

中国『非遗』

传承人口述技艺丛书

剪纸技艺

丛书主编／王传东
编著／王传东／李霞

山东教育出版社

『雅色素而黄，虚心轻且劲』道尽葫芦之朴；
『开冰池内鱼新跃，剪彩花间燕始飞』言尽剪纸之美；
『雨过天青云破处，者般颜色做将来』说尽陶瓷之雅；
『家家都会点染，户户全善丹青』话尽年画之盛……
传统工艺博大精深，『非遗』传承任重道远。以光影记录民间技艺的繁华与落寞，用文字促进文化遗产的保护与发展。

中国 非 遗 传承人口述技艺丛书

丛书主编
王传东
编著
王传东 李霞

剪纸技艺

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸技艺 / 王传东, 李霞编著. — 济南: 山东教育出版社, 2018

(中国“非遗”传承人口述技艺丛书)

ISBN 978-7-5701-0207-5

I. ①剪… II. ①王… ②李… III. ①剪纸—

技法 (美术)—山东 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 074983 号

中国“非遗”传承人口述技艺丛书

王传东 / 丛书主编

剪纸技艺

王传东 李霞 / 编著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东教育出版社

地址: 济南市纬一路321号 邮编: 250001

电话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网址: www.sjs.com.cn

印 刷: 青岛新华印刷有限公司

版 次: 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 7.25

印 数: 1-3000

字 数: 87千

定 价: 58.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换) 印厂电话: 0532-87872799

丛书专家委员会

顾 问：潘鲁生

主 任：董占军

委 员：（以姓氏笔画为序）

王传东 任仲全 张从军 赵 屹 徐思民
唐家路

丛书编委会

主 编：王传东

副 主 编：任仲全

编 委：（以姓氏笔画为序）

尹怡朋 孔大健 伏倩倩 李 霞 陈 静
骆淑丽 耿大海 路 鹏

前言

FOREWORD

王传东

随着工业化和城市化进程的快速发展，非物质文化遗产（以下简称“非遗”）存续的文化生态环境发生了重大变化。为了满足“非遗”传承的现实需要，促进“非遗”的可持续发展，2016年，文化部、教育部正式启动中国“非遗”传承人群研修研习培训计划。该计划现已成为“非遗”保护事业的一项基础性、战略性工作。

受文化部委托，在山东省文化厅的指导下，山东工艺美术学院相继承办了剪纸艺术、木版年画、陶瓷烧制和葫芦技艺四期培训班。认真充分的前期准备、科学系统的课程规划、积极活跃的学习氛围使培训取得了巨大成功。学员的学习热情和成绩超出预期，培训取得了可喜的成果。以此为契机，我们编撰了《中国“非遗”传承人口述技艺丛书》（四册），介绍了剪纸、木版年画制作、陶瓷烧制、葫芦制作四种技艺。丛书中所涉及的传承人以培训班的优秀学员为主，也有山东省范围内优选出来的培训班

技师、省级传承人。丛书利用风格独特的“口述”表达的形式，旨在把中华民族的这些宝贵财富完好地保存下来并传承下去。

非物质文化遗产具有丰富而独特的文化内涵，它在薪火相传中体现了中华民族的精神。我们的首要任务就是传承，将祖祖辈辈流传下来的传统技艺的精华保留下来并发扬光大。如今，很多昔日辉煌的“非遗”技艺濒临失传，故丛书的首要目的就是留存精华技艺。“非遗”培训班的成员都是技艺精湛的手工艺人，年龄跨度较大，其中不乏“国宝”级人物，也有很多散发着勃勃生机的新鲜血液。他们之中有的是师徒，有的是至亲，一起在培训班研修学习的经历是他们难得的成长契机。丛书有意识地选择了老、中、青三代传承人，记录了他们的传承和创新之路，以及对传统技艺未来发展的一些思索和所做的努力。

这套书从内容构架到风格形式都有自己的独到之处。首先，丛书采用口述史的研究方法，一问一答的口语化表达方式，把传承人的从艺经历、代表作品、精湛的技艺、风格的形成与确定、心路历程等原汁原味地展现出来。工匠精神是我们当今时代重要的思想资源和强大的精神动力，重提工匠精神就是提醒国人要关怀手艺、尊重工匠。负责编撰这套书的相关人员前往传承人的家乡，带着问题实地采集资料、采访、录制，在尊重传承人意愿的前提下，把他们的技艺和想法毫无保留地展现出来，这是此书的动人之处。其次，丛书采用“AR”技术，把视频、文字、图片结合起来，用手机扫描图片即可呈现传承人技艺精华部分的操作视频，新技术的应用让传统书籍倍添趣味。再次，书中的传承人都经历了传承、坚守、创新的技艺发展阶段，在传承的基础上坚定内心，坚守技艺最精华的部分，以工匠精神为核心定位自我，与

时代的发展融会贯通，争做大国工匠。

文化遗产是民族的文化印记，非物质文化遗产是一个民族的身份象征。“非遗”培训班会继续做下去，继续做好，做成系统工程。以“非遗”培训为契机，我们也会努力挖掘更多的“非遗”技艺，和“非遗”传承人亲密接触，获得第一手宝贵资料，持续性推出系列书籍。

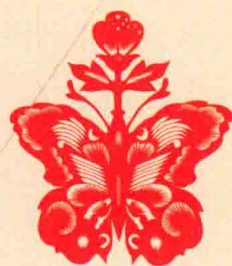
目录

CONTENTS

- 齐秀花 口述技艺 / 1
- 王德荣 口述技艺 / 20
- 李金波 口述技艺 / 35
- 鞠飞飞 口述技艺 / 54
- 顾朋泉 口述技艺 / 72
- 耿延祯 口述技艺 / 90

齐秀花

口述技艺

作者简介

齐秀花，女，1963年4月出生，山东省高密市井沟林家苗子村人。自幼跟随姥姥学习剪纸，继承高密千年剪纸的传统风格。2007年6月被评为山东省第一批省级非物质文化遗产项目“高密剪纸”代表性传承人；2013年被评为山东省民间手工艺制作大师；2014年被评为山东省工艺美术大师；2016年被评为高密剪纸高级工艺美术师。

图1-1 齐秀花

1997年1月，获电视吉尼斯总部绝技绝活表演剪纸第一名。

1998年6月，作品《剪纸牛图巨龙长卷》被全国政协办公厅永久珍藏（收藏品一九九七号）。

2001年6月，作品《窗花》在全省农民书画美术作品展览中荣获一等奖。

2001年6月，作品《福寿》在建党80周年全省农民书画美术作品展览中荣获三等奖。

2001年6月，作品《十二生肖》在建党80周年全省农民书画美术作品

展览中荣获二等奖。

2004年10月，作品《金陵十二钗》在第三届中国国际民博会暨第二届中华（天津）民间艺术精品博览会中国民间艺术精品展中荣获优秀奖。

2005年，被评为高密市劳动模范。

2006年12月，被评为潍坊市十大文化建设杰出人物。

2007年6月，被评为山东省第一批省级非物质文化遗产项目“高密剪纸”代表性传承人。

2007年10月，被评为潍坊市农村实用人才。

2008年4月，作品《福娃迎奥运》在全省农民迎奥运书画作品展中荣获一等奖。

2008年4月，作品《福娃迎奥运》在首届山东高密民间文化艺术节暨中国剪纸艺术邀请展中荣获金奖。

2009年3月，被特聘为中国传媒大学民间文化研究所研究员。

2009年4月，作品《水浒一百单八将图》在中国（潍坊）第二届文化暨旅游展示交易会民间艺术精品评奖中荣获金奖。

2009年5月，作品《梁山好汉》在首届中国北方旅游商品创作设计大赛中荣获金奖。

2009年8月，作品《梁山一百单八将》在第二届山东国际大众艺术节齐鲁民间艺术博览交易会评奖中荣获金奖。

2009年8月，作品《大鸡图》在庆祝中华人民共和国建国60周年山东省农民书画作品展中荣获二等奖。

2009年10月，荣获中华人民共和国第十一届运动会特别贡献奖。

2009年11月，被评为山东省民间手工艺制作大师。

2010年7月，参加2010年上海世博会文化演艺活动。

2010年8月，作品《红高粱迎新图》在中国婚俗剪纸大赛中荣获二等奖。

2010年10月，作品《麒麟送子》在第三届山东手工艺制作大赛中荣获二等奖。

2011年4月，作品《红高粱》在中国（潍坊）第四届文化艺术展示交易会民间艺术展中荣获金奖。

2011年8月，被评为潍坊市农村实用人才。

2012年3月，被评为山东省乡村之星。

2012年6月，作品《梅兰竹菊》《四大美女》在“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年”山东省农民书画美术精品展中荣获金奖。

2013年4月，作品《金鸡富贵》在首届潍坊工艺美术节上荣获金奖。

2013年4月，被评为山东省民间手工艺制作大师。

2013年4月，被评为潍坊市工艺美术大师。

2014年4月，被评为剪纸界潍坊市工艺美术领军人物。

2014年4月，作品《梅兰竹菊》在第七届中国（潍坊）风筝产品博览会暨第二届潍坊工艺美术节中荣获金奖。

2014年10月，被聘为青岛科技大学高密校区“四宝学堂”讲师。

2014年10月，被评为山东省工艺美术大师。

2015年1月，被聘为青岛科技大学高密民间艺术研究所创作员。

2015年4月，作品《十二生肖》在首届中国（潍坊）民间艺术博览会上荣获金奖。

2015年4月，作品《清明上河图》在第八届中国潍坊风筝产品博览会上荣获金奖。

2015年7月，作品《清明上河图》在首届红高粱文化奖评选中荣获一等奖。

2016年1月，被评为高密剪纸高级工艺美术师。

2016年4月，作品《清明上河图》在全国展览中荣获山花提名奖。

访谈

编者：齐老师，请介绍一下您的传承经历和从事剪纸技艺的创作经历。

齐秀花：小时候，每当秋收季节，我的母亲都会带着我回姥姥家，秋收结束后，母亲会在姥姥家住上一个礼拜。那时，我经常看到一些老婆婆请姥姥剪老太太用的鞋花。鞋花种类繁多，各式各样——老人家生日用的寿鞋，亲人去世时用的送老鞋等。除此之外，还有鞋垫子花、定亲馍馍花、下聘礼时用的馍馍花、孩子出生报喜用的馍馍花等，我的姥姥都会剪。小小的我仰着脸看着姥姥满脸的皱纹，古铜色的面容。姥姥的眼睛很大，微微鼓出眼眶。每当剪纸时，她都会精神百倍、神采奕奕。她那拿着剪刀的苍老的手，并没有因为年迈而迟钝，反而更加驾轻就熟，上下翻飞，让我眼花缭乱。姥姥剪过无数作品，但从未见过她在纸上画草图，每每都是成竹在胸，直接就剪出各种样式的剪纸来。她剪的窗花细如发丝。我经常问姥姥，这么多种样式，你是怎么记下来的，也没见过你用笔先画一下。姥姥说，剪了70多年剪纸，各种样子都记在心里了，拿起纸来就知道该怎么剪了。

一连十几年，姥姥那五间坐落在井沟河边的土房，那土墙被雨水冲刷出一道道深深的沟壑。十几年来，姥姥手把手地教我，一边拿着我的手一边拿着纸，我都能感觉到姥姥的心跳。很小的时候，我一剪子一剪子地剪着，有时候不小心扎到手，有时候剪纸被剪断，这时姥姥就把她剪好了的样子放在木板上，贴上白纸喷上水，再把剪纸贴在白纸上。那时全村都没有电灯，只有昏暗的小煤油灯。姥姥就教我用煤油灯熏样子。等我学会熏样子之后，姥姥送给我很多剪纸样子。

借着姥姥给我的这些剪纸样子，放学回家之后我就用灯一遍遍

地熏样子，一次次地剪成剪纸，我的手指被扎得像筛子一样，额前的刘海也一次次地被烧焦。有时我剪的作品很好看，弟弟妹妹们都争着要，也跟着我学起了剪纸。左邻右舍的大娘看到我的剪纸都赞不绝口，都让我给她们剪窗花。后来，因为村里识字的人少，同村很多人都到我家找我父亲“办文书”。他们看到我剪的窗花漂亮精致，便趁着来“办文书”时带着红纸让我给他们剪窗花，年年如此。一开始，我感到很荣幸，后来，这成了我的负担，并让我烦恼不已，因为每每在自己剪纸的时候，同龄的孩子都在外面玩得很开心。村里找我剪纸的人太多了，即便过完年了，还有很多人没有得到我的剪纸。

在给他们剪窗花的同时，我也尝试着进行创作，如花鸟虫鱼、各色人物等，并学着姥姥的样子，不用打草稿便直接剪。家家户户的娃娃都很喜欢我给他们剪的斗鸡。在日复一日的创作和剪纸过程中，我打下了坚实的基础。每逢春节前，我都会剪很多窗花，让母亲拿到集市上卖。看着卖窗花得来的钱，我心里有着不一样的开心和成就感。这门技艺既补贴了家用，又让我有机会学习和锻炼自己的剪纸功夫。就这样，一直剪了十几年。我们县文化馆重视民间剪纸艺术，1981年邀请包括我在内的一些小姑娘到县文化馆学习剪纸，以传承民间剪纸艺术。利用这一机会，我系统地学习了艺术理论，抽象的审美和剪纸工艺第一次在我心里建立了联系。在这里，我每天如饥似渴地学习剪纸，用坏了一把姥姥留给我的剪刀。那时我不是什么民间艺术家，只是高密的一名农民，并未想到以后的发展，但我热爱剪纸艺术，已经准备把我的时间和精力都用在这门民间艺术上。

编者：齐老师，请您谈一下自己作品的特点和创作思路，并结合作品来谈谈具体的创作过程和技艺的细节。

齐秀花：我的剪纸风格主要受到姥姥的影响，一把剪刀、一张红

纸就能创作出栩栩如生的花鸟虫鱼、飞禽走兽。我的剪纸作品一般用疏密排布表现出剪纸的内容和层次，展现出作品的立体感。剪纸过程中，选材和对材料的处理尤为重要，红纸购进之后，需要放置、重压两三年，待红色的颜料完全浸润到红纸中后再使用，这样剪出来的作品也不容易褪色。

在从事剪纸创作的几十年中，我一直在用心创作每一件作品。因为对自然环境、生活环境和老百姓日常生活的细节观察得非常仔细，对各种技艺的运用也更加熟练。例如，如果想表现鸟宿柳树枝头的场景，就要将树枝在微风中摇摆的感觉和小鸟羽毛蓬松饱满、挥动翅膀的感觉都表达出来。

我很大一部分创作灵感都来源于日常生活，村子里的马、牛、狗，家乡的树木花草……这些剪纸创作我都能说出它们背后有趣的故事。比如，我创作的《十二生肖之狗运亨通》中的小狗，原型就是我自己养的一只小笨狗。这幅作品展现了它和我家门前一棵桃树的小故事。春天桃花开了，它喜欢用脚摆弄桃花枝；桃子成熟了，它又把带着桃子的树枝衔在嘴里，耳朵支棱着，尾巴翘着。我把小笨狗、桃花、桃枝、桃子组织在一幅

图1-2 作品《十二生肖之狗运亨通》

图1-3 作品《十二生肖之牛转乾坤》

图1-4 作品《十二生肖之马到功成》

画面里，具有浓厚的生活气息。

我的姥姥也很会讲故事，我从小就喜欢听她讲故事，后来我自己也喜欢讲故事，只不过是用剪刀在讲故事。我的早期剪纸作品大多都来自口口相传的民间故事，像《太平广记》《聊斋志异》《徐霞客游记》等。在这些故事里，我了解了古老的剪纸花样，逐渐内化成自己的东西。后来我就想，为什么不能剪一剪我们身边正在发生的故事呢？走到田间地头，眺望秋收后一望无际的田地。一头牛或者一头骡子拉着犁，老农民一手扶犁耙一手握绳鞭，绳鞭高高扬起，却不落在牛骡身上。牛骡奋蹄，头几乎点到地面上。大田的左边耕完再换到右边，翻开的土层冒着油光，中间的硬地越来越小。牛骡稍事休息，再拉起犁耙，老农一手握缰绳，一手摇鞭，嘴里喊着响，两腿分开屈

膝，犁耙一头前一头后，跳着舞般向前赶，土疙瘩被荡得粉碎。我就这样每天观察乡野中的劳作场景，观察牛犁地的不同姿态。1997年，我创作了《剪纸牛图巨龙长卷》，共创作了1990头不同类型的牛。这是一幅千牛喜迎香港回归的巨幅作品，被全国政协办公厅永久珍藏（收藏品一九九七号）。

图1-5 作品《十二生肖集锦》