

关东 风情民间剪纸 发展史话

GUANDONG FENGQING MINJIAN JIANZHI FAZHAN SHIHUA

刘海年 吴桂萍 编著

沈阳出版发行集团

沈阳出版社

关东 风情民间剪纸 发展史话

GUANDONG FENGQING MINJIAN JIANZHI FAZHAN SHIHUA

刘海年 吴桂萍 编著

沈阳出版发行集团

沈阳出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

关东风情民间剪纸发展史话 / 刘海年, 吴桂萍编著.

— 沈阳: 沈阳出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5441-7435-0

I. ①关… II. ①刘… ②吴… III. ①剪纸—民间工
艺—东北地区 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 004943 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 210mm×285mm

印 张: 14.25

字 数: 350 千字

出版时间: 2017 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘 畅 张芳芳

封面设计: 暄妍设计

版式设计: 暄妍设计

责任校对: 林 琳

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-7435-0

定 价: 48.00 元

联系电话: 024-24112447

E-mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言

关东剪纸，一个东北地域民俗文化的蓝本。白山黑水，沃野千里，东北民族的繁衍生息与沧桑变迁，孕育了一个无古无今，风情万种的万花世界——剪纸。在刀味纸感中，弥漫着厚重的历史风情，浓郁的民俗意蕴和蓬勃的生命意识，散发着牵心动魄的艺术力量。作为关东劳动人民的精神追求和心灵寄托，剪纸包含了他们原始的宗教信仰与祈祥纳福的心理崇拜，成为了他们传播内心情感，表达吉祥喜庆的特殊媒介。

缘

东北大地包罗万象，又缠绵蕴藉。受特有的地域性、生活习俗、人文环境、民族心理的影响，关东剪纸形成了独树一帜的内涵与风格。粗犷豪放、简约深厚、块面有致，线条疏朗，土到极致，俗到高雅，关东剪纸以大开大阖，不拘一格之姿，成为了东北民间艺术文化的代表元素及象征符号，成为了东北地区非物质文化遗产的重要组成部分，成为了中华民族宝贵的文化遗产，跻身于世界非物质文化遗产之列。

在 2009 年中国剪纸正式入选世界非物质文化遗产项目中，东北剪纸大放异彩，辽宁省 5 项剪纸入选国家级非物质文化遗产项目、11 项入选省级非物质文化遗产项目；吉林省 1 项入选世界级非物质文化遗产剪纸项目、14 项入选省级非物质文化遗产项目；黑龙江省非物质文化遗产剪纸项目共 8 项。汪秀霞、赵志国、韩月琴、倪秀梅、倪友芝、关云德等 10 余人被命名为国家级非物质文化遗产传承人，充分显示了国家对东北剪纸事业重视和保护的厚爱之情。一份故土之缘，一份文化之恋，注定着一份深沉而厚重的传承之念，精神之依。

情

情之所起，心之所至。历史长河的翻涌奔腾，淹没了多少珍贵的艺术流脉，关东剪纸却随波起舞，灼灼其华。沈阳师范大学美术与设计学院将关东剪纸艺术附丽于身，美不胜收。关东风情民间剪纸艺术人才培养项目的诞生，是学院对关东剪纸艺术起源、发展、成果的研究挖掘和整理展示，是对关东剪纸艺术的文化梳理与教学实践，更是对剪纸传承人文化情感与文化使命的敬仰与称颂。

纵观 600 年来的关东风情民间剪纸，在继承历史的基础上技艺不断推陈出新，如剪法刻法混用、平面至立体、单色至套色以及西洋画法的融入；平面剪纸、单层剪纸、镂空剪纸、两色压刻剪纸、多

色套刻剪纸、中西技法合用剪纸、民间立体剪纸等技法形式，都需要认真界定、整理；民间剪纸“口传身授”的文献保存，也需要对传承人进行剪纸文化的专业培训、文化塑造。因此，美术与设计学院培训项目从一开始就凝聚着一脉相承，脉脉相系的巨大力量。20世纪50年代黑龙江省方正县的方正剪纸由20余人发展成2000余人的培训所产生的巨大效果迄今让人念念不忘，而今天师大培训更承载着生生不息的传承使命，及源源不断的文化价值与意义。

让非遗本土文化精神和艺术传统资源，为当代文化艺术的发展注入清新的生命活力，让文化基因的传递在一代代人不断的文化认同和文化的创造中延绵发展，是学院培训项目的内在精髓和核心灵魂。这份对剪纸艺术的魂牵梦萦，情系着对它的探索与实践，交融与创新。

术

日出日落，俯拾仰取。美术与设计学院关东风情民间剪纸艺术人才培养项目一树百获，十步芳草，努力为国家非物质文化遗产积累宝贵的学术和物质财富，将每一位传承人培养成为剪纸文化的持有者、传播者和创新者。中国民俗学会名誉会长辽宁大学著名教授乌丙安、中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光教授、中国艺术科学研究所兰静副所长等领衔授课，学院张鹏、游江滨、李刚、巫晓疆教授，刘海年、吴桂萍、佟则、许昊、刘晓红、姜杰副教授，周彤老师等剪纸教学团队的悉心教学，以术为路，教之多术，授艺成术。剪纸教室里镂空的纸花开落敞合，洒落一屋灿烂，折射出关东风情民进剪纸艺术人才培养项目的智慧光华：

历史与传承——提升理论修养，倡导文化自觉。

学习民间剪纸艺术的历史、现况及发展，理解剪纸文化传承的脉络及内涵。

田野与风格——了解地域特色，认知技艺风格。

开展关东风情民间剪纸的田野考查，及辽宁满族民间剪纸风格、海伦民间剪纸风格、方正民间剪纸风格、吉林民间剪纸风格的学习交流。

造型与训练——拓展创意思维，注重因“才”施教。

注重民间动植物剪纸造型训练、民间人物剪纸造型训练等，加强了对非遗传承人艺术创意性和艺术创作力等方面的培养。

创作与展示——丰富作品创作，繁荣艺术文化。

丰富关东风情民间剪纸创作、民间剪纸作品装裱形式、民间剪纸创意产业园展示与交流，为东北民间美术文化事业创作了大量的极具地域风情，民族特色的艺术精品力作。

理论与研讨——重视理论建设，固化课程成果。

举办东北三省巡回展、举办民间剪纸艺术学术研讨会、发表民间剪纸学术论文；重视非遗培训项目的理论成果积累，及课程成果的总结归纳。实现了十本培训项目教材的编写，并计划实现出版两部

非物质文化遗产传承学术著作，完成非物质文化遗产学术文论五十篇。

示范与引导——树立传承责任，培养文化力量

民间剪纸传承人走进课堂，唤起了大学生对非物质文化遗产的传承责任，推动了非物质文化遗产活态文化传承的力量，与研究生“一对一”结对子，使年轻的文化学者进入文化传承的队伍之中。

衍生与创新——探寻多重价值，激发传统创新。

实现创作与设计的转换、开发出民间剪纸衍生品设计的相关课程；在剪纸创作的基础上创新开发剪纸衍生品设计课程，使剪纸在文化产业的发展中寻找新的生机，陶艺、壁饰、服饰、扎染、产品、皮具、装置与剪纸艺术等衍生品设计受到社会产业关注，实现了剪纸文化产业效益的突破。

推广与交流——推广文化成果，提升艺术影响

举办非物质文化遗产民间剪纸创作与设计成果展览；在境外开展剪纸培训，推动了剪纸艺术的国际推广，加深了中西文化的对话交流。

建设与转化——建设剪纸产业，转化社会效益。

通过培训扩宽东北地区“剪纸之乡”、“剪纸文化产业园”的队伍与规模，通过剪纸创作向产业转化，创造剪纸文化的经济效益和文化效益。

悦然回望，关东风情民间剪纸艺术人才培养项目在培训课程上创新设计，将其提炼出了独有的文化内涵与文化贡献，为剪纸艺术的传承与保护献上了浓墨重彩的一笔。高山流水，不忘初心。这是一份独属于这片东北大地的梦想，独属于东北人民的荣光。在沈阳师范大学这个国家基础教育培训的平台上，在美术与设计学院具有职前与职后一体化培训的优势和经验中，在拥有一大批教学名师和培训专家的坚守与智慧下，在我校发展东北地区非物质文化遗产保护事业的新征程中，东北非遗将焕发出无与伦比的生命力，在东北大地上永远熠熠生辉，绽放光彩。

沈阳师范大学美术与设计学院院长

张鹏

2016年12月

目 录

第一章	民间剪纸的源起·····	001
第二章	中国各地区的民间剪纸风格·····	006
第三章	民间剪纸的材料·····	027
第四章	民间剪纸的技法·····	046
第五章	关东风情民间剪纸的步骤·····	053
第六章	东北地区民间剪纸的语言转化·····	058
第七章	关东风情民间剪纸教师及学生论文·····	084
国家艺术基金人才培养与国家非物质文化遗产传承人培训项目的突破与实践 (张鹏 沈阳师范大学美术与设计学院院长)·····		
高校非物质文化遗产剪纸传承人培训课程的几点思考 (游江滨 沈阳师范大学教授 硕士研究生导师)·····		088
关东风情民间剪纸艺术探析 (刘海年 沈阳师范大学副教授 硕士研究生导师)·····		
毛毡材料与剪纸艺术的结合——民间剪纸衍生品装置艺术案例初探 (吴桂萍 沈阳师范大学副教授 硕士研究生导师)·····		096
真实的力量 沈阳师范大学非物质文化遗产研培研习剪纸课堂教学随记 (刘晓红 沈阳师范大学副教授 硕士研究生导师)·····		
平面构成对剪纸传承人创新思维培养的综合训练 (周彤 沈阳师范大学美术与设计学院讲师)·····		105
剪纸传统民间艺术断代思考 (陈佳媛 沈阳师范大学硕士研究生)·····		
浅析嬷嬷人剪纸艺术 (王麒弘 沈阳师范大学硕士研究生)·····		114
论剪纸中葫芦的生殖含义 (原怡萱 沈阳师范大学硕士研究生)·····		
中国剪纸在当代美术课程中的应用 (于晓雯 沈阳师范大学硕士研究生)·····		122

浅析剪纸的题材

(刘洁 沈阳师范大学美术教育专业)126

剪纸艺术的创新与应用

(李腾飞 沈阳师范大学研究生)130

论东北满族剪纸的继承与发展——访省级传承人初春枝

(元智 沈阳师范大学美术与设计学院 15 级研究生)134

非物质文化遗产——剪纸的起源

(邢美洋周二 沈阳师范大学教授 硕士研究生导师)139

无承不传——非遗传承培训有感

(杨天策 沈阳师范大学学生)151

非物质文化遗产进校园与进社区价值的异同——以剪纸培训为例

(黄松 沈阳师范大学 2016 级美术教育研究生)155

萨满剪纸艺术的传承与保护——以铁岭市为例

(李蒙 沈阳师范大学硕士研究生)159

中国民间剪纸在当今生活中的创新与发展

(刘晨 沈阳师范大学研究生)164

浅谈剪纸艺术在传统图饰中的美学研究

(薛琳 沈阳师范大学硕士研究生)169

从民间剪纸艺术看剪纸艺术的传承和保护研究

(张宁 沈阳师范大学硕士研究生)174

论剪纸艺术在室内设计中的运用

(张睿 沈阳师范大学硕士研究生)179

第八章 关东风情民间剪纸学生作品183

第一章 民间剪纸的源起

中国民间剪纸艺术历史悠久,风格独特,表现形式多种多样,民族气息强烈,成为中国民间美术一颗璀璨的明珠,熠熠发光。民间剪纸艺术是一种来自于民间文化独有的艺术形式,是民间百姓日日耕作后闲暇时寄语生活无限期望的一种表达形式。他们把对生活的美好向往,以及对远古图腾的崇拜,都通过夸张变形与高度概括的镂空处理加以表现。剪纸艺术作为一种原始而古老的民间艺术,是与中国农村固有的社会结构和文化结构有着密切的关系,也因其包含的民俗、信仰、哲学的主题和极富装饰性的表现手法形成了独特的艺术语。而今,原本靠着记忆模拟的方法代代流传的民间剪纸艺术,正随着社会生产力发展的瞬息万变而逐渐消逝。在对非物质文化遗产传承人的培训课题中,对非物质文化遗产传承人的文化信息输入变得十分重要,让传承人深刻地意识到对民间剪纸艺术的保护与尊重,就是对剪纸艺术历史发展的一种传承,同时又是珍贵的、具有重要价值的文化资源的传承。民间剪纸艺术是最古老、最鲜活的文化历史见证,在代代相传中传递的是璀璨的民族智慧与文明的结晶。

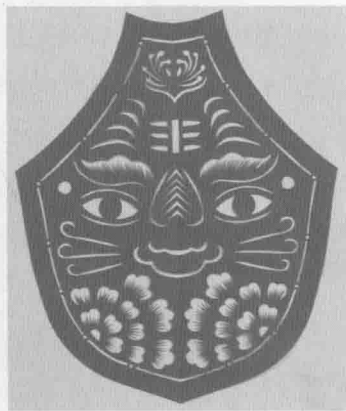

图 1-1 《围嘴虎头王》

图 1-2 《丰年》

“中国民间剪纸,是以中国亿万劳动人民为主体而创造的一种富有生命力的艺术。它的群众性最广泛、地域性最鲜明、造型特征最强烈。它有悠久的历史,是千百年农耕文明所形成的艺术体系,是人类非物质文化遗产的重要组成部分。”^①中国的民间剪纸艺术,由于各个地区的风俗习惯不同、民间文化多元性,表现出强烈的地域性特点。如陕北的民间剪纸艺术风格质朴粗犷,广东、广西、海南以及湖南、江西等省的部分地区的民间剪纸吉祥华贵,河北蔚县民间剪纸多彩秀丽。随着社会变化和时代发展,中国剪纸艺术在民间越来越盛行,并且种类繁多,如祖先祭祀、风俗节日、结婚、丧葬、生子、疾病等民间生活的各个方面,是具有旺盛生命力的一种民间美术的表现形式。

关于中国剪纸的著录文章,最早的在西周时期就有“剪桐封弟”的记载。“从北朝的出土剪纸来看,现存我国出土最早的剪纸作品是 541 年的《对马》与《团花》,可见我国民间剪纸早在 1500 年已有相当水平。”东北地区的民间剪纸,主要以满族剪纸为代表。“经

^①《中国民间剪纸史》王伯敏著,中国美术学院出版社,2006年7月,第1页。

考证,满族剪纸始于明朝。”^②东北地区的民间剪纸艺术,图1更是由于地理位置、多北方少数民族、民间信仰的不同而具有独特的艺术价值和强烈的精神指向性。“东北民间剪纸艺术具有个性鲜明、独具风格的特色,闪烁着东北地区的奇光异彩,蕴含着中国民间剪纸艺术的遗风古韵。”^③远在纸张还没有出现之前,东北地区的蒙古族、满族、鄂伦春族、朝鲜族、锡伯族等北方少数民族及汉族人民,就用鱼皮、兽皮、麻布、金属薄片、绢、帛、植物叶子、桦树皮等轻薄、容易制作的材料,用剪、刻、镂空等形式制作出自己喜欢的动物、人物、风景等图形,贴、缝、补、挂在衣服、枕头、窗户、门等物件上,表达对特殊节日、重要事件的纪念以及祈祥纳福的精神向往。在中国历史上的汉、晋及唐时期,“剪金叶”就是一种为少数人服务的工艺品类,如出土于陕西汉武帝茂陵的剪金箔《飞禽走兽图》,就是典型的作品。满族民间剪纸起源于当时的巫术宗教信仰——萨满教。萨满教是一种“视万物有灵”的原始宗教崇拜,如对自然风雨雷电的崇拜,对动物、植物的崇拜,对人的崇拜等。

一、民间剪纸的艺术风格

民间剪纸作为民间美术里的一种艺术形态,在其产生、发展、流传的过程中,显现出与其他艺术形态迥然不同的艺术风格和特征。相对来说,民间剪纸艺术的创作者是一个独立的群体,在长期的历史、社会活动中逐渐形成了他们独特的创作思维方法和造型审美标准。受各种社会因素的影响,民间剪纸艺术的工具材料多为就地取材、方便灵活;受制于民间环境的束缚,民间剪纸艺术的传承很少采用著书立说的方式,而是把经验、工艺、方法归纳总结后口授言传,还有的把剪纸制作的经验编

图 1-3 《长白风光》

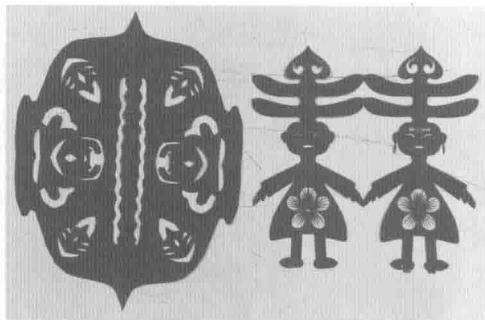

图 1-4 《合美吉祥》

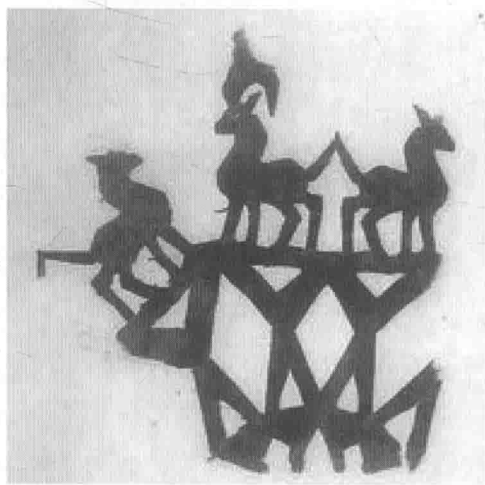

图 1-5 《对马团花图》

图 1-6 《虎头娃娃》

^②《中国民间剪纸史》王伯敏 著 中国美术学院出版社, 2006 年 7 月第 111 页

^③《谈东北民间剪纸艺术价值的研究》朱毅、闫爽 山西建筑 2014 年 10 月第 30 期 第 227 页

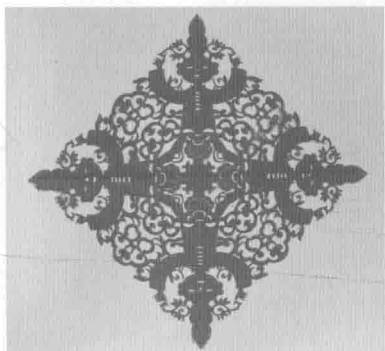

图 1-7 《嬷嬷人窗花》

图 1-8 《虎门环》

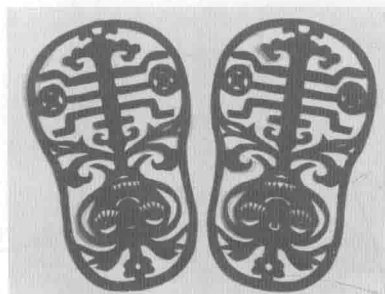

图 1-10 《多子多寿》

图 1-11 《爱劳动》

图 1-9 《连年有余挂钱》

成顺口溜，便于记忆与流传。如民间剪纸中就有“茎如花线叶圆润，花蕊突出破功严，虫鸟眼睛要认真，刀法流利见功能。”“握刀要正，下刀要顺，行刀要匀，开片要严”的剪纸口诀。

这些剪纸口诀的流传，成为民间艺人教徒传艺的教材。还有就是上一辈艺人们留下来的民艺剪纸实物。这些剪纸实物可以通过交流、买卖、装饰、展览等方式进行传播，流传甚广，成为下一辈剪纸艺人们极佳的参照对象，从而使剪纸作品带有更多相似的造型特征和民间艺术风格。

二、民间剪纸艺术的造型特征

民间剪纸艺术由于其强烈的造型样式、特殊的文化内涵和精神的寄托，使其承载了更多的原始信息和造型特征。民间剪纸艺术的造型特点，首先是在平面造型体系上的符号化特征，如象征吉祥如意的造型；其次是民间剪纸艺术对造型语言的运用特征，如阴阳虚实的对比，高、中、低调的协调，点、线、面的韵律分布，线条形式的统一变化，平面构成上的平衡和对称、均衡效果的运用等。民间剪纸艺术造型特点极度体现着普通民众对生活、生命的热爱，它在最大程度上保留了原始艺术的某些造型特征，为其他的造型艺术提供了充足的养分和可参照性，具有民间艺术的本原性特征和相近似的造型特征。广大民间艺人在运用这些被赋予了精神内涵的造型样式进行艺术创作时，又将自己主体的认识与现实的感受相融合，一代代传承下来。中国著名艺术理论家张道一先生把这种以物寄情的造型手法

图 1-12 《柳树妈妈》

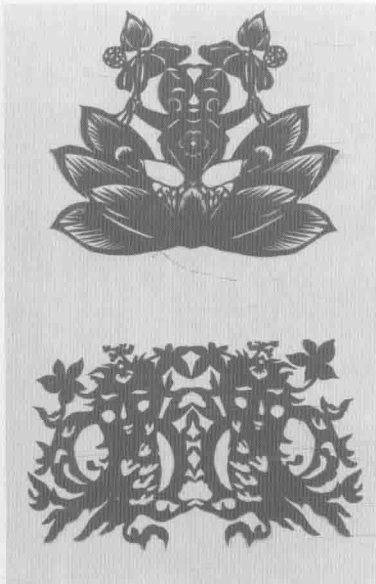

图 1-13 《莲花仙子》

图 1-14 《年年有余》

总结为十个字：福、禄、寿、喜、财、吉、和、安、养、全，也是对民间剪纸艺术精神内涵的高度概括。

民间剪纸艺术具有质朴的情感特征。民间剪纸艺术的总体风格，具有“质朴、率真、稚拙”的造型风格。民间剪纸作品不论在表现内容或造型特征上都是广大普通劳动人群所熟悉热爱的，体现的是劳动人民追求美好、祈祥纳福的精神向往。民间剪纸在创作的情感表达上，没有矫揉造作的形式，完全是内心真情实感的自然流露和表达，其创作动机纯粹是为了满足对美好事物向往的心理需求，是一种纯粹的艺术创作。民间剪纸艺人们捕捉生活中的场景，激发创作灵感，在造型上有时任凭想象而剪刻成型，真正达到了物我两忘的境界。这种心与物自然和谐地交融造就了民间剪纸艺术质朴、率真的艺术风格。

图 1-15 《虎头帽》

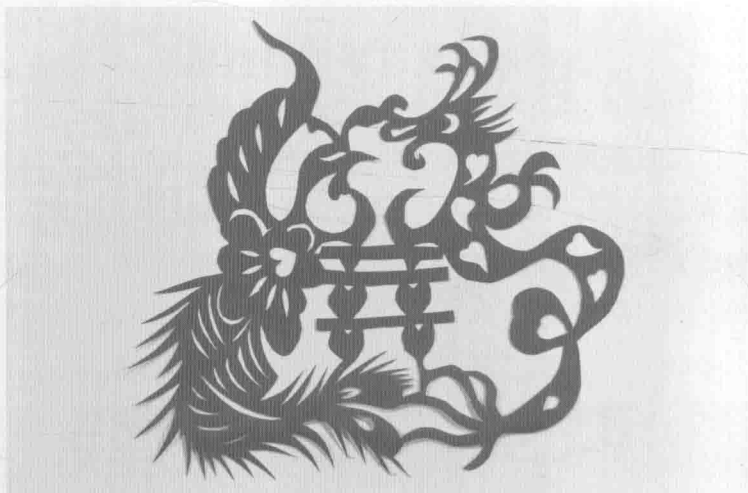

图 1-16 《龙凤呈祥》

民间剪纸艺术具有寓意性造型特征。寓意手法是民间艺术的精华,是深邃、丰富的寓意思想融物、意、情、趣于一体,通过造型样式表现出来。在造型艺术领域中的寓意手法并不只限于民间剪纸艺术,但民间剪纸艺术是把寓意性表现得最多,也最普遍。剪纸艺术作为一种民间艺术的表现形式,蕴含着深厚的民间文化底蕴,是与广大人民群众生存观念相关联的,承载着特定的寓意或内涵。民间剪纸艺术作品的题材中,如松鹤、蟠桃就寓意长寿;石榴、葫芦寓意多子多福;牡丹、如意寓意吉祥富贵;以鹿寓意禄,以喜鹊寓意喜,以麒麟送子寓意添丁之喜,以瓜瓞绵延寓意子孙繁衍。正是这些具有吉祥寓意的造型样式,形成了剪纸艺术造型寓美于朴、寓巧于拙的艺术风格。这些造型形象已成为一种固定的纹样和具有符号化特征,是当时社会普遍流传的造型符号,具有吉、和、安、养、全的寓意,是民众所向往与追求的生活境界。广大劳动人民把这些美好的愿望用剪纸的形式呈现出来,经过长时期的约定俗成,形成了寓意性纹样的造型特征。中华民族绵延多年的文明和广阔的繁衍生息的大地,形成了多元的生活方式,创造着自己独特的艺术形式。各地区、各民族不同风格的民间剪纸艺术不仅在造型特征上具有独特性,还是民族意识和情感的显现。随着社会的发展,民间剪纸艺术成为整个民族文化的组成部分。民间剪纸艺术为其他造型艺术提供了丰富的造型参照精神内涵,是我国珍贵的非物质文化遗产内容。

课后思考题

1. 中国民间剪纸的起源状况。
2. 中国民间剪纸的时代衍变。
3. 中国民间剪纸风格特征的差异比较。
4. 为什么说中国民间剪纸艺术是非物质文化遗产的重要内容之一。

图 1-17 《赶集》

图 1-18 《和和美美》

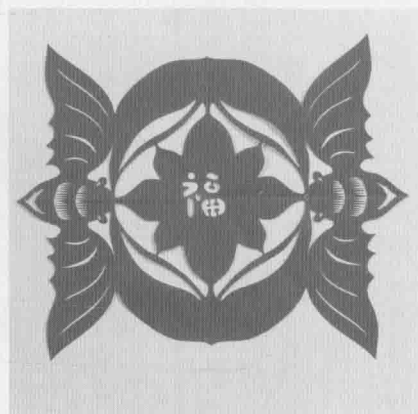

图 1-19 《福气多多》

第二章 中国各地区的民间剪纸风格

民间剪纸艺术由于剪纸材料(纸)和所用的工具(剪刀和刻刀)决定了剪纸具有它独特的艺术风格。民间剪纸艺术是中国非物质文化遗产的内容之一,是一门“容易上手”但却“难以精通”的民间技艺。剪纸艺人大多出于乡村妇女和民间艺人之手,由于他们以现实生活中的事物作题材,对物象观察,全凭纯朴的感情与直觉为基础,因此,形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格,反映了农民那种朴实无华的精神。

一、中国民间剪纸技法风格

1. 连续的线条与阻断的线条。剪纸作品由于是在纸上剪出或刻出的,因此必须采取镂空的办法,由于镂空,就形成了阳纹的剪纸必须线线相连,阴纹的剪纸必须线线相阻断,如果把一部分的线条剪断了,就会使整张剪纸支离破碎,形不成画面。剪纸很讲究线条,因为剪纸的画面就是由线条构成的。扬州著名剪纸老艺人张永寿根据长期的实践经验把剪纸的线条归纳为五个字:“圆、尖、方、缺、线”。要求达到:“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须。”可以说线条是剪纸造型的基础。

2. 构图造型图案化。剪纸不同于其他绘画,剪纸的构图主要依据创作形象在内容上的联系,多

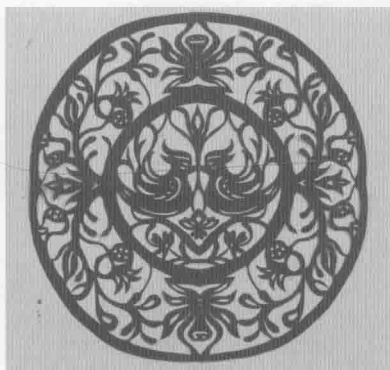

图 2-1 《北方团花图》

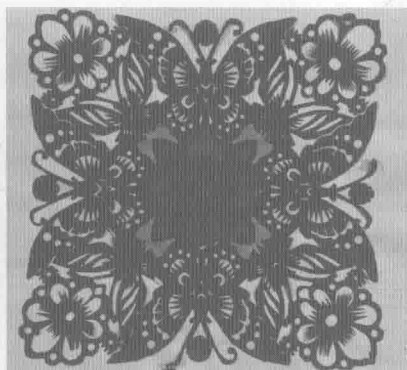

图 2-2 《蝶恋花》

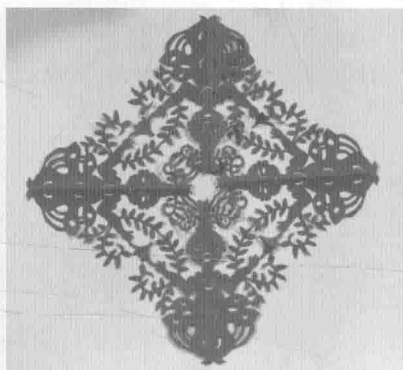

图 2-3 《嬷嬷人窗花》

使用组合的手法,作对称、均齐、平衡、组合、连续等形式法则的处理。它可以把太阳、月亮、星星,飞鸟、云彩,同地面上的建筑物、人群,动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”或并用“隔物换景”的形式。

3. 形象夸张、简洁、优美,富有节奏感。由于受到工具和材料局限,要求剪纸创作在处理形象时,

既要抓住物象特征，又要做到线条连接自然。因此，就不能采取自然主义的写实手法。要求抓住形象的主要部分，大胆舍去次要部分，使主体一目了然。形体要突出，形成朴实、大方的优美感，物象姿态要夸张，动作要大，姿势要优美，就像舞台上的亮相动作一样，富有节奏感。

4. 色彩单纯、明快。剪纸的色彩要求在简中求繁，少作同类色、类似色、邻近色的配置。要求在对比色中求协调。同时，还要注意用色的比例。

5. 刀法要稳、准、巧。民间剪纸的许多特点和风格都是由于刀法上的一定技巧而产生的，剪纸艺术风格粗犷、简化、浪漫，轮廓和形状坚实而清晰，纹样生动有趣。它作为民间民俗活动的载体，传承着民俗文化，内容和形式都具有承传性、固定性。加之剪纸手法、纹样的规定性，所以就形成了民间剪纸相对稳定的特殊艺术表现。民间剪纸作者们都将自身融入了创作的主体，通过剪纸题材的选择、酝酿及作品创作，经过漫长的历史性沉淀，用什么形象以及用什么形象的特定组合表达什么含义，就会在民族群体中形成具有共性的思维印记和约定俗成的审美辨识，程序化的口诀增添了剪纸造型方法上的程序性。

民间剪纸的基本材料是平面纸张，基本语言符号是点、线、面，构成上采用二维平面化表现，决定了剪纸表现的平面化特征，即任何形象的塑造都共存于一个特定形制的可视平面内。在表现物象时并非面面俱到，持两度空间观念的剪纸艺术侧重于对物象轮廓的刻画，人物、走兽及许多形象的轮廓最富表现力，侧面的剪纸形象在剪纸艺术中占绝对优势，轮廓仅是剪纸造型的基本骨架，内部还需要装饰细节，如动物的眼、衣服的花、鸟雀的翎毛等等，使之充实丰富、疏密有致。

民间剪纸利用开放的思维方式。在创作者的剪刀下，剪纸成了没有体积、没有空间、不讲透视、不顾比例，凭着经验和灵性任意取舍的自然挥洒，大胆的创作，创作者可以打破自然的客观法则和空间的限制，将不同时空和不同空间的物体放在同一个平面上。民间剪纸就是在纸的局限里自由驰骋，变不可能为可能，把三维世界简化成二维空间。因此，

图 2-4 《播种》刘淑波阜新

图 2-5 《孝道》

图 2-6 《吉祥娃》

图 2-7 《人参娃娃》

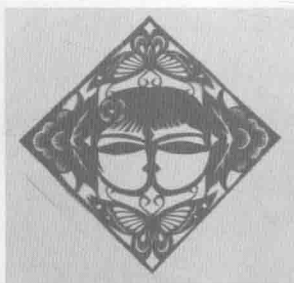

图 2-8 《福娃》

图 2-9 《放鞭炮》

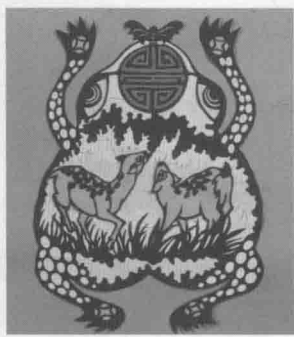

图 2-10 《金蟾纳福》

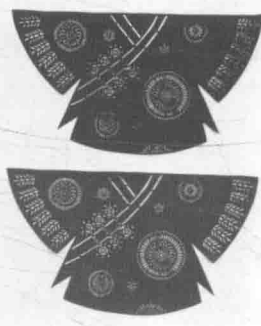

图 2-11 《满族服饰》

民间剪纸的独特表现力就是在彻底的二维空间观念基础上实现的。民间剪纸的这种构图思维不受生活惯例、题材内容的局限，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。这种平面化取物的表现手法，增强了剪纸的主观性、时空性、立体性、全面性，其最终目的就是为了追求造型的完整。求全的心理是所有这些的根本，在民间剪纸中，被剪的物体前景、后景在一个平面上出现，物象之间互不遮挡，互不重叠，既看到眼前的物象，又能完整地看到后面的物象，从而呈现出较强的装饰风格。出于质朴的求全的思想感情和审美定式，创作者更是打破实现的障碍，运用表里如一的手法，全面地表现物象。民间剪纸不受自然物象固有形的束缚，不以外表的模拟为满足，把所有的物象在平面上表现。同时为追求造型的完整性、全面性，又将不同空间、时间中的不同景物进行描绘，充分体现了创造者的绝妙匠心以及求全的审美愿望。

民间剪纸与民俗活动历来都是共衍相存的。民间艺术是民俗的直接需要，它来源于民俗，是民俗的重要组成部分。许多民间艺术作品形式的形成都源于民俗活动。如窗花、刺绣花样、墙花、喜花、顶棚花、灯花、门笺等，都从不同角度反映了他们对客观世界的认知，寄托了大众对美好事物的向往，是自身心理情感的真实流露，从而使其作品具有了质朴纯真的禀性，形成了民间艺术独特的美学特征。

由于中国农村稳固的文化结构和社会结构的关系，民间剪纸风格的形成与发展也自然会受到其地区文化意识形态、历史民俗的影响，不同地区文化意识造就了地域性的审美特质。因此，正是不同文化圈形成了民间剪纸不同的地域风格。同时，也体现了他们在遵循传统的基础上对民艺造型体系的创造性。这种创造过程实际上是个人意识与社会意识、传统观念与现代观念的统一。民间艺术所根植的文化体系的相对稳定性，造成整个民众阶层稳定的心理、审美特征，形成了民间艺术程式化的特征。

在民间艺术作品的创造活动中，民间艺人们可以随心所欲地表达自己的感情，作品显得朴素而自然。这种创造虽然是个体的行为，但体现的却是劳动者集体约定俗成的样式和审美要求。这是因为在漫长的历史积淀中，受相同的民间文化熏陶的群体已形成了共性的思维逻辑，组成了特定的文化圈。当这一群体中的任一个体进行表意的象征形象创作时，其依据必定是集体表象的累积。由于其文化沉积的相似性，以及他们有着共同的参照性，也就造成其创造题材、形象上近似性的集体表象。这种集体表象方式又渐变成为一种模式，并且用艺术的形式传承了下来。

在中国民间文化的长期流传演变过程当中，一些图形或事物演变成为了一种相对稳定的观念性符号，成为民众约定俗成的符号语言。这正是民艺造型中题材、内容、纹样等程式化、趋同化的原因。

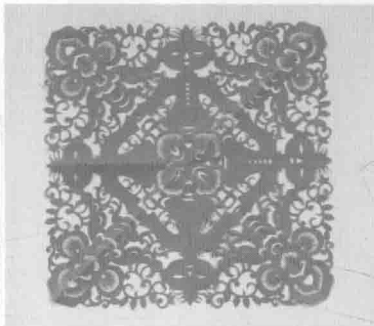

图 2-12 《嬷嬷人窗花》

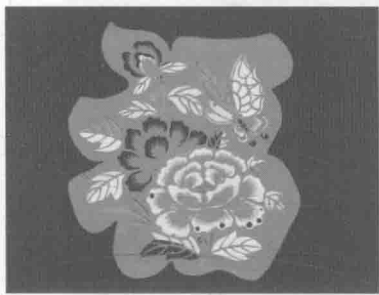

图 2-13 《花开富贵》

图 2-14 《朝鲜族风情》

图 2-15 《喜事多多》

图 2-16 《蝶恋花》

因此，我们常可以看到剪纸中的题材大部分都是雷同的，喜鹊、莲花、龙凤、鲤鱼、佛手、麒麟，等等，这些事物都被冠以了固定的象征意义，成为了社会性的造型符号。剪纸可以说是民间艺术中较典型的艺术形式。剪纸源于古代的诸种工艺，吸取了陶瓷、织绣、雕镂等实物上的纹饰，进而演变为剪纸艺术。就中国而言，剪纸可分为北方剪纸、南方剪纸与少数民族剪纸。

北方剪纸的特点是朴素、简练、概括、稚拙感强，重于变形夸张，喜用大的面和粗壮有力的线条来表现。在创作手法上充分体现了加强减弱、提炼取舍和变形夸张的手法，使它不受自然形象的束缚，而能够在作品中充分倾注作者的思想感情和审美情趣，重在作者的主观感受和加工上。