1. 象征：以事物的形态或生态习性取其相似或相近的特性，以表现一定的含义。如鸳鸯表现爱情、牡丹表现富贵等。
2. 寓意：借物以托意。如蝙蝠表示多福，松、鹤表示长寿等。
3. 谐音：借字的同音或近音表示一定的含义。如“荷、瓶”与“和平”同音。“柿柿、如意”与“事事如意”同音。
4. 表号：象征性符号表示一定意义，即是一种标记。如“钱”、“金锭”表示富有，“石榴”代表多子等。
5. 文字：直接用文字表示意义。如“囍”、“寿”、“招财进宝”、“日进斗金”等。

二、洞房喜花类

《周礼》从“六礼”开篇到“婚龄”为止，详尽地记载了中国婚俗的过程和具体的礼仪事项。民间婚俗活动从议婚、行聘、过庚、迎娶到合卺，整套婚俗较为完善地反映了中华民族几千年的婚俗观念，喜花系列剪纸也应运而生，并逐步完善，流传于各地。喜花在整个婚礼过程中起到烘托气氛、点缀嫁妆、装饰环境的作用。过去农村的新娘都是自己制作整个婚礼所用的喜花，一方面表达对未来婚姻生活的憧憬，另一方面表达自己的喜悦心情。对婚姻憧憬中伴随着新婚忐忑的“鱼（余）莲（怜）戏（惜）”，很微妙地通过谐音表达了需要丈夫怜爱的请求。希望婚姻美满幸福的“双

风和鸣”表达了新娘期盼夫妻和美的愿望。而抓髻娃娃类的喜花则是性的启蒙与对子孙昌盛的渴望。在过去，尤其是农村，在蒙昧思想的统治下，性的启蒙完全得力于民谣和剪纸。剪纸运用谐音、同音、隐喻、暗喻等手法委婉地表达，同时图案式的剪纸则非常直观地表述，被几千年来中华民众所接受与运用。这些女人们以她们的聪明才智，运用剪刀、纸张传播着本来应该用语言、行为做到的一切。为中华民族的种族繁衍起着积极的作用。

三、辟邪纳福类

中国人凡事讲究吉利、和谐。结婚要交换庚帖、合婚，夫妻生辰八字不合是绝对不能结婚的。建宅乔迁要选良辰吉日，时辰不好不能动土。出门远行要选黄道吉日，否则不能出行。遇到万不得已的时候怎么办？这就需要有个可以解决的办法。多运用相生相克的理论进行破解，也用神灵进行镇压。这些破解的剪纸往往不仅仅有辟邪的祈求，同时还伴有纳福的愿望。比如新宅建完，往往用青龙白虎来镇宅，而龙是祥瑞的仙类，虎是威猛的兽中之王，这样又多了祥瑞与家业兴旺的愿望；福禄寿三星，三星本天上神仙，邪类不能靠近，同时福、禄、寿乃人生中最大渴求，它们同时降临，则是人生最大的幸福。诸如此类，都是在辟邪的同时寻求纳福，反映了中国人求全、求完美的性格。

关东剪纸来源于民间，表达百姓的喜怒哀乐，服务于百姓的婚丧嫁娶。它用最朴素、直白、热烈的剪纸语言诉说着关东这块土地上的人们，尤其是女人们火辣辣的热情。就像东北的“烧刀子”一样，那样的火热，那样的醇香。

目
录

喜庆祝福类

09

洞房喜花类

83

辟邪纳福类

111

喜庆祝福类

连年有余富：莲、连同音，鱼、余同音，日子富裕的意思。

连年有余