

宁夏师范学院学人文库·第七辑

至今仍放着绚丽的光彩，展现了其旺盛不衰的生命力。

为流传，千百年来传递着华夏民族的人文精神与思想脉博，是广大劳动人民喜闻乐见的艺术形式之一。

剪刻镂空的艺术形式从西汉起一直延续到当代，至

剪纸起源于中国民间，在我国有着悠久的历史 and 深厚的传统，因为工具和材料简单，实

吕超峰 著

走进民间美术

吉祥剪纸

ZOUJIN MINJIAN MEISHU
JIXIANG JIANZHI

黄河出版传媒集团
阳光出版社

走进民间美术 吉祥剪纸

ZOUJIN MINJIAN MEISHU
JIXIANG JIANZHI

吕超峰 著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进民间美术 : 吉祥剪纸 / 吕超峰著. -- 银川 :
阳光出版社, 2021.4
ISBN 978-7-5525-5862-3

I. ①走… II. ①吕… III. ①剪纸-民间工艺-研究-中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第079650号

走进民间美术——吉祥剪纸

吕超峰 著

责任编辑 申 佳
封面设计 张 宁
责任印制 岳建宁

黄河出版传媒集团
阳光出版社 出版发行

出 版 人 薛文斌
地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦 (750001)
网 址 <http://www.ygchbs.com>
网上书店 <http://shop129132959.taobao.com>
电子信箱 yangguangchubanshe@163.com
邮购电话 0951-5047283
经 销 全国新华书店
印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司
印刷委托书号 (宁)0020597

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16
印 张 10.5
字 数 120千字
版 次 2021年4月第1版
印 次 2021年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5525-5862-3
定 价 98.00元

版权所有 翻印必究

刀剪下的艺术

古希腊哲学家认为，模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然的模仿。亚里士多德的观点更为明确：艺术模仿的对象是实实在在的现实世界。此后关于艺术起源，有游戏说、表现说、巫术说、劳动说等多个学说，但无论哪一种学说，都脱离不了客观的现实世界。对于人类而言，现实世界存在的最初意义莫过于为生存及繁衍而做的不懈努力，而不懈努力的最直接表现就是学习，这恰恰是人类的伟大之处。

民间美术是艺术的一部分，人们在生产生活过程中的学习、借鉴奠定了剪纸、刺绣、雕塑、绘画等诸多具有鲜明特色的民间美术的庞大基础。这一学习、借鉴的过程很好地印证了艺术起源学说之一——模仿说。当这

些模仿的数量在岁月中沉淀成相对固定的模式后，也就成了重要的美术门类。而曾为这些美术门类作出贡献的一个个鲜活的生命，却注定要消失在艺术的长河中。生命虽然消失了，艺术的长河却因之丰沛，汹涌磅礴、势不可挡，生命的意义以更加灿烂的姿态绽放。

造纸术的发明为剪纸的产生和发展提供了可能。剪纸作为民间美术的一朵奇葩，其出现的时间可以追溯到一千五百多年前的北朝时期（386—581），甚至更早。宋代已经出现了专业的剪纸艺人。在悠久的历史沉淀过程中，人们根据不同的生活需要，通过谐音、象征、寓意等手法，赋予剪纸艺术礼仪、装饰、节庆、祭祀等诸多功能，而吉祥如意的美好愿望是其中永恒不变的主题。

“吉祥”是梵语的音译，为幸运之意，其所蕴涵的祝福、憧憬、赞美的寓意被普通的劳动人民认可，并以剪纸的形式形象、具体地表现出来，形成了内涵丰富且烙有时代印迹的文化艺术形式。“剪采赠相亲，银钗缀凤真。叶逐金刀出，花随玉指新。”这首唐诗名为《采胜》，描绘了唐代剪纸艺人的优雅动作及剪出的优美物像，也是历代民间剪纸的真实写照。

《走进民间美术——吉祥剪纸》拾取艺术长河中民间剪纸这块贝壳，精心擦拭、细心呵护、用心研读，挖掘剪纸艺术的深厚底蕴及丰富内涵，以质朴的文字和生动的图像展示它的美好寓意及独特魅力，激发它蓬勃

的活力，使剪纸艺术更贴近普通人的生活，走向更广阔的天地。

吉祥剪纸有着民间与吉祥的鲜明特点。民间给予剪纸无限广阔的生存空间，以“得山水清气”而“极天地大观”。选材无拘无束，剪刻随意纵横，强烈的表现欲望和极具个性的技法呼之欲出，于规矩中不羁，于传统中求变，于继承中创新，把民间的大智慧、小聪明淋漓尽致地表现出来，把大手笔、小技巧精准巧妙地有机结合起来，形成构思大胆、剪刻随性、各具形态的剪纸作品。民间剪纸作品具有强烈的视觉冲击，大可以涵盖万水千山，小又仅容只言片语，于一刀一剪描绘现实的丰富生活，用一举一动阐述对未来的美好向往。

普通百姓，不求大富大贵，但求健康平安，希望孩子快乐成长，老人健康长寿、婚姻美满幸福等。这些带着浓厚泥土芬芳的朴素追求给了民间剪纸无限活力，而现实生活的柴米油盐又为剪纸提供了广泛的表现题材，从生活必需品到生产对象，从劳动耕作到娱乐消遣，从劳动工具到文字故事等，都成为吉祥剪纸的表现内容。最为普遍的就是对家风民俗、寓言传说、庆典节日的表达，粗犷与细腻结合，工具与手法互补，既简洁明了，又生动活泼，成为民间剪纸的表达核心。比如对“喜”字不同形态的剪刻，把民俗与剪纸生动地结合起来，表现了作者的心灵手巧，抒发了作者的美好情感；对十二生肖的剪刻则仁者见仁、智者见智，且千变万化，把动态的物像定格在剪刀刀锋之间，通过刀剪对纸张的取舍，把吉祥的寓意畅快淋漓地呈现出来。

《走进民间美术——吉祥剪纸》一书突出民间与吉祥的主题，在普及剪纸表现手法的基础上，着力介绍剪纸艺术的吉祥内涵、寓意手法、构图思想以及吉祥图形在生活中的运用，通过一张张结构或繁琐、或简约，手法或娴熟、或笨拙，尺寸或巨大、或精小的作品，把作者对吉祥的理解形象具体地呈现出来，在视觉上表现民间剪纸艺术的神韵，达到读者不见刀剪而闻其声，不识作者而知其意的境界。

剪纸艺术从民间诞生，在民间成长，对创作者的身份和作品的表现没有任何要求，只要喜欢就可为之，只要为之就可呈现，保证了民间剪纸艺术的多元和原生态，这正是民间剪纸经久不衰，登上艺术殿堂的坚实基础。

民间是培育剪纸成长的沃土，赋予剪纸艺术极强的生命力。吉祥是剪纸艺术永恒不变的主题，寄托着劳动人民的美好愿望。感谢民间剪纸创作者，感谢民间剪纸作品，愿民间剪纸艺术永葆活力！

吕 游

2020年夏于陕西西安

目

录

一、引言	/ 001
二、民间吉祥图形	/ 002
1. 民间吉祥图形的寓意手法	/ 003
2. 吉祥图形中的物象	/ 016
3. 吉祥图形在生活中的应用	/ 030
三、单色吉祥剪纸	/ 039
四、多色吉祥剪纸	/ 044
五、剪纸图例	/ 048
1. 单色类	/ 048
2. 多色类	/ 118

一、引言

在人类文明发展史中，求吉趋利是不同种族人们的共同心理，而由此产生的吉祥观念，成为中国传统文化中一个绵延千古的永恒主题，贯穿于华夏民族几千年的文明史中，成为独具特色的文化现象。在中国人的吉祥观念里，吉代表善、顺利，祥指吉兆，有幸福、吉利之意。在实践中，民间艺术家们创造出许多向往幸福和追求美好生活的吉祥图形，应用于各种品类的民间美术中，以此表达人们祈吉求祥的美好愿望和趋吉避凶的心理诉求。吉祥剪纸便是人们祝福祈愿最简便的一种载体。✂

吉祥剪纸的主题包罗万象，人们通过使用各种寓意手法，将美好的愿望和精神追求赋予一定的物象之上，并通过剪刻镂空的方式表现出来，这样剪纸作品承载了人们的某种思想和情感，同时也使剪纸具有深刻的思想内涵，成为普通民众美好愿望和精神追求的集中体现。✂

二、民间吉祥图形

古人云：“吉者，福善之事；祥者，嘉庆之征。”在中国传统文化中，吉祥就是吉利、祥和的征兆，是福、善的一种象征。自古以来，没有人不追求吉祥，原始社会的先民们将自然界中的某种物象以图像的形式表现出来，创造出不同群族的图腾标志，并随着社会的发展，创造出许多令人向往和发映追求美好生活的吉祥图形，成为劳动人民趋吉避害、祝福祈愿的载体。人们将对“天人合一”的理解、汉语音韵文字的优美、历史渊源的传承等凝练成一个个图形，构成了具有吉祥意蕴的画面，表达、传递着自己的意愿和情感。✂

民间美术主要应用于民间风俗活动和日常生活。人们在各种形式的民俗文化活动和日常生活中所创造出的图形，都是劳动人民在生产、生活的过程中追求幸福、美好、平安的一种体现。在民间美术中，“图必有意、意必吉祥”是中华民族在几千年的发展演变过程中形成的一种传统文化，被赋予了特殊的象征意义。而作为最纯真、美好的传统文化中的一项内容，吉祥观念蕴含着历代人们的智慧与情感，形成了一套约定俗成的表现形式和构成法则，体现出强烈的民族情感和美学特征，成为人们追求的永恒主题。✂

民间吉祥图形巧妙地运用指物会意、谐音寓意、宗教禅意、吉祥文字和用语等手法，将人物、动物、植物、自然现象、文字、符号等创造出图形与吉祥寓意完美结合的艺术形式，被广泛地应用于剪纸、刺绣、年画、陶瓷、石刻、砖雕、印染等各种艺术形式之

中，以特有的形式体现着人们的风俗习惯、伦理道德、审美观念和生活方式，反映着中华民族传统文化的精髓。✂

在我国，吉祥图形、符号无处不在，其内在的意义从人们美好愿望的简单诉求延伸并升华为预示着好运、多福、长寿、富裕、子孙满堂等，是对未来的一种期许。民间吉祥图形多是以人们身边的事物为原型，用简洁、抽象的线条，对不同的物象从性格、形态、音韵等方面入手，运用夸张、添加、变形等手法进行造型，尽可能地将各种美好的意愿诉诸物象，形成了饱满、美观且极具审美内涵的吉祥文化。✂

传统的吉祥图形是我国优秀的民俗文化遗产，其中凝结了无数劳动人民的智慧和情感，寄托了人们对美满幸福生活的期望。吉祥图形通过象征、比喻、谐音等寓意手法，创造出图形与吉祥寓意完美结合的美术形式。✂

1. 民间吉祥图形的寓意手法

(1) 象征

象征是依据事物之间的某种联系，借助某种物象来表现一定的思想、概念和情感，它将创作者抽象的意愿化为具体可感知的形象来表现某种特殊的意义，包含着对某种生活目标的追求，表达着人们对美好事物的心愿和渴望。✂

中国传统吉祥图形中的物象均具有特定的象征寓意，经过千百年的发展演变，已经形成一种约定俗成的观念，被历代人们认同和接受，应用在不同的民间美术品类中。✂

龙在中国传统文化中是高贵、尊荣和权势的象征，同时又是幸运与成功的标志；凤为百鸟之王，是女性尊贵的象征。龙、凤皆为

中国神话传说中祥瑞之物，含有龙、凤纹样的民间美术作品，多用在婚嫁中，寓意婚姻幸福美满、夫唱妇随、和睦安康。✂

▲ 双鸾送福

虎是百兽之王，是高尚、威严、权利的象征。在中国几千年的历史发展过程中，虎的形象占据重要的地位，常与龙并称，是人们崇拜且畏惧的对象。在民间，虎具有驱邪、镇宅、护佑儿童的功能，同时还具有生命繁育的象征。✂

狮子在中国传统民俗文化中是一种吉祥的神兽，是权力和威严的象征，民间以石狮作为镇门护宅之物。石狮威风凛凛、威猛霸气，被认为可以守护人们吉祥、平安。而双狮寓意官厚禄代代相传。✂

▲ 狮子

松树四季常青，竹子寒尽不凋，梅花迎寒而开。这三种植物都经冬不衰、傲骨迎风、挺霜而立，故松、竹、梅被称为“岁寒三友”，均是心高志洁的象征，同时寓意坚贞的友情永恒不变。此外松树还象征着长生不老；竹子有节节高升之意，剪三秆，寓意“竹报三多”（福多、寿多、喜多）；梅花五瓣，寓意梅开五福（福、禄、寿、喜、财）。✂

中国有四季花的说法，分别为牡丹、荷花、菊花和梅花，象征着春、夏、秋、冬一年四季。同时，根据四季花的品性，人们赋予美好的寓意。牡丹素有国色天香、花中之王的美称，是富贵吉祥、繁荣兴旺的象征；荷花出淤泥而不染，中通外直、不蔓不支，素有“花中君子”之称，是品格高尚、清纯玉洁的象征；菊花傲霜隐逸、品性高洁，具有脱凡超俗的品性，其寓意居多，常象征吉祥、长寿；梅花品格坚强、高风亮节，是高洁孤傲、坚韧不拔的象征。✂

在吉祥图形中，四季花往往和特定的物象组合，形成某种有特定意义的画面。如牡丹和蝴蝶组成的图形为蝶恋花，蝶扑牡丹象征春安；荷花和鲤鱼组成的图形为鱼戏莲，鲤鱼闹莲象征夏泰；菊花和金鸡组合在一起象征秋吉；梅花和喜鹊组成喜鹊登梅，象征冬祥。同时，蝶扑牡丹、鲤鱼闹莲等图形纹样还寓意爱情，象征着阴阳相生、生生不息。✂

梅、兰、竹、菊是中国文人和画家惯常咏物言志的载体之一，梅花高洁傲岸，兰花幽雅空灵，竹子虚心直节，菊花冷艳清贞，被称为“四君子”。兰花亦为正直、纯洁、虚心、长寿的象征。✂

▲ 梅花

▲ 富贵花

蝴蝶美丽、轻盈，是幸福、美好、吉祥的象征，给人以鼓舞，让人陶醉和向往。同时蝴蝶还是自由恋爱的象征，蝶恋花的图形就寓意着甜蜜的爱情和美满的婚姻，表现了人类对至善至美的追求。又因“蝶”与“耄”同音，故蝴蝶又象征长寿。✂

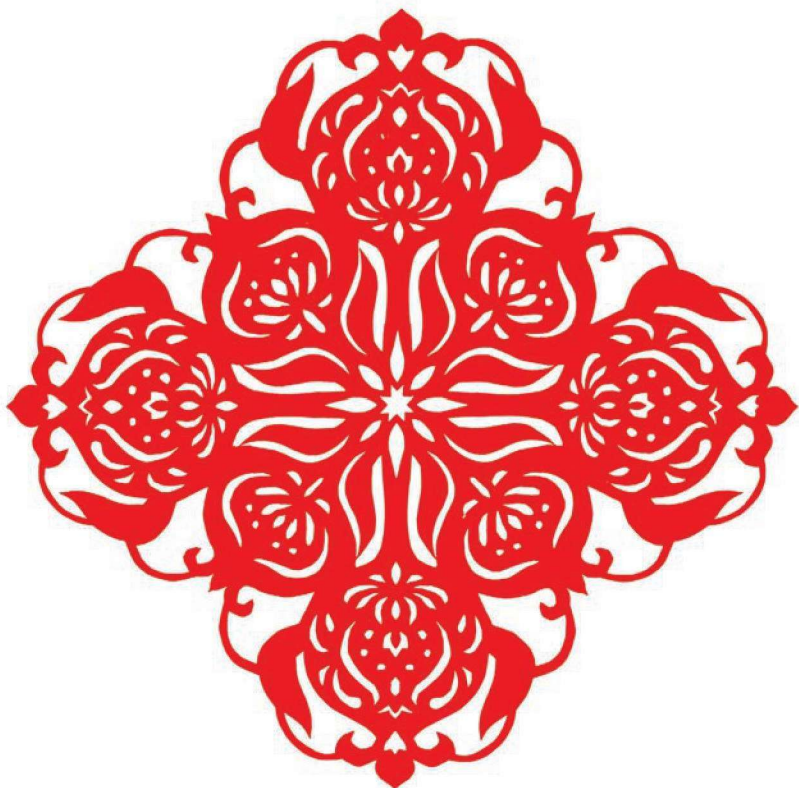
▲ 蝶

鹤性情高雅，体态超凡脱俗，是长寿的象征。在中国神话传说中，鹤是能活千年的长寿祥瑞之禽。鹤与松树同置一画面构成“鹤松延年”，与鹿、梧桐相配为“六合同春”。✂

石榴在中国民俗文化中具有多种象征意义。石榴的果实圆润，果实内“千房同膜、千子同一”，象征团圆、团结、和睦、繁荣。石榴籽粒多且丰满，在民间象征人丁兴旺、多子多福、金玉满堂。石榴花火红艳丽、花姿丰满，赞美女性之美，也表达对美好爱情的向往。同时，石榴花是五月的当令之花，因此民间绘钟馗像的耳边都插有一朵鲜红的石榴花，是辟邪趋吉的象征。✂

▲ 石榴

桃被认为是仙家的果实，有仙桃、寿桃之称，象征长寿。给老人祝寿时，送上带有桃子元素的寿礼，祝愿老人健康长寿，晚年生活幸福美满。同时桃子还象征着男女之间的爱情，寓意相互喜欢、有爱慕之情，因此送对方桃形之物，以表明心意。在民间，人们相信桃木还具有辟邪化煞的作用，能够躲避厄运，带来好运，寓意家庭生活会越过越好。✂

万字纹即“卍”形纹饰，是中国古代传统纹样之一。作为一种符号，被用作护身符或宗教标志，具有保护力和运作力，后逐渐引申为坚固、永恒不变、辟邪趋吉、吉祥如意、轮回不止的象征，有绵长不断、万福万寿之意。✂

方胜纹是由两个或多个菱形压角相叠而构成的几何图形或几何纹样。“方”取其形，“胜”原为古时妇女的一种用来束发或挂于腰间的饰物，后演化为簪头的饰物，是古人期望平安、幸福等心愿的物化表现，是祥瑞之物。方胜纹同心相连、延续不断，表达着人类自始至终对生命无限的崇拜，对吉祥的恒久期盼，对幸福生活、美满婚姻的渴求与希冀。方胜纹多用于装饰建筑门楣或窗棂。✂

回字纹是由横竖短线折绕形成的方形或圆形的回环状花纹，因其形状像汉字的“回”字而得名，是一种传统的集合装饰纹样。在民间有富贵不断头的说法。根据其纹样的特性，被赋予连绵不断、吉祥永长的寓意，具有旺盛的生命力。✂

盘长纹源于传统的绳艺，是古代绳索编结做有规则的穿插、盘缠连接，形成无头无尾、无始无终的纹样，寓意恒长永久、连绵不断，反映了中国人的吉祥观和世界观。由于具有连绵不断的工艺特性，被人们看作诸事顺利、连绵不断、源远流长的象征。中国结正是盘长纹在现代语境下的另一种称谓，随着人们对新生活的期盼，中国结的意蕴不断增加、丰满，成为人们对生命崇拜、对吉祥期盼

