

中阳县国家级非物质文化遗产教材

中阳剪纸

中级教程

主编 乔晓峰

山西出版传媒集团

山西人民出版社

中阳县国家级非物质文化遗产教材

中阳剪纸

中级教程

主编 乔晓峰

山西出版传媒集团

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中阳剪纸中级教程/乔晓峰主编. —太原:山西人民出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-203-09273-5

I. ①中… II. ①乔… III. ①剪纸—技法(美术)—教材
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217238号

中阳剪纸中级教程

主 编: 乔晓峰

责任编辑: 魏 红

装帧设计: 韩燕斌

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039 4922127 (传真)

天猫官网: <http://sxrmcbs.tmall.com> 电话: 0351-4922159

E - mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 厂: 山西天辰图文有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.75

字 数: 120千字

印 数: 1—26700 册

版 次: 2015 年 10 月 第 1 版

印 次: 2015 年 10 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-09273-5

定 价: 25.70 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

中阳剪纸中级教程

ZHONG YANG JIAN ZHI ZHONG JI JIAO CHENG

contents

目录

封面题字

乔晓峰

编委主任

乔晓峰

编委副主任

张喜旺 秦香平 乔志楨

编 委

霍建国 张福平 张 帆

郭全生 刘福兴 陈海玉

康继荣 王计汝 刘文萍

赵子云 崔春梅 李淑贤

主 编

乔晓峰

副主编

陈海玉 高兔荣 刘 勇

高建荣 李晓燕 靳保华

编 辑

武 静 张艳红 张永祥

白雪花 武翠梅 王雪平

许瑞平 付欢清 任艳艳

01 前 言

第一单元 中阳岁时节令剪纸

04 第一课 春节迎神剪纸

07 第二课 春节纳吉剪纸

10 第三课 春节辟邪剪纸

13 第四课 春节生肖剪纸

16 第五课 迎春民俗剪纸

19 第六课 春节民俗剪纸

22 第七课 元宵节剪纸

25 第八课 元宵节民俗剪纸

28 第九课 填仓节、春龙节剪纸

31 第十课 清明节剪纸

34 第十一课 端午节剪纸

37 第十二课 乞巧节、中秋节、重阳节剪纸

第二单元 中阳人生礼仪剪纸

41 第十三课 结婚民俗喜花剪纸

44 第十四课 结婚民俗洞房剪纸

47 第十五课 结婚民俗迎娶剪纸

50 第十六课 结婚民俗嫁女剪纸

53 第十七课 满月百坠剪纸

56 第十八课 生日剪纸

59 第十九课 祝寿剪纸

62 第二十课 丧葬剪纸

第三单元 服饰剪纸 巫术剪纸

66 第二十一课 儿童服饰剪纸

69 第二十二课 成人服饰剪纸

72 第二十三课 驱鬼招魂剪纸

75 第二十四课 祭祀祈祷剪纸

第四单元 中阳民俗风情剪纸

79 第二十五课 十二月民俗剪纸

82 第二十六课 土特产剪纸

85 第二十七课 手工生产剪纸

88 第二十八课 民间传说故事剪纸

91 第二十九课 民歌风情剪纸

94 第三十课 秧歌剪纸

97 第三十一课 童谣童戏剪纸

100 第三十二课 修建移居剪纸

103 后记

前言

中阳民俗剪纸以其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力，在中阳民俗文化生活中占有极其重要的地位。古老厚重的中阳民俗文化是中阳民俗剪纸产生的肥沃土壤，同时许多古老的中阳民俗文化又靠中阳剪纸得以代代相传，保留至今。如果我们深入剖析蕴涵在中阳民俗剪纸中的各种信仰崇拜、祈福纳祥、辟邪驱鬼、祈祷镇忌等古老的民俗民风，就会发现，这些民俗活动几乎都是围绕着人类的繁衍、兴旺等内容展开的，曲折地表达了人们张扬生命、讴歌生活、追求幸福的情感与愿望，而肯定生命、赞美生命、祝福生命也正是中阳剪纸的重要主题。

所以，继承和传承中阳民俗剪纸，不仅是保护中阳剪纸这一民间艺术的需要，同时也是我们解读中阳古老的民俗民风的需要，更是今天我们重建现代文化家园的需要。透过争奇斗艳、

万紫千红的中阳民俗剪纸，我们能更深刻地理解老祖宗的所思、所想、所盼，了解我们今天的一些传统道德观念、生活方式和行为习俗的来龙去脉，增加我们对生我养我的这块古老土地的亲切感和认同感，从而激发我们热爱家乡、热爱祖国的炽烈情感。

《中阳剪纸初级教程》的出版发行，填补了中阳民俗剪纸传承中缺少统一教材的空白。教材将学术性、可读性、通俗性融为一体，得到了广大师生的一致好评，受到了社会各界有关人士的肯定。在编辑过程中听取和接受了许多剪纸艺人提出的宝贵意见和建议，在此我们表示衷心的感谢！

《中阳剪纸中级教程》在继承《中阳剪纸初级教程》成功经验的基础上，注重了教程主体内容和课堂实习、名作欣赏间的内在联系，增强了教程的系统性和逻辑性，以期收到更

好的教学效果。在具体教学内容上,《中阳剪纸中级教程》是在《中阳剪纸初级教程》初步掌握了中阳剪纸的基本纹样和基本知识的基础上,让同学们在逐步了解中阳岁时节令民俗、人生礼仪民俗、服饰刺绣民俗、巫术祭祀民俗以及中阳民俗风情的基础上,全面学习中阳民俗剪纸的主要内容;在课堂实习示例剪纸的引导下,剪出自己的作品来;同时以名作欣赏的形式,逐步提高自己的艺术审美能力和欣赏

水平;以小知识的形式,增强教材知识性和趣味性,活跃教学气氛。随着民俗文化知识的积累和剪纸技艺的熟练,希望同学们能在学习中有所提升,传承中有所突破,成为一个优秀的中阳剪纸传承者,为保护和传承中阳民俗剪纸,做出自己应有的贡献。

在本教程的编写过程中,我们虽然进行了大量的搜集和细致的整理,但是由于能力有限,时间仓促,难免一些疏漏,敬请谅解并予以指正。

《中阳剪纸中级教程》编委会

1 第一单元

中阳岁时节令剪纸

民俗剪纸产生于民俗活动，又在民俗活动中大显身手。岁时节令是民俗活动的大展示、大表演的好时机，很多古老的民俗文化，就是通过节日活动一代又一代地流传到今天的。同时，岁时节令，也是中阳民俗剪纸出现最多之时，每逢春节，村村寨寨，家家户户，从大门到院子、从窗户到室内争奇斗艳贴满了对联和剪纸，平添了节日的喜庆和春天的气息，许多古老的民俗文化也通过岁时节令剪纸得以传承。其他节日，也有极富时令特色的剪纸出现，比如二月二，家家户户的窗户上，晒得有点褪色的年俗剪纸，就换成了新剪的色彩艳丽的“镇五毒”剪纸，如同春花开后夏花又艳，美丽着窗棂，也美丽着百姓的心灵。

岁时节令剪纸是中阳剪纸的主要

组成部分。剪纸作为中阳劳动妇女精神文化生活的一个组成部分，是她们在自娱自乐中自由地尽情地抒发自己的所爱、所盼、所思、所想的一种方式，在岁时节令中，张贴在窗户上、墙壁上，又具有了装饰环境、美化生活、增添喜庆、渲染生活气氛等作用。

本单元主要学习中阳民俗春节剪纸、元宵节剪纸、填仓节剪纸、春龙节剪纸、清明节剪纸、端午节剪纸、乞巧节剪纸、中秋节剪纸、重阳节剪纸及反映这些节日民俗的剪纸。重点是春节剪纸和元宵节剪纸。希望同学们通过学习，能不断丰富自己的民俗文化知识，深刻理解民俗文化内涵，在此基础上，从传统民俗的角度逐步学会镂剪自己心目中的中阳民俗风情。

第一课 春节迎神剪纸

教学目标

1. 了解中阳春节祭神民俗的文化内涵。
2. 学习云子、吊子的构图技巧和剪法。

春节,旧时称元旦,又叫阴历(农历)年,俗称过年,约有三四千年的历史,起源于殷商时期年头岁尾的祭神、祭祖活动。中阳民俗祀神很多,家里祭祀的主要有灶神、门神、户神、财神、牛王神等,还有专供小孩玩耍的“耍爷爷”,室内正面还供奉佛祖。民间传说,腊月二十三送灶王爷上天,诸神佛都上了天宫,大年初一凌晨,要举行迎

接灶王等诸神佛下界的祭祀仪式。送神接神,都要供祭品、张灯、点烛、焚香、挂笏、放鞭炮,还要贴挂或焚烧纸马,让诸神能骑马上天下界。为了迎神接福,神佛面前要用剪纸打扮一新,有剪神佛像的,有剪供花、云子、吊子的。讲究的人家,供神佛的祭器、祭品上也用剪纸铺垫覆盖。

武翠梅《门神》:秦琼、尉迟恭

武一生《生命保护神》

武翠梅的《门神》剪的是供奉在门上的门神秦琼和尉迟恭。秦琼双目炯炯有神,左手拿刀,右手提铜,胸前护心镜上的睚眦(龙九子之二)獠牙森

森,怒目直视;尉迟恭右手握刀,左手提鞭,双眉倒竖,长髯怒张。二神如此威风,妖魔鬼怪自然退避三舍。武一生剪的《生命保护神》面露凶相,双手拿

着神叉,身上装饰着虎、狮以及阴阳鱼等神秘的纹样,勇武威猛,让人确信其能担当起生命守护神的职责。这些辟

邪镇妖的神灵要剪得神威八面,令妖魔不敢正视。

王中文《福星高照》

姚玉珍《云子》

王中文的《福星高照》剪的是福禄寿三星,是给人们送福纳吉的神灵,就要剪得和蔼可亲。过去百姓认为剪贴这些神灵,能让自己在新的一年里福星高照、财运当头、健康长寿。

过年时,人们把屋里屋外都打扫得干干净净,焕然一新,神佛前也要换上新剪的吊子、云子,院子里、门户上

也挂云子。姚玉珍的四幅《云子》,分别以福、禄、寿、喜为主题,饰以相应的吉祥剪纸语言,四色搭配,齐整鲜艳,美丽大方。家家户户挂门吊,表达了人们对富裕美好生活的向往和招祥纳吉的心愿,增加了除旧迎新和庆贺丰收的节日气氛。

课堂实习

右图任翻英剪的《大吊子》是传统民俗剪纸,背景是由“万字纹”组成的勾连万字,寓意连绵不断;上头是“喜鹊登梅”,底托为挂钱纹,中堂主图案为“莲年有鱼”。构图简洁,寓意明了。云子、吊子要线条粗细匀称,构图疏密有致,气象舒展大气,剪时注意这些特点。

名作欣赏

左图为姚玉珍的《大吊子》。吊子比云子大而长,中间一幅较大,为主吊,一般剪敬供的神佛像(也称影)。本吊子剪的观音菩萨,坐在莲花上,周围祥云缭绕,佛光闪闪,一片祥瑞;菩萨手拿元宝、如意,寓意新年财运亨通、万事如意。两边边栏吊子较窄,上面三角形的又叫幡子。本图幡子上剪有牡丹、莲花、菊花、桂花、仙桃、蝙蝠、蟾蜍等祥花瑞物。人们一般都在神佛像(影)上方的墙上,横装一块长方形小木板,在木板边沿贴云子。本图云子主要花纹为挂钱,中嵌牡丹、

菊、桂,底托分别为蝠纹、寿纹。本剪纸新年挂在堂屋正中,满屋喜气洋洋,为节日增色不小。

小知识

年 年 年 年

年,甲骨文“年”写作上禾下人,字形为人头顶谷物,表示收成。《说文》:年,谷熟也。《诗经·七月》中有“朋酒斯飧,曰杀羔羊,跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”的诗句,是说人们将美酒和羔羊奉献给诸神,以酬谢一年来神的保佑和赐福,描述的就是春节的雏形。1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过使用“公历纪年法”,将公历1月1日定为“元旦”,把原称“元旦”的农历正月初一改名为“春节”。

2006年5月20日,“春节”民俗经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

门吊子、云子起源于古代春节挂笺,也叫挂钱、吊钱、花云子等,主要是迎神敬神用。有单色门吊和彩色门吊两类。彩色门吊又有五色门吊和套色门吊以及染色门吊等。节庆喜事全贴五色或红色,庙宇、神龛上贴黄的,有丧事全贴蓝的、黑的、白的。

第二课 春节纳吉剪纸

教学目标

1. 了解中阳春节吉祥剪纸的寓意。
2. 学习中阳春节吉祥剪纸的构图和剪法。

春节原称元旦,“元”本意是头,引申为开始。春节(元旦)是一年的开始、春季的开始、正月的开始,号称“三元”;大年初一早晨是岁之朝、月之朝、日之朝,又称为“三朝”。民间认为“三元三朝”之时,如能事事顺利,必然一年吉祥,所以祈福纳祥成为春节剪纸的重要题材之一。

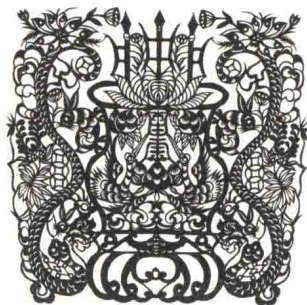
春节时的中阳各地,家家窗户上、

天棚上、炕围上、神龛上、大小门上、鸡舍牛圈上都要剪贴各种吉庆剪纸。窗户上贴花鸟鱼虫、动物生肖等;炕围上贴传说故事、民俗风情等;神龛上贴吊子、云子等;大小门上贴门神、门斗、虎、狮、双喜团花等。

春节纳吉剪纸反映了劳动人民企盼平安幸福生活的愿望。

刘文萍《马到成功》

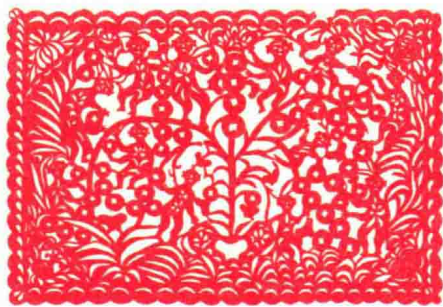
杨荣珍《兔年平安》

王计汝《窗花》

刘文萍的《马到成功》,马背上骑猴,暗喻“马上封侯”;与万字、柿子、如意、桃、石榴、佛手等吉祥饰纹一起,祝愿万事如意、事业有成、升官晋级、福寿双全、子孙绵延。杨荣珍的《兔年平安》由能带来财运的两条金蛇护着插有“三戟”和“佛手开花”宝瓶的图案组成,三

戟谐音“三级”,与谐音“平”的瓶共同组合为“平升三级”。整幅作品构图优美,表达了福寿绵绵、如意平安、飞黄腾达等意愿。王计汝的《窗花》是窗花的典范之作,构图玲珑剔透,适合贴在窗上,既美观又不遮光,寓意丰富而含蓄巧妙,如以兔鱼相连,暗喻生命繁衍,生生不息。

高宝香《摇钱树》

任文琴《兔年迎春石榴红》

赵侯英《吉庆有余》

高宝香的《摇钱树》是劳动人民祈盼过上富裕幸福生活的最美好愿望。新春佳节，谁不想在家里栽下摇钱树呢？任文琴的《兔年迎春石榴红》是团花形式。团花寓意家人团团圆圆，万事圆圆满满。团花内芯为变形春字，春字的“日”由“福”字代替；中圈为八只迎春兔，饰纹为“莲年有鱼”；外圈由红红的石榴构成，寓意如中阳剪纸谚语所说：“石榴红，满堂红，结下籽，生下根”。赵侯英的《吉庆有余》，四角以传

统的顶莲坐莲抓髻娃娃为主，四折对剪，表达了连生贵子的祈盼，是吉庆；坐莲娃娃间以鱼相连，鱼和莲组合成“连年有余”，是有余；全图表达了希冀人财两旺的美好愿望。

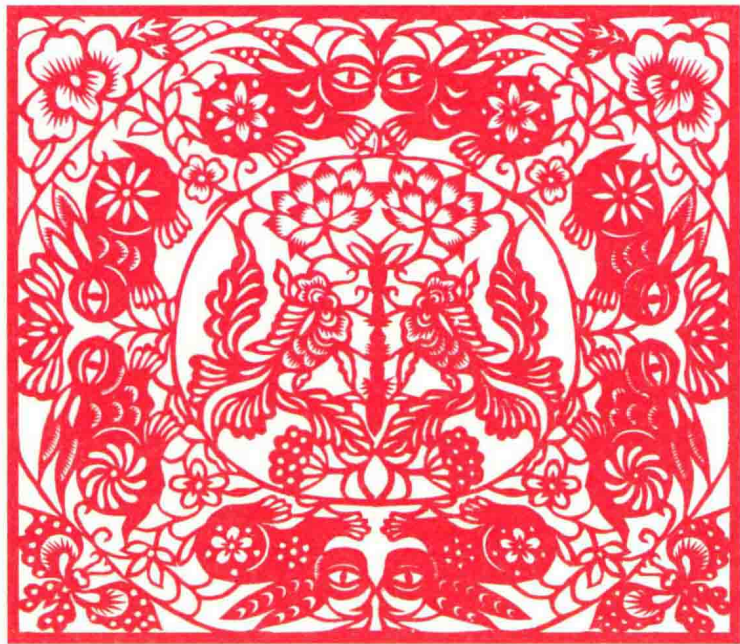
总之，春节祈福纳吉剪纸一般强调、突出一个吉祥寓意，再通过饰纹增加其他吉祥寓意，以丰富剪纸的文化内涵。如果是贴在窗户上的，要注意构图疏朗，色彩艳丽，既有渲染喜庆的效果，又不遮挡光线。

课堂实习 III

左图张翻爱的《窗花》是传统的年画、年俗剪纸图案。鱼和莲组成“莲年有鱼”，骑在鱼身上的娃娃是“招财童子”，娃娃和鱼都要剪得饱满肥胖，灵动可爱，招人喜欢。

名作欣赏

左图为张翠平的《兔年有余》，外圈两两成对的八只兔子点明是农历兔年剪的，中间用传统的“莲(连)年有鱼”纹样点明“有余”，剪得很有特色。莲有三节，寓意“连升三级”，祝愿官运亨通；莲开并蒂，寓意“夫妻和合恩爱、白头偕老”；鱼戏莲叶间特别是莲蓬的点缀，暗喻阴阳和合，化生万物的生命繁衍大主题。再看鱼，剪得朴拙洒脱，舒展大气。鱼头像鱼又像龙，令人想到“鱼化为龙”的传说，如“鲤鱼跳龙门”，暗喻金榜题名，学

有所成；鱼尾大开大阖，像鱼尾又像水草，显得灵动自如，栩栩如生。四角上面为两朵牡丹，下面为两个蝴蝶，蝴蝶谐音“无敌”，与牡丹结合寓意“富贵无敌”；上下四角牡丹、蝴蝶寓意四方来财。

第三课 春节辟邪剪纸

教学目标

1. 了解劳动人民祈盼平安和顺的民俗心理。
2. 学习中阳民俗剪纸春节辟邪镇妖剪纸的剪法。

传说腊月二十三诸神上天后,地下各种妖魔鬼怪肆无忌惮,特别是除夕夜特别猖獗,所以中阳民间风俗,除夕夜人们要在门上贴把门神,门道放把门刀、把门棍、把门炭等镇物;窗户上挂蒸窝头用的“夹算”,中阳方言算和病同音,寓意把病夹在旧年;睡觉闭门时,要放大炮将妖魔惊走。因而镇忌剪纸也成为春节剪纸的一大类型。

中阳民俗剪纸中能震慑妖邪的有钟馗、关公、门神、福禄寿喜神、菩萨等神佛人物;龙、狮、虎等威猛动物;桃木弓、柳木箭、五谷、镜子、炭等镇物。其他如太极八卦、八仙用物葫芦、阴阳板等。总之镇物很多,特别说明的是鸡也是镇物。因鸡鸣阳生,天亮日出,而妖邪属阴,最怕阳光,也就怕唤出阳光的鸡了。

赵翠莲《生意兴隆》

刘改转《金猴骑狮》

任秀清《三羊开泰》

赵翠莲的《生意兴隆》是给店铺剪的,阳剪为主,镂空疏朗,水涌龙腾,一派开阔兴盛景象。龙和双龙盘绕在中间形成的虎头,都是镇物。刘改转的《金猴骑狮》,灵花异果、祥瑞之物丰富多样,寓意荣华富贵。民谚有“金猴骑狮,富贵登梯梯”、“狮子滚绣球,荣

华富贵在后头”;作者特意把狮子尾巴剪成“富贵不断头”纹样,更突出了主题。任秀清的《三羊开泰》,羊谐音祥,有吉祥意,又谐音阳,“三羊开泰”即“三阳开泰”。《易经》中天地泰为乾下坤上,十一月为复卦,一阳生于下;十二月为临卦,二阳生于下;正月为泰

卦,三阳生于下。三卦相连,指冬去春来,阴消阳长,是吉利的象征。鼎为国

之重器,既为镇妖神器,又有“鼎盛千秋”的寓意。

王计汝《虎》

马爱莲《龙年大吉》

王中文《和谐平安迎虎年》

王计汝的《虎》是过年时贴在窑洞里靠炕一面的墙壁上的,要根据门的方向,让老虎的头向门外。它的对面,即靠门一面的墙壁上贴的是《钟馗》,是镇邪保佑小孩子的。俗语有“老虎不下山(指炕),钟馗不上炕”。扬起的尾巴和昂立的虎头突出了虎虎生气,使虎显得特别精神而警觉,灵动的虎眼又增加了虎的可亲可爱。马爱莲的《龙年大吉》由“万事如意”、“金蝉吹笙”、“花开富贵”等吉祥图案组成。其中龙

和蝶剪得古朴稚拙,别有风味。龙,所占位置不大,却张牙舞爪,极富神韵。王中文的《和谐平安迎虎年》,线条流畅柔美,形象可爱,连猛虎都温驯如猫,一片祥和、平安、和谐氛围。招财童子骑鱼肩莲,寓意“连年有余”。

中阳民俗春节辟邪镇妖剪纸,一般剪龙、虎等神灵威猛动物,但不会只剪这些动物,而是配以各种吉祥寓意的灵花瑞草,以丰富作品内涵,渲染过年的喜庆气氛。

课堂实习

右图为马爱莲的《青龙送宝》,全图为葫芦形状。葫芦、青龙等都是吉祥物、镇物。青龙为“四大神兽”青龙、白虎、朱雀、玄武之一,属阳物,鱼属阴物。青龙对双鱼喻阴阳交合,创生万物,加以石榴,生殖崇拜意味很浓。全图安排在葫芦中,葫芦为镇物瑞器。剪时要特别注意龙、鱼的剪法,要体现传统剪纸粗犷、朴拙而刚健的特点,剪得疏朗有致,灵动自然。

名作欣赏

张翠翠的《虎年喜接福》以福字为中心，一对下山猛虎表明是农历虎年，“喜鹊闹梅”表现喜庆。构图简洁明了，看喜鹊两两相对，脉脉含情，喜不自禁，喜上“梅梢”；虎既为生肖虎，表明是虎年，又谐音福，同时兼为辟邪镇宅之神物。你看那下山猛虎眼如铜铃，须如利箭，龇牙咧嘴，凶相毕露，衬以松林背景，让人感到了阵阵松涛，殷殷虎啸，仿佛俯身下跃的猛虎随时会向你扑来，不由得感觉到头皮发紧、脊背发凉。俗语有老虎上山发财，下山镇邪的说法。看来这是两只镇宅猛虎了，贴在门前墙上，妖魔能不望而生畏，绕道而行！