

会讲故事的吉祥剪纸

中国剪纸艺术的教育性传承

刘晓迪 \ 著
郑蝴蝶 刘晓迪 \ 剪纸

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

会讲故事的吉祥剪纸

中国剪纸艺术的教育性传承

刘晓迪 \ 著
郑蝴蝶 刘晓迪 \ 剪纸

中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目(CIP)数据

会讲故事的吉祥剪纸——中国剪纸艺术的教育性传承 / 刘晓迪著.
北京: 中国发展出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5177-0452-2

I. ①会… II. ①刘… III. ①剪纸—技法(美术)—中学—教材
IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第312616号

书 名: 会讲故事的吉祥剪纸——中国剪纸艺术的教育性传承

著作责任者: 刘晓迪 著 郑蝴蝶 刘晓迪 剪纸

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0452-2

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京市密东印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/24

印 张: 7.75 彩插6页

字 数: 122千字

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

定 价: 36.00元(平装)

联系电话: (010) 68990535 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 179788905@qq.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

序言

风中奇缘

和晓迪老师认识，是在我从美国留学回来的第三天。那天，我带着我农村的老婆婆，寻找久违的中国味道。两个人信步走到王府井工美大厦二楼，看见一位白衣女子倚门而坐，手持巧剪，走纸如飞，顿时被吸引了过去。没想到，这位女子如此善谈，娓娓道来学艺的家族故事，剪纸的寓意缘由，亲切与深厚之感扑面而来。就是这样的第一面，我们俩聊了很久很久，可谓一见如故，害得我的婆婆苦等良久。

从此作为朋友走动，看着她风里来雨里去，和母亲一起经营着剪纸摊，一家人的口粮都在她和母亲那两双剪花的手上。最初租的一间胡同小屋，半屋子人半屋子货，洗澡上卫生间都得跑出去。我一直觉得她应该抱怨生活和生计的艰辛，却从来没听过她有一声叹息。于是暗暗赞叹这个女子身上的风骨，无愧于内蒙古大草原的风月洗礼。

等到我从北大辞职创办逸之风，她自然就鞍前马后跟着我从零做起，我自然也付不起她任何费用，任凭她从北京城大东边每次单程三个小时跑来帮我，哪怕只是

贴一贴窗纸。朋友，有时候真的不需多言，患难之交见真情。

当我决定对中国民间艺术做一些教育性尝试的时候，晓迪又义不容辞地成为逸之风的第一位艺术老师。她那时候很惶恐，不知道该怎么上课。还好学生少，又有我在旁边撑着，大胆去尝试没有负担。等到逸之风和清华国际学校签订了“东方文化与艺术”课程的项目，正式以战略伙伴的身份开创一个新天地时，晓迪已经是一个具备了基础教学经验的剪纸艺术教育工作者了。我们一起学习国际学校的各种教学理念，大量听课，和西方师资做教学研讨，并且不断地在教学实践中进行尝试。第一个剪纸项目主题是“敦煌的婚礼”，晓迪老师能够在四个星期的时间内，指导三个初中班的学生，分别以“迎亲”“送礼”“洞房花烛夜”为分主题，进行协作性创作。效果是非常让人惊喜的。

随着逸之风的冬夏令营项目、国际交流项目、传统节日复兴项目等各种活动的开展，晓迪老师渐渐成长为一个成熟的剪纸艺术教师，并且逐渐树立起逸之风独有的东方艺术教育教学观。还是那一张红纸，一把剪刀，晓迪和我，带着逸之风的团队，走过韩国、伊朗、美国，留下了我们来自东方的笑声和印记。

如今的晓迪老师，已经是一个能够轻松驾驭课堂，针对不同年龄段学生的背景，灵活调动情感和课堂气氛，结合故事讲述、启发式提问等多种教学法的艺术教师了。她也是逸之风机构自身孵育出来的第一位非物质性文化遗产“教育性传承”的艺术教师。从一个家族剪纸传承人，成长为剪纸艺术教育家，晓迪身上“教

育”“文化”“艺术”的三重特质，让东方民间美学的普及性发展，成为了可能。

不仅如此，晓迪老师还帮助逸之风和更多的同道，在师资培训和教材研发上，贡献着更多的智慧与力量。陆陆续续，泥塑、风筝、书法等等东方灿烂艺术的教育性传承，以及每一个由艺术家转身为艺术教育家的故事，都会和大家见面。

就是这位御风而来的白衣女子，带着草原的故事和对故乡的深爱，用文字和图片倾诉着她的故事。请大家打开书页，开始阅读吧。

谢逸

逸之风机构创始人

于2015年冬至，北京

我从草原来·本书作者刘晓迪与母亲郑蝴蝶女士

前言

从家族到课堂，从民族到世界

“你们知道剪纸可以讲故事吗？”

小朋友们瞪着大大的眼睛，充满好奇地看着我——这是我在逸之风教育机构与皮卡书屋合作的一期冬令营上，孩子们都在五六岁。怎样才能吸引他们，让他们从那一刻开始喜欢上剪纸，是我在教学之初一直苦苦思索的问题。

剪纸情味忆儿时

美丽的窗花、热闹的婚礼、大红的喜字、别致的剪纸小装饰品……一张大红纸在妈妈的手里轻盈地翻转着，剪出花鸟，剪出漂亮的小动物，再用五彩丝线把它们绣在衣服上。虽然那时生活并不富裕，但我和弟弟总能在年节时穿上妈妈做的绣有各种花样的漂亮衣服，挨家挨户地炫耀。一张大红纸仿佛有无穷魅力，幻化不尽，总是能给童年的我们带来满心的欢喜。

尽管出生于剪纸世家，但在儿时的记忆里，我并没有刻意去学剪纸。

那时候，在繁忙的农活与家务之余，妈妈总是想方设法腾出时间剪纸。家里的剪刀红纸，触目即是、触手可及，我喜欢了就拿出来学着妈妈的样子剪一会儿，剪累了就出去和小伙伴们玩一会儿。

妈妈常常一边剪纸，一边给我讲剪纸的故事，“犀牛望月”啦，“牛郎织女”啦，有时还会随口哼唱一些歌谣，都是姥姥曾经讲给她听的。

印象中，剪纸的故事和歌谣，远比剪纸本身更能吸引我。

2005年夏天，中国民间剪纸研究会前会长靳之林老师专程前往达拉特旗看望我的姥姥王梅花。姥姥当时已经74岁，她一边剪“牛郎织女”，一边唱民歌：“十指连心咋离开，你走东来，我走西，天河水把咋（咱）们分在两头起……”

每当我听着故事，哼着歌谣，小脑子里的思绪也会飞出很远，想着要有多少只喜鹊才能搭成一座牛郎和织女会面的桥啊。虽然剪纸剪起来有些枯燥，但心里想着这些美丽的故事，就希望能坚持下来，剪出一个漂亮的完整的花样。

最初剪剪纸是无意识的，只是觉得好玩，觉得妈妈和姥姥讲的故事生动有趣，唱的歌谣美妙动听，随着年龄的增长，我逐渐把剪纸当作一件事情来做，才发现剪纸原来是那么深、那么广的一个世界。

“美”的生活与“教”的艺术

2001年起，我开始专注于剪纸艺术的教授和传播。我对家族几代人不同的剪纸心态及传承心志也有了更深入的认识。

中国民间剪纸有着悠久的历史，分布流传的范围非常广泛，剪纸在不同节日习俗、民俗礼仪、信仰习俗、生活习俗中被世代的人们认同并流传，传承至今。

我们这个家族，从我妈妈的太姥姥到我的女儿，能追溯的已有六代人在传承剪纸技艺了。我常常思索，任何一种艺术形式都是有时代性的，我们怎样才能让剪纸更好地传承下去，让她融入我们的生命，成为我们生活的一部分？我们到底要保留什么？仅仅是剪纸的技艺吗？

在一个偶然的时机，逸之风教育机构的创始人谢逸老师为剪纸的魅力吸引而来。谢逸老师是教育专家，我则因剪纸而结识谢老师、结缘教育。经由谢老师的引领，我一步步踏上了剪纸艺术的教学之路。我的剪纸教学区别于传统师徒传承的套路，结合逸之风全新的教育理念，充分把握具有现代意识的创造性艺术教学，根据学生特点进行适时引导，重在培养学生的想象力和创造力，并通过对不同地区剪纸的赏析，让学生对中国传统文化有更深入的了解。除了与我们“美”的生活息息相关，剪纸技艺的教育性传承也很重要，在教与学的过程中，我们也力求把剪纸教学本身变成一门魅力无穷的艺术。

在剪纸教学的课堂上，我给孩子们讲述姥姥剪纸的故事、妈妈剪纸的故事，讲述我在传承剪纸技艺的过程中，对剪纸的理解及体悟，启发孩子们从我的家族传承的一个点发散思维，去了解全国各地不同地域风格的家族剪纸传承，进而了解各地不同的风土人情、习俗信仰和文化传统。

在剪纸技法上，我采用由点到面的教学方法，教的只是一种方法，对学生剪成什么样子不做要求，更多地鼓励学生自由创作。

在剪纸过程中，由于剪刀需要双手及五指的配合，在提高手部的灵活性、协调性的同时也调动了视觉、听觉、触觉等多种感官的参与。学生每学习一种技法，都是一个从个人领悟到自由创作的过程，其间适当加以引导，尽可能地拓展想象空间、锻炼自由创作能力。

在教学中，我会有意识地带着孩子们创作剪纸贺卡、杯垫、服装、纸巾等生活用品，探索一些实用设计，引导大家通过剪纸的形式来表现同学、老师、家人日常生活中有趣的小故事，并通过欣赏大量的民间剪纸，提高对剪纸艺术的鉴赏能力，让孩子们在情感上与传统文化形成当下的、活泼的、真正的链接。

从技艺传承到文化精神的传承

“剪纸”是母亲给我的礼物，丰富着我的内心世界。剪纸艺术，也被称为一种“母亲文化”。

作为一种母亲文化，剪纸艺术传承的是我们一代又一代人的文化与信仰，是母亲对儿女的爱。它能够更多地让学生体悟我们中国人的“根”文化，触摸到先民纯真朴实的思想感情世界，领会到祖先通过这门古老技艺，用心传递给我们的善良、纯朴、坚韧、隐忍和大爱。它是技艺的传承，更是文化精神的传承。

2009年开始，我陆续受邀到韩国、美国、伊朗、奥地利等国家参加各种国际文化艺术交流活动。走得越远，看得越多，也更深地体会到“越是民族的，越是世界的”。世界上任何一个国家和民族无不以本民族的文化艺术为荣，无不以本民族的文明程度和聪明才智为傲。世界上很多国家都曾有过不同形式的剪纸艺术，由于工业化发展的快速进程，如今只有墨西哥等少数国家仍有剪纸在流传，大多数国家的剪纸只有在博物馆才能看到了，但在国外，也不乏有代代相传的经典的剪纸故事。

很少有人知道，童话大师安徒生也是一位剪纸大师，他总是像随身带笔一样带着一把剪刀，一面给孩子们讲故事一面剪剪纸，剪纸完成时，故事也讲完了。当他把神秘的剪纸打开，展现出最后的图案，故事也达到了一个高潮，剪纸是个奇幻的世界，当我们走入其中，那一个个经典的剪纸传说故事、生动的艺术形象幻化不尽，对我们一生中很多观念的形成都会有无法想象的影响力。

中国现代装饰绘画史上的张光宇先生，毕生致力于文化艺术民族化、现代化，他所塑造的孙悟空、玉皇大帝的形象，已经成为经典的中国文化符号。而他幼年跟随祖母学习剪纸的经历，为他奠定了一种经典的装饰艺术风格：色彩干净、造型有

趣，充满民族风又有时代感，兼收并蓄，融会贯通，散发着浓重的中国文化气息和纯正清新的中国气派。这也正是剪纸这门艺术的独特魅力。

我想，剪纸的教育性传承，不只是技艺的传承，更是一种精神的传承、文化的传承，是我们与祖先、与大自然、与世界各族人民沟通的桥梁。

会讲故事的剪纸，它在讲述中国的故事，也在讲述人类的故事。

愿这一民间艺术的母亲之河，奔流不息。

刘晓迪

于2015年冬至，北京

蓝天育翔幼儿园·剪纸讲座及教学活动

目 录

Contents

序言 风中奇缘 / 1

前言 从家族到课堂，从民族到世界 / 1

第一章 花蝶绵绵：剪纸家族故事

我的姥姥王梅花 / 2

我的妈妈郑蝴蝶 / 7

剪纸人生与文化信仰 / 14

第二章 我们需要的剪刀与纸张

剪刀的选择 / 22

纸张的选择 / 22

第三章 吉祥剪纸传习技法

初学剪纸的三个要领 / 26

吉祥剪纸基本样式 / 27

第四章 我这样教孩子们学剪纸

幼儿教法（3~6岁） / 40

小学生教法（6~12岁） / 46

中学生教法（12~18岁）之一 / 51

中学生教法（12~18岁）之二 / 56

第五章 吉祥剪纸的文化内涵

窗花 / 69

喜花 / 82

团花 / 91

十二生肖 / 102

第六章 剪纸创作新思维

发散联想思维法 / 116

灵感动态思维法 / 117

跳跃夸张思维法 / 118

第七章 剪纸里的大千世界

植物类剪纸 / 120

动物类剪纸 / 122

人物类剪纸 / 134

风景类剪纸 / 138

吉祥用语剪纸 / 140

第八章 吉祥剪纸赏析

民间故事剪纸 / 146

剪纸精品鉴赏 / 148

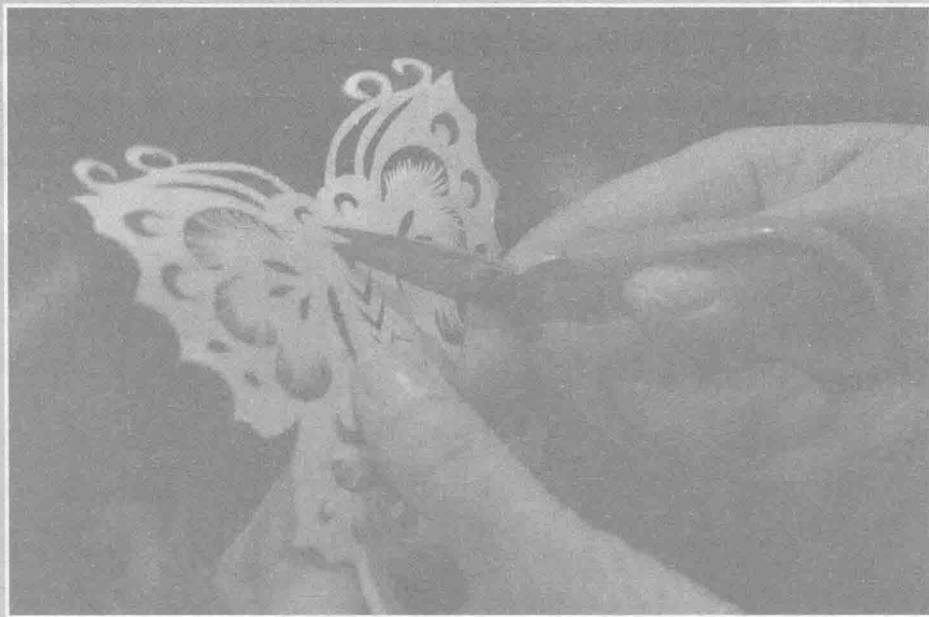
附录1 吉祥剪纸艺术家简介 / 161

附录2 我的剪纸教学手记 / 165

第一章

花蝶绵绵：剪纸家族故事

“剪纸”是母亲送给我的最宝贵的礼物

我的姥姥王梅花

——剪纸传承故事教学案例之一

我的家乡在内蒙古，太姥姥张三女，是当地有名的巧人，她会绣花、剪花，还会捏面人。

姥姥王梅花，是太姥姥唯一的女儿，从小跟着太姥姥学女红，一双手在纸和剪的磨练下灵活而精巧，在当地也颇有名气。

2005年夏，中国民间剪纸研究会前会长靳之林先生专程前往达拉特旗看望我的姥姥王梅花。时年74岁的姥姥，边唱民歌边剪剪纸。她身体硬朗、精神矍铄、耳聪目明，还能刺绣、能亲手制作各种端午节的民俗用品，享受着美好的桑榆晚景。我想，这与她一生对剪纸的喜爱及信仰不无关系，虽历经坎坷，但始终乐观生活。

有一年端午节，我回家乡去看望姥姥，姥姥正在专心地剪着端午节要张贴起来的红公鸡和黄老虎。我们当地常用面和水在火炉上加热做糍糊，我想，姥姥做得那么慢，我就来帮她做糍糊、粘剪纸吧。姥姥想了想说：“一会儿，你自己剪一个再粘一个，我这个就自己来完成吧。”当时，我没有多想，后来才明白，姥姥是觉得，只有她亲手剪、亲手粘，这个端午的剪纸贴到她小孙子的门上时，才能护佑她的小孙子一年平安不生病。于她，剪剪纸、贴剪纸是一生的信仰，是一种神圣的仪式，需要无比的虔诚和敬畏。