

中国剪纸精品

编 著 高云琴

文字改编 高云书 高崇山

西游记

金盾出版社

中国剪纸精品《西游记》

编 著 高云琴
文字改编 高云书
 高崇山

金 盾 出 版 社

— 内容提要 —

这是一本将剪纸艺术与文学艺术完美结合的艺术精品。本书运用中国传统的剪纸艺术形式,再现了古典名著《西游记》的动人故事,通过精美的剪纸作品,塑造了一个令人耳目一新的神话世界。全书按原著故事情节,分为 42 回,共有 200 余幅作品,每幅剪纸均配有故事梗概,基本涵盖了《西游记》的主要内容。书中拥有众多栩栩如生的人物及各种景物形象,并附有相关的技法讲解及图例,是一本非常难得的剪纸作品集。对于广大的剪纸爱好者和文学爱好者来说,本书不仅具有很高的学习参考价值,而且极具欣赏、收藏价值。

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸精品《西游记》/高云琴编著. -- 北京:金盾出版社,2011.6
ISBN 978-7-5082-6987-0

I. ①中… 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(2011)第 074023 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京凌奇印刷有限责任公司

装订:科达装订厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:14

2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~5 000 册 定价:33.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

高云琴，女，甘肃古浪人。西北师范大学敦煌艺术学院毕业，讲师，张掖市骨干教师，张掖市美术家协会会员。现为甘肃省山丹培黎学校美术教师。作品曾多次参加省市级美术作品展览并获奖，在各种书画集公开发表十余幅，部分作品被新西兰、美国、英国、德国朋友或私立博物馆收藏。剪纸作品被新西兰驻华大使馆、新西兰达菲尔德学校、新西兰克里斯特彻理工学院等单位收藏。获第十届《双龙杯》全国少年儿童书画大赛优秀园丁奖（1997.6）。工艺美术作品《美好生活》入选《中国艺术家优秀作品选集》（1999）。绘画作品《宝玉》荣获第三届张掖市美术

家协会会员作品展二等奖(2008)。剪纸作品《暗香》入选中国·三门峡首届全国廉政剪纸艺术大奖赛(2010.12)。剪纸作品《春潮》年内发表于《甘肃日报》(2011.2.3)。剪纸作品《西游记》2011年获得焉支山文艺奖。在省级刊物发表专业论文多篇。

单位：甘肃省山丹培黎学校美体教研室

地址：甘肃省山丹县北大路1巷11号

邮编：734100

电话：13519065065.

QQ：1652736650

高崇山，生于1942年，1968年毕业于西北师范大学。毕业后于山丹一中从事语文教学工作。热烈、真诚、善良、豁达地生活过，激情四溢、神采飞扬、妙语如珠、引人入胜地讲述过。

由于深受中国传统文化影响，在他们父女身上都有着一种浓厚的古典气息。他们对中国古典文学钟爱有加，而且高先生对书法也颇有研究。如果说他们父女俩畅游于艺术的海洋中，那么这部剪纸《西游记》的文字改编便是他们激起的浪花朵朵。一个个流畅自如的故事，一段段生动传神的细节描写，惟妙惟肖地展示了每页剪纸精彩的故事情节。全书既通俗易懂，又古典雅致，令人回味无穷，使文学艺术与剪纸艺术完美结合，两者相得益彰，更彰显了剪纸艺术的魅力。

高云书，1975年生，甘肃古浪人。2001年硕士毕业于西北师范大学中文系现当代文学专业，现为兰州商学院商务传媒学院教师，在各类杂志发表论文多篇。

作为中国四大古典名著之一的《西游记》，是中国文学史上的一颗璀璨明珠，妇孺皆知的经典作品。书中描述的人物与故事，不仅深受国人喜爱，也让外国人感到无比神奇，它对中国乃至世界的文化有着广泛而深远的影响。这些年来，随着电视剧《西游记》以及美国歌剧版《西游记》的相继问世，再次显示了这一古典名著的魅力所在。而今，本书运用中国传统的剪纸艺术再现《西游记》故事，将为这颗东方明珠再添奇光异彩。这种表现方式在当今剪纸艺术界还比较少见，是对中国传统剪纸艺术的一个大胆突破与创新。

作者呕心沥血用了十年时间完成了这套《西游记》剪纸作品。全书按原著故事情节分为42回，基本包括了《西游记》的主要内容。它将传统技艺融于现代审美之中，格调清新，构图别致，技法娴熟，线条生动。书中人物形象和各種植物、动物景象众多，均栩栩如生、各具特色，洋溢着轻松明快的喜剧风格，读来使人倍感亲切和愉悦，能使广大读者在阅读古典名著的同时，学习剪纸技巧，提高审美能力。书中附录介绍的剪纸技法及图例，既是少年儿童学习剪纸的很好范本，也是业余剪纸爱好者的入门向导。

作者为了完成这套作品，曾多次赴北京、西安、天水麦积山、甘南郎木寺、夏河拉卜楞寺、敦煌莫高窟、新疆等地研究佛教文化，了解地貌以及风土人情。本书以剪纸的形式向读者展现了一个全新的西游世界，让这个古老的神话放射出新的光彩。

希望这套《西游记》剪纸能够得到读者的喜爱，更期盼这些作品能对广大的剪纸爱好者和少年儿童学习剪纸技法、提高剪纸水平，有所启发、有所帮助。同时，也希望这本书能为专业美术工作者提供一些借鉴参考。

编 者

“欲剪宜春字，春寒入剪刀。”唐朝崔道融的这句诗，所讲的“宜春帖子”，就是现在人们所熟悉的剪纸。

“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”唐朝李商隐《人日》诗中的“剪彩”指的也是剪纸。

我虽不懂剪纸艺术，但略知一点我国的民间剪纸常识。剪纸早在未出现纸时就已流行，即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样，制成各种工艺品。真正意义上的剪纸，应该是从西汉时代纸的出现开始的，纸的发明促进了剪纸的发展与普及。杜甫有“暖水濯我足，剪纸招我魂”的诗句，充分说明剪纸在唐代时就已有了较大的发展。

但世易时移，随着经济浪潮的席卷神州，我们都人为物役，精神枯槁。面对如此巨大的社会浪潮，剪纸这一瑰奇的民间艺术奇葩已少有人潜心探索研究。

在一次采访中我了解到，甘肃省山丹培黎学校有一名普通的美术老师高云琴，她酷爱剪纸艺术。她的母亲张志莲就是一位优秀的民间剪纸艺人，在母亲的指导和勉励下，她潜心研究剪纸艺术，广泛收集相关资料。渐渐地高老师的剪纸思路变宽了，剪纸水平提高了，剪纸创作的信心坚定了，继而萌发了以《西游记》故事为蓝本进行剪纸创作的念头。日积月累，如此一幅、两幅、一百幅，小小剪刀一起一落间，居然就是十个寒暑。十年磨一剑，她用十年的时间创作完成了这部《剪纸西游记》作品集，实属不易。

陇原民间剪纸艺术大多风格质朴、简单明快，是陇原劳动人民情感气质最真实的反映。从河西到陇东，传统的生肖风景、祈福祷寿等日常生活题材的剪纸作品我见过不少，但是以剪纸的形式完整再现《西游记》的还是第一次见。由于涉及到复杂的人物、种类繁多的动植物、许多神奇的法术以及具有特殊功能的法器，用剪纸在一个平面上表现这些立体形象和场景的难度可想而知。为了准确表现壮阔的场景，作者专程从西安到新疆考察了唐僧西行路上的中国境内地貌。传统剪纸讲究千刀不断，万刀不乱。因而画面不表现重叠的事物，为了发展剪纸的表现力，在没有前人经验可以借鉴的情况下，作者探索了重叠的表现技法，最终令一个个鲜活生动的人物跃然纸上。作者对剪纸艺术的深刻热爱和执着追求让我为之感动。在看到熟悉的《西游记》以这种传统的艺术形式再现的时候，不禁为之一振。书中精美的构图、

精细的刀法、鲜活的人物,更是让我不忍释手。

高老师的剪纸作品,将物体和景象由三维空间立体形象变为二维空间平面形象,通过对表现素材的大胆取舍,删繁就简,用简练的线条进行概括,使画面重点突出,将若干形象创造性地组织起来,使之产生连贯、对比、衬托的作用。通过平面化造型的表现手法,强化了剪纸的主观性、时空性、立体性、全面性,从而共同构成了造型的完整性。作者将剪纸中最常用的夸张和变形两种表达形式驾驭得炉火纯青,把民间剪纸常用的锯齿形和月牙形装饰纹样运用得恰到好处。经过精心布局,将剪纸中的平衡、参差、疏密以及不规则的线条,组合得天衣无缝,使每一幅作品的构成都具有了美妙的律动和节奏,增添了情趣,增强了形象的感染力。

读其书,我深深感到每一幅精雕细刻的作品,每一剪刀都饱含着她的辛劳和智慧。细细品味,她用剪刀创作的过程,就是把对生活和自然的认识及感悟用剪纸这种特殊的艺术形式表现出来的过程,故其作品重在表现神似,而不是表现形似。

认真体会,她用夸张的手法很好的实现了艺术由“真”向“美”的转化,是作者思想感情,审美心理的一种完美体现。作者把剪纸的喻意造型技巧使用得天衣无缝,充分运用了“以象寓意”、“以意构象”两种剪纸表现语言,设计塑造了很多美好的典型形象。托物寄语,寄托作者对美好生活的向往,对吉祥幸福的期盼,由此更具有感人的艺术魅力。

值得一提的是,作者专门为少年儿童学习剪纸艺术做了附录。附录以图文配合的形式选择不同的实例讲述剪纸语言、剪纸技法、创作感悟,少年儿童读者可以边欣赏剪纸艺术,边阅读古典名著,边学习剪纸技术,边提高审美能力,何乐而不为呢?今天,剪纸艺术已被联合国教科文组织确定为人类非物质文化遗产,在瞬息万变的当下,它不仅需要保护、传承、发扬和创新,更是迫切地需要更多的少年儿童从小热爱并学习这门传统艺术。

高云琴老师的剪纸艺术不仅赋予了古典文学经典新的活力,同时也为传统剪纸艺术的创作开辟了新的题材范围。这种老瓶装新酒的创作方式无疑也为传统文化的保护和创新提供了很好的蓝本,不失为一种极为有益的尝试和探索。

衷心祝愿高老师在这条路上走得更远,也希望这部作品能够为更多热爱剪纸艺术的美术工作者、工艺设计者、业余美术爱好者、剪纸爱好者提供参考。

是为序。

周 诚

(甘肃日报高级编辑 摄影部主任)

2011年2月6日于眼底存真堂

第一回	花果山猴王奇出世	(1)	第十七回	五庄观偷吃人参果	(41)
第二回	美猴王机智学仙道	(4)	第十八回	孙悟空三打白骨精	(44)
第三回	水晶宫喜得金箍棒	(5)	第十九回	宝相国唐僧变老虎	(49)
第四回	喜洋洋官封弼马温	(9)	第二十回	猪八戒义激美猴王	(52)
第五回	意不足名注孙大圣	(11)	第二十一回	孙行者智斗金银角	(54)
第六回	蟠桃会猴王闯大祸	(12)	第二十二回	乌鸡国巧计救国王	(59)
第七回	孙大圣一怒闹天宫	(15)	第二十三回	火云洞鏖战红孩儿	(64)
第八回	五行山如来镇大圣	(18)	第二十四回	车迟国智除三魔头	(68)
第九回	长安城寻访取经人	(20)	第二十五回	通天河菩萨收鱼精	(73)
第十回	西天路唐僧收悟空	(23)	第二十六回	金蝉洞降伏青牛妖	(79)
第十一回	鹰愁涧喜获白龙马	(26)	第二十七回	女儿国师徒奇遇记	(83)
第十二回	观音院袈裟惹风波	(28)	第二十八回	琵琶精婚配唐长老	(86)
第十三回	高老庄收徒猪八戒	(30)	第二十九回	真行者大战假猴王	(89)
第十四回	黄风岭八戒争先机	(34)	第三十回	孙悟空三借芭蕉扇	(94)
第十五回	流沙河得徒沙悟净	(37)	第三十一回	金光寺除恶寻佛宝	(101)
第十六回	呆八戒取亲遭戏弄	(39)	第三十二回	假西天弥勒收妖童	(105)

第三十三回	七绝山八戒显威风	(110)	第三十八回	无底洞力战老鼠精	(130)
第三十四回	孙行者计盗紫金铃	(113)	第三十九回	灭法国妙计惩昏君	(135)
第三十五回	盘丝洞力战蜘蛛精	(117)	第四十回	玉华县三僧收徒记	(137)
第三十六回	狮驼岭降伏三魔头	(121)	第四十一回	天竺国嫦娥收玉兔	(141)
第三十七回	比丘国施善救婴孩	(127)	第四十二回	参佛祖灵山得真经	(145)

附 录

一、《西游记》剪纸的基本语言	(151)	三、《西游记》树木类剪纸技法步骤及图例	(165)
1. 阳剪技法	(151)	四、《西游记》飞鸟、昆虫类剪纸技法步骤及图例	(173)
2. 阴剪技法	(152)	五、《西游记》人物类剪纸技法步骤及图例	(185)
3. 阴阳结合法	(153)	六、《西游记》走兽类剪纸技法步骤及图例	(192)
4. 意象夸张法	(154)	七、《西游记》剪纸创作的构思设计、表现技法及图例	(202)
5. 复合添加法	(155)		
二、《西游记》花卉类剪纸技法步骤及图例	(157)		

后记	(211)
----------	-------

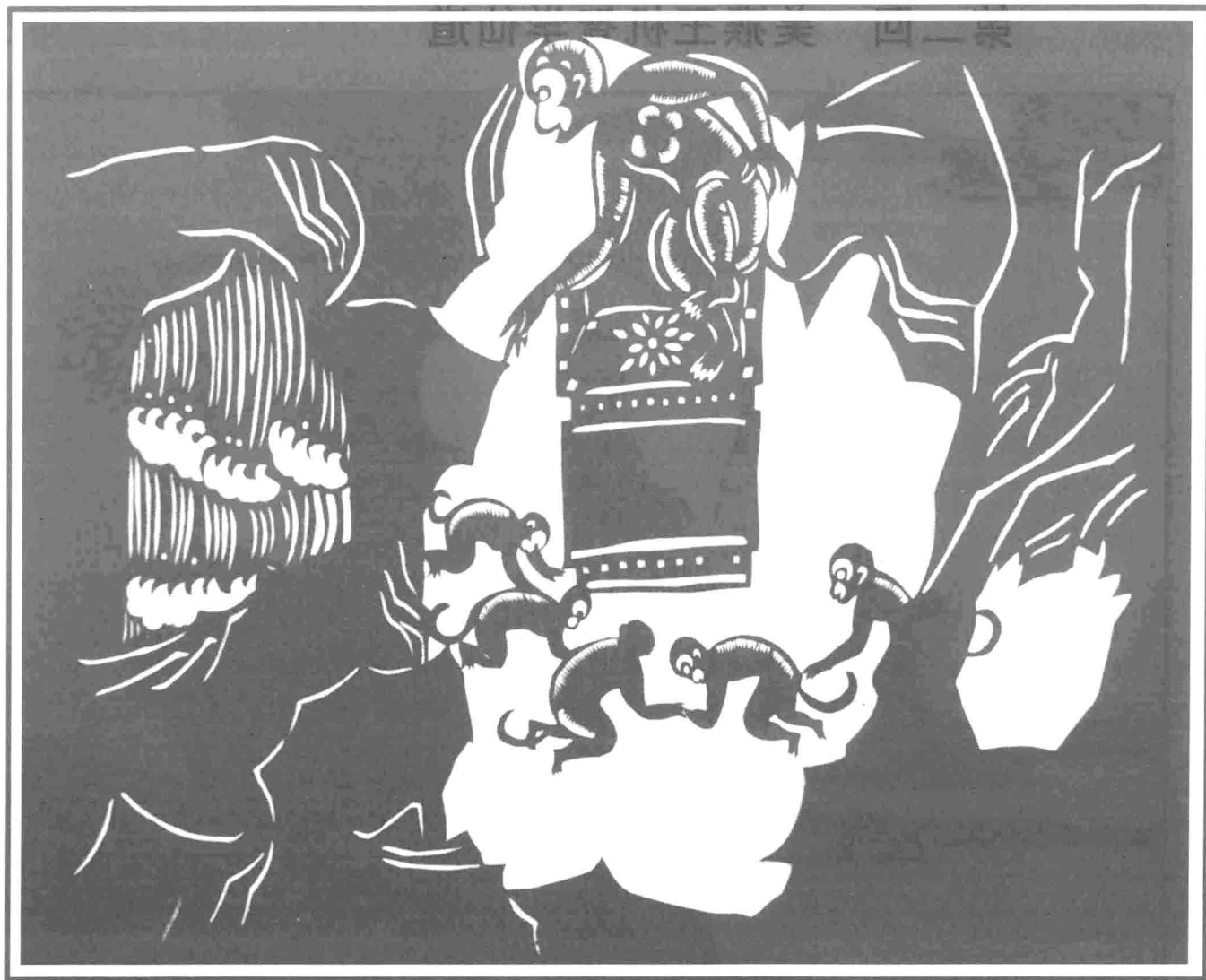
第一回 花果山猴王奇出世

自从盘古开天辟地，有一座美丽的花果山。这山遍布奇峰怪石，犹如仙境。此山正中，有一仙石，高达三丈六尺五寸，应三百六十五天；方圆二丈四尺，应二十四节气。此石自盘古开天辟地以来，每天都吸收着天地之灵气，日月之精华。有一天，仙石突然裂开，从里面滚出一个像圆球般大小的石卵。石卵见风化成一只石猴，只见他五官俱备，四肢皆全，两眼竟然放出两道金光，直冲云霄。石猴一出世，就会行走跳跃，饿了吃野果，渴了喝涧水，逍遥自在。

一日，天气炎热，群猴在山涧中洗澡，他们看到涧水奔流，就想去找涧水的源头。猴子们顺着山涧最终找到了泉水的源头，原来是一道瀑布。这道瀑布像一条美丽的白练，飞泻而下。群猴看了拍手笑道：“好水！好水！”大家纷纷说：“谁有本事，敢钻进去寻出源头，出来不伤身体，我们就拜他为王。”这时猴群中跳出一个猴子高叫道：“我去！我去！”大伙一瞧，原来就是那只石猴！只见石猴闭上眼睛，纵身一跳，跳进瀑布中。

他睁眼一看，发现里面却没有水，只有明明白朗的一座桥，桥的尽头有一个山洞，洞旁的石碑上刻着“花果山福地，水帘洞洞天”。这个山洞里石桌石椅、石锅石灶、石盆石碗样样皆有，石猴不由喜出望外，急忙跳出水外。众猴问道：“里面怎么样？”石猴把情况告诉大家，还说：“那是天造地设的好地方，我们都住进去吧。”众猴皆喜，随着石猴跳入水帘洞。到了洞里群猴便遵守承诺，立即跪在地上，拜石猴为王。从此，石猴高登王位，自称“美猴王”。

第二回 美猴王机智学仙道

这种无忧无虑的日子久了，美猴王有点厌倦了，便对猴子们说要去寻找神仙，学那长生不老的本领。漂泊几年后，美猴王找到了菩提老祖。祖师喜欢这个天地造物，便收他为徒。按猢狲本性，给他取姓为“孙”，按门派排行，又给他取名“悟空”。菩提老祖见悟空很有灵气，便把长生不老的秘诀传授给他。后来，祖师又教给他七十二般变化与筋斗云。春去秋来，转眼二十年过去了。祖师认为悟空该离去了，师命难违，悟空只好与众人道别。

第三回 水晶宫喜得金箍棒

悟空学艺归来，见昔日草木葱茏、生机盎然的花果山面目皆非，不由大吃一惊，便向群猴询问原因，猴子们纷纷抱怨受附近妖魔欺负。于是悟空来到傲来国，将城中的各种武器搬到花果山，猴子们有了武器，便开始操练武艺，好不快活。悟空忍不住感叹说：“你们都有了称手的好兵器，可我还在使着不称手的刀。”一只老猴听了对悟空说：“东海龙宫各种宝物应有尽有，大王何不前去那里看看。”悟空听了，颇觉有理，便决定前往东海讨要一件。

来到东海海底，悟空说明来意，龙王不好拒绝，命人拿来多种武器，可悟空都嫌不合手。便带悟空来到海底中间，去看定海神针。只见眼前金光万道，悟空上前一看，原来是一根铁柱子，有斗来粗，两丈长短，就说：“要是能短些就好了。”话音刚落，这铁柱就短了几尺。悟空又说：“要是能细些就好了”，这定海神针果真又细了些。悟空十分欢喜，把宝贝拿过来一看，见它两头是金箍，中间写着“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。

悟空拿着金箍棒，对龙王笑道：“多谢厚谊。”龙王道：“不敢，不敢。”悟空又说：“我有宝贝，却没有合适的衣服相称。”无奈之下，东海龙王只好让南海龙王敖钦、西海龙王敖闰和北海龙王敖顺分别送悟空锁子黄金甲、凤翅紫金冠和藕丝步云鞋。悟空穿戴好了，这才舞起金箍棒，打出水晶宫，飞回到花果山。猴儿们见美猴王身上金灿灿、明光光，十分威武，都欢喜地问：“大王还带回什么宝贝了吗？”悟空满面得意，高登宝座，把金箍棒拿在手中让猴儿们观看。