

三、剪紙的創作風格與表現形式分析

1 . 中國剪紙風格的演變

1 - 1 . 中國傳統剪紙的發展源流

遠古時代，人類就已發現和運用了以影像做為形象表記的藝術手法，並為配合材質的不同需要又發展出鏤刻、透空.....等的工藝技術，這在諸多原始先民社會的文物中，如岩畫(圖 3-1) 、陶器(圖 3-2,3-3)、青銅金屬器(圖 3-4)、墓室畫像(圖 3-5).....等藝術中，均體現了遠古藝匠運用這種藝術手法的完善。而由傳統的剪紙的造形方式和造形特徵與前述人類藝術、技術的器物相對照，均充分說明了剪紙藝術的傳承和延續關聯。

而就我國的剪紙歷史尋蹤，從河南鄭州附近出土的金製夔鳳紋薄片，河南輝縣出土的銀箔鏤空花紋是戰國時期的金銀刻成的鏤空飾片。這種工藝裝飾一直延續到漢唐時期，達到很高的水平，有所謂的“金銀平脫”工藝，可見剪紙技藝發端時在於有紙以前就已經高度發展。但確切意義上的剪紙，自然當是在有紙以後，我國是發明紙的國家，早在西漢時代已開始造紙，但目前發現最早的剪紙實物，是在新疆高昌故址附近出土的北朝時期(公元 386~581 年)的《對馬》、《對猴》等五朵團花剪紙。

(圖 3-1)

(圖 3-2)

(圖 3-3)

(圖 3-4)

(圖 3-5)

由於剪紙材料不易保存，所以少有代表不同歷史時期面貌的作品傳世，僅能由歷代典籍載記和文人的字行，略得到一些剪紙歷史的蛛絲馬跡：

唐 · 暖湯濯我足，剪紙招吾魂。——杜甫《彭衙行》

唐 · 鏤金做勝傳荆俗，剪彩爲人起晉風。——李商隱《人日》

五代 · 吳越踐王于行吉日 · · · · · 城外百戶，不張懸錦緞，皆用彩紙剪人馬以代。——《武林梵志》

宋 · 向舊都天街，有剪諸色花樣者，極精妙，隨所欲而成 · · · · · 有少年能手于袖中剪字及花朵之類 · · · · · ——周密《志雅堂雜鈔》

明 · 嘉靖中制夾紗燈，剡紙刻成花竹禽鳥之狀。隨輕濃罩色，熔蠟塗染，用輕綃夾之，映日則光明瑩切徹，芳菲翔舞，恍在輕煙之中，與真者莫辨。——《蘇州府志》

清 · 石女，張蔡公之女也，有巧思，與人接談，袖中細剪春花秋菊，細草垂柳，罔不入神 · · · · · ——《保定府志》

1 - 2. 中國傳統剪紙的分類

就我國的剪紙工藝而言

(1) 剪紙以用途分類：

- a · 居住環境裝飾類：歲時、節日和喜慶時裝飾環境—窗花(圖 3-6)、炕圍花、牆花、房頂團花(圖 3-7)和門箋等(圖 3-8)。
- b · 人生禮儀、習俗裝飾類：如盆花、喜花、壽花用於祝福或祭奉時的裝飾。
- c · 信仰習俗類：如供品、擺襯、廟宇神龕和紙人紙馬等。
- d · 服飾佩戴花樣類：如童帽(圖 3-9)、刺繡品上的花、魚、蟲、鳥以及走獸等裝飾花樣。

(圖 3-6)

(圖 3-7)

(圖 3-8)

(圖 3-9)

(2)剪紙以製作工藝分類有單色、染色、套色、水印、紙雕等。

- a · 單色剪紙通常用象徵吉利的大紅紙剪成，剪紙造型輪廓整體簡練，有幾何造型或自由構圖形式，與鏤空的點、線、月牙紋和鋸齒紋形成對比，產生美的節奏、和諧的韻律，給人視覺的美感。(圖 3-10)
- b · 染色剪紙是用白粉紙或宣紙剪出形象後，用幾種顏色點染而成。(圖 3-11)
- c · 套色剪紙(亦稱斗色)則是用不同色的紙根據不同的裝飾部份剪製套色而成，達到五色繽紛的效果。
- d · 水印剪紙是先印後刻，這種製作方式便於大量生產(圖 3-12)；
- e · 紙雕剪紙，是把剪刻、拼貼、包紮、浮凸等多種手法結合，使作品產生浮雕式效果(在甘肅地區農民稱“出花”)

(圖 3-10)

(圖 3-11)

(圖 3-12)

1 - 3 . 中國傳統剪紙的造形特徵

我國剪紙長期發展以來，形成了以下造形的特徵：

- (1) 剪紙造形主觀表現性突出，表現特性為直觀性、隨意性、符號性，即創作時選取易於表現的角度，不恪守透視，高度簡約。(圖 3-13)
- (2) 剪紙造形的平面化、投影刀剪味，即以平面展示表現力，由於用刀剪鏤刻為形式媒介，造成特有的刀剪味的材質特色。(圖 3-14)
- (3) 剪紙造形在構成和表現上有兩極化傾向，即造形追求規整化、秩序化，如對稱、均衡的幾何紋樣，屬於此類；另是不經琢磨，信手剪來具濃厚樸濁、情緒意味者屬之的兩極化特色。(圖 3-15)
- (4) 剪紙具有強烈的符號性、抽象性、極端的構成和表現傾向，形成剪紙的程式化。

(圖 3-13)

(圖 3-14)

(圖 3-15)

2 . 東方藝術中的剪紙風格分析

從剪紙的形式風格作比較分析，將東方的剪紙發展和創作運用做整體現況的概述比較，東方藝術中剪紙風格的表現僅以三個地區—中、日、台為探討對象。

2-1 . 中國剪紙風格的發展

中國傳統的剪紙藝術在民間日常生活中仍廣被應用，特別是喜慶、節日習俗中，但隨著工業化時代的發展，其剪紙藝術亦有被輕忽或停滯的狀況，而未能被重視和發揚。因此，剪紙藝術風格在中國，仍屬民間素人藝術家的民藝品創作，造形多純樸而傳統。總體而言，傳統中國剪紙美藝術的發展情況是較缺乏純藝術性的提升，和視覺設計運用的開創。

知名藝術家呂勝中先生的剪紙創作，長年從事與剪紙相關田野調查工作、出版民間藝術的著作，其深受陝西的剪紙技藝之啟發，大量的使用剪紙藝術為個人藝術創作之概念。尤以創作小紅人（圖 3-16）的剪紙符號，為其代表獨特之藝術語言，其剪紙藝術融合了裝置藝術的概念，使剪紙可以陳列、展示於實體環境中，並與表演藝術結合，充分地強化剪紙藝術的表現力（圖 3-17）。

呂勝中先生的剪紙創作，受到中外藝術界的重視，作品極具有藝術新觀念，是剪紙藝術的創作家。

(圖 3-16)

(圖 3-17)

2-2 · 台灣剪紙風格的發展

台灣剪紙風格發展自然傳承中國的傳統剪紙，於生活習俗中的剪紙為主體，如：消災的紙人、祭儀使用的紮紙上的，和年節張貼的五福門箋春花等，仍普遍使用但因區域、環境的改變，台灣剪紙風格的發展亦有不同，如：(1)工具方面：屬量產的剪紙如春花、門箋，使用印刷工藝製作，加工則使用沖模軋型。(2)造形方面：外來文化的影響，除傳統造形外，融入了漫畫味或卡通造形的剪紙。(3)創作和運用方面：受日本紙雕設計的影響，較多屬於紙雕形式的作品發表，並被運用在商業設計和出版插畫(圖3-18、3-19、3-20)。(4)剪紙活動方面，台灣的剪紙藝術的推廣主要是經中小學的社團活動中。

知名藝術家趙國宗先生之藝術創作，多數受抽象表現影響，作品表現有東方素人剪紙的典雅風貌，亦有西方抽象表現藝術的符號語言，造形簡鍊、色彩豐富，其作品大多運用在兒童插圖、平面出版品及藝術陶瓷之中。是台灣具有剪紙風貌表現的藝術創作人。

(圖 3-18)

(圖 3-19)

(圖 3-20)

2-3 · 日本剪紙風格的發展

日本傳統紙藝上，較少見剪紙藝術的作品，但由日本傳統藝術文化中，卻有許多以圖地關係與陰陽表現，如：剪紙效果的紋樣—家徽、浮士繪中圖案。而在當代的日本紙藝發展，有許多創新傑出的剪紙藝術家或運用剪紙效果從事設計的大師。

(1)風格形式多樣創新，如：三度空間的紙雕和拼貼插畫、多媒材表現使用等，廣泛運用在商業設計和出版品中。

(2)插畫家、設計師追求獨創自我風格的剪紙表現。(圖 3-19,3-20)

(3)世界著名的設計師田中一光(1930-2002)結合現代設計觀念，將傳統文化題材，運用剪紙技法創作具國際感、現代感的視覺傳達設計。

設計大師田中一光結合現代設計與傳統文化題材，並運用剪紙技法為創作方式，將傳統文物具象造形簡化為單純幾何造型，作品常意涵人生哲理。作品廣泛應用於平面設計及環境空間設計之中，其剪紙創作充分表現出東方設計的現代面貌，堪稱為世界級的日本設計大師。

整體而言：剪紙創作在日本的現代設計表現中，有多元且豐富的個人風貌，應用性相當的廣泛，諸如：文學出版、海報設計、V I (圖 3-21)、C I、商業包裝，常出現於日本人民的生活藝術中。

(圖 3-19)

(圖 3-20)

(圖 3-21)

3 . 西洋藝術中的剪紙風格分析

近代西方藝術中剪紙藝術的運用，始於 1912 年畢卡索的畫作—靜物與藤椅座(Still Life with Cane Chair, 1912)。(同圖 2-1) 到 1916 年達達主義的繪畫作品(圖 3-22)，也使用繪畫上拼貼的印刷畫片，木片、機械零件等。同時也採用「物件」置放在畫面上，表現形式更為自由。

知名藝術家—野獸派大師馬諦斯的剪紙使用許多符號來構圖，這個符號就如阿哈貢 (Aragon) 說的「為同時保留畫面的整體力量，東西就成為新的符號」(馬諦斯畫語錄，Dominique Fourcade, 1992. OP cit., P166)，符號在此的意義也是指來聯繫畫面活潑生動的構圖關係，而不是指東西所代表的含義，也就是藝術家所說的符號是為整體畫面的力量而創，馬諦斯剪紙中的造形，使用許多幾何圖案，如圓點、菱形、四方形及長方形等等，還有變化多端花草式的美學符號，像這樣的繪畫符號，是畫家依構圖需求而去研發，也是他經年累月工作所延伸的美學符號之誕生及奧妙處。(圖 3-23,3-24,3-25)

(圖 3-22)

(圖 3-23)

(圖 3-24)

(圖 3-25)

馬諦斯晚年的創作主要以剪紙創作為主，以大膽的畫面構成、單純的造型符號、非對稱的造形、平面色塊，展現出作品極具動感的生命張力，其作品主要為純藝術的設計創作，亦應用於建築空間的表現中。

馬諦斯創造剪紙藝術的藝術性，擴大了剪紙之藝術價值，使馬諦斯的剪紙作品，成為二十世紀的藝術瑰寶，自此以後促使後代的設計師，能更大膽的使用剪紙技法，運用在設計實務中。

當代西方的設計界亦有許多知名的設計大師，如 Paul Rand(圖 3-26,3-27)、Ivan Chermayeff(圖 3-28,3-29)等的設計，均大量使用簡潔的剪紙風格和大膽的剪紙造形，來做設計表現，充分展現其獨特簡潔的現代設計風貌。

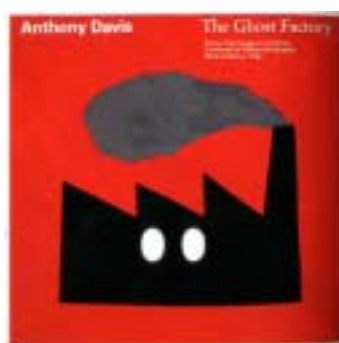
整體而言，西方的剪紙風格，不拘泥傳統剪紙風格的對稱形式和具象的造形輪廓，更勇於創新、大膽地表現獨特的個人剪紙風格，展現剪紙藝術的豐富表達力。使得剪紙藝術呈現出自由且多樣的面貌，進而大量應用於現代的視覺傳播上。

(圖 3-26)

(圖 3-27)

(圖 3-28)

(圖 3-29)

4 . 當代設計名家作品風格樣式分析

4 - 1 . 中國設計名家作品分析

呂勝中

為中國北京中央美院民間藝術系教授，著作有中國民間剪紙，民間底剪紙精品鑒賞等剪紙方面的著作，呂勝中先生本人亦執著剪紙藝術創作，作品極受中外藝壇的注意和好評。

造形手法／·小紅人(物件) ·簡化、陰陽、反覆

構成方法／·律動、集合、對比、裝置

樣式風格／·藝術性 ·民俗、神秘感

工具材料／·剪、刻、沖模、染畫 ·多媒材、立體造形

媒體應用／·藝術創作

作品圖例／

呂勝中線描選繪畫創作

呂勝中於 2003.1.台北誠品展出
“小紅人—招魂系列展”

4-2 · 台灣設計名家作品分析

趙國宗

趙國宗 1963 年國立台灣師範大學畢業，多年從事兒童插畫，1972 又畢業於德國福克旺藝術學院工業設計系高級部，現任教國立藝術學院美術系所，趙國宗先生的作品多以民間美術為題材，作品呈現抽象表現的風格，作品儲藏色、光、符號，以及童真的趣味。

造形手法／· 簡化、抽象化、符號化

構成方法／· 感性、抽象表現 · 筆、線、面理性構成

樣式風格／· 抽象符號構成表現 · 童稚、趣味

工具材料／· 繪畫 · 瓷畫

媒體應用／· 藝術創作、出版

作品圖例／

瓷畫-1

瓷畫-2

生肖郵票競圖設計稿—雞

生肖郵票競圖設計稿—豬

4-3 · 日本設計名家作品分析

藤城清治

1947 年畢業於慶應大學經濟系，1953 年於朝日新聞星期日版連載影畫；
目前活躍於電視雜誌、影畫公演、動畫各方面是日本權威剪影畫家。

造形手法／· 代表人物—小矮人(大眼娃娃／物件)· 簡化、幾何造形爲主

· 具象、寫實形態 · 加以攝影、燈光效果

構成方法／· 對比—形、色 · 律動、曲線、動勢

樣式風格／· 高反差、亮暗對比、彩度對比

· 亮部—背景、透光色塊 · 暗部—主題圖

· 兼具剪紙與皮影的特色 · 童趣、神秘味、文學插畫

工具材料／· 剪刀、刻刀 · 攝影特效、燈光效果(如水面倒影、光暈)

· 多媒材(紙、織物、透光色膜...等)

媒體應用／· 出版品 · 童書 · 動畫

色彩備註／· 多色多彩

作品圖例／

歐洲森林故事 · 插圖—1

歐洲森林故事 · 插圖—2

歐洲森林故事 · 插圖—3

歐洲森林故事 · 插圖—4

田中一光

是世界級的日本平面設計界大師。田中一光的作品呈現日本的民族風格，兼具現代設計的視覺表現，技法經常使用色塊、撕、剪的手法處理，並且充份呈現文化氣息，作品極被後人推崇。

造形手法／ · 幾何造形 · 平面色塊 · 剪、撕

· 將傳統具象人物簡化為幾何抽象造形

構成方法／ · 感性 · 理性構成 · 特寫放大

· 虛實關係 · 有機形

樣式風格／ · 單純簡化 · 現代、國際

工具材料／ · 印刷

媒體應用／ · 海報 · 平面設計

色彩備註／ · 多色 · Offset/1030x728

作品圖例／

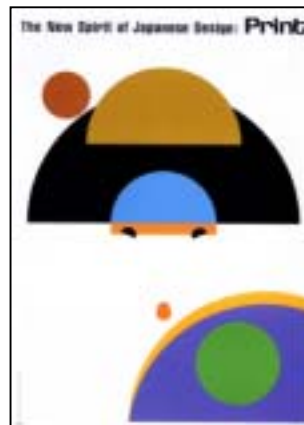
植物(Iris 鳶尾花)

環境景觀 (壁畫)

Post for Event 1997

Magazine Poster (1984)

4-4 · 西方設計名家作品分析

(一) Ivan Chermayeff 作品分析

西方的設計界大師之一，作品活潑、粗獷，用色大膽，經常使用剪貼的技法

作造形表現。

造形手法／ · 有機形偶然撕的效果、簡化 · 單面色塊
· collage、剪撕、塗鴉筆觸

構成方法／ · 抽象構成 · 誇張表現

樣式風格／ · 現代化國際、童趣、抽象

工具材料／ · 印刷、撕剪貼 · 實物張貼

媒體應用／ · 海報、封面、月曆

色彩備註／ · 多色

作品圖例／

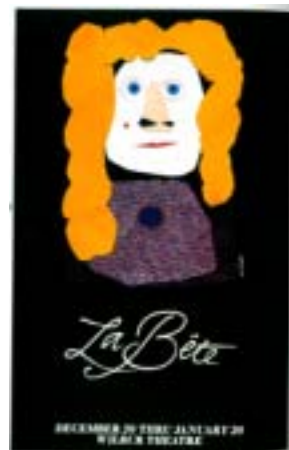
Fishy Facts
Harcourt Brace
Children's Book, 1994

Rhythm and Blu Gramavision
Record Album Cover, 1989

Cactus Flowers
Mobiloil Corporation
Tapestry(掛毯) 1975

La Bête
Theater Poster, 1979

(二) 馬諦斯作品分析

野獸派大師，晚年因身體不適，使用色紙拼貼替代繪畫，作品充滿生命力，
用色精準，創作了剪紙的藝術高峰，作品為人類的藝術珍寶。

造形手法／· 幾何造形－點線面 · 有機造形－律動有機形

· 平面色塊 · 抽象造形及符號

構成方法／· 律動節奏

樣式風格／· 單純、簡化 · 裝飾性

· 抽象浪漫現代化國際、童趣、抽象

工具材料／· 剪紙、絹印 · 石版畫

媒體應用／· 藝術創作 · 服裝設計

色彩備註／· 多色

作品圖例／

擲刀的人（爵士系列）1947
絹印. 43.3 X 67.5 cm

粉紅色祭袍 1950-1952
刺繡. 132.5 X 197.6 cm 旺斯教堂

Nu bleu IV. 1952
103 X 74 cm

Polynesie, la mer, 1946 200 x 314cm

Paul Rand 作品分析

是美國設計界的大師，創作了許多大企業的標誌，例如：**IBM**。大師的作品簡潔感性，但視覺效果極佳，大師除作為平面設計的創作外，亦將作品轉換為兒童出版品

造形手法／· 幾何有機造形 · 平面色塊 · 筆觸速寫
· collage（經印刷的紙片）
構成方法／· 感性構成 · 虛實關係 · 框入、並置
· 特寫放大 · 理性構成
樣式風格／· 單純、簡化 · 符號化 · 國際的
· 趣味、詼諧的 · 現代的 · 亮麗色彩
工具材料／· 剪紙、絹印 · 石版畫
媒體應用／· 印刷
色彩備註／· 多色、亮麗色彩 · 單色 · collage
作品圖例／

兒童出版插圖 1970

Tipton Lakes Corporation Trademark

Poster 1957

Exhibition-The Graphic Art of Paul Rand