

中国文化读本

Chinese

Culture Book

The Art of Paper-cut

剪纸艺术

主编 宁继鸣

著 卢雪
关婷婷

主 编：宁继鸣
副主编：马晓乐 孙雪霄

The Art of Paper-cut

卢 雪 著
关婷婷

剪纸艺术

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸艺术/卢雪, 关婷婷著.
—济南: 山东大学出版社, 2014.6
(中国文化读本/宁继鸣主编)
ISBN 978-7-5607-5057-6

I. ①剪…
II. ①卢… ②关…
III. ①剪纸-民间工艺-中国-通俗读物
IV. ①J528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第138133号

策划编辑: 刘彤
责任编辑: 董付兰
装帧设计: 牛钧

出版发行: 山东大学出版社
社址: 山东省济南市山大南路20号
邮编: 250100
电话: 市场部 (0531) 88364466
经销: 山东省新华书店
印刷: 济南新先锋彩印有限公司
规格: 880毫米×1230毫米 1/24 6.5印张 90千字
版次: 2014年6月第1版
印次: 2014年6月第1次印刷
定价: 26.00元

版权所有, 盗印必究
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

序

宁继鸣

经过近两年的编撰修订,《中国文化读本》系列丛书终于有机会呈现在读者面前了。

《读本》的策划与实施,来源于对当前语言与文化传播的理解。当各国各民族科技成果、生活方式通过多元化的信息传播渠道以百川汇海之势融入全球化浪潮时,世界也在倾听不同国家、民族的声音,欣赏多元文化的精彩。每一个民族和国家的语言与文化,都可能在全球化的过程中影响他人,变革自我。传统文化与现代社会文明、东方文化与西方文化在时间和空间的交织中对话,在国家、地区、种族的跨文化传播中交流与重构。正如全球化市场需要中国一样,全球多元文化的交流同样离不开中国,绵亘发展了五千年的中华文化同样也应该在全球化浪潮和社会需求的涌动与召唤下,逐渐走向国际舞台,展现自己的风采。

为了让中华文明的优秀成果为世界了解与共享,我国每年有相当数量的文化普及读物走向世界,这其中不乏脍炙人口的优秀作品,但从总体看,美好的愿望与现实之间仍存在很大距离。从政府到民间,众多专家和学者都在思考这个问题,并在自己的实践中寻求突破的路径。随着科学技术的不断发展,时空被压缩,网络更发达,机遇与挑战并存。应该说,语言、技术和平台本身不是难以逾越的障碍,关键是如何选择一种符合国际语境的中华文化的呈现、诠释和传播的方式。

在民族文化语境下,中华文化知识是“一元”的,但在传播过程中,这些知识被置于“多元”的文化语境,即不同国家、不同民族的文化环境下。要实现知识或信息在“一元”与“多元”之间有效传递,不发生传播的偏向,最大程度地确保不同文化背景、价值观念和思维方式的受众能够较为准确地理解和接受传播内容,

需要一个语码转换的过程，需要传播主体在民族文化认知的基础上进行理性的文化选择、生动的文化呈现和恰当的文化诠释。而这种语码转换——文化选择、呈现、诠释和传播的能力，是影响文化传播效果的关键因素，也是我们的普及读物获得域外读者关注、认可所亟待解决的核心命题。

带着一种探索与尝试的心态，我们启动了《读本》的编撰工作。研发通俗易懂的中华文化优秀普及读物是国家汉办、山东大学中华优秀传统文化研究与体验基地的建设任务之一，本套丛书也得到了国家汉办/孔子学院总部的支持。

2010年，在对海内外文化普及读物广泛调研的基础上，我们召开了《读本》编撰研讨会，很快得到国内广大专家、学者的支持与响应。参与编撰的学者多是该选题领域的专家，对选题认识深刻，积淀深厚，他们积极为《读本》编写献计献策。尽管视角不同，方法多样，形式不拘一格，但在目标上却有共识：通过自己的努力，为中国文化的精粹走向世界略尽绵薄之力。

为了实现这一目标，学者们倾注了心血和智慧，他们深厚的学养和严谨的著述态度确保了文稿内容的权威性，而为达到文化传播效果，不惜几易其稿的精神，更令我们敬佩感动。可以说，在他们的大力支持下，《读本》从无到有，迈出了关键的一步。

为了促进中国文化的世界传播，增强跨文化交流的效果，《读本》在以下几个方面作了一些尝试：

首先，关注文化选择能力。文化选择是一种意识，也是一种能力，需要传播主体建立中外文明同时空的理念，自觉地进行中外文化比较，寻找双边文化的共鸣点和契合点，在尊重外国读者文化接受心理的基础上筛选

知识，诠释知识，传播知识。敢于舍弃，寻求重点、焦点内容，是必要而重要的。事实证明，平铺直叙和面面俱到的表达方式注注不能奏效。

其次，尝试采用多元文化的呈现形式。《读本》的文化呈现是多元化的。除借助浅易生动的文辞外，《读本》还配以精彩的插图，试图通过图文并茂的呈现形式，借助图片传播的特色增进文化理解。

最后，选取恰当的文化诠释方式。《读本》尽量避免学术语境，行文中贯穿着情节化、故事化的表述，夹叙夹议，可读性强，通过对故事的理解增进对文化元素内涵的认知。在叙述结构与方式方面，尝试“倒向思维”，突出中华文化生活化的比重，从当下起笔，将丰厚的文化元素发展历程作为被诠释内容的“五色土”，挖掘适宜的土壤，来培育文化传播的种子。

坦率地讲，从学术语境转向生活语境，也就是说，由学理转向普及的过程对很多人来讲都不是一个简单的转换过程，很多学者在《读本》的撰写过程中体会到了大家写“小书”的不易。中华文化的跨文化传播是一项崇高的事业，也是一个学术命题和文化现象，更是一种社会责任和民族担当，需要一代代学人和文化教育领域的工作者同心同德、群策群力。

《读本》的编撰是探索中国文化走向世界路径的一次尝试，不免存在不足，然而“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”，希望能在读者的批评和修正中，不断完善与提升本丛书。

Contents
目录

第一章 剪纸艺术的共享与对话 @1

- 一、“镂空雕花”通中外 @3
 - 二、异域剪纸展风情 @11
 - 三、对话大师品名作 @20
-

第二章 生活的呈现与艺术的再现 @39

- 一、传统图案寓吉祥 @41
 - 二、南北汇融风格异 @48
 - 三、一方红纸包万象 @56
 - 四、“小技大用”显身手 @63
-

第三章 蕙质兰心与人文情怀 @71

- 一、剪刻镂雕绘河山 @73
 - 二、百态人生绽纸间 @78
 - 三、家国天下藏赤心 @84
 - 四、韵美东方聚情思 @89
-

第四章 传统工艺的华丽转身 @97

- 一、古老工艺传千年 @99
 - 二、现代科技赋新生 @107
 - 三、时尚前沿引潮流 @113
-

第五章 剪纸技法中的中国思维 @119

- 一、中心对称天地稳 @121
- 二、“圆”、“弧”追求展风韵 @128
- 三、整体规划重风格 @135
- 四、阴阳剪法见哲思 @140

第一章

剪纸艺术的共享与对话

一、“雕花镂空”通中外

雕花镂空的生活用品

（一）时尚镂雕

生活越是匆忙，“时尚”和“艺术”就越成为现代生活的调味品，无数为繁忙生活所累的都市人努力地在时尚中寻求自我认可，在

艺术中寻找文化满足。如果你在搜索引擎中输入“时尚”、“艺术”等词，你会惊奇地发现，“雕花镂空”几乎成了诸多艺术品、时尚产品的共通特征。

如果此时你静下心来观察你所生活的环境，你会发现，有着雕花镂空风格的生活用品、艺术品无处不在。不论是你房间里的欧式装潢，还是你珍爱的镂空项链，不论是时时透出温暖灯光的台灯，还是被你奉为至宝的竹玉镂空雕，此时此刻，“雕花镂空”不仅仅只是某种器具、某种风格的简单界定，而是成为一种艺术特质，进而演化成为一种艺术符号。

镂空风格的生活用品

（二）历史寻踪

就在时尚达人们用雕花镂空的饰品展示自身的审美品位时，考古学家们也在向历史寻求答案。雕花镂空的艺术品到底起于何时？似乎没有人能在浩瀚的历史长河中截取一个准确的时间节点，但是那些深藏于地下的珍宝们却向我们展示了一个不争的事实：雕花镂空的艺术品的存在时间远远超乎我们的想象。如果在几千年以前，人类也有类似如今“巴黎时装周”的时尚用品发布会的话，雕花镂空的艺术品或许会华丽地走上一场属于自己的“T台秀”。

狮身鹰首怪兽装饰板

上图所示的这尊镂空的象牙装饰板来自于公元前8世纪的伊拉克尼姆鲁德，现存于布鲁塞尔王室美术历史博物馆。装饰板上所镂雕的狮身鹫首怪兽仰天长啸、神情昂扬，镂雕的刀法虽不免粗糙，却充斥着一种神秘的阳刚之美。

梅竹镂雕灯笼

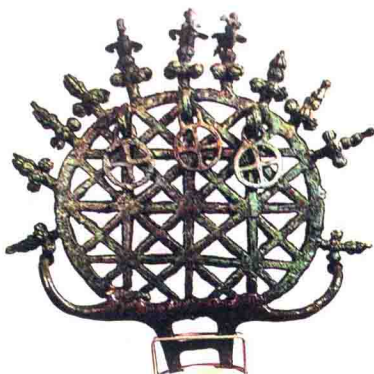
而上面这架梅竹镂雕灯笼则来自于太平洋西岸的东方岛国——日本，现存于东京国立博物馆。“梅”与“竹”同为典型的东方意象，在日本代表着圣洁傲骨和卓然气质，这尊有着典型东方特征的镂雕器没有欧洲镂雕所显示的齐整和威严，而是充斥着柔美中和的东方情韵。

再来看这枚出土于哥伦比亚的金质人面兽身胸针，对称的结构和黄金的质感让人隐约感受到来自祖先的遥远呼唤，而流畅的线条也体现出卡利马文化的典型特征。

除此之外，无论是阿拉加霍尤库的太阳圆盘、精美绝伦的金龟舍利塔、挖掘自埃及法老墓穴的“驾驶战车纹饰”腰带扣，还是现存于柏林国立美术博物馆的象牙雕版，这些雕花镂空的艺术品都带着各自的独特艺术风格丰富着世界艺术的殿堂，让艺术家们在不断的回望中激活自身的艺术灵感。

人面兽身胸针

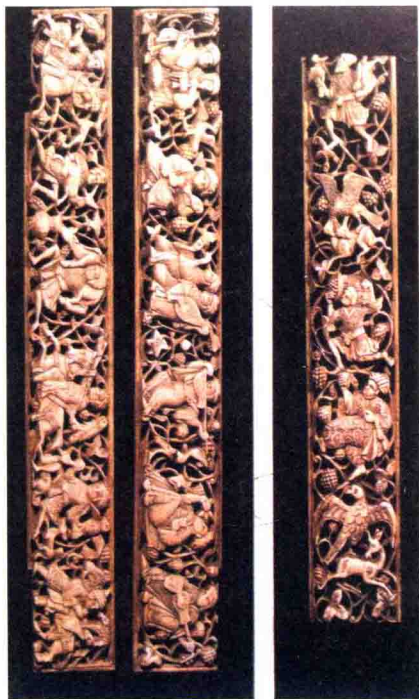
太阳圆盘

“驾驶战车纹饰”腰带扣

金龟舍利塔

象牙雕版

在中国的传统艺术中，类似于上述的竹木、玉石、金属镂雕也拥有千余年的历史。在中国人看来，“雕花镂空”更像是一个文化符号，千年来被无数民间艺人传承发扬，逐渐演化成中国传统艺术的文化密码。在这诸多以雕花镂空为特点的传统艺术门类中，剪纸成为颇具代表性的艺术形式，她就是我们这本书的主角。