

生肖百图

中国现代民间剪纸

任玉德 任志国 著

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国现代民间剪纸

生肖百图

任玉德 任志国 著

海峡出版发行集团
福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生肖百图 / 任玉德, 任志国著. -- 福州: 福建美术出版社, 2010.12

(中国现代民间剪纸)

ISBN 978-7-5393-2452-4

I. ①生… II. ①任… ②任… 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 (2010) 第 250123 号

中国现代民间剪纸——生肖百图

※

任玉德 任志国 著

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

经 销: 福建新华发行 (集团) 有限责任公司

印 刷: 福建才子印务有限公司印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/24

印 张: 4

版 次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-2452-4

定 价: 16.00 元

传承与创新

——《中国现代民间剪纸》

中国民间剪纸有着悠久的发展历史,是两千年来民间剪刻工艺发展所形成的艺术形式,在民间艺术领域里独竖一帜,它的地域性、民族性、广泛性及强烈的造型性和装饰性是不可多得的原生态文化艺术。原生态的民间剪纸由承上启下的文化传人发扬光大,并加以创造、创新,形成现代民间剪纸艺术。如今,中国民间剪纸已被列入第一批世界人类非物质文化遗产名录,受到人们的广泛关注。

剪纸的题材广泛、造型多样,无论是人物图案、动物图案、植物图案、器物图案、文字符号图案等,大多是传承了民间传统的剪纸纹样,但随着历史文化的发展,在剪纸题材和造型纹样上也表现出符合时代审美趣味的创新。既传承借鉴传统又适应现代人的时尚情趣。但万变不离其中,无论何时何地人们对美好事物的追求是不变的,对美和文明的创造是不会休止的。所以直至今天,现代民间剪纸里,大部分传统吉祥纹样和造型创意仍然具有生命力和利用价值。剪纸是人民大众创造的,追根溯源,由于植根于民间文化的沃土,它承载了深厚的民族历史文化底蕴,折射着丰富多彩的民俗民风。图案表现出的吉祥幸福、如意顺遂、欢乐喜庆、五福临门、富贵长寿等等,寄托了人类对美好生活的太多向往和企盼!已成为人们寄托梦想的载体和艺术品。因此,生生不息的剪纸艺术,伴随着时代的发展变迁与我们的生活紧密相连。

剪纸,采用剪刀、刻刀为工具,是以点、线、面的组织进行的平面造型艺术,它平面化的构图和装饰夸张的大红色彩构成了极其美妙的镂空画面。图案造型既形象生动、夸张幽默,又秩序概括、抽象寓意,表现出强烈的韵律和节奏感。剪纸综合了装饰美、图案美、视觉美和含义美的多重感觉,总能让人百看不厌,达到一种精神的享受和兴奋,

也因此,它不仅具有艺术价值,而且具有广泛的实用价值。剪纸的纹样大多用来美化和装饰具有实用功能的物品,尤其是逢年过节、喜庆日子、大型庆典活动、重大的对外展示博览会以及产品设计等,中国人常常是通过民间剪纸纹样来装饰和营造出吉祥美好、诸事如意、喜庆欢乐、积极向上等需要的氛围,向世人传递着东方艺术的传统之美及中华民族艺术审美的价值诉求。所以剪纸对于我们现代艺术的设计思想,有着深刻的影响和启发,也是美术设计、装饰艺术领域里不可缺少的重要元素。正像一位收藏家所说“它具有美学、民俗学、社会学和人文学的价值,是中华民族本原文化和心理素质、感情气质的凝结。”它的艺术审美价值和文化价值远远超出了剪纸艺术本身,剪纸纹样已成为中国远古美术的固有符号。所以在信息社会日益发达的今天,剪纸依然以它独特的神韵和艺术魅力感染着世界,并被广泛地应用和传承,异彩纷呈的剪纸艺术老少皆宜,深受喜爱。

由此,我们组织编辑了这套《中国现代民间剪纸》。其中每一幅作品都是作者原创的,都来自于自然生活,他们继承了传统又有自己的创新和体会;每一幅剪纸都是作者的灵感、情绪、感受在一定时期内的积累和总结,是自己内心世界的情感和理想最精彩那部分迸发出来的结果,是一种精致美好的艺术语言。在这里,我们愿意和读者共同分享更多的、更精彩的剪纸作品,也希望这套书对大家有用,同时为您带去精神的愉悦和吉祥幸福!

原 理

2010年12月

目录

传承与创新传 _3

剪纸工具 _5

心中的吉祥物 _6

吉祥生肖 _10

宝贝生肖 _22

贺喜生肖 _25

嬉戏生肖 _31

招财生肖 _33

福运生肖 _45

如意生肖 _51

奥运生肖 _54

大福生肖 _60

十二生肖 _72

单幅生肖 _83

剪纸工具

剪纸是用金属刃口的剪子或刻刀将纸张进行减量、镂空的处理过程，也是对纸张进行平面造型设计的一种艺术形式。所以具备一套得心应手的剪纸工具和材料是非常必要的。剪纸的工具简单易得。

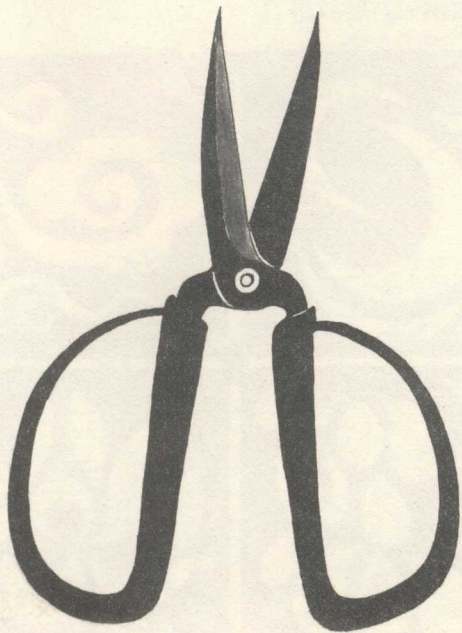
剪刀：尽量选用剪子的前半部刀刃严实合缝的，而且锋利尖细、运用灵活自如。

刻刀：刻刀一般均为作者自制的，即以钢丝砸平，挫成刀形，经淬火后磨出刃口，再用两个小竹片夹住，用线绳捆紧即成。也有用钢锯条等材料磨制而成。还有美工刀、手术刀及各式专用的剪纸刻刀。

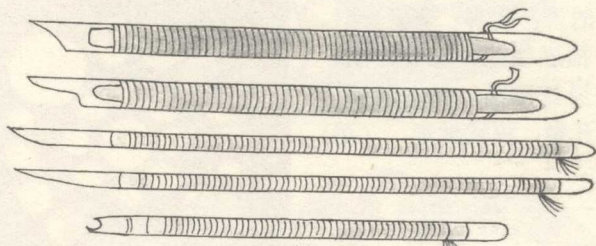
纸张：纸张的种类很多，可以根据艺术效果和成本来选择，一般选用大红纸和各种彩色宣纸。材料不同，剪纸作品体现的艺术特色也不同。

蜡盘：刻纸用的垫板。用黄蜡（蜂蜡）加热溶化成液体加拌秸秆灰（筛出杂质）到入盘中压实，待冷却后括平即可使用。也有用硬塑胶板、橡胶板等较软材料代替的。

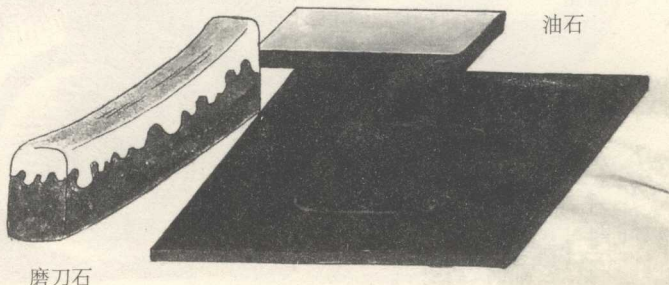
磨石：磨石有天然和人工油石两种，并有粗细之分。注意，磨刀时要保持剪刀和刻刀刃口的平面均衡，以保证刀刃磨得锋利。

剪刀

刻刀

磨刀石

蜡盘

心中的吉祥物

——浅谈生肖剪纸创作

十二生肖，在中国人的生活中占有重要位置，它的根可追溯到两汉时期，世代流传不息，直至今天已成为人们心中的吉祥物。生肖在剪纸题材中属于吉祥动物的组成部分，多用在窗花剪纸的纹样里。它们不仅形象活泼、可爱富有生命力，而且具有丰富的故事性、趣味性、联想性和吉祥如意的寓意。如：（羊）祥、（鸡）吉，五（虎）福临门、（马）到成功、（马）上（蜂）封（猴）侯等等。生肖还能组成更多的表现内容：生肖可与其他动物、花鸟、器皿、文字符号及涉及的事物相结合，组成形式多样的吉祥图案让题材更引人入胜。如：吉祥生肖、福运生肖、富贵生肖、贺喜生肖，还有现代的“奥运生肖”等等。而依据每个生肖自己的个性又能组合和隐喻出更多的吉祥内容：金鼠聚财、祥牛迎春、福虎临门、玉兔如意、金龙戏珠、灵蛇舞福、马上财到、三（羊）阳开泰、福猴献寿、（鸡）

吉庆有余、忠犬护宅、肥猪拱门等，寄托着人们对生肖剪纸美好的理解。生肖上的12个动物各有计算出生年的属性，这也是为了便于人们记住天干地支名岁。每当年终岁末，各种生肖吉祥物装饰品和生肖邮票等，给人们带来浓浓的节日的文化气息，也丰富了现代人的生活内容和雅趣，而我们每个人又都能从中找到属于自己的属相，所以生肖是我们生活中不可缺少的吉祥物。生肖剪纸更是倍受人们的喜爱和关注。

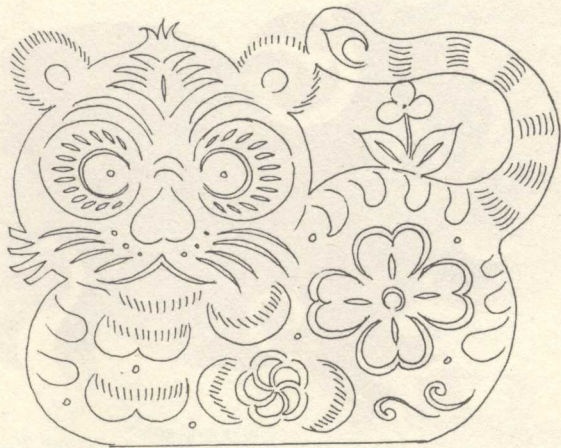
剪刻生肖图案同样要从剪纸最基本的技法做起，运用各种不同的基本纹样进行造型装饰，如：点纹、月牙纹、云纹、锯齿纹、水滴纹、叶纹等。

点纹 月牙纹 云纹
锯齿纹 水滴纹 叶纹

剪纸有阴刻和阳刻（阴剪或阳剪）两种不同的表现方法。阴刻取线、阳刻取面，也可阴阳结合。但无论什么方法，首先是用铅笔起稿，画好样稿后，把样稿放在要剪刻的红纸上面，以四五张为一叠，用钉书机钉在一起，即可动手剪刻。如果图案复杂，可按顺序，先内后外，先上后下，

先左后右，先细后粗。如果是用刻刀，一定注意要切刻，不能划，切刻出的剪纸才有厚实感，有刀味；刻刀不能左右摇摆，要下刀稳、走刀准，身正刀直刻出的剪纸才会准确。经常应用熟能生巧，才能随心所欲刻剪传神。

以阴刻为主的剪纸画稿

以阴刻为主的剪纸

以阳刻为主的剪纸画稿

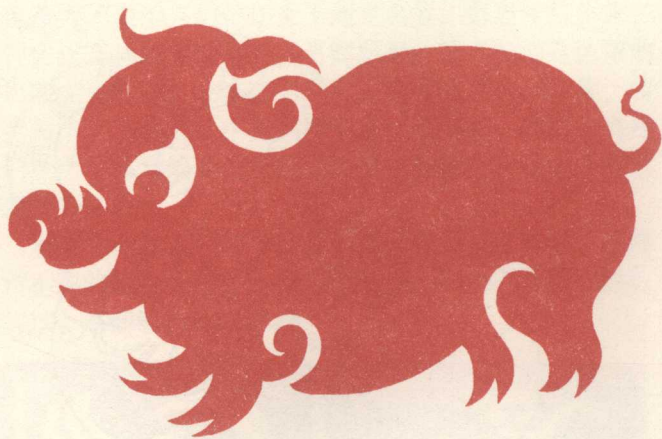
以阳刻为主的剪纸

下图是生肖猪，先画好样稿，从头部剪起，在剪制时注意夸张肥猪的可爱形象，最好一次性完成。肥猪的外形

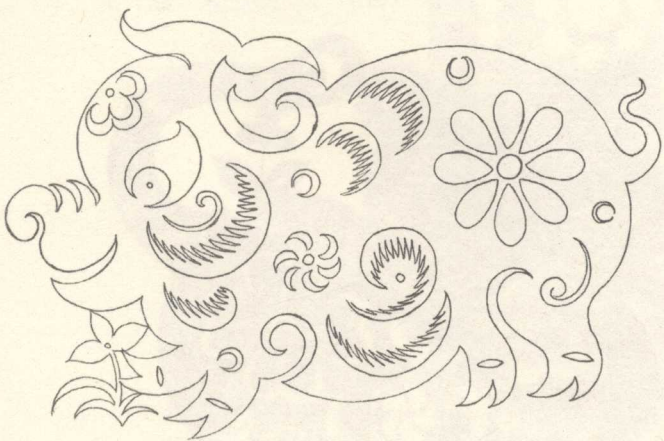
剪刻成功后，可在肥猪身上运用各种装饰纹样，如以上介绍的月牙纹、锯齿纹或其他纹样等以增强艺术效果。

生肖猪轮廓画稿

生肖猪的剪纸

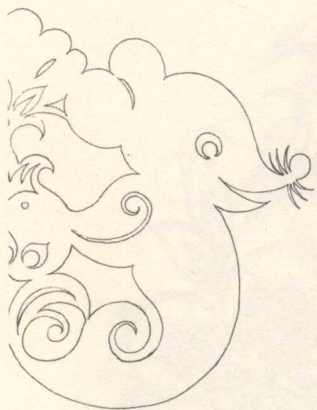
装饰各种纹样的生肖猪画稿

装饰各种纹样的生肖猪剪纸

折叠剪纸也是最常用的表现形式，一般有对折、三折、四折、五折、六折等，多用于对称和连续图案，比如剪喜字剪喜花等；还有十字折、米字折、多角形折法，多用于

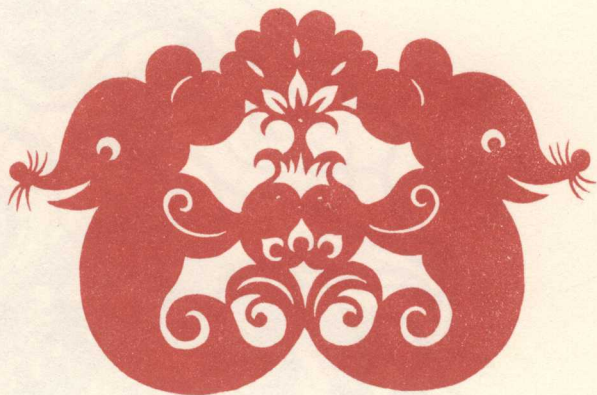
民间窗花。用于顶棚叫团花，用于吉庆的叫礼花，贴在墙上的叫墙花，贴在灯笼上的叫灯花等等。

画好样稿

刻剪出 1/2

展开是对称生肖鼠剪纸

画好样稿

刻剪出 1/2

展开是对称生肖兔剪纸

