

中国 剪纸

LES PAPIERS
DÉCOUPÉS CHINOIS

中国民间工艺

五洲传播出版社

LES PAPIEARS DÉCOUPÉS CHINOIS

中国 剪纸

五洲传播出版社

中国剪纸

主 编：赵少华

副 主 编：郭长建、李向平

责任编辑：荆孝敏

撰 文：林得

作 者：杨秀真 王惠敏 王兰畔 张林召 胡凤莲 张彩花
曹佃祥 张凤兰 高金爱 冯秀荣 祁秀梅 樊亚民
新塞娅 江根和 姜永贞 宋见香 齐秀花 刘广君
张树梅 倪友芝 苏兰花 段月英 郭秀芬 乔桂英
高转英 邓森林 王宝珍 王九九 杨二英 程建礼
黄章天 王桂英等

封面设计：杨津

版式设计制作：柯慧 宾峰

图书在版编目 (CIP) 数据

中国剪纸 / 五洲传播出版社编. - 北京: 五洲传播出版社, 1999.9

(中国民间工艺系列丛书)

ISBN 7-80113-632-2

I. 中… II. 五… III. 剪纸-民间工艺-工艺美术-中国-画册 IV. J528.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 38799 号

五洲传播出版社出版
中国北京北三环中路 31 号
邮政编码: 100088
电话: 010-62350055
网址: www.cicc.org.cn
深圳麟德电脑设计制作有限公司电脑制版印刷
邮编: 518052
电话: 6641555 传真: 6641777
开本: 1/20
版次: 1999 年 8 月第一版
印数: 1-1000
价格: 012000

中国剪纸

几千年的中国丰富的传统文化,象乳汁一样养育着华夏儿女。在长期的生活实践中,也为这个民族凝结了一种特有的东方审美观念和意识。中国剪纸艺术就是在这种特有的审美观念和意识下产生的艺术,是一种观念艺术。

中国剪纸艺术来自于民间,是老百姓自己的艺术,是老百姓在劳动之余,为了满足自己的精神生活的需求而创造出来的一种艺术。老百姓用自己的双手描绘自己的生活,坦率而诚恳的传达着自己内心的信息。这种信息体现了一种完整的内在美和精神品质,所散发出的是一种纯朴美的光辉。长期的艺术实践与积累,使中国剪纸形成了鲜明的乡土气息和浓烈的生活情趣,是一种独具魅力的艺术。

中国剪纸艺术源远流长,从其它的姐妹艺术中可以寻觅到剪纸艺术祖先的身影。原始社会的彩陶

艺术、岩画艺术，奴隶社会的青铜器艺术，以至周、秦、汉、唐诸代中的瓦当艺术、画像石艺术等等，都是一种块面对比的黑白相间的艺术，其多变的结构和浑厚质朴的作风，为中国剪纸提供了极为丰富的艺术源泉，剪纸就是以这些艺术为依托产生出来的独具特色的艺术。

中国剪纸的内容极为丰富，神话传说、戏剧人物、飞禽走兽、虫鱼花果，无所不有，都是以老百姓生活中见的，听到的事物，围绕着祈福求祥、花好月圆的美好愿望和理想展开创作，又常常巧妙地运用谐音手法，如“鸡”谐音为“吉”，“鱼”谐音为“余”，“羊”谐音为“祥”，“鹿”谐音为“禄”，莲花和鱼喻意为连年有余……等等，既有显明的形象图案，又有深刻的喻意和内涵。

在表现形式上，她沿袭了古代的各种艺术特色，强调黑白块面对比下的虚实安排，线条变化中的节奏与韵律感，形成了一种古朴简拙、奔放活泼的特色。由於构图的千变万化和表现形式上的多样，体现了既有浩然之气又有艳丽深秀的精神气质。

中国剪纸在表现手法上是采取“随心走”，往往腹稿胜于草稿，刀剪运用自如，一气呵成，给人们以天真和拙朴、憧憬和幻想、创造与追求的意境。剪纸因其工具（刀和剪）和材料（纸张）简单易有，所以在中国的姊妹艺术中，它拥有最众多的

中国剪纸

LES PAPIERS DÉCOUPÉS CHINOIS

中国剪纸

作者。从南到北，从农村到城市，男女老少，随处可见动剪刀之人，形成了多种风格和地区特色。它更为可贵的是以它特有的传播方式，又赢得了亿万知音与追求者，所以说它又是最拥有群众的群众艺术。

中国剪纸最主要的内容和最多的用途是祈福求祥，“吉祥”二字，自古以来就是我们是民族心理的反映，以求诸事顺利，福瑞喜庆。据《老子》成玄英《疏》说：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征”。实质上是人们对生活中美的追求和向往，是情感上的需要。随着现代生活进入家庭，在生活上的丰足之后，对美的追求意识就更为强烈。剪纸这种普及性最强的艺术，也就很自然的被广大群众所喜闻乐见，每逢喜事庆典，贴上几张红色“吉祥剪纸”装点，顿时就显得气氛格外浓烈。每当人们看到这些

红色装饰物时，兴奋和愉快就会油然而生，从而带来心理上的满足。

今天的美好生活，使得人们需要更多的艺术形式来装点自己。愿中国剪纸这一古老的民间艺术，散发出她更加绚丽的光辉，更好地为今天的生活服务，为大众服务。

1999年7月

Les papiers découpés

La civilisation chinoise plusieurs fois millénaire a nourri les Chinois de génération en génération comme le lait d'une mère. Elle leur a permis aussi d'avoir une conception esthétique typiquement orientale. C'est grâce à elle que l'art du papier découpé, un art à caractère conceptuel, est né.

Cet art a été créé par les travailleurs chinois pour répondre aux besoins de leur vie morale, c'est un art populaire qui décrit la vie réelle et exprime les sentiments les plus profonds des travailleurs. Les papiers découpés traduisent également la conception du

LES PAPIERS DÉCOUPÉS CHINOIS

中国剪纸

中国剪纸

beau que les gens portent en eux ainsi que leur qualité morale. Une longue pratique et accumulation artistique ont permis à cet art de prendre une vive couleur locale qui exprime la joie de vivre et se distingue par un charme particulier.

La formation de l'art du papier découpé remonte à la haute antiquité. On en trouve des traces dans la culture ancienne de la Chine. On peut dire que l'art du papier découpé est né de la combinaison de l'art de la poterie polychrome, des fresques de la société primitive, des objets en bronze de la société esclavagiste et de la peinture sur tuile comme des gravures sur pierre des dynasties des Zhou, des Qin, des Han et des Tang.

Les motifs des papiers découpés sont très riches, ils portent sur tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend dans la vie quotidienne, les légendes, le théâtre, les personnages, les oiseaux, les animaux, les insectes, les

poissons, les fleurs, les fruits, etc. Par le cerf-volant on exprime son idéal et son aspiration au bonheur, à la paix. Dans la fabrication du cerf-volant, on emploie intelligemment l'homonymie des caractères chinois. Par exemple, on exprime la bonne fortune (*jixiang* en chinois) par le coq (*ji*), la richesse (*fuyu*) par le poisson (*yu*), la paix (*xianghe*) par le mouton (*yang*), le revenu (*fenglu*) par le cerf (*lu*), la vie aisée d'année en année (*liannianyouyu*) par le lotus et le poisson (*lian et yu*), etc. Le cerf-volant donne non seulement une image pleine de fraîcheur, mais exprime également un sens profond.

Sur le plan des procédés d'expression, le cerf-volant a continué les caractéristiques de diverses formes artistiques anciennes, en mettant l'accent sur l'union de l'imagination et de la réalité, sur le rythme et la variation des traits. Simplicité et vivacité caractérisent l'art du papier découpé. De plus, les variations dans la composition des motifs et dans la forme lui ont permis de prendre des dimensions grandioses pleines de délicatesse et d'énergie.

Sur le plan du mode de création, seuls ciseaux et couteau sont nécessaires. Ces instruments, très simples, sont faciles à trouver. Aussi du nord au sud, des villages aux villes, presque tous en Chine, femme ou homme, vieux ou jeune, peuvent s'adonner à cet art, qui est pratiqué par le plus grand nombre.

Le style et les caractéristiques varient selon les régions, et son mode de propagation

LES PAPIERS DÉCOUPÉS CHINOIS

中国剪纸

中国剪纸

est lui aussi particulier.

La fonction principale des papiers découpés est de prier le Ciel pour le bonheur et la paix. Il s'agit en réalité d'une expression de l'aspiration des gens au beau. Au fur et à mesure que les familles ont une vie moderne et plus aisée, elles aspirent plus ardemment que jamais au beau. Les papiers découpés sont des objets d'art que les Chinois aiment beaucoup. Lors de fête ou de cérémonie de célébration, on met toujours des papiers découpés sur les fenêtres ou sur les murs pour rendre l'atmosphère plus chaleureuse.

Aujourd'hui, les Chinois mènent une vie heureuse. Ils ont besoin de plus d'objets d'art qui permettent d'embellir leur vie. On souhaite que l'art du papier découpé brille d'un plus vif éclat et serve mieux la vie du peuple.

《吉祥剪纸》

