

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

民俗剪纸

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

民俗剪纸

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

民俗剪纸 / 朱月岚等编著. — 沈阳:辽宁美术出版社, 2016.3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-7200-1

I. ①民… II. ①朱… III. ①剪纸-民间工艺-中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第041974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: 沈阳绿洲印刷有限公司

开本: 880mm × 1230mm 1/24

印张: 17

字数: 200千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 李彤 彭伟哲

装帧设计: 苍晓东

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-7200-1

定价: 193.00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

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿、抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

这套《中国美术·设计分类全集》丛书介绍美术与艺术设计相关课程，本书共分两篇。第一篇为“设计基础·平面构成”，第二篇为“黑白画理”。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

书中精选了大量的优秀作品范例，为读者提供全方位的学习借鉴模式。本书适合美术学院设计专业学生以及专业设计师和热爱设计的读者学习参考。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption are conveyed through visual forms and a conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition about design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects are concerned with design belonging to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, Abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far. In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by

Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to higher, broadening more scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

The series Complete Classification of Chinese Art and Design Category introduce curriculum of art design major. The book has two volumes: Design Basis•Plane Composition, Black and White Painting Theory. The book aims to solve the problems that students may meet in the process of learning, with the simple words. In order to provide the readers with an all-round mode of learning, the professionals adopt a large number of excellent works as examples in this book. This book is adapted for the Arts College students majoring in design, professional designers and readers who have passion for design.

总目录 / CONTENTS

The Complete- works

China of
Design art Education
Art
Design of Works
Complete

第一篇 / 1……168

民俗剪纸 / 朱月岚 著

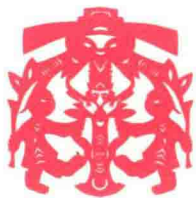
第二篇 / 1……240

满族剪纸 / 彭伟哲 罗楠 编著

第一篇 / 民俗剪纸 **The Complete-works**

Design art of
cation
Art
Design of Works

著 / 朱月嵐

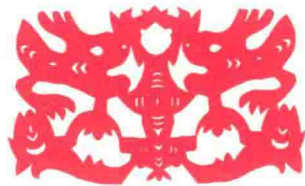
民俗剪纸

71

萨满剪纸

37

龙的传人

7

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，是一部难得的民间文化艺术著作，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，多民族文化的浸润，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理念，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。

辽宁民间剪纸蕴含着儒家、道家，特别是原始宗教萨满教的理念，蕴含着渔猎文化、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。

编撰本丛书的目的是彰显关东地区及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。辽宁一些地区的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。特别是辽西地区的剪纸，以其神秘地传承萨满文化而著称。他们都在传承本地区特色文化的基础上，加上对本地区文化的理解，薪火相传，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、作者等，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做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，保护物质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。

希望本丛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。

作者简介

朱月岚，1950年生于阜新蒙古族自治县剪纸世家，六岁跟随母亲学习剪纸艺术，1975年开始剪纸创作，作品多次在国内外大赛中获奖。朱月岚的剪纸题材丰富，包括门笺、贡笺、窗花、婚丧嫁娶、农耕节令、习俗等。她在剪纸时不需打稿，剪纸手法流畅，纹样丰富，寓意性强。她不仅精通剪纸技艺，还会熏纸技艺。

她在继承祖传的剪艺技法的同时，还在造型上不断地进行探索。同时，在创作题材上深受萨满多神信仰、原始图腾、生命生殖崇拜及佛、道、儒等世俗文化的影响，在创作理念、艺术表现形式以及制作技法上也流露出浓郁的传统民族文化特征，在传承和剪技、剪纹符号寓意上具有独到的表现。

她的剪纸作品注重剪纹、构思完整、内涵丰富，曾多次荣获国家级和省、市级奖项，深受国内外专家学者好评。其代表作品有《猪头花》《生命树》《华夏祖缸》《柳树神》《二龙戏珠》《百虎图》等。其中，以《猪头花》为代表的红山文化系列作品被中国考古学院收藏，满族剪纸《生命树》被省群众艺术馆收藏。2011年5月，在辽宁省民间文艺家协会等六个单位共同举办的满族剪纸作品展中，其作品《柳树神》被评为特别奖。她是中国剪纸学会会员、辽宁省剪纸学会会员、辽宁省“十大金剪刀能手”、阜新市剪纸学会顾问，2011年被评为辽宁省非物质文化遗产传承人，同年被省文联授予挂牌艺术家工作室，2012年在辽宁省文联组织的文化惠民活动中表现突出，被评为优秀文艺志愿者。

龙的传人

龙和人的传说

传说很久以前，老龙王有四个儿子。大儿子叫红龙，二儿子叫黄龙，三儿子叫白龙，四儿子叫黑龙。它们四个把守东西南北四门。这一日，小哥四个把守龙门有点寂寞，大哥红龙出主意说：“咱们把宫门反锁上，到凡间去玩玩。”哥四个一商量可行，就腾云驾雾到凡间的一条河中玩起水来。正玩得高兴，二哥黄龙说：“各位兄弟，我听父王说凡间人多，咱们怎么一个也没看见？”三弟白龙说：“是呀，怎么不见一个人？”四弟黑龙说：“嘿，大哥，待小弟略施神术，保管人群似海。”只见黑龙口念，“二五一十、三三见九”，正数着，白龙说：“四弟你数得太慢了”，“七八五十六”，话音刚落，满地各种颜色的龙在水里跑来跑去。跑着跑着都变成了人的模样，这就是传说中的龙的传人。

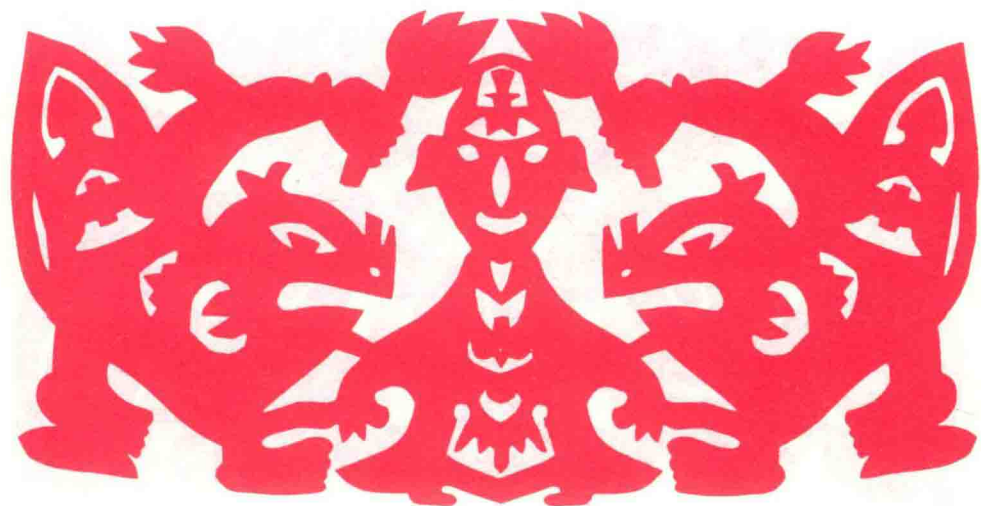
阿昌族：象鼻子龙
白族：火把龙
保安族：闪光龙
布朗族：寨神龙
布依族：牛头龙
朝鲜族：重阳龙
达斡尔族：开拓龙
傣族：水龙
德昂族：石岩龙
侗族：鼓楼天龙
东乡族：羊头龙
独龙族：独龙
鄂伦春族：火龙
俄罗斯族：白鸽龙
鄂温克族：黑龙
高山族：山顶水龙
仫佬族：旱龙
哈尼族：白鸟龙
哈萨克族：白天龙

汉族：天龙
赫哲族：鱼头龙
回族：月牙龙
基诺族：米龙
京族：独弦龙
景颇族：犀牛龙
柯尔克孜族：地龙
拉祜族：葫芦龙
黎族：锦龙
傈僳族：火把龙
珞巴族：珞巴龙
满族：柳树龙
毛南族：茅滩龙
门巴族：雪龙
蒙古族：马头龙
苗族：蝴蝶龙
仫佬族：喜乐龙
纳西族：狮子龙
怒族：谷子龙

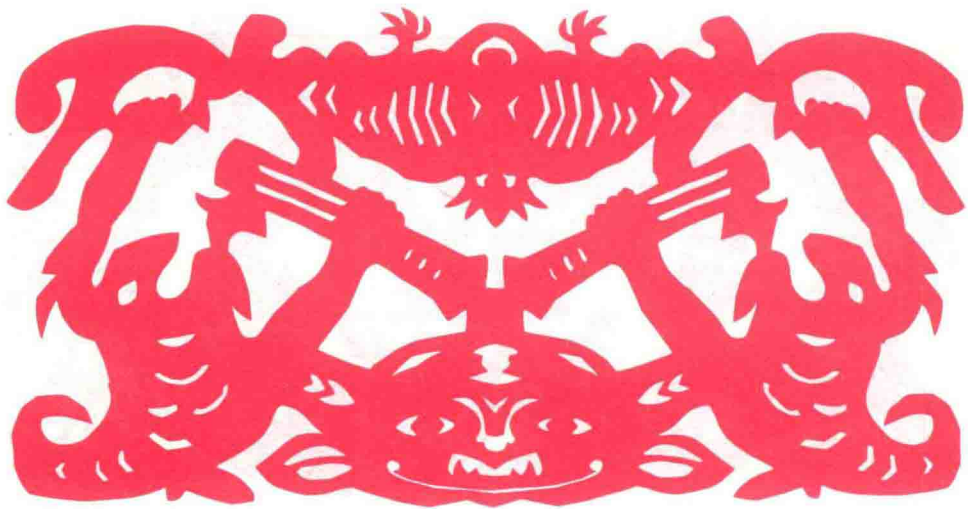
普米族：竹龙
羌族：羊角龙
撒拉族：蜜蜂龙
畲族：山哈龙
水族：水家龙
塔吉克族：泽龙
塔塔尔族：白龙
土族：庆丰龙
土家族：土龙
佤族：火龙
维吾尔族：滚雪龙
乌孜别克族：行龙
锡伯族：飞龙
瑶族：宝蟾龙
彝族：青蛙龙
裕固族：酒泉龙
藏族：树龙
壮族：锦龙

阿昌族：象鼻子龙

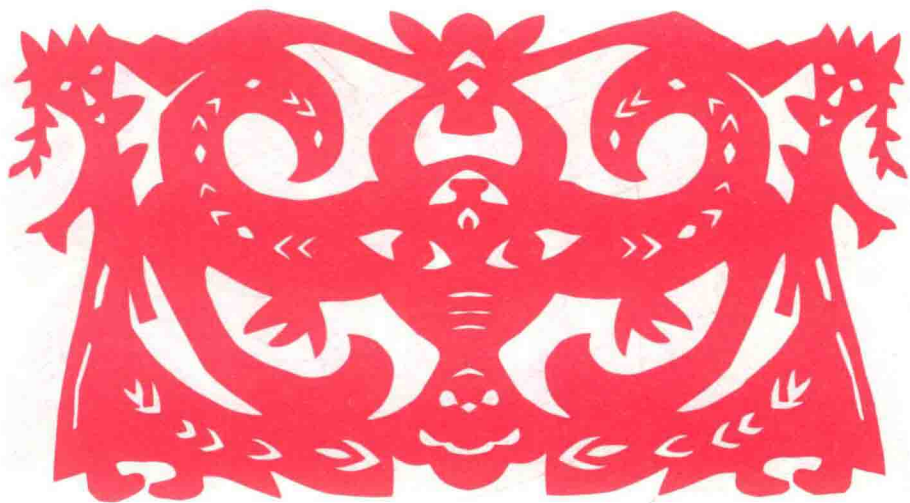
白族：火把龙

保安族：闪光龙

布朗族：寨神龙

布依族：牛头龙

朝鲜族：重阳龙