

高慧兰◎著

剪纸 记忆

高慧兰剪纸作品集萃

西南交通大学出版社

JIANZHI JIYI

高慧兰，女，汉族，1968年出生，四川省崇州市人。大学专科，中学高级教师，四川省优秀教师，成都市学科带头人。中国民族艺术家协会会员，中国民间文艺家协会会员，美国书画艺术研究院研究员，中美艺术家联合会荣誉会员，四川省民间艺术（剪纸工艺）优秀传承人。主研课题“民间剪纸在中小学美术教学中的传承与创新”荣获四川省普教教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖。2016年1月至2月应邀赴美国洛杉矶举办为期40天的个人剪纸艺术展，洛杉矶电视台为此作了专题报道；2016年4月，赴我国台湾地区参加文化交流活动；2017年1月26日至2017年2月26日，应邀赴法国巴黎碧西市举办个人剪纸艺术展。

埃实扬华 交通天下
<http://www.xnjdcbs.com>

责任编辑：梁 红
助理编辑：孟 媛
封面设计：严春艳

剪纸 记忆

高慧兰剪纸作品集萃

交大e出版
微信购书|数字资源

官方天猫店
上天猫 买正版

ISBN 978-7-5643-5426-8

9 787564 135426 >

定价：80.00元

剪纸

记忆

——高慧兰剪纸作品集萃

高慧兰
著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目（C I P）数据

剪纸记忆：高慧兰剪纸作品集萃 / 高慧兰著. —

成都：西南交通大学出版社，2017.5

ISBN 978-7-5643-5426-8

I. ①剪… II. ①高… III. ①剪纸 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 095978 号

剪纸记忆

——高慧兰剪纸作品集萃

高慧兰 / 著

责任编辑 / 梁 红

助理编辑 / 孟 媛

封面设计 / 严春艳

西南交通大学出版社出版发行

（四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号西南交通大学创新大厦 21 楼 610031）

发行部电话：028-87600564

网址：<http://www.xnjdcbs.com>

印刷：四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印张 7.75 字数 103 千

版次 2 017 年 5 月第 1 版

印次 2 017 年 5 月第 1 次

书号 IS BN 978-7-5643-5426-8

定价 80.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

序

——高慧兰剪纸艺术述评

中国民间剪纸艺术两千多年来源远流长，是中华民族精神文化不可分割的一部分。它之所以历久不衰，与剪纸艺术自身的内涵和形式载体分不开。

众所周知，中国是一个农业文明古国，在科学极不发达的古代，人们的生存是靠原始的刀耕火种，靠天赐丰年吃饭。精神深处自然就形成祈祥纳福、祈盼丰年、驱灾灭病、家族兴旺、团团圆圆、婚姻美满、多福多子、年年有余等农耕民族的心理定式和社会习俗。而这种心理和习俗需要通过多种民间的艺术形式去传达、释放和填补。剪纸艺术就是其中最普遍、最常见的一种艺术形式，因为剪纸艺术的艺术形态正好适合寄托和传达古代中国人的精神诉求。

剪纸大多采用红色纸张作为创作的主体材料。红色，自古就有富贵、吉祥、幸福、畅达的寓意。在两度空间的平面上，用剪刀剪，或用刻刀刻出能够慰藉人们心灵的祥和图案。剪纸图案的题材多种多样，一般多采用谐音双关的修辞手法，寓意美好、吉祥、长寿、丰收、喜庆、多福多子等。

如鱼的图案，寓意年年有余；鸳鸯戏水寓意夫妻和睦；蝙蝠、鹿、桃代表福、禄、寿；猴、狻代表辈辈封侯；莲花代表连生贵子等。这种民间艺术的内容，反映的都是民风民俗和普通老百姓的精神世界。剪纸艺术的工具、材料也极简单。具备纸张、剪刀、刻刀加蜡制刻板就可以进行创作了。但它深层次的艺术精神和传达形式，却是与中国视觉艺术中的绘画、雕塑、园林、戏剧一脉相承。

建筑、雕塑是三度空间艺术，而剪纸和绘画则是两度空间艺术，无论是两度空间抑或三度空间的艺术形式，都必须考虑虚与实的空间关系，这是中国视觉艺术区别于西方视觉艺术的不同之点。

中国的视觉艺术非常强调虚实相生、虚实互补，甚至以虚衬实和以实写虚的表现技法。这同时也是中国视觉艺术重表现不重再现的美学特征，中国的古典建筑和古典园林在设计创作时就必须考虑到空间与副空间的关系，也就是虚与实的关系。中国的古典园林与西方规整式园林和伊斯兰园林分属世界三大园林。而中国园林与上述两种园林的不同之点，主要在于中国古典园林大多采用曲径通幽、以小见大、借景、分景、隔景、障景等以虚衬实的空间分割形式来达到造景朦胧、以小见大、“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的园林理念。而西方园林和伊斯兰园林虽布局各异，但都强调一目了然、一眼收尽全园的实景空间。

中国古代建筑，更是特别强调利用正副互补空间的关系去扩展空间，使建筑的形体更加雄伟、壮丽。如北京天坛公园内的天坛建筑，就是中国古代建筑中虚实结合最为完美的杰作，从而使天坛建筑的气势更加雄伟壮丽。整个建筑北端是祈年殿，南端是明清皇帝祭祀天地的天坛，两座建筑由一条高4米、宽30米、长400米的通道连接贯穿起来，形成一个庞大的建筑群体，设计者又在通道两侧广阔的副空间内遍植松树、柏树，这样与天坛的整体建筑群体就形成了虚与实的互补、正空间与副空间的呼应，致使天坛的庞大建筑形体又得到进一步的延伸和扩展。

同理，中国画在构图设色时同样要考虑虚与实的关系。哪里处理为实景？哪里为虚景？哪里需要大量留白？哪里用浑然朦胧的飞白？这都是创作中国画首先要考虑的问题。许多山水画并不将画面画满，而是采用大幅面的留白，这就是虚景处理的重要手法。留白不是无景，而是此时无声胜有声，是以虚衬实。虚景还可以刺激观众的想象力。

许多大师画水，不着一笔，只在空旷的白纸上点缀几尾活蹦乱跳的鱼儿，观者却有汪洋恣肆之水域的感觉！

中国戏剧表演，亦重在运用以虚衬实的艺术手法。舞台上表现抬轿、划船的情节，都是采用简单的道具，通过演员的肢体动作去传达出环境的真实性。说到底就是运用以虚写实、以虚衬实的艺术表演手法去完成作品的创作。

中国民间的剪纸艺术虽属民间艺术，在艺术层次上还不能与上述艺术并驾齐驱，但在艺术的内在本质上，却是与中国所有的视觉艺术一脉相承！在某种程度上，剪纸艺术更加强调正空间与副空间、实与虚的空间关系。因为剪纸艺术只有两度空间，所以它又分阴剪和阳剪。阴剪是指被采用的主体图案是剪掉的副空间部分图案，而阳剪是指剪后保留下来的实体图案，这正如中国视觉艺术中的金石篆刻。金石篆刻也分为阴刻与阳刻。从这个意义上讲，剪纸艺术较之其他艺术更重视虚实关系的处理，因为它只能在阴、阳两度空间中创作，没有其他的道路可走。为此，正副空间的配搭与处理就显得格外重要！

几千年来，民间剪纸艺术也是与上述各种视觉艺术相互影响，相互借鉴，共同发展的。中国古代建筑中繁多的窗棂、窗格、窗花，建筑中的镂空雕花与剪纸艺术中的阴阳剪刻在艺术处理上就有异曲同工之妙！这不能不说是相互影响的。

在当今中国乃至全世界上享有盛名的后现代建筑艺术——位于北京城的鸟巢体育馆，当初有人说把这种后现代的建筑放在最古老的北京城显得格格不入，笔者查阅许多相关设计资料后发现，设计师最初在考虑鸟巢的设计造型时，就受到民间剪纸艺术镂空元素、中国新石器时代彩陶纹样以及中国画以线为主体的造型手段等元素的启迪。可见鸟巢那整体镂空的钢结构造型，并非随心所欲的设计，相反都是苦心孤诣、呕心沥血地从中华民族几千年来积淀的多种艺术形式中，撷取中国艺术元素之精神。真正做到了古为今用，传统为现代、后现代用！

而在撷取的这些元素中，剪纸艺术又首当其冲。设计者将中华民族古老的艺术之根重新挖掘出来，让它焕发出新的生命光华！故而，将鸟巢这样一座后现代建筑放在古老的北京城，实际上承载着悠悠古国文明的历史重量。它看似与北京古城不太和谐，然而，从艺术的更高层次上看，它却有着凤凰涅槃般的新生与和谐。

以上阐述了剪纸艺术与中国多种视觉艺术的虚实关系、正副空间互补关系。写以上文字的兴趣，来源于前不久赴成都市新津县邓双学校，饱览了美术教师高慧兰女士的剪纸艺术所受到的启迪。

高老师的剪纸艺术别开生面，看她那一幅幅饱含深情的精湛作品，你会先是一惊，尔后又是一热。她的剪纸作品与众不同之处在于：一方面浑然大气，构图丰富饱满，画面的铺排与丰富的想象独出机杼；另一方面，刀法又严谨细腻，精致精微且变化无穷。

她可以根据不同的题材剪刻出花样翻新的精美图案；她也可以根据不同的主题调节成不同的形式构成；她似乎较喜欢以圆形构图，在这类图案中，她总能别出心裁地从圆心到圆外，剪刻出多层次、多变换的丰富多彩而又积极向上的图案来！

这种圆形构图的剪纸艺术被高女士驾驭得得心应手，浑然天成。如表现司法主题的作品《脸谱团花》，以六个黑脸包公的戏剧花脸脸谱组成圆的外围，内圆则以不同花卉配成图案。中间一圈用“秉公执法”“铁面无私”“两袖清风”十二个字构成圆的第二圈。最核心的圆心则以六角形图案定格！整个作品采用蓝色基调，传情达意都准确生动。

又如《永恒》中的雷锋头像、青松、太阳神鸟等图像元素，由内向外层层推开，最外圈以自由、民主、法治、和谐等文字构成，构图大气、圆润饱满而又不失丰富自由的想象与联想，富有较深的文化底蕴。此类作品，均以正副空间的对照、互补，来体现剪纸艺术的精致、率性、洒脱。一张红纸剪刻出丰富多变的图案，再将图案贴在白纸上，这样正副空间鲜明的对照关系就出来了，这时观众会看到那些被剪刻掉的副空间部分，正反衬出令人惊叹的精美图案，这是以虚衬实的基本手法。

应该说高老师的每一幅剪纸作品都是她呕心沥血、惨淡经营的创造结果，每幅作品都凝聚着她的天赋智慧和全部的心血；每幅作品都体现出她鲜明的艺术特色。其中尤其令人惊叹的是《观音》和《清明上河图》两件作品！

《观音》的精美绝伦在于全图都是以柔美、奔放、飘逸、婉转的线条构成。整个作品几乎都是以线造型，有体量的实体部分极少，无论是观音像的造型抑或那些飘飞的云朵，均以线构成。这无疑对剪纸工艺造成极大的难度，要剪出众多细秀繁密且飘逸婉转的线条，真是令人匪夷所思，可以说没有鬼剪神刀的技艺，要完成此作品简直不可思议！然而事实是，这么一件难度极高的作品竟在高老师的剪刻下，不仅成功完成，且线条如行云流水般流畅自如！

这与高老师作为女性艺术家的执着、细腻、安静的性格和她对艺术精益求精、

一丝不苟、追求完美的艺术精神不可分割！我个人认为这样的作品即使放在全国顶级展厅，也当属一绝！

另一个作品是《清明上河图》，作者撷取的部分为《清明上河图》最核心、最精彩的部分，即“虹桥”部分。从整幅作品看，这部分最为纷繁复杂。艺术家完全忠实于原作，此作单数桥上、船上、桥下、岸边、店铺里的人物，即以百计。且每个人物形态各异，推车的、挑担的、扛包的、背筐的、赶驴的、牵马的……车水马龙、人畜混杂、熙来攘往、络绎不绝。桥上、桥下、岸边、船中，庞杂纷繁、喧哗凌乱。这样一副散点透视的全景式的旷世经典，被高老师剪刻得栩栩如生，惟妙惟肖，真可谓巧夺天工！

这一核心部分还容纳着一个生动的情景再现。那就是一条大船从上游疾驰而下，但船的桅杆尚未放下来，眼看船桅就要撞上虹桥了，桥上站满了惊呼的人群，船上的船工乱作一团，慌忙去放下桅杆，但似乎为时已晚！桥上、岸上、船上所有的人都围绕这条即将撞桥的大船在惊呼呐喊，我们仿佛听到了那一阵阵呼救的声音！仿佛听到了汴河巨大的波涛声！再看那如芝麻般的繁密树叶，如豆粒大小的瓦片，这一切都被高慧兰用剪刀和刻刀一丝不苟地记录下来，这是何等让人震撼的巨著！

用剪纸艺术去再现幅面巨大、人数众多、物象庞杂的全景式的经典画面，不仅需要精妙的专业技艺，而且需要巨大的勇气和自信。需要有挑战自我、不怕失败、勇攀高峰的艺术精神。

当然，高女士的其他作品亦各具特色，均达到了剪纸艺术具有的创新精神和难以超越的上乘水平！如《美丽的新津》《龙年吉祥》《民族魂》《欢乐水城》《三阳开泰》等作品收放自如、剪刻精致、刀法洗练、干净利索，构成和谐、想象丰富、主题鲜明、形式生动大气与精致合一的艺术境界。

走在新津县城里或郊外的公路上，均可见到公路两旁的电杆上，一路挂满高慧兰老师的剪纸艺术作品，高老师在当地已是知名度很高的名人了，她在全国、省市的剪纸艺术大赛中已夺得无数大奖。

为此，我们在充分肯定高慧兰老师取得艺术上的重大成功之时，更希望她的新作品不断问世！

陈美渝

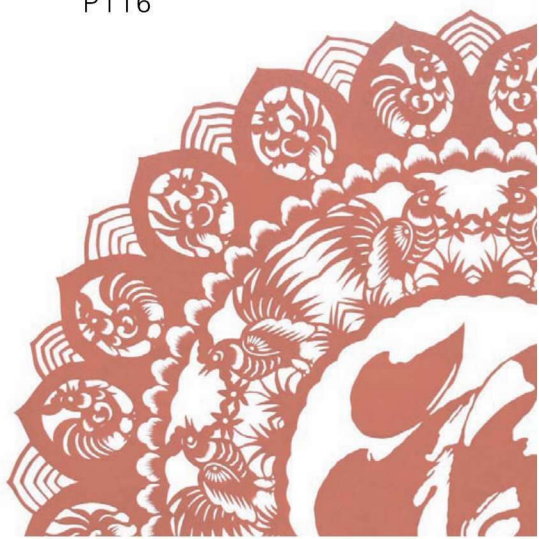
四川音乐学院成都美术学院美术理论教授硕士生导师

2017年5月

**目
录**

剪纸工具与材料	P1
剪纸的表现形式	P2
剪纸制作程序	P4
剪纸基本纹样及剪法	P7
剪纸基本技法	P15
剪纸作品欣赏	P30
文化交流照片	P106
后 记	P116

1 剪纸工具与材料

剪纸是用剪刀或刻刀将纸张进行减量、镂空的处理过程，也是对纸张进行平面设计的一种艺术形式。所以学习剪纸具备一套得心应手的剪纸工具是非常必要的。

剪刀：剪刀是剪纸必不可少的工具，有条件的可准备大小两把。挑选剪刀要求尖、薄、长、细、齐，交口松紧适当。

刻刀：市面上有专用的刻刀卖，但许多民间剪纸艺人用的刻刀均是自制的。自制刻刀可选用钢锯条、手术刀片、美工刀、小刀片等。选用手术刀片做刻刀比较简捷，只需用两根小竹片把刀片夹住，再用不干胶缠紧即成。

蜡盘：蜡盘就是刻纸用的垫板。用黄蜡、动物油（猪油、牛油或羊油等）混合加热成液体加拌小麦面粉倒入木匣中压实，待冷却后刮平即可使用。也可用硬塑胶板或橡胶板等较软材料代替。

纸张：纸张的种类很多，可以根据艺术效果和成本来选择，一般选用大红纸和各种彩色宣纸。（剪纸工具与材料见图 1-1 和图 1-2）

图 1-1 剪纸工具与材料 1

图 1-2 剪纸工具与材料 2

2 剪纸的表现形式

剪纸的表现形式主要有以下几种：单色剪纸、染色剪纸、套色剪纸、拼色剪纸、衬色剪纸、绘色剪纸等。随着时代的发展，艺术也趋向多元化，剪纸作品也出现了许许多多的新类型，比如撕纸、剪影等。

图 2-1 单色剪纸

图 2-2 染色剪纸 (来自网络)

图 2-3 套色剪纸

3 剪纸制作程序

剪纸主要有以下几道程序：

(1) 起稿。按照剪纸的创作规律，一般要求在底稿上勾画草图。构图要饱满，笔笔相连，线条与块面要有机地结合。对称图案将纸对折，构图只需要画一半即可（见图 3-1）。

(2) 装订。将设计好的画稿与需要剪刻的纸订在一起，小稿用订书机订，大稿用针线固定（见图 3-2）。

图 3-1 起稿

图 3-2 装订

(3) 剪刻。用剪刀一次能剪 1 ~ 4 张，剪法有两种，一是折剪，二是掏剪。剪孔时，要把剪刀的刀尖放在要剪的孔上，用左手拇指稍稍用力压迫刀尖将纸穿透，这叫“开孔”。剪孔要用刀尖部分，动作要慢，剪一点移动一点。用刻刀可以多刻几张，刻纸要求用力均匀，先内后外，先细后粗，刀刀相连，刀刀刻透（见图 3-3 至图 3-7）。

(4) 粘裱。粘裱一般用糨糊或固体胶。把剪纸作品平放在衬纸适中位置上，用重物压住作品的一半，用小刀尖蘸糨糊或胶，从作品未压的一半与衬纸之间慢慢从中间向外逐步粘裱，粘裱好一半后，用同样的方法贴好另一半。当然，这种方法只能用于一般的作品，对于较珍贵的作品则需要到专业的装裱店到进行装裱（见图 3-8 至图 3-9）。

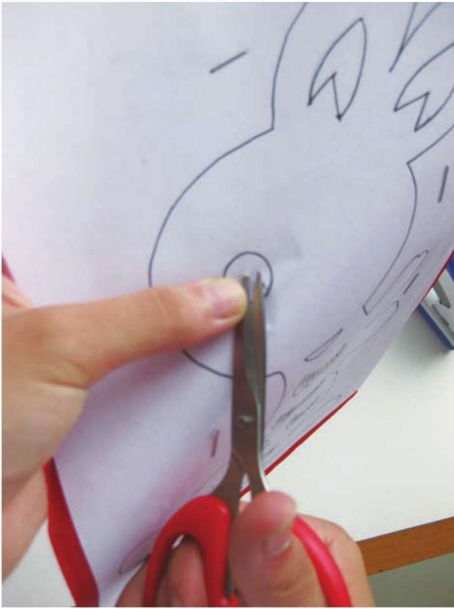

图 3-3 剪刻 1

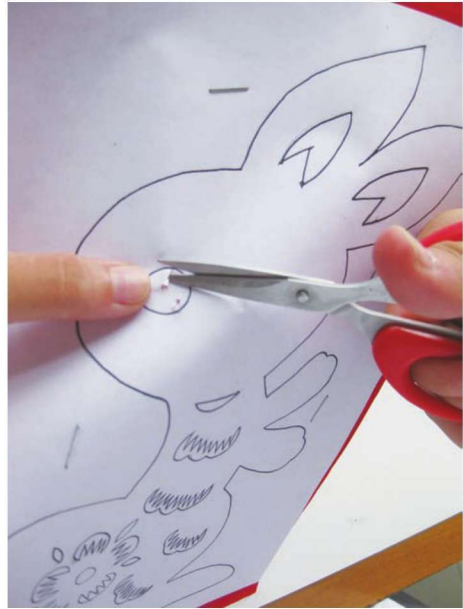

图 3-4 剪刻 2

图 3-5 剪刻 3

图 3-6 剪刻 4

图 3-7 剪刻 5

图 3-8 粘裱 1

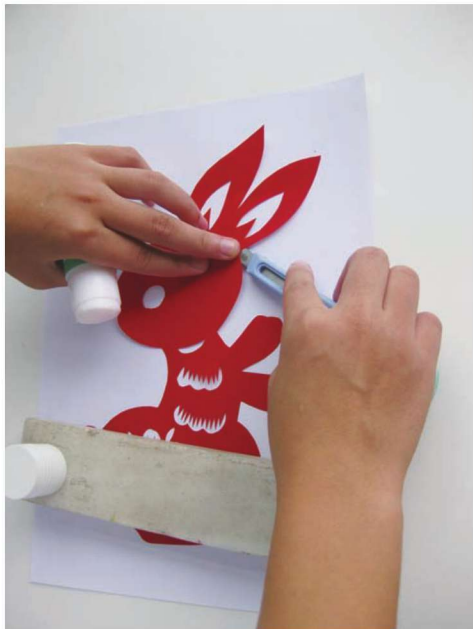

图 3-9 粘裱 2

图 3-10 成品

4 剪纸基本纹样及剪法

剪纸的基本纹样有太阳纹、月牙纹、锯齿纹、方形纹。从这些纹样衍生出来的还有云纹、水纹、火纹、树叶纹、花蕊纹、联珠纹等。

图 4-1 剪纸的不同纹样

太阳纹的剪法：

剪太阳纹时，先用剪刀尖在圆圈的中开一个小孔，沿直线剪到圆线的边，然后刀尖转换方向，顺着圆的边线一直转着剪，一边剪，左手还要灵活地转动纸的方向，一直把圆线剪完，线中间的纸就自然脱落了（见图 4-2 至图 4-8）。

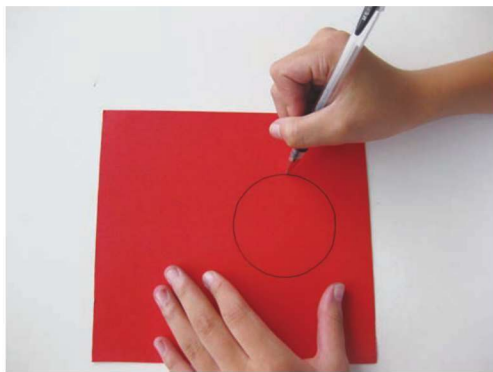

图 4-2 剪太阳纹法 1

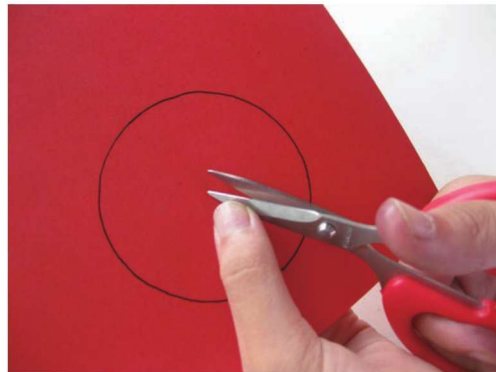

图 4-3 剪太阳纹法 2