

第一章

纸 工

学习目标

1. 了解传统手工纸艺的历史、成就和特点。
2. 掌握剪纸、折纸、衍纸、瓦楞纸等纸艺的基本制作方法和技巧。
3. 了解纸工在幼儿园活动中的教学意义和教学思想。
4. 培养学生对传统手工艺和民族文化的热爱,锻炼创作思维能力和动手能力,促进眼、手、脑的协调性。

学习导语

纸张是生活中最为常见、最易获得的手工材料之一。造纸术是中国四大发明之一,与指南针、火药、印刷术一起,为中国古代文化的繁荣提供了物质技术的基础。时间流逝没有让纸张的制作工艺退化,反而有了更大的进步,今天纸的种类更加丰富,用途更加广泛。

按生产方式分类,纸张分为手工纸和机制纸。

手工纸一般质地松软,吸水力强,适合于水墨书写、绘画和印刷用,如中国的宣纸,但产量在现代纸的总产量中比重很小。

机制纸是指以机械化方式生产的纸张的总称,如印刷纸、包装纸等。按纸张的厚薄和重量区分,可以分为纸和纸板。两者没有严格界限,一般每平方米重 200g 以下的称为纸,以上的称为纸板。

纸板主要用于商品包装,如箱纸板、包装用纸板等。按用途可分为包装用纸、印刷用纸、工业用纸、办公、文化用纸、生活用纸和特种纸等。

不同的纸张因其纸性不同适应于不同的手工制作方式,书写用纸如打字纸、制图纸等,有一定硬度适合折叠、卷曲造型;卫生用纸如皱纹卫生纸、纸巾纸、湿纸巾纸等,质地绵软,遇水后可帖服,适合粘贴染色;装饰用纸如蜡光纸、涂塑壁纸、皱纹原纸、搪瓷贴花纸等往往有漂亮的颜色和花纹,适用于装饰美化作品。对各种不同的纸张采用恰当的制作技法进行加工可以产生魔法般的变化。

纸工的技法很多,常见的有剪、刻、折、团、卷、撕、拧、编、压、染、粘贴、插接、水泡等,这些技法赋予了纸张新的生命力,创造出了或立体或平面的手工作品,这些作品美妙、质朴、丰富多彩、色彩斑斓。

第一节 平面纸工

平面纸工包括剪纸、撕纸、刻纸、粘贴等纸艺技法。

一、剪纸

(一) 传统民间剪纸

1. 剪纸与民俗文化

图 1-1 是一张在我国西北陇东一带常见的传统剪纸,你能看出它是什么吗? 它要表达的是什么? 你能给它起个名字吗?

这幅剪纸作品的名称是“扫天婆”,也叫“驱云婆婆”。在阴雨连绵、久阴不晴的季节里,妇女们用纸剪一个女人形,穿上线绳,吊上竹竿插在墙头,或挂于屋檐下,使其随风飘扬。“扫天婆”最鲜明的特点是手持笏帚,飞舞起来好像在天上打扫阴云,让天气放晴。“扫天婆”剪纸同我国其他民间剪纸一样,是一种扎根于乡间土壤,与人民生活紧密关联的民间艺术形式,是广大劳动人民创造和传承的文化。

图 1-1 独体图案剪纸

作为女红的一部分,剪纸一度是传统女性的必修功课。它蕴含着民族精神和民族心理的基本素质,与彩陶艺术、岩画艺术等相互交织在一起,传承着古老民族的人文精神与思想脉搏。剪纸题材广泛,可以说包罗万象。

自然中的花鸟鱼虫、飞禽走兽,生活中的传统节令、传说、戏曲、歌谣、谚语都是剪纸艺术的表现题材。剪纸体现了人们对生活的热爱,同时也包含人们对生命精神的追求。

随着时代发展,除了农村地区仍保留节日贴窗花、婚庆贴顶棚花的习俗,剪纸逐渐退出了许多家庭的日常生活。2006年,剪纸被列入首批国家非物质文化遗产保护名录。

剪纸之所以长久流传,源于其纳福迎祥的表现功能。借剪纸表达丰衣足食、人丁兴旺的愿望和对美好生活的向往,种种质朴怪诞又包含率真至美的剪纸造型,来源于原始的视觉思维方式和民间审美观念。

2. 剪纸起源

“扫天婆”是人们祈祷天晴时用的祭祀用品。事实上,剪纸也起源于古人祭祖祈神的活动。春秋战国时期,人们在皮革、绢帛甚至树叶上剪刻纹样。有学者认为,这种镂空雕刻属于剪纸的范畴。

真正意义上的剪纸艺术应从纸张发明后开始,中国最早的剪纸作品是 1967 年中国考

古学家在新疆吐鲁番盆地高昌遗址附近的阿斯塔那古北朝墓群中发现的。其中的几张团花剪纸,直径 24cm,分别表现了“对马”“对猴”“冬忍”等形象,图 1-2 所示为北朝剪纸“对马”,它们的发现为中国的剪纸形成提供了实物佐证。这些剪纸采用麻料纸,折剪团花剪纸使形象“成双成对”的出现,剪纸技巧已经很成熟。

图 1-2 剪纸“对马”,新疆吐鲁番阿斯塔那 306 墓出土

到了宋代,造纸业成熟为剪纸的普及创造了条件,剪纸的运用范围扩大,或用作窗花,或贴于灯彩、茶盏上作装饰,甚至作为制陶瓷的花样、雕刻皮影戏的人物造型。

唐朝时期的剪纸用途也不限于招魂,唐代笔记小说集《酉阳杂俎》记载:“立春日,士大夫之家,剪纸为小幡,或悬于佳人之首,或缀于花下,又剪为春蝶,春胜以戏之。”可见以春幡、春蝶作礼物已是民俗活动。

明清时期,剪纸艺术走向成熟,明清笔记和地方志有不少剪纸名家的记载,更多时候常将剪纸作为装饰家居的饰物,也就是后人熟悉的窗花、柜花、喜花、顶棚花等。剪纸色彩鲜艳热烈、造型质朴生动,能渲染浓郁的节庆氛围。

3. 民间剪纸的造型特点

剪纸在我国民间流传极广,由于各地文化传统、风俗习惯和审美趣味的不同,民间剪纸也呈现出不同的地域特色。一般来说,山东、河北、陕西的剪纸风格淳朴、豪放粗犷;江苏、浙江的剪纸则精巧明快、疏密流畅;广东、福建的剪纸则以玲珑纤细见长。

无论是哪个地域的剪纸,在造型方式上都有极为相似的地方,如图 1-3~图 1-5 所示。比较三张图片,会发现尽管三张作品分别来自不同的地域和不同的剪纸艺人,其具体面貌也不相同,但却采用了相似的造型方法,有异曲同工之妙。

民间剪纸通常是以“意象”造型。意象就是意念中的形象。剪纸的造型并不是完全取材于自然的真实形象,而是作者根据传统的造型观念,以丰富的主观形象,有目的、有选择地将客观事物纳入自己的创作思考中,运用平面、概括、夸张、装饰等表现手法创造的不受时空限制的形象。