

活
态
的

剪 绣 雕

非遗传承人研修研
习
衍生设计校园培
训读本

张 鹏 游江滨 编著

辽宁美术出版社

活
态
的

剪 绣 雕

非遗传承人研修研
习
衍生设计校园培
训读本

张 鹏 游江滨 编著
辽宁美术出版社

本书为“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划项目”（文化部办非遗函[2016]14号）培训成果、辽宁省教育科学“十三五”规划2018年度课题“辽宁省‘非遗进校园’现状及可持续发展策略研究”（课题批准号JG18CB396）研究成果

活态的剪绣雕——非遗传承人群研修研习衍生设计校园培训读本编委会

主 编：张 鹏

副主编：梁宗华 杨 野 吕子阳 李 刚 梁 原

编 委：游江滨 吴桂萍 许 昊 王庆毅 佟 则 刘海年 王树彬 周 彤 赵 玲
雷金成 姜 杰 李岱松 迟晓琳 杨砚茗 魏 鑫 张 宁 张 睿 陈佳媛
李腾飞 刘 洁 亓 智 王麒弘 邢美洋 杨天策 于晓雯 原怡萱 陈思羽
黄 松 李 蒙 刘 晨 薛 琳 杨潇潇

摄 影：王庆毅等

图书在版编目（CIP）数据

活态的剪绣雕. 非遗传承人群研修研习衍生设计校园
培训读本 / 张鹏, 游江滨编著. —沈阳 : 辽宁美术出
版社, 2019.1

ISBN 978-7-5314-8013-6

I. ①活… II. ①张… ②游… III. ①剪纸—民间工
艺—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第082513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：沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：8

字 数：100千字

出版时间：2019年1月第1版

印刷时间：2019年1月第1次印刷

责任编辑：童迎强 苍晓东 林 枫

版式设计：李英辉

封面设计：童迎强 苍晓东 杨贺帆

责任校对：郝 刚

ISBN 978-7-5314-8013-6

定 价：48.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

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

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前言

近年来，“文化产业”“文化创意产业”话题非常热，作为一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，以文创理念为核心诞生的衍生产品强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业，衍生产品最大的意义应当是浓缩文化的精髓，而不是刻意迎合流行市场。

文创就是文化创意，通过创意来更好地宣传文化，并取得一定的经济效益，例如台北“故宫博物院”的各种文化纪念品十分有特色，这就是成功的文创——衍生产品。在东北地区有着众多的少数民族，少数民族的文化源远流长，每种民间美术文化都有其自身的发展渊源和传承方式。每种文化都不能是静止不动的，只有在发展的过程中同其他文化产生交流，融合新的元素，来丰富文化自身的内涵，才会有所创新，才能适应时代发展。沈阳师范大学美术与设计学院获批的国家艺术基金以及文化部非遗传承人研修研习培训（国培）项目，正是通过美术与设计学院致力传统艺术教育与高等教育的融合与衔接，不断加强优秀传统文化学科专业和研究平台建设，为传统文化的学习、研究、传播及专业人才的培养搭建平台。积极结合专业特色，在国内高校首开非物质文化遗产课程，实现了设计教学与文化产业的互通。学院在2008年就率先在辽宁省高校开设非物质文化遗产课程，并先后与中国本溪剪纸文化创意产业园、中国沈阳市北市场文化产业园、辽宁省北方图书城、沈阳市皇姑区文化大厦等单位创立非物质文化遗产实习基地、演示基地，以非物质文化遗产剪纸、雕刻与刺绣项目作为突破口进行教学与实践，积累了大量的剪纸、雕刻与刺绣创作与设计成果，并且在剪纸、雕刻和刺绣创作的基础上创新开发相关衍生品设计课程。策划非遗文创设计展览数场，同时举办了非遗论坛、传承人上讲台等系列活动，建立省内非遗实践基地，创新开发剪纸、雕刻与刺绣衍生品设计课程，在教学中实现活态传承，培训成果作品累计万余件，使剪纸、雕刻与刺绣在文化产业的发展中寻找新的生机与活力，受到社会产业的广泛关注。

原文化部副部长项兆伦指出：“新时代非遗保护工作的基本立足点是科学保护、传承弘扬。‘研培计划’的基本任务是为非遗保护提供大学的学术和教学资源支持，帮助传承人群增强传承实践能力。就传统工艺而言，增强传承实践能力要帮助手艺人获得和增强三个眼光、一个观念、一些知识。一是发现当地之美的眼光，用丰富的形式呈现当地的

美。二是看世界的眼光，了解其他地方、其他国家的传统工艺是怎样传承发展的，在比较中得到借鉴和启发，在比较中提高文化自觉和自信，形成民族风、中国派、时代感的传统工艺。三是捕捉需求变化的眼光，不断丰富创作设计，拓展门类品种。强化‘用’的观念，振兴传统工艺要‘用’字引领，为当代生产生活所用，为人们丰富生活、提高生活品质所用，既要有用，也要好用。在帮助手工艺人丰富创作设计的同时，帮助他们了解关于材料处理、功能设计、工具制作方面的基本原理和必要知识，深化技术瓶颈问题研究，充实和完善传统工艺知识体系。”

沈阳师范大学美术与设计学院通过对民间非遗研究，建立东北非物质文化遗产实践教育基地，探索创新非遗在高校教学的新途径，提升美术学科研究水平和能力，运用优质的学术水平和能力，进一步促进非物质文化遗产艺术设计创造及实现文化再生，彰显了美术与设计学院的社会服务性、文化创造力和艺术创新性，也促进了辽宁民间美术文化事业的繁荣发展。

围绕培训项目的宗旨，学院进行课程设计的初衷即考虑到怎样才能使非遗文化被老百姓和年轻人接受，并在喜欢热爱的基础上达到传承创新的目的，由此带给非遗文化更强大的生命力和市场。所以便将非遗和衍生产品融合在一起，形成了“非遗+衍生”的方向。所谓“非遗+衍生”，是指在保留非遗的技艺及精神的基础上，开发与现代生活相关及审美相融合的衍生产品，再同设计、艺术等相关领域的创意与非遗传承人的创作相融合。让作品在保留和提升“民族性、地域性”及自身创作特点的同时，增加作品的“国际性、创新性、时政性”。

本书是集结了多年来学院开展非遗培训与文化创意相结合，传承人与教师和研究生共同创作的衍生作品，希望借此在中国文化创意产业形成核心凝聚力的今天，为高校非遗保护工作的完善与创新增加文化自信力、形成国际竞争力提供良好的范例。

目 录

- :: 前言
- :: 地域传承为本 衍生创新生机
——衍生展示篇.....001
- :: 非遗创作奠基 奇思衍生妙想
——衍生创作篇.....017
- :: 构建培训高地 建构多元融合
——衍生课程篇.....037
- :: 创新衍生样式 打造文创新品
——衍生剪刻篇.....051
- :: 非遗元素转换 演绎立体空间
——衍生装置篇.....065
- :: 依附民俗文化 拓展文创领域
——衍生设计篇.....085
- :: 彰显形式美感 强化文创内涵
——衍生材料篇.....103
- :: 后 记.....121

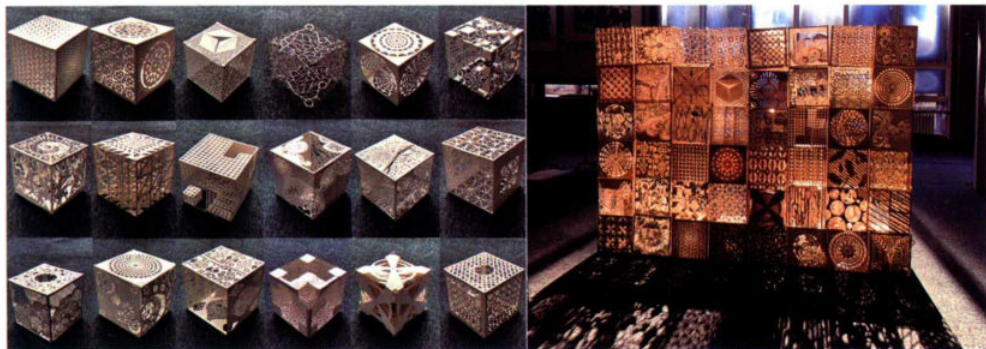
地域传承为本 衍生创新生机 >>

——衍生展示篇

沈阳师范大学美术与设计学院承担了国家艺术基金关东风情东北剪纸培训项目，同时又作为文化部非物质文化遗产传承人培训（国培项目）单位，对东北优秀剪纸、雕刻艺人及传承人分期进行了培训，他们带着自己本区域社区的技艺经验与文化传统来到学院参加研习培训，和高校教师一起共同探讨剪纸和雕刻的传承和可持续发展。学院把高校课程与培训项目进行对接尝试，获得了传承人及所有培训者的支持与尊重。这些研习培训，使高校与社区文化紧密联系起来。针对当下非遗传承的社会问题，如非遗的老龄化、传承人的年轻化、文化的流变及文化的可持续传承等，已成为高校非遗教学改革的重点，高校正在国家非遗保护事业中发挥更积极、更有效的社会作用。

沈阳师范大学美术与设计学院于2008年在东北地区高等院校首开非物质文化遗产课程，依托学院的美术学、美术教育、艺术品鉴赏、服饰设计、工艺美术等专业课程，坚持以“三知”理论为指导，“文化要知情，技艺要知艺，发展要知辩”。开设非遗讲座课、田野考察课、剪纸和雕刻实践课、非遗研讨课、非遗理论课、剪纸和雕刻创作课、衍生品设计课、社区互动等课程。

沈阳师范大学承担的国家艺术基金关东风情东北民间剪纸人才培训项目，文化部非物质文化遗产传承人群培训（国培项目），聘请中央美术学院乔晓光教授为学院非遗课程教学指导顾问，形成了以乔晓光教授的硕士生游江滨教授为专业带头人的教学团队，多名教授、副教授参与到非遗课程的教学研究之中。以剪纸创作工作室、剪纸衍生品设计工作室为基础进行非物质文化遗产课程的开发与教学研究，针对东北地区的剪纸艺术展开调研，探索非遗研究的方法、保护模式，课程教学与学术研究和中国乡村社区保持着持续的田野关联，形成了作为大学课程与专业学科发展的教学模式与培训方法。

传承人与本科生共同制作的剪纸屏风 设计：周彤

沈阳师范大学美术与设计学院教学楼

张鹏院长口传心授

设计：周彤
剪纸：张欣（铁岭剪纸传承人）
制作：沈阳师范大学美术与设计学院·
产品设计专业·K-MAX文创工厂·树脂
物语创新创业团队

设计理念：本品是将现代设计理念与非遗剪纸相结合的吉祥摆件产品。邀请东北知名的剪纸传承人进行合作完成的。希望将东北剪纸进行形式上的创新。该产品可以放在水中或者放在台面上。愿这小小摆件，能让您鸡年红红火火，幸福如意！

非遗 + 文创 + 社区 + 互联网 +

2017年剪纸树脂节庆产品

一、“辽宁非遗文创100”展

非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产，它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神。借由国家艺术基金举办的非遗剪纸传承项目与文化部、教育部“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”的一大批优秀非遗作品在沈阳师范大学创作与研发，北方图书城作为文化企业锐意进取、开拓创新，联合沈阳师范大学美术与设计学院在北方新生活举办“辽宁非遗文创100”展览活动。

展览上展出了大量琥珀雕刻、玛瑙雕刻、岫玉雕刻、煤精雕刻、辽砚（松花石）雕刻、木雕及剪纸等非遗作品。既有非物质文化遗产传承人的作品，又有沈阳师范大学研究生及中小学美术老师的非遗作品，很多展品的创作理念突破了非遗传承人以往的创作维度和理念，使作品保留和提升“民族性、地域性”及自身创作特点的同时，增加了作品的“国际性、创新性、时政性”。

“北方新生活”作为“全省发行市场一张网”的核心项目，在全省14个城市建设地标式城市文化体验综合体，将北方图书城这一传统实体书店转型升级为“以阅读引领文化体验和消费，塑造读者创造力的文化养成之所；融文化提升、文化体验、文化创意、文化消费为一体的文化生活平台；培养先进文化核心价值和正能量的文化传播基地”。

“辽宁非遗文创100”展览活动现场

衍生创新（陶瓷与剪纸、扎染与剪纸、服装与剪纸、装置与剪纸、产品与剪纸、皮具与剪纸、煤精雕刻、玛瑙雕刻、玉石雕刻、琥珀雕刻、辽砚雕刻、木雕、根雕、综合材料雕刻）

授予沈阳师范大学美术与设计学院“北方新生活非遗文创研发基地”

授予北方新生活“沈阳师范大学美术与设计学院创新创业基地”

活动现场，北方图书城与沈阳师范大学美术与设计学院达成战略合作协议，同时，北方图书城授予沈阳师范大学美术与设计学院“北方新生活非遗文创基地”牌匾，沈阳师范大学授予北方图书城“创新创业基地”牌匾，以此开启了双方从辽宁非遗到国家项目、从国家项目到共建平台、从共建平台到专业发展及商业提升的供应模式，积极为辽宁非遗的发展做出贡献，挖掘非遗之美，一起绘出中国风的大美风韵。

为弘扬中国文化，保护辽宁省非物质文化遗产，激发非遗文创的创新力，沈阳师范大学美术与设计学院和北方图书城以北方新生活“辽宁非遗文创100”展为起点，开启文化品类创新的新篇章，于2018年2月又举办了“剪纸迎新春 非遗+文创主题展”，丰富了全

“2018剪纸迎新春 非遗+文创主题展”宣传海报

“2018剪纸迎新春 非遗+文创主题展”来宾与传承人合影

“2018剪纸迎新春 非遗+文创主题展”北方图书城现场

省14个市北方新生活的多元产品线，将非遗文创打造成为北方新生活的特色经营项目，将非遗文创产品塑造成为北方新生活的特色文化产品，在文创衍生品的研发售卖上，注重地域文化和传统文化的结合，同时融入创新性的元素，从而为辽宁非物质文化遗产传承人与广大群众架设沟通的桥梁。

二、沈阳市首届剪纸节

沈阳市首届剪纸节由沈阳师范大学策划承办，主会场设在沈阳市皇姑区文化艺术中心。主会场入口的旋转门上，贴满了花花绿

绿的剪纸蝴蝶，随着人们的进进出出，“蝴蝶”翻飞起舞，静态剪纸增添了灵动之感。进入展厅，就能看到一扇特别的剪纸屏风，由一百多个剪纸立方体摆放成墙，上有数百幅剪纸作品。

转过屏风，正面墙上的作品为《新盛京八景》，展示沈阳历史传统、风土人情、城市发展和美食美景。墙的前方是一个剪纸版的《一宫两陵》，该作品把沈阳故宫、福陵、昭陵等历史古迹融合在0.33米宽、6米长的剪纸长卷上，是本次剪纸节上尺寸最大的作品，也是由多名参加培训的剪纸传承人在张鹏教授、李华民老师指导下，围绕“讲好沈阳故事、传播好沈阳声音、树立好沈阳形象”这一主题共同创作的。

沈阳市首届剪纸节现场

沈阳市首届剪纸节现场

剪纸培训主题创作作品《新盛京八景》《一宫两陵》《醉辽河》亮相沈阳市首届剪纸节

沈阳市首届剪纸节现场

剪纸传承人冯元平向张鹏教授介绍作品《二十四节气》的创作思路

沈阳市首届剪纸节现场

剪纸传承人冯元平的剪纸新作《二十四节气》前，很多人在仔细端详。“‘立春’的画面上母亲带着孩子和竹笋比个儿，头顶是飞翔的燕子，泥土中竹子在使劲往上钻，正所谓立春伊始，万物复苏。‘雨水’图上两个人在水中划船，船边围着几只小鸭子，取自古诗‘春江水暖鸭先知’。”

剪纸节上，还有很多民族色彩浓郁的剪纸亮相。这些作品或粗犷，或朴实，内容多是传统剪纸的代表性题材。初春枝的作品《东北三大怪》等展示了满族和辽沈地区的风俗。85岁的锡伯族剪纸传承人李英杰的剪纸人物线条刚劲粗犷，力量感强，富有锡伯族特色。

剪纸传承人与高校互动，推动剪纸技艺创新。作为辽宁省唯一入选文化部非物质文化遗产传承人研修研习培训计划的高校，沈阳师范大学美术与设计学院迄今已完成包括关东风情民间剪纸在内的10期国家非遗项目培训，共培训600余人（次）。同时，创新开发剪纸衍生品设计课程，在教学中实现活态传承，培训成果作品累计万余件。

在剪纸节现场，记者见到了沈阳师范大学美术与设计学院院长张鹏。他告诉记者：“以往的剪纸艺人普遍是在纸上做文章，非遗传承人与高校互动，让艺人打破了固有观念的禁锢，推动了剪纸技艺的创新。一是创作载体的创新。大家在材料选取上不再局限于纸

张，还可以在树叶、皮革等综合材料上面创作。二是功能创新。让传统剪纸拓展了功能，为生活服务。该校研发了服装、摆件、工艺纪念品等众多的剪纸衍生作品，推动剪纸向文创产业转化。”

“这些天，参观剪纸节的人非常多，让我们看到辽沈地区剪纸艺术扎实的群众基础。经过多年保护培育，如今剪纸艺人的生存不成问题，但如何发展好剪纸艺术，将其发展成为一种产业，实现剪

记者采访沈阳师范大学美术与设计学院院长张鹏

记者采访皇姑区文广局负责人

“非遗+文创产品”亮相沈阳市首届剪纸节

张鹏教授向沈阳市相关领导介绍展览作品

沈阳师范大学美术与设计学院获批的国家艺术基金以及文化部非遗传承人研修研习培训（国培）项目启动

纸技艺的活态传承，剪纸节的举办无疑为解决这一问题提供了可供参考的路径。”皇姑区文广局负责人说。

沈阳首届剪纸节还展出了大量剪纸衍生品，比如剪纸台历、剪纸头饰、剪纸抱枕、剪纸服饰等，它们制作精美，价格也比普通剪纸高出许多。比如，有一款透明树脂剪纸摆件，多层剪纸层层叠加，融合在一块方形的透明树脂中，立体感强，令人爱不释手；还有一种装入灯箱中的多层剪纸，可以挂在居室的墙上。类似创意独特的剪纸衍生品被大量开发出来，推向市场，表明“非遗+衍生产品”正在成为一种趋势。

三、沈阳师范大学剪纸项目成果展落户本溪市剪纸文化创意产业园

1. 中国·本溪剪纸创意文化节

辽宁本溪剪纸文化创意产业园里人潮涌动，一派欢乐祥和的节