

经典 剪纸

湖北美术出版社

矢量素材丛书

邹敏纳 邹加勉 编著

高汉设计图形

矢量素材丛书

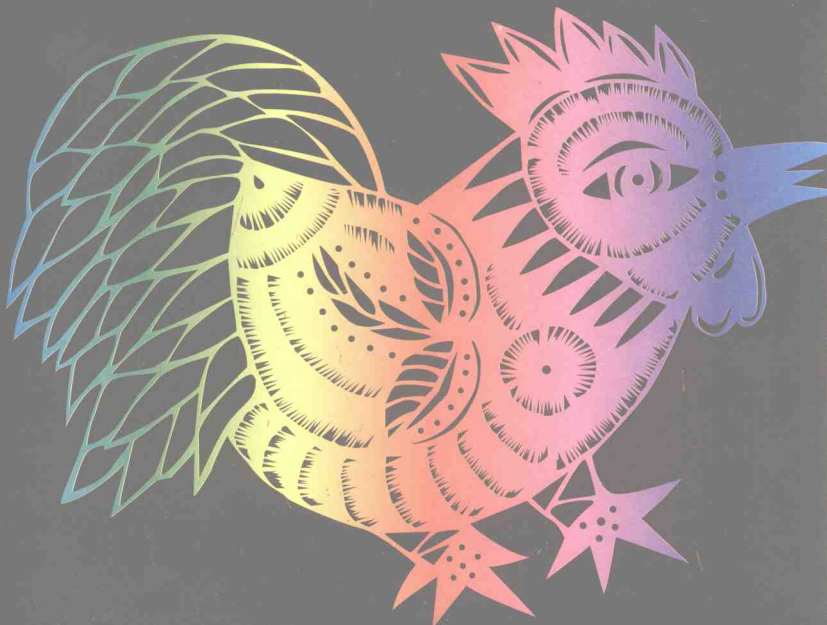
经典剪纸

高汉设计图形

 COHAN STOCK

湖北美术出版社

编著 邹毅 邹加勉

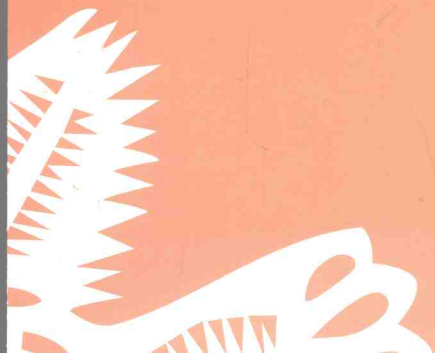
主要参考书目及供图网站

左汉中主编	《湖南民间美术全集·剪纸卷》	湖南美术出版社	1993年
吕胜中编著	《中国民间剪纸》	湖南美术出版社	1994年
郑军主编	《山东民间剪纸》	黑龙江美术出版社	1996年
艾生编	《刘小娟剪纸百鸡图》	陕西美术出版社	1996年
艾生编	《韩菊香纸百虎图》	陕西美术出版社	1997年
潘鲁生 陈鲁夏编	《中国民间吉祥剪纸图集》	北京工艺美术出版社	1999年
秦石蛟编著	《民间剪纸图形》	湖南美术出版社	1999年
方湘侠主编	《民间美术·湖北剪纸》	湖北美术出版社	1999年
孙建君主编	《中国民间戏曲剪纸》	江西美术出版社	1999年
范祚信编著	《中国民间十二生肖剪纸》	辽宁美术出版社	1999年
陆志宏编著	《陇中剪纸》	黑龙江美术出版社	2000年
王维海 邵美玉编著	《中国民间双喜图案剪纸》	辽宁美术出版社	2000年
孙建君编著	《中国民间皮影》	湖南美术出版社	2003年

目 录

序言 第六页

剪纸，是一种以纸为加工对象，以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术。

人物卷 第十四页

剪纸作品以人物为题材的很多，包括风俗人物、戏曲人物、神话传说和历史故事人物。

走兽禽鸟卷 第六十八页

当今民间剪纸中的动物图案早已走下神坛，成了人们喜庆节日或游戏娱乐的欣赏品。

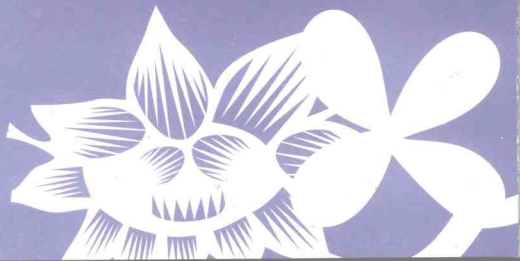

花草虫鱼卷 第一百四十六页

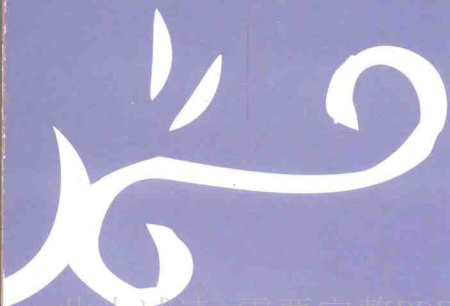
花草虫鱼是民间剪纸中最常见的题材。花、草、虫、鱼可以单独成画，更多的是组合在一起，表达出作者的情感和审美取向。

吉祥字纹卷 第一百七十八页

民间剪纸图形有一部分就是吉祥文字与吉祥纹饰组成的。

序言

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

剪纸，是一种以纸为加工对象，以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术。根据出土的实物和文献记载来看，至少有将近1500年的历史。剪纸是中国农村最普及的民俗行为之一，与人们的日常生活息息相关，从具体用途看，可分为四大类：第一类是张贴，即直接张贴于门、窗、墙、灯具上，用作装饰，如窗花、墙花、顶棚花、灯笼花等；第二类是摆衬，即用于点缀于嫁妆、祭品、礼品等物件，如喜花、供花、礼花等；第三类是刺绣用，即作为绣

头、衣饰等，
花、裙花等；
布的印版，用

花的底样，用于鞋、帽、枕
如鞋花、帽花、枕头花、衣袖
第四类是印染用，即作为蓝印花
于衣料、被面、门帘、头巾等。

剪纸也可以按地域
剪纸，前者粗犷而
纸、甘肃剪纸、山
各具风格，美不胜
明的地方特点及强
采用题材分类法分

风格分为北方剪纸和南方

豪放，后者秀丽而玲珑。如果细分有陕西东剪纸、湖南剪纸等等，每个地方的剪纸都收，生动地反映了当地的民风民俗，具有鲜烈的艺术感染力。剪纸分类的方法很多，本书类。

一、人物

剪纸作品以人物为题材的很多，包括风俗人物、戏曲人物、神话传说和历史故事人物。

风俗人物题材是作者

嫁娶、祝寿、舞狮、

人物生动、形式活泼

生活的热爱，对美好

下，人物关系表现形

将身边最熟悉的生活，如锄草、放牧、赶车、读书等，用剪纸的形式表现出来，这类剪纸

自由，充满了浪漫主义色彩，反映出作者对未来的憧憬和向往。而戏曲人物题材相比之

式显得程式化一些。我国的戏曲历史悠久，剧

种丰富，曲目繁多，是剪纸创作的重要表现内容和取之不尽的题材，深受人们的喜爱。

《西游记》中的孙悟空，《穆柯寨》中的穆桂

英，《三娘教子》

中的王春娥，《卖水记》中的彦贵等都是老百

姓喜闻乐见的剪纸

人物。另外神话和传说人物在剪纸中经常见

到，如八仙、和合

二仙、秦琼、尉迟恭、观音、门神、财神、寿

星、钟馗、关公、

赵公明、福娃、抓髻娃等。这些人物在不同的场

合出现，代表着不

同的意义，但均与吉祥如意、福、禄、寿、喜、

财分不开。民间将

和合二仙的剪纸贴在婚礼的喜堂，寓意夫妻和谐、好合。秦琼和尉迟恭为一对门神，自然要贴在大门上，有驱恶避凶，永保平安之意。老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

自然要贴在大门上，有驱恶避凶，永保平安之意。老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

老人寿诞时常剪寿星悬挂于厅堂，为其祝寿。

二、走兽禽鸟

人类最早对动物的描绘，出现在原始社会的岩画中，是图腾的表示。当今民间剪纸中的动物图案早已走下神坛，成了人们喜庆节日或游戏娱乐的欣赏品，其生活气息浓厚，充满人文情趣。这些作品多是用动物，以及动物和植物的组合来寓意吉祥。常见剪纸

中的走兽禽鸟分为两类，一为生活中的动物，如猫、狗、牛、虎、鹿、孔雀等；二为根据想象加工的动物，如龙、凤、麒麟等。这些动物能为人们喜欢，成为剪纸中经常表现的题材，或因其形体优美，或因其称谓谐音喻意，或为生肖属相，总之与人有着特殊的关系。龙，为十二生肖之一，也是中华民族的象征，是剪纸动物作品中最大的吉祥物。它与凤相搭配，寓意龙凤呈祥，是太平盛世的象征，在窗花、鞋样、灯花、门笺中每

每出现。凤是凤凰的统称，雄曰凤，雌为凰，为祥瑞之鸟，象征美好与和平；“鹿”与“禄”谐音，民间剪纸作品常以鹿表示“加官进禄”；鸳鸯雌雄形影不离，双栖双飞，终生偶居，民间剪纸以其比喻夫妇同心同德。白头偕老。歌颂和赞美忠贞不贰的爱情。鸳鸯剪纸多用于婚俗中，并常与莲花、喜字相配。

三、花草虫鱼

虫鱼原属于动物，因为它在剪纸图形中往往和花草组合在一起，所以我们把其列为一类。花草虫鱼是民间剪纸中最常见的题材之一，花、草、虫、鱼可以单独成画，更多的是组合在一起，表达出作者的情感和审美取向。牡丹有花王之誉，雍容华贵，花形大而

色绝天下，是开》，还是在荷花，“荷”睦。荷花也叫祥物，常见的等。蝴蝶与花蚣、蜥蜴、蝎符》贴在门上

表现吉祥、富贵美好的图形，无论是独幅的《富贵花四季花草》的组合之中，都能经常找到她的芳踪。

与“和”谐音，常借荷花象征和合如意，比寓夫妻和莲花，莲藕连生，莲蓬又多子，因而被视为结婚生子的吉题材有：《鱼戏莲》、《连年有鱼(余)》、《连生贵子》组合在一起为《蝶恋花》，象征男女坚贞的爱情。将蜈

子、蛇、蛙组成“五毒符”，剪《五毒

可以除魔避邪。将石榴、桃子和佛手这三大吉祥之果放在一起，称《三多图》。石榴喻多子，桃子象征长寿，佛手的“佛”与“福”谐音即为福。同时民间艺术家还以花草虫色组合成茶壶、葫芦、扣碗、花灯等特定的剪纸图形，它们有固定的组合方式，有固定的含义，已成为约定成俗的吉祥符号。

四、吉祥字纹

人类自从有了文字，很多经验和知识可以保存下来，使之传播得更广泛、更久远。最初的字是象形字，是人对万物，包括对自身的一种形象的记录和理解。古人认为万物有文，这里的“文”就是“纹理”。民间剪纸图形有一部分就是由吉祥文字与吉祥纹饰组成的。在我国各地流传最广泛的是“囍”（双喜）。相传宋代文豪王安石金榜题名，且洞房花烛，双喜临门之际，为表达这种喜上加喜的心情，挥毫写了个“囍”字纹，后来成为喜庆的符号。剪纸艺人常常把双喜周围加上吉祥纹饰。有时也用吉祥的花、草、兽、鸟等组成“囍”字纹。这类字纹还有寿字、福字、禄字、财字、万字等。民间艺术没有被载入中国的主流文化之中，但它是主流文化的托起者，没有它的存在就没有主流文化的升腾。成千上万普普通通的农村女，从能拿起剪刀开始，到拿不动剪刀为止，创造了无数剪纸的经典，用心走完了“艺术家”的一生。她们通过平常的人物、走兽禽鸟、花草虫鱼的剪纸艺术作品，反映出爱情、生命、母爱这一人类永恒的主题。她们没有用文字将这些主题写成论文表达出来，但她们手下剪出的作品让我们看到了更多更多。这些作品外在的形式风格体现着内在的原始纯朴的美，深刻地反映出她们的情感与追求，在这种审美的推动下，作者把现实与未来，具象与抽象统一在创作之中，进入了艺术自由的王国，是任何画家难以做到的。一根枝条开出四季不同的花朵，结出南

北不同的佳果；一只飞翔的凤凰每个部分都是由一朵朵绽开的花组成，让人分不清是飞花还是飞鸟，是那么奇异而又那么自然……

剪纸艺术来自民间，是因民间习俗应运而生的一种艺术行为，它的存在依附于产生的环境和特定的文化背景，这种创作一般无个人功利目的，牢固地确立在集体审美意识之上。当然，每一张作品也有个人的情感与风格，但一切首先均要符合集体的意思。很多作品的产生、流传和保存是经过不知多少代人的反复修改、提炼、雕琢，是历史的产物，是集体的创作，是艺术的经典。本书在收入作品时首先选择上述流传久远的民间剪纸，其次还会考虑地域、风格、题材等因素，把有代表性的经典的民间剪纸在有限的版面展示出来。

目前已出版的剪纸集不少，大多是相互翻版，即使有少量原稿，也保存得不好，经复印机处理后失去了剪刻的锐气。我们在编辑该书时将入选作品的原稿扫描后，由专业人员作矢量化处理，使每一印刷品均像原稿一样呈现在读者眼前，让你能感受到这门艺术原本的魅力。

