

最美的中国文化

曲丹◎编著

巧夺天工的

剪纸

剪纸是中国最古老的民间艺术之一。剪纸艺人通过一把剪子，一张纸，将大千世界以镂空的形式展现在世人面前。

限责任公司

最美的中国文化

曲丹◎编著

巧夺天工的

剪纸

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

巧夺天工的剪纸 / 曲丹编著. -- 长春 : 吉林出版
集团有限责任公司, 2014.8
(最美的中国文化)
ISBN 978-7-5534-5700-0

I. ①巧… II. ①曲… III. ①剪纸 - 民间工艺 - 中国
- 青少年读物 IV. ①J528.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 217916 号

巧夺天工的剪纸

Qiaoduo Tiangong de Jianzhi

编 著	曲 丹	策 划	曹 恒
责任编辑	张金一	责任校对	赵 萍
装帧设计	卢 婷	排 版	诚美天下文化传播有限公司
开 本	720mmx1000mm	1/16	
字 数	100 千字	印 张	9.5
版 次	2014 年 9 月第 1 版	印 次	2014 年 11 月第 2 次印刷
出 版	吉林出版集团有限责任公司		
发 行	吉林出版集团有限责任公司		
地 址	长春市人民大街 4646 号		
邮 编	130021		
电 话	0431-88029877		
邮 箱	tuzi8818@126.com		
印 刷	三河市越阳印务有限公司		
书 号	ISBN 978-7-5534-5700-0		
定 价	29.80 元		

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题,请寄本社退换
“微图”为该书图片提供者

前言

五千年的中华文化在新世纪曙光的映照下折射出灿烂的光辉和无穷的魅力,也彰显出它顽强的生命力和永不枯竭的活力。

中华文化博大精深,其主要魅力体现在独具特色的语言文字,浩如烟海的文化典籍,名扬世界的科技工艺,异彩纷呈的文学艺术,充满智慧的哲学思想,完备深刻的道德伦理,深具内涵的自然形态,以及各具特色又相互交融的地域文化和民族文化上。所有这些,都充分显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

中华文化的力量,已深深熔铸在我们民族的生命力、创造力和凝聚力之中;中华文化的精髓,已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中;中华文化独具的美,已深深铭刻于我们的心中。

为利于广大读者增强民族自尊心和自豪感,提高文化素质修养,全面触摸和感受中华文化之美的无穷魅力,更好地继承和弘扬中华文化,我们特别聘请了相关专家学者编撰了《最美的中国文化》这套书。这套书包括自然景观、考古发现、艺术精品、珍贵器物、历史遗存、民风习俗和文化艺术等内容,可谓是洋洋大观,精彩纷呈。

为深入挖掘和全面展示中华文化,我们特别要求编者在编撰《最美的中国文化》时,结合社会发展,注入时代精神。在表述每个文化形态时,都力求全面展现其存在的概貌、结构形态、发展规律、文化内涵、价值影响、保护弘扬等完整内容。整套书结构严谨、语言通俗、明白晓畅、图文并茂、格调高雅、温馨宜人,具有很强的可读性、欣赏性、知识性和系统性。

我们力争将《最美的中国文化》完美地呈现给读者,使它成为读者全面认识中华文化的优秀读本。同时,我们也相信,通过我们的努力,《最美的中国文化》必将推动中华文化的弘扬和发展!

剪纸概说..... 001

剪纸艺术是中国传统的民间艺术形式之一。美丽的剪纸在视觉上会带给人透空的感觉和艺术享受,千百年来不仅风行全国,而且名扬海外。

剪纸的制作步骤..... 011

起稿、剪刻、揭离、粘贴、成品修改、复制——熏样——晒样、装裱七个步骤构成了绚烂的剪纸作品……

剪纸的艺术创作..... 021

在创作者的剪刀下,剪纸成了没有体积、没有空间、不讲透视、不顾比例,凭着经验和灵性任意取舍的自然、大胆的创作。

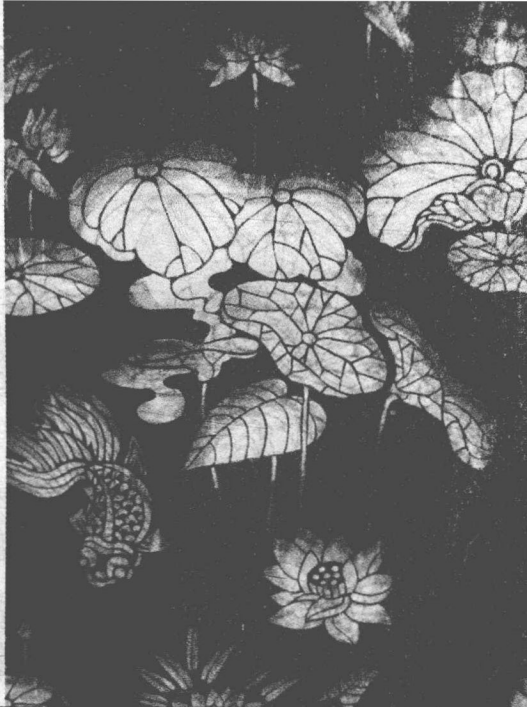
剪纸的应用范围..... 043

剪纸在生活中的应用非常广泛,遍及日常生活的方方面面,生活类剪纸、服饰绣品类剪纸、室内装饰绣品类剪纸、小件绣品类剪纸、婚丧剪纸……无所不在,无所不有。

剪纸艺术的历史与发展--- 067

中国的剪纸起源于汉代，至南北朝时期已相当纯熟，真正繁盛是在清朝中期以后。剪纸手工艺的历史，即真正意义上的剪纸，应该从纸的出现开始。

剪纸艺术的流派····· 075

剪纸艺术是一种民间艺术，根据不同地区剪纸艺术的不同风格和特点把剪纸艺术分为三个流派，即江苏、浙江“江浙派”，山西、陕西、山东“北方派”，广东、福建“南方派”。

剪纸艺术的特点与风格····· 097

剪纸艺术是一门“易学”但却“难精”的民间技艺，多以现实生活中的见闻事物为题材，对物象观察，全凭淳朴的感情与直觉的印象，因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格。

剪纸艺术的代表人物····· 103

剪纸艺术的历史源远流长，在剪纸艺术悠远的长河里有许多闪耀的明星，他们凭借高超的技艺和独特的风格给我们留下了许多宝贵的剪纸艺术品。

概 说

剪纸

剪纸艺术是一种融物质文明和精神文明为一体，深深植根于民族土壤之中，广泛表现在民间信仰和生活习俗之中，鲜明地反映我国民间广大民众最基本的心理特征、审美情趣和价值观念的民俗文化。因此，它是我国传统文化不可忽视的一部分。各地剪纸艺术的题材大致相同，但表现形式却各有特色，风格迥异。剪纸艺术流传千余年，品种成千上万，人物形象、生活画面、飞禽走兽、花鸟鱼虫等无所不有。剪纸艺术家采用阴剪和阳剪的手法，巧妙运用黑白和线条，不管是对人物内心的抽象写真，还是对花鸟鱼虫的自然写实，每一件作品都剪出了粗犷而精巧、简约而充实、质朴而灵秀、生动而传神的艺术效果。1949年，郭沫若先生在徐蔚南编撰的《剪画选胜》一书卷首题诗：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚。今见南方之剪纸，玲珑剔透得未有，一剪之巧夺神功，美在民间永不朽。”

花瓶剪纸作品

关于剪纸艺术

剪纸,又叫刻纸、窗花或剪画。区别在于创作时所用工具,有的用剪子,有的用刻刀。虽然工具有别,但创作出来的艺术作品基本相同,统称为剪纸。

剪纸从色彩上分,有单色剪纸和套色剪纸。用一种颜色的剪纸刻出来的作品就叫单色剪纸,它如同版画中的单色木刻一样,是最常用的一种形

《金玉满堂》剪纸作品

式,这类作品朴素大方。而套色剪纸则是用不同颜色的剪纸刻出来的作品,虽然这种形式并不常用,但这类作品看起来生动形象,是中国传统民间工艺品的典型代表之一。

剪纸的载体为纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。早在汉唐时代,民间妇女即有将金银箔或彩帛剪成方胜、花鸟形状贴在鬓角为饰的风尚。这种风尚逐步发展,后来

花草剪纸作品

人们又在节日里用色纸剪成各种花草、动物或故事中的人物，贴在窗户上（即“窗花”）或门楣上（即“门签”）作为装饰，也有作为礼品装饰或刺绣花样之用的，逐渐形成了我们今天看

到的剪纸艺术。剪纸的工具，一般只是一把小剪刀，有的职业艺人则用一种特制的刻刀。

剪纸艺术的地位及影响

剪纸是中国最常见的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、适应面广、样式繁多、形象生动而广受欢迎。剪纸

《年年有余》剪纸作品

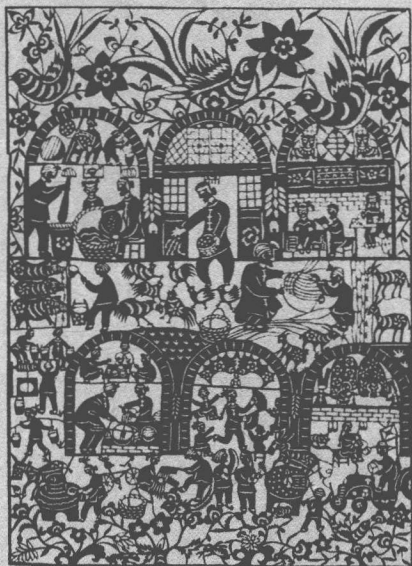
舞狮剪纸作品

最适合农村妇女闲暇时制作,既可作实用物,又可美化生活。剪纸作为中国本原哲学的体现,具有象征、美化、吉祥等特征,同时剪纸是用自己特定的表现语言的方式,传达出了传统文化的内涵和本质。

过去,剪纸艺术虽受到艺术界和民俗界的重视,但仅仅停留在民间美术的纹饰和造型的角度,或民俗事象的利用和信仰层面上,没有真正成为一种文化现象,人们更没看到它在传统文化发展中所起到的作用,也没有确立它在传统文化中该处的地位。但随着越来越多的人关注民俗艺术,剪纸艺术也越来越受

陕西农家剪纸作品

到人们的重视,它的地位也变得重要起来。

客观上说,剪纸是一种物承文化现象。它不仅有造型形式的传承,而且还有自身独有的、特定的深层内涵。

从剪纸的纹饰寓意中,我们可以看到中国民间图腾崇拜和宗教信仰的传承,看到当地民众的心理特征、生活追求和审美情趣。它是我们探寻一个民族的民族渊源和原始文化的活的证明。例如,“蛙”这一形象在民间剪纸中屡见不鲜,民间常将它视为一种威力的象征,看作是生活中最可靠的保护神,并将“蛙”这一自然界中

的动物形态,运用民间美术中的互渗造型手法,变为神圣、稚拙、亲切、动人,给人美感的剪纸花样,缝绣在孩童的枕头、围涎、兜肚、香包等上面,希望孩子在“蛙”的保护下,茁壮成长。民间这种对“蛙”的崇拜信仰,并不是近百年才有的,它有着悠久的历史渊源。在远古神话中就有以“蛙”为图腾的民族。我国关于女娲的神话传说,就是来自母系氏族社会以“蛙”为图腾的氏族。“蛙”图腾是原始人类对自然崇拜的产物,随着历史的变迁,一直传承下来。

在仰韶文化遗址中出土的彩陶

《抬头见喜》剪纸作品

器上,也可以看到许多以“蛙”为题材的图案,原始民众将它与植物纹饰组合在一起变化成几何图案,描绘在陶器上,营造出一种优美的艺术效果。在湖南长沙马王堆汉墓出土的帛画上,“蛙”则被视为“月精蟾蛙”。历代民间对“蛙”的崇拜有很多例证,这里就不一一列举了。需要指出的是,作为一种原始图腾物,

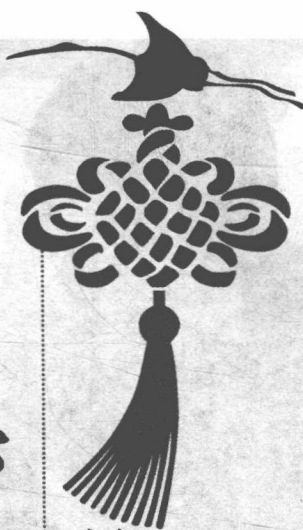

生肖羊剪纸作品

“蛙”这一形象虽然在中国上层文化中没有得到它应有的地位,但却在民俗文化中得以流传,并保持了它的原始崇拜敬仰之地位。就从这一文化现象来看,对中国传统民间剪纸艺术进行研究,有利于我们探索原始文化的演变奥秘。

从艺术的角度来看,剪纸艺术是我国传统精神文化的一部分,它不仅具有欣赏价值,还具有很强的实用价值。由此我们可以看出,剪纸是一种精神文化的物化现象,应归属于中华民族传统文化。

步骤

剪纸的制作