

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN JIANZHI JIFA

民间

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

剪纸技法

中国劳动保障出版社

中国民间传统工艺技法系列培训教材

中国民间

剪纸技法

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

张凤琴 王雪 傅颖 编著

 中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间剪纸技法/张凤琴,王雪,傅颖编著. —北京:中国劳动社会保障出版社,2008
中国民间传统工艺技法系列培训教材
ISBN 978-7-5045-7314-8

I. 中… II. ①张…②王…③傅… III. 剪纸-技法(美术)-中国-教材
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第195744号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码:100029)

出版人:张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787毫米×1092毫米 16开本 8.5印张 114千字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

定价:25.00元

读者服务部电话:010-64929211

发行部电话:010-64927085

出版社网址:<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话:010-64954652

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化、包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教席、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煅烧、扎结、绘贴等约20个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史、尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是普通民众及其智慧与知识；（3）中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；（4）中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；（5）尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现

过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣、并实际组织中国劳动社会保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

【前言】

剪纸是一门有着悠久历史和深厚文化底蕴的民间艺术。在漫长的社会发展过程中，剪纸艺术凭借其简单易得的材质工具、丰富的审美内涵，伴随着民众生生不息的生命历程，成为百姓日常生活不可缺少的组成部分。无论是民间的婚丧嫁娶、祝寿庆生都少不了那些形态万千的剪纸装饰和美化。剪纸在中国普及面广、题材多、风格多样，其已经成为民众最为钟爱的民间艺术之一。在剪纸中可以体悟到那些来自远古的回声，那些传承几千年古老纹样的气息。正是在这样一种相互依存的关系之中，那些形态各异的剪纸凝聚着民众对生活的期盼和祝福，也体现了民众对自己所生活的这个世界的诗性想象和追求。

剪纸艺术为中国优秀民族传统文化的一部分，在2006年国务院公布第一批国家级非物质文化遗产名录中就有蔚县剪纸、丰宁满族剪纸、中阳剪纸、医巫闾山满族剪纸、扬州剪纸、乐清细纹刻纸、广东剪纸、傣族剪纸、安塞剪纸等。剪纸艺术是中国非物质文化遗产保护的重要部分，传承和保护剪纸艺术对中华民族文化的发展及繁荣有着不可估量的意义和作用。

《中国民间剪纸技法》一书旨在弘扬剪纸这一优秀民族传统文化，以传承剪纸艺术为编纂目的。本书分为三章，第一章从纵向、横向的角度来介绍剪纸历史沿革及地域风格，为读者呈现剪纸发展、分布、表现形式以及审美特征等方面的知识；第二章主要介绍剪纸的工具材料、基本语言符号，并且从实例制作的角度介绍各个类型剪纸的剪制方法等，使读者能够图文并茂地了解剪纸的具体创作及制作过程；第三章为剪纸作品赏析部分，分对称剪纸、不对称剪纸、团花剪纸三个类型介绍优秀作品的剪纸语言符号运用、创作思路及作品的文化内涵等相关方面的知识。

通过本书的学习，希望读者能够了解剪纸的发展过程以及各个地域剪纸特色，通过展示具体的操作过程，可以较快地掌握剪纸工艺的制作方法，特别是基本剪纸语言符号的运用和简单作品的设计和创作。当然，剪纸的学习过程还要坚持不懈地练习剪纸基本符号，注重身心手脑的配合协调。要让手中的剪刀成为心灵的延伸，能够自如地表现心中的物象，创作出具有艺术表现力的作品，这是一个长期艰苦的过程。实际上，那些技艺超群的民间艺术家都是在艰苦练习和长期努力的基础上，不断增强自己的文化修养，既注重传统文化知识积累、吸收社会文化知识，又将自身置于广阔的文化时间和空间的范畴之内去学习和掌握剪纸艺术，才创作出来具有强烈艺术感染力和吸引力的精品力作。在此期间，他们还要用心揣摩优秀作品的创作意图和设计理念，提高自身技艺和作品的文化内涵。与此同时，借鉴其他名家关于剪纸艺术文化方面的书籍和文章，更是提高自己审美水平和文化内涵所必需的。

本书的介绍和学习仅仅是剪纸艺术保护之路的一个微小组成部分，更为重要的是学习这门技艺之后的运用和发展及活态传承这门民间工艺。民间手工艺术是活态的艺术，只有在不断继承和创造之中才能彰显其内在活力和生命力。剪纸生存需要相应的文化土壤和文化空间，而民众的需要正是剪纸艺术不断改进和提高的动力所在。在继承传统剪纸纹样以及造型语言的基础之上，不断适应当今社会经济文化各项要求，提高剪纸的艺术水平，才能促进剪纸艺术的不断发展。来自民众的需要是剪纸艺术的重要推动力。需求和技艺的传承是一个互为因果的过程，也是相互促进的过程。在此过程中，每一位传承人的艺术修养和技艺水平对剪纸艺术整体发展具有重要意义。秉承悠久的历史与群众基础，依托良好的社会经济发展环境及日新月异的对外文化交流氛围，剪纸这门民间工艺在有关部门不断地推广及自身内在发展机制的作用之下定能重新焕发其艺术光彩和魅力。

【 目录 】

第一章 剪纸艺术概述 /1

第一节 剪纸的历史沿革 /3

第二节 剪纸的地域分布和风格 /15

第二章 剪纸的基础技艺 /45

第一节 剪纸的工具与材料 /46

一、剪纸工具 /46

二、剪纸材料 /46

第二节 剪纸的基本语言符号 /48

一、剪纸基本语言符号 /48

二、剪制方法 /48

三、剪纸的制作过程 /52

第三节 剪纸实例的制作方法 /55

一、剪纸制作符号说明 /55

二、对称剪纸制作步骤 /55

三、不对称剪纸实例制作步骤 /69

四、二方连续剪纸实例制作步骤 /76

五、团花剪纸实例制作步骤 /79

第四节 剪纸练习基本方法及创意设计 /91

一、剪纸练习的基本方法 /91

二、剪纸作品的创意设计 /92

第三章 剪纸作品赏析 /93

一、对称剪纸作品赏析 /96

二、不对称剪纸作品赏析 /107

三、团花剪纸作品赏析 /116

后 记 /123

第一章 剪纸艺术概述

中国民间剪纸艺术历史悠久、源远流长。自东汉蔡伦发明造纸术拥有真正意义上可以作为裁剪的纸张，中国的剪纸艺术至今已有2 000多年的漫长历史。作为民间艺术门类之一的剪纸艺术，它是我国各民族人民在生产劳动过程中经过世代代的积累而创造的文化结晶。其中所蕴含的浓郁乡土文化气息，反映了广大劳动人民的生活和审美情趣，体现了中华民族的艺术特色和本土精神。我国最早的剪纸作品发现，是在1967年我国考古学家在新疆吐鲁番盆地高昌遗址附近的阿斯塔那古北朝墓群中的团花剪纸。它们采用的是麻料纸，属折叠型祭祀剪纸。它们的发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。这说明，至少在晋、南北朝就已经有造型语言颇为成熟的剪纸艺术。隋唐时期，剪纸艺术获得长足发展，遍布于宫廷、市井、民间。民间剪纸显示出强大的生命力，被广泛应用于各种岁时节日以及婚丧嫁娶、诞生贺

寿等礼俗活动中。至南宋，剪纸有了职业艺人。明清时期，随着市民经济的发展以及商品经济的繁荣，剪纸与其他工艺门类紧密结合生发出其他工艺品种，丰富了民众的生活。从出土文物来看，剪纸折扇可谓是剪纸水平的体现。到了清朝，剪纸艺术更成为日常生活的一部分。甚至在皇帝大婚之时，其新房的顶棚上也要用团花剪纸来布置，可见剪纸的受欢迎程度之深、普及面之广。

剪纸的表现形式可以分为单色剪纸和彩色剪纸。单色剪纸可分为阴刻、阳刻、阴阳结合和剪影等。彩色剪纸可分衬色、染色、分色、填色、套色等。剪纸从内容上可以分为单幅剪纸、剪纸组画、剪纸连环画、剪纸藏书票。无论何种内容的剪纸，其基本特征都是写实与变形的统一，是创作者细致观察自然、社会生活并融入个人情感经验，经过潜心地造型，遵循美的原则而形成的艺术。千百年来，民间剪纸以其特有的风格与魅力在日常生活中产生、流传、演

变、丰富、繁荣和普及,反映民众对生活的感受、爱憎、企盼、寄托和追求。剪纸艺术以最稚拙、最质朴、最真诚、最鲜明及最具个性的创造之美,伴随着民众的生死病死,表达着他们的喜怒哀乐。同时,剪纸还作为刺绣的纹样被广大妇女所喜爱推崇,寄托她们的情感,装点她们的人生,成为她们生活中不可缺少的一部分。这也是剪纸艺术千百年来长盛不衰的原因之一。另外,剪纸艺术还承载着民众对世界、对生活的理解和美好追求,凝聚了民众对自己生活的追求和希冀,也凝聚着民众对自己所生活的世界的理解和参悟,在民族教育、文化传承的过程中肩负重要的任务,在中国民间艺术长廊中历久弥新,成为世界文化的一个组成部分。

第一节 剪纸的历史沿革

一、剪纸艺术的滥觞

中国的剪纸活动由来已久。据文献以及出土文物考证,剪纸艺术起源于西汉(公元前206—公元23),形成于西晋(265—316),成熟于南北朝(420—581),发展于隋唐(581—907),独立于宋元(960—1368),普及于明清(1368—1911)。剪纸手工艺的历史即真正意义上的剪纸应该是与纸的出现同时开始的。剪纸的主要材料是纸,人们公认造纸术由蔡伦于公元105年前后发明。汉代纸的发明促使剪纸出现、发展与普及。虽然我国的纸张直到汉代才出现,但剪、刻技艺却可最早追溯到新石器时代。早在新石器时代就有玉片镂雕出现,即在薄片材料上施以剪刻镂花。西周时期也有关于剪刻技艺的文献记载。如《史记》中就有“剪桐封弟”的故事,记述了西周初期成王将梧桐叶剪成玉圭图像赠其弟姬虞,戏封他到唐国(今山西西南部)去当诸侯。战国时期也有镂刻的金属装饰物。1950—1952年在河南辉县固围村战国遗址的发掘中,就发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物,这些用银箔镂空而成的装饰物,虽然不能说就是剪纸,但在刻制技术和艺术风格上可以说是剪纸艺术的前身。

历史上有一个关于剪纸的优美传说：西汉时期，汉武帝宠爱的李夫人染疾身亡，武帝悲伤不已，食不甘味，夜不能寐。群臣束手无策之际，齐人李少翁夜施帷帐，明灯烛，用纸剪了李夫人的影像以解武帝思念之情。夜深人静之时，他从方帐中点蜡烛，映出李夫人模样。汉武帝远远凝望，隐隐约约觉得像李夫人，于是叹息道：“是耶？非耶？立而望之，偏。娜娜何冉冉其来迟！”武帝还让乐府诸音家弦歌之。虽然具体情况不得而知，但通过这则传说，我们还是可以看到剪纸历史的悠久。除了剪纸为像之外，汉代妇女还用金银箔和彩帛剪成花鸟图样，贴在鬓角作为装饰物。从古籍记载中，我们可以略知汉代民间剪纸的流传形式。据史籍记载：汉代立春时节，朝野上下都有“祭春”的风俗。“祭春”是指祭祀春神，目的是祈祝全年农业丰收，意在劝勉人们勤奋耕种。立春当日，京师的大小官员都穿上青色的衣服，地方官员戴青色头巾，插青色旗子，将农耕工具陈列起来，以此来祈祷有个好的年景。在民间，人们只是将各色丝织品剪刻好后，缝成小旗子戴在头上，表达对春神的祈祝。这就是后人通

常所说的“剪彩为幡”或“剪彩”。此处的“彩”是对多种丝织品的统称。汉代用于书写或绘画时的丝织品又称为“纸”。在造纸术尚未产生之际，剪彩可以说就是现代通常所指的剪纸了。此外，当时的剪纸技艺从出土文物中也可可见一斑。1951年湖南省长沙出土的汉代金箔刻花图样，表明其制作工艺方法已基本成熟。

两晋时期，承袭汉代风俗，仍旧在立春时节剪彩为幡。但所剪的内容和材料逐渐丰富，除剪成旗子形状外，还有燕子等飞禽形状。与前朝相比，这一时期还增加了新的习俗——剪彩为人。南北朝时梁朝荆州人宗懔的《荆楚岁时记》记载了当时荆楚一带的人日节风俗：“正月七日为人日。以七种菜为羹；剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓；又造华胜以相遗。”剪彩为人，或镂金箔为人，就是指人日这一天民众用剪刀和刻刀在彩色丝绸和薄金属片上剪制或镂刻人形（及至唐、宋时纸张普及了，剪制和雕刻人形的材料就用

彩纸代替了)张贴、佩戴,并互相馈赠给亲友。人日节剪刻人胜,被后来的剪纸界公认为是剪纸的滥觞。这也可以看出民间剪纸这一民俗事象与民众生活相关。它凭借一定的风俗、习惯、信仰,深深地根植于人们的实际生活中,凝聚着民众对美好生活的向往希冀之情,寄托着他们对未来的愿望。

南北朝时期,剪纸艺术还作为装饰物出现。新疆吐鲁番高昌故址出土的南北朝时期《对马》《对猴》等五幅团花剪纸是我国现今发现最早的剪纸实物。如图1—1所示“对马团花”剪纸作品是在几何形团花之外剪出一圈对马。“对猴团花”剪纸作品是在几何形团花之外剪出了16只猴子,并分成8对围成一个圆圈。每对猴子相背而立,又回头相对而视,它们的一只前爪相互牵连,另一前爪高举,神态生动活泼且富于变化。这些剪纸表现了南北朝时期新疆流行的图案题材和构图形式,具有浓郁的地方色彩。

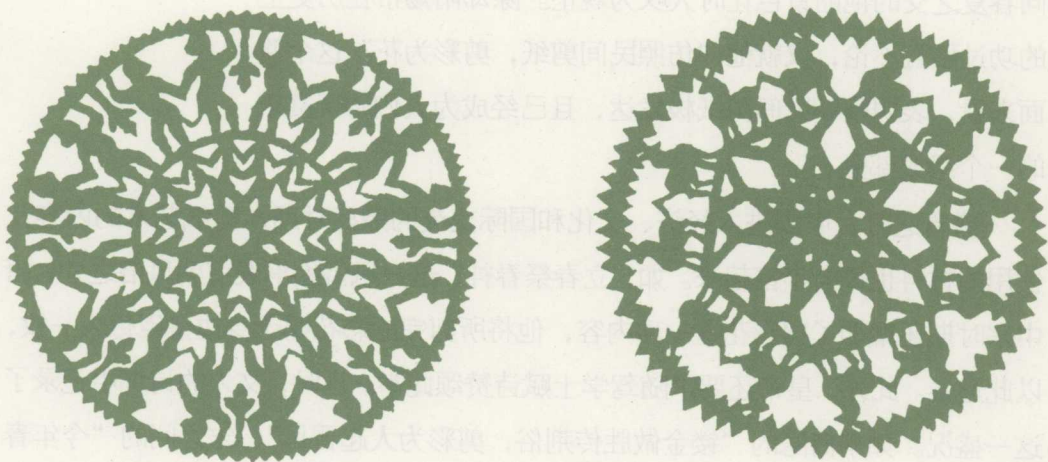

图1—1 新疆出土的剪纸《对猴》《对马》

二、剪纸艺术的发展及兴盛

到了隋朝，人们开始将剪纸作为点缀和美化生活的手段。据典籍记载，隋炀帝杨广自大业元年（605年）开始营建扬州城，至邗沟修竣，运河通航，大兴土木，广筑离宫别馆以作为他游玩的场所。他三下扬州，恣意游乐。在扬州城西的上林苑中，他汇集来自全国各地的奇花异卉、异兽珍禽。每当夜间，他就和宫女们游园玩乐，但不许张设灯火，而是命人将捕捉到的萤火虫放到他的园林中，把园林照耀得如同白昼。到了冬天，园苑中花树凋零、池水结冰，但隋炀帝却游兴不减，下令让宫女们仿照民间剪纸用彩锦剪为花、叶点缀枝条，挂于树上，并剪成荷花、菱芰、藕芡等物，命人去掉池中冰块逐一置于水上，如同春夏之交的艳丽景色让时人叹为观止。除却隋炀帝在历史上的功过姑且不论，仅就他“仿照民间剪纸，剪彩为花”这个侧面来看，表明隋朝民间剪纸极发达，且已经成为人们游玩赏乐的一个组成部分。

盛唐之时，中国进入经济、文化和国际交流的鼎盛时期，剪纸艺术的内容及使用的材料也日渐丰富起来。如“立春祭春神”这一风俗除承袭前朝风俗之外，唐中宗时期还增加了剪彩花这一项内容，他将所剪完的彩花赐予身边侍臣每人一枚，以此迎春。此外，皇帝还要求随驾学士赋诗赞颂此举。当时，文人的诗词中记录了这一盛况。如李商隐的“镂金做胜传荆俗，剪彩为人起晋风”、宋之问的“今年春色好，应为剪刀催”都是当时的应制之作。我们从诗家的诗句中，可以了解到当时剪纸活动已经遍及朝野，深受民众喜爱。另外，从现藏于日本正仓院的两件剪纸作品中也可感受到当时剪纸内容及题材的丰富。其中一件由金箔剪成并作红色套色的华胜，图中16个字，各个方向都可组成四字句子，语意皆为吉祥美好等语。因为是写于立春佳节时期，所以它被人们称为“春胜”。这幅华胜四周的金箔部分主要

是花卉图案，绕以繁复的线条，细腻流畅，富丽堂皇，金碧辉煌。另一幅有竹林和小儿戏犬的图案被人们称做“人胜”。唐代文学家段成式的《酉阳杂俎》中说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪为春蝶、春前、春胜以戏之。”

唐代剪纸所用的材料主要有纸、丝织品、金箔，在使用中还可两两组合，以取得更加丰富的效果。在工艺方面，运用剪刻结合、剪绘结合、剪染结合的方法，与现在的方式已经没有什么差别。这一时期已经将剪纸图案应用于其他工艺方面。自汉至唐我国出现了一种金银镶嵌技术工艺，将刻镂的金银箔粘贴在漆器或铜镜的背面，填漆磨平，漆底显出金光灿烂的花纹。河南郑州出土的唐朝金银平脱镜（直径36.2厘米），即是这种工艺制作的作品。剪纸还被应用于皮革制品中。1973年西安唐墓出土的皮革刻花冠饰，图案也是镂空花样，冠上对称的牡丹卷草纹极为富丽优美，如图1—2所示。唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花板，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上形成美丽的图案。

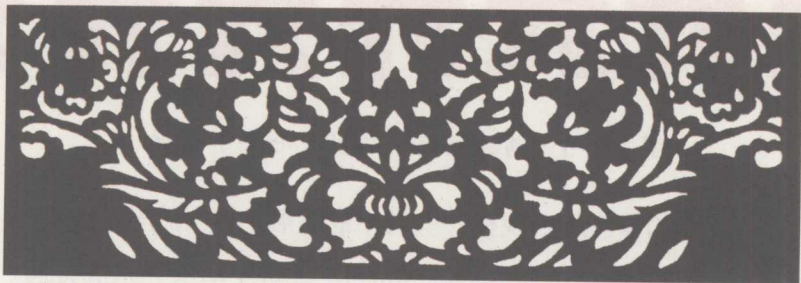

图1—2 西安唐墓出土的皮革刻花冠饰