

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

吉语剪纸

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

【民间美术卷】

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

吉语剪纸

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[民间美术卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吉语剪纸 / 孙朝林著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2013. 8

(中国美术·设计分类全集. 民间美术卷)

ISBN 978-7-5314-5560-8

I. ①吉… II. ①孙… 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(2013)第202748号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/24

印 张: 16.5

字 数: 240千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5560-8

定 价: 100.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

剪纸是中国历史悠久、独具特色的民间艺术百花园中的一朵奇葩。它虽然制作简便，造型单纯，但包容着丰富的民俗文化内涵，展现出特有的艺术魅力。它是对许多种民间美术表现形式的浓缩和夸张，比较集中地体现了民间艺术的造型规律、审美理想、美学观念、创作构思及作品的形式特征。剪纸是在民俗文化沃土里绽放的艺术之花，无论构思、造型、立意取材等都表现出中华民族的遗风古韵，凝聚着善的理念和美的追求。

剪纸的题材内容丰富多样，经过历史长河的洗练，承继了世代代传下来的技艺和造型，最完整地体现了民间视觉思维和造型特点，蕴含着我们古老民族最本原的审美理念和艺术元素。剪纸是一种母体艺术，也是一种最具原创力的艺术。对民间剪纸的了解和研究，是通向欣赏和认识繁杂多样的民间美术的捷径。可以毫不夸张地说，民间剪纸构成了一个完整的民间造型艺术体系。

在设计教学中，民间艺术始终是现代艺术发展的源泉，能够为现代设计提供丰富的视觉艺术资源。我们如果能够充分领悟民间艺术的精髓，做到“古为今用，推陈出新”，把它与现代设计手法相融合，将传统剪纸的某些图像元素进行变化、重组和创新，使设计作品既有传统民族图形的形似和神韵，又有现代设计的意味，就会极大地丰富我们的设计语言。

本卷的作者经过多年的潜心研究，在纷繁的剪纸脉络里，以吉语剪纸为主题，用变幻着的物象组成的吉祥纹样创作出大量的寄寓着人们祈吉呈祥、祝寿盼富、福善嘉庆愿望的剪纸作品。透过剪纸图案达到了“看图必生意，意必有吉利”的目的，给读者带来视觉和精神的饕餮。

编者也希望通过书中古拙的造型、有趣的寓意、精湛的技艺的剪纸图案，给美术工作者提供丰富的创作素材。

Preface

Paper-cut, which has a long history in China, is a unique and distinctive flower in the garden of Chinese folk art. Although paper cut is usually conveniently made and simply outlined, it harbors rich culture connotation of folk-custom, presents special artistic charms, concentrates and exaggerates many forms of folk arts and quite symbolizes the law of figure design, the ideal and conception of aesthetic, the idea of creation and features of form. Paper cut is an artistic flower blooming in the cultural soil of folk custom, showing Chinese traditional culture and embodying the idea of the good and pursuit of beauty.

The theme or content of paper cut has various categories, experiences a long-time filtering and extracts, inherits the skills and modeling handed down through the ages, maximally symbolizes the visual thinking of folk and features of modeling and contains the most primitive aesthetic ideas and artistic elements in our ancient nation. Paper cut is a type of maternal art and the most originally creative art. The understanding and research of folk paper cut is a short cut to the appreciation and knowing of multifarious folk arts. It is no exaggeration to say that: "The folk paper cut forms a complete folk artistic modeling system."

In the teaching of design, folk art is always the source of modern art

development and provides the rich visual art resource for the modern design. If we can fully grasp the essence of folk art, make the past serve our present-day needs, blend it in modern design forms, reorganize and innovate some graphic elements of traditional paper cut and design the works with both the features of traditional folk pictures and those of modern designs, we shall mostly enrich our design languages.

The author of this volume selects the most representative works out of thousands of folk paper cut, classifying and assembling them into chapters whose themes are based on Luck, 12 zodiac symbols and Shaman paper-cut. In the complex paper-cut context, with blessing words as the themes, using the changing objects with lucky pictures to create a large amount of paper-cut works showing good fortune, blessing, and birthday, reaching an aim that seeing the paper-cut works, you will feel good luck and blessing from it, which give the readers feelings both from vision and heart. The author brings readers a gluttonous feast with vivid words and folk-featured paper cut language.

The editor also hopes to give art workers abundant creation materials through antique modeling, interesting implication and high-skilled paper cut patterns.

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

年年有余 / 孙朝林 编著

第二篇

喜鹊登梅 / 孙朝林 编著

第三篇

富贵吉祥 / 孙朝林 编著

第一篇/年年有余

The Complete— Works

Chinese of
Design art Classifi—
cation cation
Art
Design
of Works
Complete

編著/孙朝林

序言

剪纸是中国民间艺术百花园中的一朵奇葩。它虽然制作简便，造型单纯，但蕴含着丰富的民俗文化内涵，释放着特有的艺术魅力。它是对多种民间美术表现形式的浓缩和夸张，比较集中地体现了民间美术的造型规律、审美理想、美学观念、创作构思及作品的形式特征。剪纸是民俗文化沃土里绽放的艺术之花，无论构思、造型、立意取材等都表现出中华民族的遗风古韵，凝聚着善的理念和对美的追求。

剪纸的题材、内容丰富多样。其世代传承下来的技艺和造型图案，最完整地体现了民间视觉思维和造型特点，蕴含着我们古老民族最本原的审美理念和艺术元素。剪纸是一种母体艺术，也是一种最具原创力的艺术。对民间剪纸进行了解和研究，是我们欣赏和认识繁杂多样的民间美术的捷径。可以毫不夸张地说：民间剪纸构成了一个完整的民间造型艺术体系。

在纷繁的剪纸脉络中，吉语剪纸以它鲜明的主题、丰富的内涵、善美的理想，用变幻着的物象组成的吉祥纹样，寄寓着人们祈吉呈祥、祝寿盼富、福善嘉庆的愿望。睿智的民间艺人以丰富的想象力，依据吉语主题词所赋予的寓意，与实物相联系，经美化后组成祥瑞纹样，最终达到“看图必生意，意必有吉利”的目的。如“年年有余”是千百年传承下来的一句吉语，民间艺人巧妙地将“年”、“余”转换成“莲”、“鱼”，并组成纹样，使观者看图就可以读出“年年有余”或“连年有鱼”的寓意来。这种以吉语为依托的剪纸创意，

常用以下几种形式去表现：

一是谐音表达。即取动物、植物或器物的名称谐音组合，用来表达一句吉语的寓意，如取梅花、喜鹊的谐音作“喜上眉梢”，蝙蝠和桃子的谐音作“五福捧寿”等。二是形象表达。多采用比喻手法，把一种动物或植物比作吉祥愿望的词语，如常取石榴、葫芦、葡萄等多籽的果实比喻“多子多福”、“早得贵子”等。三是寓意的表达。常借与某种动物、植物或器物相关的属性、特征及活动，将其引申为吉语，如蟠桃寓意寿，太阳、鸡寓意男性，莲花、月亮寓意女性，扣碗寓意合卺等。四是文字表达。即把中国特有的汉字书法与吉语剪纸的创意有机地结合在一起，所取汉字多为“福、禄、寿、喜、财、吉”以及“日进斗金”、“五谷丰登”等吉语。五是传统附会表达。此类多取材于民间熟悉或喜闻乐见的故事、神话等，如“七夕相会”、“鼠登蜡台”等传说。

此外，吉语剪纸还用同义双关，借代与谐音双关，谐音与象征，双关与象征之法加以表现，使人们喜看乐看，并从中得到精神的寄托。

本丛书的作者经过多年的潜心研究，本着继承、发扬的原则，在表现内容和形式上大胆地创新，深化了吉语的寓意，为保护有形文化遗产和非物质文化遗产，为传承和促进我国民间剪纸艺术的发展作出贡献。

前言

孙朝林

“年年有余”是历代劳动人民创作、欣赏、享用的诸多词语中的一句吉利话，俗称“吉语”。就是这样一个极普通的词语，成为了人们摆脱贫困、纳福招财、丰衣足食的寄托，被看成是丰稔物阜、富足祥和的象征，被用来表达对未来的追求和美好的祝愿，被人们视为习俗最持久、民族性最鲜明、实用性最强、与人民生活最贴近的“口彩”。

在劳作之余，更有民间艺人将吉语引入到剪纸中，对其与所对应的图案进行了夸张、借代、寓意等装饰后剪出，其表现手法活泼生动，有的抽象意念具象化，有的具象事物抽象化，充分体现了劳动人民对美好生活的向往。

“年”本来是源于古代的计时单位。古书中，“年”原是“稔”字，是果实谷穗成熟的意思。古人曾注释为“年者，禾熟之名。每岁一熟，故以为岁名”。《谷梁传·宣公十六年》中载：“冬，大有年。五谷大熟为有年。”我国过去是以农耕经济为主的国家，谷物从播种、耕耘到收获、入仓，就形成了一岁之劳动，年渐渐地引申演变为时间概念，用“过年”以示庆祝。

莲花为睡莲科水生宿根植物，亦称荷花。在我国数千年的栽培中，除实用价值外，以莲花为中心还凝聚了一个小小的文化丛。概括来说，可分为圣、俗两个方面：佛教以莲花为譬，世俗社会以莲为观赏与象征。从另一个角度来说，可分作信仰领域的譬喻、象征与美学领域的观赏。莲花的吉祥意义就是从这些方面发展起来的。我国古人称之为“花中君子”，作为吉祥圣物来崇拜。

鱼，自古以来就被人们视为吉祥物，从狩猎、采集时代开始，就与人类结下了不解之缘，在长期的历史发展中，人们形成了一些关于鱼的观念，这种观念以各种形式体现在民俗、艺术方面。

在民俗文化中，人们常以谐音来表达或祝颂各类事物。为此，莲与“年”、鱼与“余”音相谐，恰又是吉祥之物，并能寄托人们的意愿，故而两朵莲花的“莲莲”喻“年年”，取鱼与余富之“余”字的谐音，喻“有余”，运用祥瑞纹样加以创意和表述，来满足人们的企盼和祝颂，吉语谓之“年年有余”。

作为剪纸艺术发展的一种传承，吉语剪纸中的“年年有余”是不可缺少的组成部分，希望本书能为我国广大剪纸爱好者及民间艺术的研究和发展做出贡献。

