

剪刀纸艺术

二为三人题



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

当代实力派艺术家精品集

陈伏清 著

DANGDAISHILIPAIYISHUJIAJINGPINJI



图书在版编目(CIP)数据

剪纸艺术/陈伏清著. —长沙:中南大学出版社,2012.6
ISBN 978-7-5487-0545-1

I. 剪... II. 陈... III. 剪纸-民间工艺-中国 IV. J528.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 133382 号

剪 纸 艺 术

陈伏清 著

☐责任编辑 谢贵良
☐责任印制 周 颖
☐出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
☐印 装 湖南媲美彩色印刷有限公司

☐开 本 787×1092 1/12 ☐印张 6 ☐字数 122 千字
☐版 次 2012 年 7 月第 1 版 ☐2012 年 7 月第 1 次印刷
☐书 号 ISBN 978-7-5487-0545-1
☐定 价 37.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

内 容 简 介

本书主要介绍了剪纸的特点、剪纸的分类、剪纸使用的材料与工具、剪纸常用的符号形状和寓意及作品表现的主题、剪纸的步骤与基本技巧、剪纸作品的保存与装裱、剪纸作品的鉴赏等有关知识,还精选了近十年来的剪纸作品,并对我国近现代剪纸名家进行了介绍。

本书理论与实践相结合,突出了剪纸的步骤与基本技法,在编写过程中,力求做到简洁明了,通俗易懂,步骤清晰,便于边学习边操作。本书适合于中小学校学生及自学者使用。

序

中华大地广袤博大，中华文化灿烂多彩。剪纸艺术，根植于中国社会身后的传统文化，千百年来广大民众通过独具创意的图案和精湛的工艺展现，浓烈的乡土气息和独具特色的艺术追求表达对美好生活的向往，增添节日的喜庆与欢乐。她是一种深受民众喜爱的传统民间艺术。

随着改革开放的春风，剪纸艺术宛如灿烂的山花，竞相开放。陈伏清先生的剪纸创作，正是这姹紫嫣红的百花丛中颇为璀璨夺目的一簇。

近三十年来，陈伏清先生在美术、摄影、特别在剪纸艺术教学园地辛勤耕耘，凭他对艺术的执着，对事业的忠诚，将爱和艺术散播八百里洞庭，培养出数以千计的剪纸艺术爱好者。

陈伏清先生潜心育人的同时，利用业余时间，三十年如一日，从事剪纸艺术创作。《剪纸艺术》一书收集了他在近三十年业余创作的精品。通过对数百幅图案的审视与欣赏，悉数展现其创作理念、作图构思、技法技巧、刀法工艺等。陈伏清先生通过神话、飞天、花鸟虫鱼这些传统与现实相结合的题材和贴近自然的剪纸语言，虔诚地表达了心中的“佛”理：慈祥、善良、感恩、关爱。

陈伏清
2011年10月28日

作者系中国工艺美术学会理事暨书法专业委员会副主任、中国工艺美术大师评委、中国陶瓷艺术大师评委、湖南省收藏家协会顾问

前言

剪纸是我国民间传统装饰艺术之一，有着悠久的历史。因其材料易得、成本低廉、应用广泛、样式千姿百态、形象生动传神而广受欢迎。剪纸不仅表现了人民群众的审美爱好，并带着深深的民族传统的烙印，是最具中国特色的民间艺术之一。剪纸在表现形式上有着浑厚、单纯、简洁，明快的特殊风格，它用自己特定的表现语言，隐寓与象征的表现手法，传达出传统文化的内涵和本质，具有鲜明的民族艺术特色和生活情趣。

为了使剪纸艺术得到更好的传承和发扬，我将自己近十年所创作的作品和教案进行整理，编辑成《剪纸艺术》一书，呈献给广大艺术爱好者，就教于方家。并以此书抛砖引玉，以期让剪纸这门古老的民间艺术焕发勃勃生机，迎来百花齐放的春天。

在编辑本书的过程中，得到了中国工艺美术学会理事暨书法专业委员会副主任、中国工艺美术大师评委、中国陶瓷艺术大师评委、湖南省收藏家协会顾问陈惠生先生的指教；受到了李剑志先生、刘喜良先生、魏艳平女士及陈伟、于春露同学的大力支持与协助，在此谨向他们表示最真诚的感谢！

作者简介



陈伏清，男，中学高级教师，毕业于湖南师范大学，就职于湖南省沅江市职业中专，是湖南省中小学美术教育协会会员、湖南省高校摄影协会会员、洞庭文化研究会理事。从事美术、摄影、剪纸教育教学三十余年，相关事迹多次在益阳电视台、益阳日报、沅江电视台报道，其剪纸、绘画、摄影作品多次在省级报刊杂志发表。

目 录

剪纸艺术 paper - cut art



- 一、认识剪纸\001
- 二、剪纸常用的符号形状、寓意及主题\011
- 三、剪纸的步骤与基本技法\027
- 四、剪纸技法实例\033
- 五、剪纸作品的保存与装裱\036
- 六、剪纸作品鉴赏\038
- 七、剪纸作品精选\041
- 附：近现代剪纸名家举隅\063
- 后记：热爱生命的剪影\065

一、认识剪纸

1. 剪纸简介

剪纸,是中华民族古老而文明的沃土中生长出来的一朵绚丽的艺术奇葩,它源于民俗活动,是为满足劳动人民精神生活的需要而创造,为适应其民俗民事活动而广泛应用和流传的一种艺术形式。剪纸是用刀、剪在纸张上完成的平面镂空艺术,在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。因此,凡是以剪刀与刻刀为工具,以纸张为材料,经过剪与刻所完成的平面镂空的艺术作品,都称为剪纸。剪纸讲究的是“千剪不断,万刻不乱”。它充分反应了人们对美好生活的向往,体现了人类艺术最基本的审美观念和精神品质,具有鲜明的生活情趣和艺术特色。(见图001)

剪纸作为中华传统的民族艺术,自古以来它与中华各地的民俗活动及民众的心愿相依而传盛于世,成为最受民众喜爱的艺术形式。纸,作为剪纸的基本材料,它的发明虽说只有近两千年的历史,但剪纸文化内涵与艺术形态,却蕴藏着中华民族从古至今长达几千年的历史文化的积淀。剪纸不仅表现了人们的审美爱好,并含蕴着中国民族文化的传统特色,因而它牢牢扎根于劳动者深厚的生活土壤之中。剪纸和年画一样,最早起源于民俗活动,因人们驱邪纳福的心理需要而产生,后逐渐发展,广泛运用于宗教仪式、民间庆典、环境装饰和艺术造型等方面。

西周时期,周成王(姓姬,名诵,西周第二代国王,谥号成王)将梧桐叶剪成圭(古代帝王或诸侯在举行典礼时拿着的一种玉器)的形状,赠给其弟姬虞,封他到唐国(今山西西南部)去当诸侯。据考证,这是我国剪纸艺术最早见于史书的记载。春秋战国时期,就有经过镂



(图001)



刻的金银箔剪纸形式的制作品, 镶贴在铜镜、木器上作装饰纹样。西汉武帝时, 随着纸的应用和普及, 剪纸材料逐渐转到植物纤维纸上来。当时既有用金银铜箔和绢纸制成的纹样, 也有用植物纤维等纸料制成的纹样。

魏晋时期, 随着造纸技术的不断革新和发展, 纸的质量有了明显提高, 更加适宜下剪、作绞。1959年我国考古工作者曾在新疆吐鲁番古墓中发现了公元5世纪南北朝时期的五幅交尾的对猴、对羊鹿、对蝶和几何图形团花剪纸 (见图002和003), 这是目前见到的最早的剪纸遗物。唐朝时期是剪纸大发展时代,



(图002)

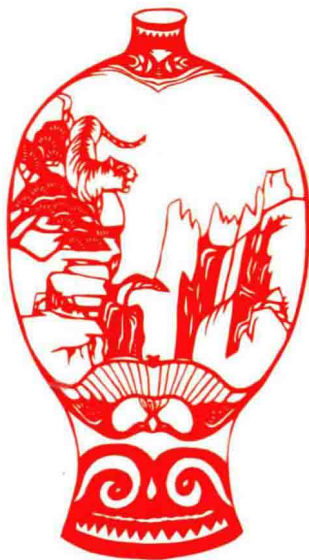


(图003)

“暖水濯我足, 剪纸招我魂”, 杜甫的诗句反应了当时民间普遍流传着剪纸招魂的风俗。现藏于大英博物馆的唐代剪纸作品, 画面构图完整, 手工细腻, 寓意鲜明, 充分显示了当时剪纸艺术的高超水平。

宋代随造纸业的发展, 剪纸的运用范围更加广泛, 常常被用来作为陶瓷的花样、皮影戏人物造型 (见图004、005) 以及蓝印花布镂花制版等。

元、明、清是剪纸艺术的成熟时期, 元代的剪纸已经出现了构思完整的精品之作, 并开始有人收藏剪纸作品; 明代, 早清时代, 剪纸艺术更加发展, 当时, 社会上流传的剪纸品种众多, 工艺精巧, 名家辈出。随着民俗形式不断进变, 剪纸的用途从工艺品的纹饰扩展到节日的仪式上, 并走向舞台。



(图004)



(图005)

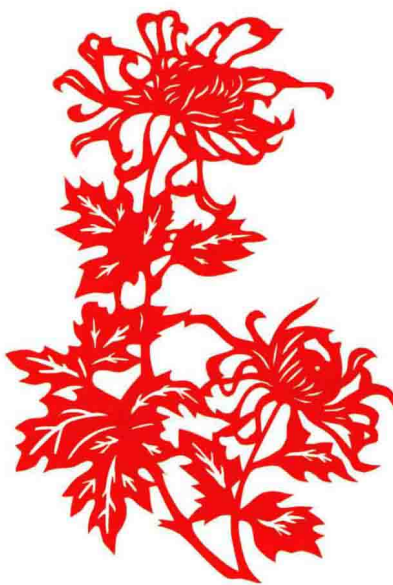
现在,民间仍然有人深藏剪纸绝技。1995年9月,河北省剪纸之乡蔚县的周兆明被联合国教科文组织授予“一级民间工艺美术家”荣誉称号;2000年12月,他的剪纸作品入选世界华人艺术展,并被授予“世界华人艺术人才”称号;2006年5月20日,剪纸艺术遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2007年6月8日,上海市李守白剪纸大师工作室获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖;2009年9月30日,中国剪纸经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会的审批列入第四批《人类非物质文化遗产代表作名录》。

中国疆域辽阔,民族众多,民间剪纸的地域特色鲜明,剪纸风格大体上可分为南北两派。北方农村相对封闭,处于稳定的自给自足的自然经济状态,闲时妇女拿来剪刀和麻纸随意创作,从小窗花到大幅剪纸作品,都是胸有成竹,从不起草,拿起剪刀就剪,大刀阔斧,随心所欲。北方剪纸淳朴浑厚,豪迈粗放,古拙随意,变形夸张,喜用块、面,线条简练概括,人物特征鲜明,风格朴素、单纯、明快,色彩浓艳(见图006)。代表区域有山西、陕西、河北、山东。在南方,明朝初期由于对外贸易的发展,出现了资本主义商品经济的萌芽,市井文化造就了以男性为主体的民间剪纸艺术大师,他们为满足新的民俗生活、商品市场和市井文化的需要,形成以多层刻纸为主的镂空艺术风格。其剪纸传统风格是注重写实,华丽明快,工艺精巧,玲珑剔透,镂金彩绘,重装饰,加工复杂,工艺性较强(见图007、008)。

名家高手的山水、庭堂、园林、人物、花鸟、草虫,无不惟妙惟肖,真切入微,把生活表现得栩栩如生,令人叹绝。剪纸艺术分布的地域广范,主要分布在江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、四川等省地区和广东、广西、福建等南部地区。



(图006)



(图007)



(图008)



(图009)



(图010)

2. 剪纸的特点

在创制上,充分体现“刀味”和“纸味”。剪纸是在纸平面完成的镂空艺术,在创作时要借刀纸的特点巧妙表现透与不透及半透的艺术造型。透、不透、半透是组成剪纸艺术造型的三元素。“透”是指该剪去的部分,也称“阳剪”或“留阳”,“不透”是指保留的部分,亦称“阴剪”或“留阴”,“半透”是指剪、刻细密的部分,又叫“密纹剪”或“留灰”。(见图009)

在题材上,剪纸艺术的题材内容,贴近民众生活。人们喜爱的家禽家畜,常见的野生动植物,喜庆、吉祥、避灾寓意鲜明的因素或物品,远古图腾,以及人们喜闻乐见的戏曲人物、神话故事,历史上忠奸侠义之士都是剪纸艺人常表现的题材。

(见图010、图011)

在结构上,剪纸作品具有“千刻不落,万剪不断”的结构特点,由于剪纸造型受创作程序“剪”和“刻”及创作材料的限



(图011)

制,只能通过纸平面镂空方式来刻画作品,要求阳纹的线面相连,阴纹的线面隔断,图案的每一条线与每个面都连接在一个整体之中,不能分散。剪纸很讲究造型的完美,线条的流畅,扬州著名的剪纸老艺人张永寿老先生要求剪纸达到:“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须。”(见图012)

在构图上,剪纸的构图造型基本遵循图案化原则,由于受到工具和材料局限,剪纸在构图造型时,既要表现物象基本形体与特征,又要使整个作品线面连接自然。所以它需要创作者凭借丰富的想象力和高度的概括力,抓住生活中最感人的、最具表现力的外貌形象,用夸张、变形等手法和简练的块面线条造型来创造具有装饰性的艺术形象。单纯的造型,巧妙的艺术构思,简练的结构就成为了剪纸艺术的鲜明特征。(见图013)



(图012)



(图013)

在色彩上,剪纸作品色彩单纯、协调、明快。民间流传说:“粉罩黄,胜增光;紫间黄,喜洋洋;绿间红,最分明;青间紫,不如死。”特别是套色剪纸在选用纸张配置时要求对比色较大、协调,避免用邻近色、同类色、类似色的配置。选用色纸的比例也要适宜。(见图014)



(图014)

在表现手法上,剪纸作品善于借用动物、植物等形象来表达特定的含义。剪纸艺术的表现语言是民间千锤百炼铸就而成的,它托物寄语、借物传情,以约定俗成的观念化形象,来寄托人们对美好事物的向往,对幸福生活期盼,对善恶人物的褒贬。它善于把多种不相关的物象组合在一起,产生耐人寻味、引人入胜的视觉效果。无论是怎样的形象组合,都是“以象寓意”、

“以意构象”来造型。如龙纹图案,源于远古图腾,在我国传统文化中占重要地位,它特定的寓意是:宽阔突起的前额是聪明智慧之相;鹿角与长寿相通;牛耳寓意名列魁首;虎眼、鹰爪、剑眉象征威严、勇猛、英武;狮鼻象征宝贵;金鱼尾体现灵活;马齿表示勤劳善良;龙是英雄之美、力量之美,它历经几千年的不

断演变,成为中华民族的象征和标志(如图015)。还有凤纹图案,《诗经》中“天命玄鸟,降而生商”讲述殷商始祖契的母亲简狄吞食玄鸟之卵,怀孕生子,封土于商的故事,“玄鸟”后来演化为百鸟之王“凤”的雏形,并成为华夏氏族和平、安宁、幸福和祥瑞的象征。形象一般为鸡首、燕颌、蛇颈、鹰爪、鱼尾、龟背和孔雀毛。凤凰常与永生鸟相联。“凤凰性格高洁,非晨露不饮,非嫩竹不食,非千年梧桐不栖”(如图016)。诸如《金鸡报晓》象征着吉祥向上,美好的日子即将来临(如图017);《鹿鹤同春》象征着福禄长寿(如图018);娃娃、葫芦、莲花等象征多子多福(如图019、020)。

剪纸把各种吉祥寓意融入到民族事务活动中,来满足人们精神上的慰藉,保持心态的平衡,促进社会的和谐发展。



(图015)



(图016)



(图017)



(图018)



(图019)



(图020)

3. 剪纸的分类

(1) 按技法分

阳刻剪纸:在作品创制中,保留样稿的轮廓线,将轮廓线以外的空白部分镂空。但必须使图案中线与面都互相连接在一起,形成一个整体,不能分散。(如图021)

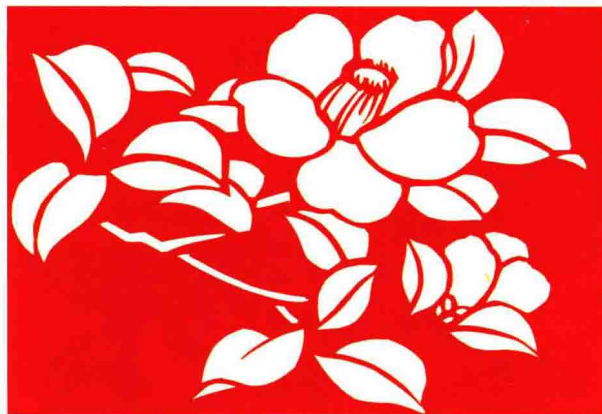
阴刻剪纸:在作品创制中,将样稿的轮廓线镂空,保留轮廓线以外的部分,保留下来的块面必须粘在一起,不能分开,因此要适当地切断样稿中的轮廓线的线条,所以阴刻剪纸图案的线条不一定是相连的。(如图022)

阴阳结合:在作品创制中,根据样稿的虚实关系,采用阴刻和阳刻相结合的处理方式,它能使画面效果更为丰富,主次更加分明。(如图023)

剪影:在作品创制中,用黑色纸(或重色纸)剪制人物、动物或其它物象的外形轮廓,内部结构忽略的剪纸方法叫剪影。通过影的造型表现形象,必须体现物象的最基本、最典型的外貌特征。(如图024)



(图021)



(图022)



(图023)



(图024)



(图025)

(2) 按使用材料(纸)分

单色剪纸: 用单色的纸创制出来的剪纸作品称单色剪纸。
(如图025)

套色剪纸: 用两色或两色以上的纸创制出来的剪纸作品叫套色剪纸。创作方法: 先剪刻(阳刻)好主稿, 然后将其附贴在各色衬纸的背面, 用铅笔在套色纸上画下样稿来, 并分别剪刻好, 再把各种图案拼合起来, 套粘在主稿背面(如图026)。

染色剪纸: 也叫点色, 先将样稿应剪刻的部分制作出来, 然后根据图案的整体构思, 对作品施以色彩渲染。为了点染方便, 多施阴刻, 用宣纸或连史纸最佳。染色剪纸的特点是明亮、艳丽, 带有晕味, 有强烈的民族特色(如图027)。

衬色剪纸: 在单色剪纸图案下, 用不同的色纸作为底纸相衬, 以增强其对比度和鲜艳度。它有三种创作方法: 一种是剪纸图案下全部相衬一种色纸(如图028); 二种是根据图案各部分表达意义的需要, 分别相衬不同的色纸, 如紫藤、红花、绿叶、黄果实等(如图029); 三种是依据作者的创意, 在剪纸图案之下, 不规则地相衬各种色纸, 使主图案与衬纸产生反差效果(如图030)。



(图026)



(图027)



(图028)

分色剪纸(近似剪贴):在一幅剪纸作品中,用不同颜色纸张分别剪刻出不同物象的图案,然后把它们组合在一体。但彩纸不宜多用,两三种即可。在配置色纸时,对图案中各种物象的大小、形状、空间位置关系要合理安排。(如图031)

(3) 按用途分

1) 装饰类:以装饰为主,粘贴在门窗、墙壁、灯笼、彩扎上的剪纸作品,用以美化居室、茶馆、餐厅等环境及活动场地或增强节日气氛。如墙花、顶棚花、烟格子、灯笼花、纸扎花、门笺等。

(如图032)

2) 宗教礼仪类:用于祭祀、祈福、怯灾、怯邪、驱毒等活动中的剪纸。如门神、灵屋(纸糊的房子,迷信说烧了给鬼魂住的)剪花等。(如图033)



(图029)



(图030)



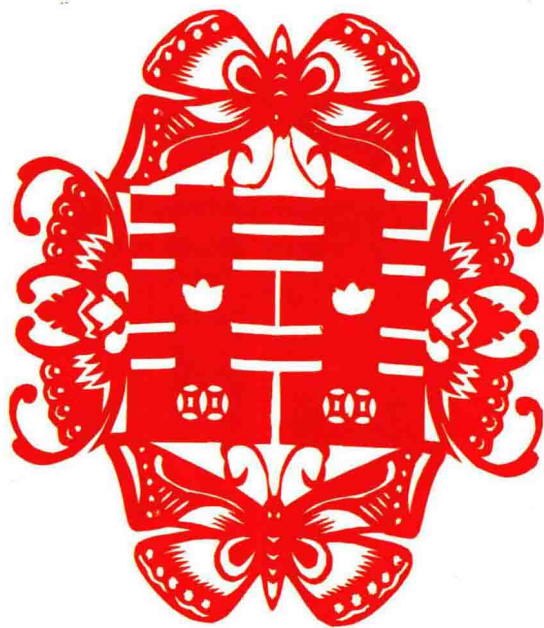
(图031)



(图032)



(图033)



(图034)



(图035)

3) 婚庆类: 嫁娶时用于装饰门庭、彩门、席面、洞房等的剪纸。如窗花、喜花、镜花等。(如图034)

4) 稿模类: 作为印染、刺绣、版模及布玩具的底样的剪纸。如绣稿、印版等。(如图035)

(4) 按剪纸的纹样分

人物、鸟兽、昆虫、果菜、花木、山水、鳞介、文字、器用、世界珍奇、现代器物共计11类。

(5) 按题材的寓意分

纳福吉祥、怯邪、除恶、劝勉、警戒、趣味等七类。

4. 剪纸使用的材料与工具

(1) 剪纸使用的材料是纸, 常使用的纸有单色纸、绒纸、电光纸、腊光纸、彩色纸、金箔纸、银箔纸、薄纸、厚纸等。

(2) 剪纸使用的工具是剪刀、刻刀。

选择剪刀的标准是: 选用手感舒适的中型剪刀, 剪嘴尖平、咬合整齐、刀口锋利、活动自如, 剪刀的磨合处紧密。

选择刻刀的标准是: 刻刀的类型分两种, 斜尖刀和圆口刀, 刻刀的刀片要薄、刀尖锋利, 刀柄结实、称手。

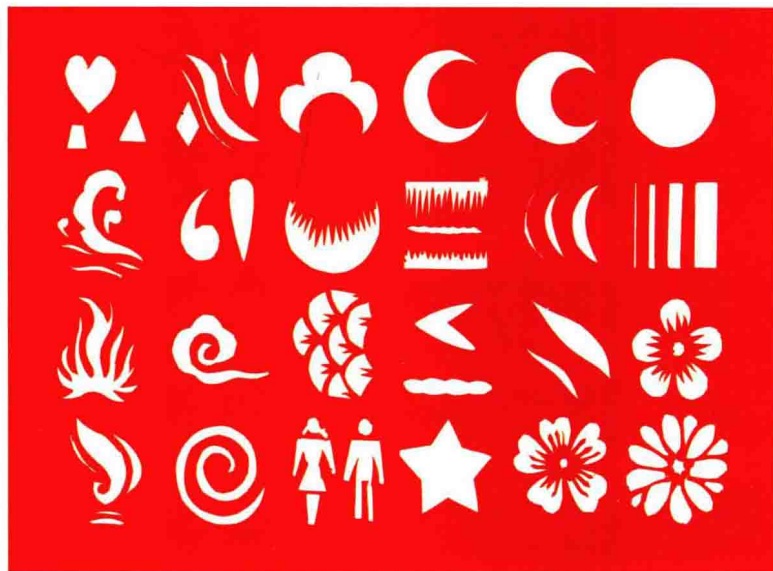
(3) 垫板: 蜡盘, 还可利用废旧杂志、厚硬纸板、地板胶块和平滑三夹板作垫板。

(4) 其他辅助工具有: 胶水、乳胶、铅笔、毛笔、颜料、尺子、橡皮头、钉书机、回形针等。

二、剪纸常用的符号形状、寓意及主题

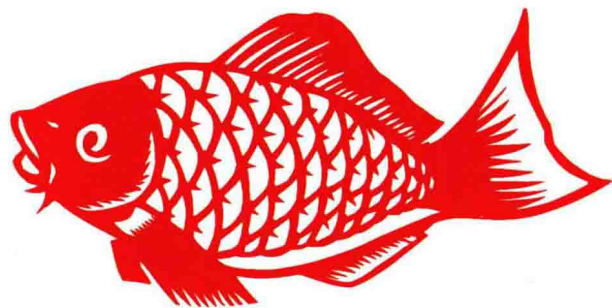
1. 剪纸常用的符号形状及剪纸技法

剪纸的符号是人们在长期的剪纸创作中总结出来的用来表现特定事物、美化图案的装饰纹样，剪纸作品就是运用多种剪纸符号的组合创作出来的。常用的剪纸符号有：（如图036）



（图036）

鱼鳞纹：类似鱼鳞式纹样，表现鱼鳞、蛇鳞或近似的花纹（如图037）。剪鱼鳞纹时，先从鳞纹弧边处下剪刀（如图038），然后顺着鳞片的弧边剪出弧所对角的两边，再剪出鳞片的齿纹。（如图039）



（图037）

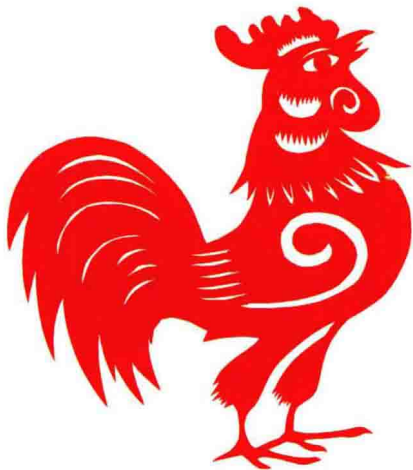


（图038）



（图039）

涡状纹：呈漩涡状纹样，表现动物皮毛上的漩涡、水涡等纹样，起装饰性作用（如图040）。剪涡状纹时，先在涡状纹中心处下剪（如图041），沿线条向外行剪，注意线条要剪得流畅（如图042）。



(图040)

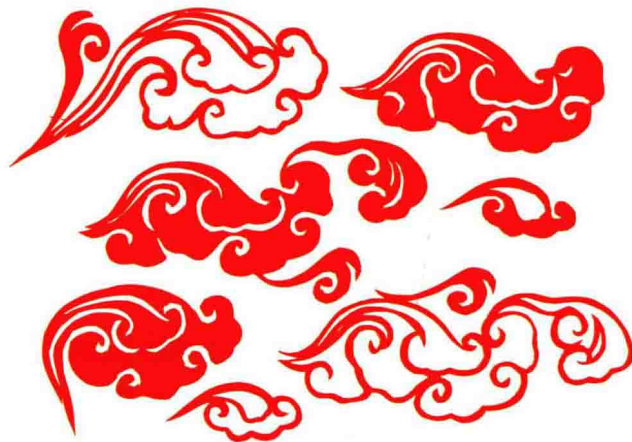


(图041)



(图042)

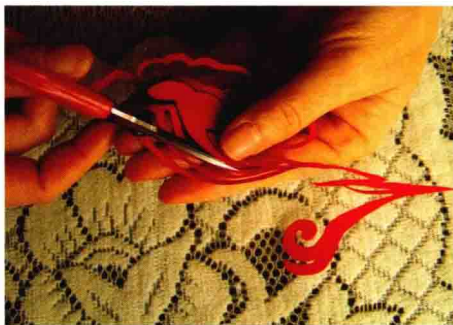
云纹：呈云状纹样，表现云彩等物象，分行云、朵云、团云、云气等纹样（如图043）。剪云纹时，首先对准云纹中心处轻轻扎一个眼（如图044），顺着云纹线向外剪，要保持线条的均匀（如图045）。



(图043)



(图044)



(图045)