

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

中国民间美术 实验教程

韩振刚 主编 | 宋红雨 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

中国民间美术 实验教程

韩振刚 主编

宋红雨 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国民间美术实验教程 / 韩振刚主编 ; 宋红雨编著. —
合肥 : 安徽美术出版社, 2015.4
北京市美术教育实验教学示范中心教材系列
ISBN 978-7-5398-5560-8

I. ①中… II. ①韩… ②宋… III. ①民间美术—中国—
高等学校—教材 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276977号

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

Beijing Shi Meishu Jiaoyu Shiyàn Jiaoxue Shifan Zhongxin Jiaocai Xilie

中国民间美术实验教程 宋红雨 编著

Zhongguo Minjian Meishu Shiyàn Jiaocheng

主 编: 韩振刚

副 主 编: 祝立芝

出 版 人: 武忠平 选题策划: 马 涛 责任编辑: 赵启芳

责任校对: 司开江 责任印制: 徐海燕 校 对: 安晓利 吴琳旖

策 划: 北京华夏长艺文化传媒有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张: 6

版 次: 2015年4月第1版

2015年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-5560-8

定 价: 42.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com>)

媒体支持: 《中国书画》

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

总序

首都师范大学美术学院实验中心是北京市美术教育实验示范中心，是北京市重点实验中心建设单位。该中心依托首都师范大学深厚的文化底蕴、良好的校园环境以及超一流的硬件设施，从基础资源建设、科研学术立项入手，到实践过程指导、成果整理，形成了一整套实验中心的建设体系。为提高美术学院的教学资源，推动美术学院的特色发展，培养复合型和创新型专业人才，实验中心通过阶段实践，组织教师编撰了这套系列教材，也是为完善实验中心的软件设施在做积极努力。

首都师范大学美术学院实验中心成立后，致力于从实践到理论，从特色到发展，努力创建学科体系，完善师资队伍。

这套教材包括：《中国传统版画与现代技术实验教程》《装饰材料的材质表现实验教程》《磁州窑民间制瓷工艺实验教程》《针孔照相机制作教程》《油画风景写生技法实验教程》《当代工笔静物写生与创作教程》《中国民间美术实验教程》《工笔重彩技法与材料研究》。教材包含了材料与手工艺制作、绘画基础、民间美术及摄影等。这套教材是一套系列的综合教材，在教材的编写过程中，编者们态度严谨，学科特色体现充分，注重培养学生的基础能力和创新意识。这套教材有助于提高学生理论联系实际的能力，培养学生分析和解决问题的能力，帮助学生掌握科学的实验方法，将基本知识技巧的传授与学生艺术实践个性的发展有机地结合起来，最大限度地发掘学生的艺术潜力和培养学生的创造能力。

本套教材从整体上体现了一种新的课程理念——在充分整合学校及学院教学资源的基础上，为本科生开展各类专业实习、创新实践等提供基础性公共平台，促进本科生科研创新能力和就业创业能力的全面提升。实验中心遵循教育教学规律，努力培养本科生的专业技能和科研创新意识，不断提高实践教学水平与教学质量。

作为实验中心的负责人，我感谢各位编者在繁忙的工作之余，能够抽出时间潜心编写这套教材，同时也感谢各位老师对实验中心建设的帮助与支持。由于编写时间紧迫，编写任务繁重，书中难免会有瑕疵或不尽如人意之处，还望专家及广大读者指正。

韩振刚

前言

中国民间美术是中华民族文化艺术的重要组成部分，其历代传承的是中华民族的本原文化，具有母体的、根性的特质。民间美术作为各民族民俗文化的形象载体，不仅蕴含着深厚的民族文化思想，同时也展现了丰富多彩的艺术形态和高超卓越的技艺。代表本土民族艺术思维和艺术语言特征的民间美术为当代美术教育与艺术创造提供了珍贵资源。

21 世纪初，中国民间美术中很多品类入选国家级、世界级的非物质文化遗产代表作名录。教育是非物质文化遗产的重要传承方式。中国民间美术作为一种民族文化基因，理应纳入中国美术教育系统之中，建立有中国民族特色的美术教育体系。首都师范大学美术学院自 20 世纪 90 年代末就开设了民间美术课程，旨在通过教学提高学生的本土文化素养，培养学生的艺术创造力。教学采取文化认知和艺术实践相结合的实验教学方式，在传授理论知识的同时强调学生身心参与实验、创作。其意义一方面是学生在实验制作中加深对民间美术的理解和喜爱，更为重要的是鼓励学生吸取民间美术艺术规律进行创作，丰富学生的创作思维，发展学生的创造力。

本教材是以多年的民间美术教学经验为基础，根据美术教育专业实验教学需求编写。书中选取民间美术中最基本的品类：剪纸、木刻版画、雕塑、绘画、织染与刺绣、皮影与木偶、玩具。各品类包含历史渊源、民俗分类、地域特色、制作技法、艺术语言及表现方法和实验教学几个方面。

由于涵盖面广，涉及内容较多，编者水平有限，难免有欠缺之处，请读者们多提宝贵意见，好待日后修正和完善。

宋红雨

2013 年 1 月

目 录

第一章 中国民间剪纸 /1

第一节 民间剪纸的历史发展 /1

第二节 民间剪纸的题材内容及民俗分类 /2

第三节 民间剪纸的地域风格和艺术特征 /8

第四节 民间剪纸的制作技法 /16

第五节 民间剪纸的造型规律及艺术表现手法 /20

第六节 民间剪纸实验教学案例 /24

第二章 中国民间木刻版画 /27

第一节 民间木刻版画的历史发展 /27

第二节 民间木刻版画的题材内容和民俗分类 /29

第三节 民间木版年画的地域风格和艺术特色 /35

第四节 民间木刻版画的制作技法 /43

第五节 民间木刻版画的造型语言及艺术表现手法 /45

第六节 民间木刻版画实验教学案例 /50

第三章 中国民间雕塑 /53

第一节 民间泥塑 /53

第二节 民间竹木雕 /54

第三节 石雕砖雕 /56

第四节 面塑 /57

第五节 陶瓷雕塑 /59

第六节 民间雕塑实验教学案例 /60

第四章 中国民间绘画 /62

第一节 民间绘画的种类 /62

第二节 纳西族东巴绘画 /64

第三节 藏族唐卡 /67

第四节 民间绘画实验教学案例 /69

第五章 中国民间织染与刺绣 /70

第一节 民间织锦 /70

第二节 民间印染 /71

第三节 民间刺绣 /73

第四节 民间刺绣的制作技法 /75

第五节 民间织染与刺绣实验教学案例 /76

第六章 中国皮影与木偶 /77

第一节 皮影 /77

第二节 木偶 /81

第三节 民间皮影与木偶实验教学案例 /84

第七章 中国民间玩具 /85

第一节 民间玩具的种类 /85

第二节 民间玩具的制作工艺 /88

第三节 民间玩具实验教学案例 /88

参考书目 /89

后记 /90

第一章 中国民间剪纸

第一节 民间剪纸的历史发展

民间剪纸是我国最普及、最基础的民间美术。因工具材料简便单纯，技法容易掌握，民间剪纸广泛流传于我国东西南北的乡镇山村，深受劳动人民的喜爱。由于我国乡镇山村交通不便，文化相对封闭，特别是民间风俗的长期稳定，故民间剪纸流传至今有着近一千五百年的历史。

如果从剪影的效果和镂空、透空的技艺来追溯民间剪纸的历史，我们可以发现在原始岩画、陶器、商周青铜器和汉画像石艺术中就已经运用了这些艺术手法。内蒙古、陕西出土的镂金箔片等文物表明在汉代的漆器上贴有金属刻花，当时已有较高的剪镂技艺。在纸张发明之前，利用金银箔片、皮革和织物剪镂刻花的工艺就已相当完善。直到东汉蔡伦发明了造纸术，用纸作材料的剪纸艺术才真正诞生了。由于纸制品不易保存，传世的古代剪纸实物极少。现存最早的剪纸实物只有在新疆吐鲁番盆地阿斯塔那古墓葬遗址中发掘的南北朝时期的五幅团花剪纸。其中有对猴团花（图1-1）、对马团花、八角形团花、忍冬纹团花和菊花纹团花。这几幅剪纸采用重复折叠的方法和形象互不遮挡的平面化处理方式。对照今天的民间团花剪纸，当时的技术已相当成熟。

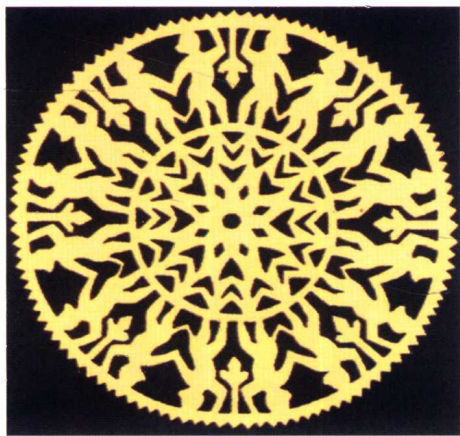

图1-1 对猴团花剪纸 南北朝

唐代以后的剪纸实物极少，但从历史典籍和文人记载中，我们看到剪纸与民俗关系密切。唐代诗人李商隐在《人日即事》诗中说：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”新疆吐鲁番的阿斯塔那唐代墓葬中出土的“人胜”剪纸即为佐证，此剪纸表现的是七个人形正面站立排成一行（图1-2）。杜甫诗言：“暖汤濯我足，剪纸招我魂。”诗中反映的招魂剪纸，至今在陕西北部、甘肃东部一带流传，最具有代表性的是抓髻娃娃和送病娃娃。唐代《酉阳杂俎》中有关于立春时节剪纸的记载：“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、春钱、春胜以戏之。”宋代《岁时广记》中记载：“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡，围一大幡，或以家长年龄载之，或贴于门楣。”宋代还出现行业性质的剪纸和用于装饰工艺的剪纸，如专门“剪字”“剪簇花样”的剪纸行业和用于定窑瓷器上的剪纸纹样。同时，宋代盛行皮影，那种用纸制作的皮影在现今剪纸中还有遗存。

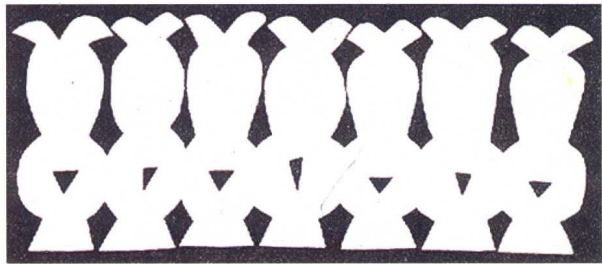

图1-2 人胜剪纸 唐代

元代的剪纸更讲究构思和形式的完整。当时人们把剪纸装饰在年节的走马灯上。这在江南的“夹纱灯笼”中多见，就是把剪纸夹在灯笼的纱布中，利用灯光透出剪纸图案。这种夹纱剪纸一直流传到明清。在江苏江阴县出土的正德年间的折扇中有一幅“喜鹊登梅”的剪纸（图1-3），就是将剪纸夹在扇子薄薄两层白棉筋纸中间。扇面外围剪出由万字纹、蜂窝纹和云纹组成的花边框，中间剪一枝梅花，一只喜鹊在枝头亭亭玉立。明代《苏

州府志》载：“嘉靖中制夹纱灯，以剡纸刻成花竹禽鸟之状，随轻浓晕色，熔蜡涂染，用轻绡夹之，映日则光明莹彻，芳菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨。”

图 1-3 梅鹊图 折扇剪纸 明

传世的明清时期的剪纸多用于刺绣底样、扇面装饰和窗花。特别是到了清代，民间剪纸发展迅速，品种多样，风格趋向细密、精巧、秀丽。据清代《保定府志》载：“石女，张蔡公之女也，有巧思，与人接谈，袖中细剪春花秋菊，细草垂柳，罔不入神……”

第二节 民间剪纸的题材内容及民俗分类

一、民间剪纸的题材内容

民间剪纸的题材内容广泛而丰富，我们可以看到鸟兽鱼虫、花草果蔬、山水树木、房屋器具、神话传说、历史人物和戏曲故事，还有大量约定俗成的带有吉祥如意、避邪纳福的题材内容。这一方面表现了劳动人民的日常生活，另一方面也展现了他们理想中的美好世界。这些题材内容体现了劳动人民乐观向上的生活态度，对吉祥、幸福的追求和对生殖、生命的崇拜。

这里要着重注意的是民间剪纸中那些寓意深刻、歌颂生命繁衍的传统题材。比如，由莲花、鱼及童子形象组成的剪纸：“鱼戏莲”“莲生子”等；“喜鹊登梅”“狮子滚绣球”“蝶恋花”“老鼠偷葡萄”“老鼠偷南瓜”“茶壶与扣碗”等剪纸赞美爱情，寓意男女结合、子孙繁衍。民间剪纸中隐含多子观念的植物有葫芦、南瓜、葡萄、石榴、莲

蓬、花生、西瓜、豆荚等，动物有鱼、蛙等。（图1-4至图1-6）

寓意幸福吉祥的题材有“五福捧寿”“长命富贵”“耄耋长寿”“吉庆有余”“连年有余”“金玉

图 1-4 蛙戏莲 陕西黄陵

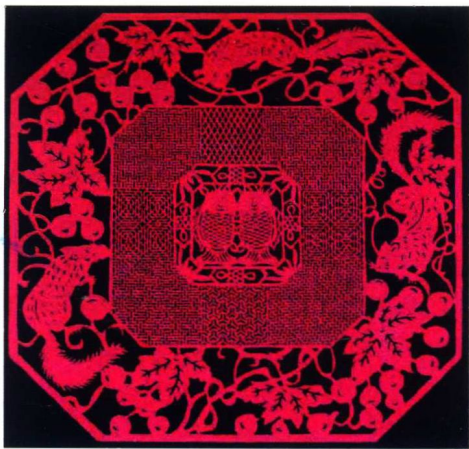

图 1-5 老鼠闹葡萄 浙江乐清

图 1-6 三多 礼花 山东长岛

满堂”“事事如意”“喜上眉梢”“竹报平安”“福、禄、寿、喜”“松鹤延年”“六合同春”“鲤鱼跳龙门”“蛇盘兔”“三羊开泰”“一团和气”“福寿双全”“三星高照”“四季平安”“七子团圆”“八仙庆寿”“九羊启泰”“百柿如意”“万象更新”等(图1-7、图1-8)。

图1-7 丰收寿字 浙江乐清 图1-8 金鱼串联 窗花 安徽

二、民间剪纸的民俗分类

民间剪纸直接来源于民俗文化活动，民俗文化是其生存的土壤。因此，从民俗应用上对民间剪纸进行分类，更便于我们理解它的内涵。

(一) 装饰环境类

1. 窗花：是专门用于春节之际贴在窗户上的剪纸。窗花是剪纸中数量最大、样式最多，比较集中地体现剪纸艺术特色的一类。窗花题材丰富，普遍流行，是其他剪纸艺术制作和发展的基础。(图1-9)

图1-9 丰收 窗花 安徽阜南

春节贴窗花，有辞旧迎新之意，因此内容以吉祥喜庆、五谷丰登、人畜兴旺、贵花瑞鸟为主，

也有著名的戏曲人物、历史故事和民间传说，如刘备、项羽、穆桂英、三国戏、水浒戏、西游记、白蛇传等，还有家畜、家禽、农家风情、花卉瓶饰、辟邪五毒、神仙道士等题材。

窗花的构图是与窗户及窗棂的形状、疏密和走向相配的，一般有圆形(团花)、三角形(角花)、方形、条形和自由式的构图形式。在山东有一种跨越窗棂的窗花叫“窗越”，就是把尺寸较大的剪纸按照窗棂的结构分剪成若干部分：如果是十字型窗棂，就把一幅剪纸分剪成四部分；如果是竖条型窗棂，就分剪成若干条状。单色的窗花主要用大红纸剪刻，流行广泛，还有一部分是染色、绘色和木版印刷的。(图1-10、图1-11)

窗花最流行的地区是我国北方黄河流域各自治区，在南方地区，像浙江的永康、浦江，福

图1-10 鹿 窗花 陕西黄陵

图1-11 金鱼缸 窗花 山东胶东

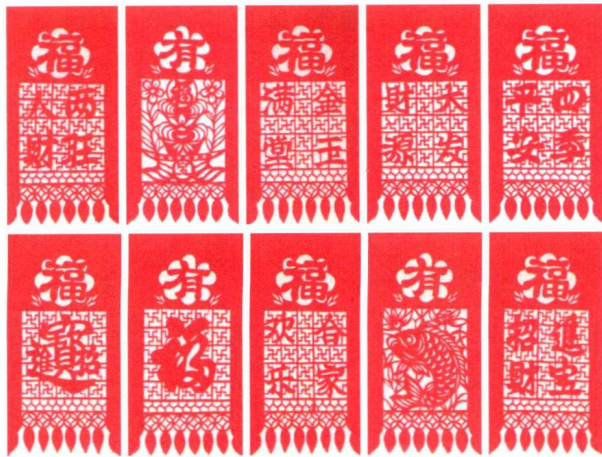

图 1-12 挂笺

建的莆田、福清、长乐等地，也有贴饰窗花的民间习俗。

2. 门笺：又称“挂钱”“吊钱”“红笺”“喜笺”“过门笺”“纸帘”“门彩”等，是春节时贴在门檐、外窗檐、神龛、棚架等处，外形像旌旗小幡的剪纸。（图1-12）

据史书记载，门笺在唐代就已出现。门笺的起源有两种说法：一说是由古代幡胜演变而来；另一说是相传有一个叫“年”的恶鬼，每到春节就要

图 1-13 套色门笺 山西

吃人，为了不让它进村入户，人们就在大门口、屋檐、窗檐和树枝上贴挂红红绿绿的纸笺，从此就形成了过年贴门笺的习俗。

门笺有规范的造型程式：竖立的长方形，周围有边框，中心有膛子，下方有牙穗。门笺所刻的内容大都是吉祥语、花鸟鱼虫和几何形的吉祥图案。吉祥语中四个字的较多，如“万事如意”“四季平安”“吉庆有余”“鹿鹤同春”“连年有余”等；也有两个字或一个字的，如“鸿喜”“迎春”“禧”“福”等。门笺通常采用吉祥语汉字与图案相结合的形式。门笺的贴挂讲究单数，大门口一般贴五张，也有一张、三张或七张的。颜色上有单色大红和五彩色（即红、绿、黄、粉红、蓝紫）。五彩门笺也称套色门笺（图1-13），即把五色纸刻出的同一内容的不同部分纹样取出，再重新搭配组合而成。

3. 墙顶花：是装饰在屋内的除窗花以外的剪纸，包括墙花和顶棚花。墙花主要有贴在炕周围墙上的“炕围花”和贴在灶头的“灶头花”，后来又出现了其他的贴饰。炕围花围绕在炕的三面墙壁上，因而在边缘部分常采用二方连续图案，中间部分则多以戏曲故事、神话传说为内容，有的是一组若干幅并且带有连续性。灶头花的题材是以“五谷丰登”“六畜兴旺”等吉利内容为主。在北方，以前的屋顶是用高粱秆扎骨架，然后用白纸裱糊，称为顶棚。贴在顶棚上的剪纸就是顶棚花。顶棚花多为团花，贴在顶棚中央，再在四周贴饰角花，形成均衡对称的形式。有时还要在四周再贴上二方连续的剪纸。顶棚花多由几何图案和花卉纹样组成，色彩主要有红、绿和黑，红色用于装饰结婚新房。（图1-14、图1-15）

4. 灯笼花：也叫灯花，是专门用来在

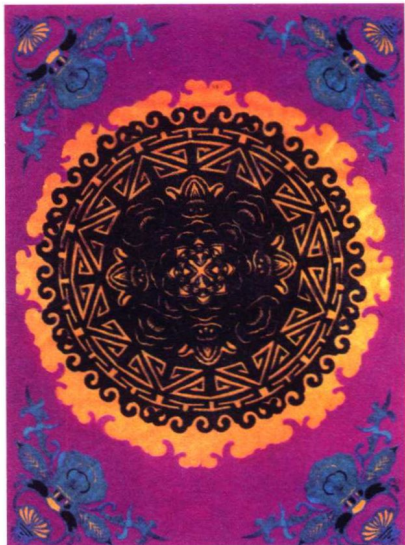

图 1-14 顶棚花 山东胶东

图 1-15 炕围花 陕西凤翔

节装饰灯笼的剪纸。中国灯笼样式很多，有宫灯、夹纱灯、鱼灯、龙灯、荷花灯、走马灯等，这些灯笼几乎都有剪纸贴花。灯笼花大都有吉祥如意、祈福平安、富贵长寿的寓意，常以各种现实生活、民俗、戏曲人物、神话传说、吉祥图案等为题材。走马灯的灯笼花多采用动态的形象，来加强旋转时的动感，如追逐打杀、行进人物、交战场面等。灯笼花作为装饰在灯彩上的剪纸，必须与灯的整体造型结合起来，并且考虑点亮蜡烛后的光影效果。(图1-16)

图 1-16 灯笼花 甘肃

(二) 礼仪习俗类

1. 礼花：是指专门在典礼仪式中贴饰的具有

相应内涵的剪纸。这些仪式主要包括生日礼、婚礼、寿礼和丧礼。在民间，人从出生到婚娶、庆寿，直到去世，都有相应的礼花用于宣告、庆贺、祈求以及对特定环境的装饰。礼花最为集中地反映了剪纸中的民间习俗。

礼花中以婚礼花和寿礼花的量最大、种类最多。婚礼花也叫“喜花”“喜字花”“嫁妆花”或“洞房喜花”等。喜花以“喜”“禧”“囍”等各种“喜”字和有象征、寓意、谐音等含义的“鸳鸯戏水”“鱼戏莲”“莲、笙、桂、子”等花鸟人物作为主要表现内容，寓意婚姻美满、夫妻恩爱、早生贵子、多子多孙。喜花除用作布置新房而贴在门窗、顶棚上以外，还用于装饰新房中的家具、被褥等用品。寿礼花也叫“寿花”，多表现“五福捧寿”“麻姑献寿”“松鹤延年”“寿桃”等内容和题材。有时用猫和蝶的图象，谐音“耄耋”，意在希望延年益寿。生日礼花多取材“虎护子”“十二生肖”等内容，表示有神灵保佑婴儿安康成长。丧礼花也叫“丧花”，一般有聚宝盆、送老花样、护灵开路的公鸡及纸钱等样式，多为丧礼纸扎上的装饰，最后都随丧礼结束而焚化。礼花还包括在各种仪式中亲友馈赠礼品上的装饰剪纸。(图1-17至图1-19)

图 1-17 髯年长寿礼花 宋代 甘肃

图 1-18 喜花 河北

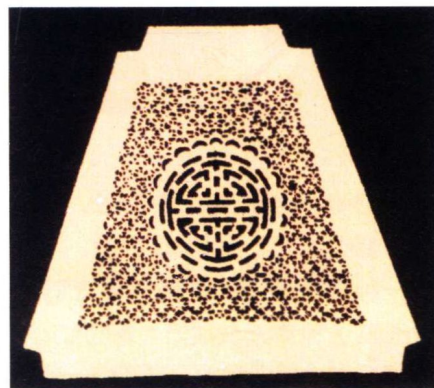

图 1-19 富贵万代 丧礼棺盖花 宋 江西

2. 重阳旗：民间风俗讲究重阳节蒸糕，上面插上三角形小彩旗。糕名曰“重阳糕”，旗名曰“重阳旗”，寓意“登高”和“辟邪”。近代的重阳旗既有彩纸剪成的，也有用木版刻印而成的。重阳旗在宋代的《东京梦华录》中就有记载。（图1-20）

图 1-20 重阳旗

（三）巫术祭供类

1. 供花：是用于祭供神仙、祖宗等民俗活动的剪纸，现今极少见。旧时祭神、拜祖时，供品上都要用供花装饰。在山东、福建沿海等地流行的“猪头花”（图1-21）很有特色，在猪头外形中保留眼睛和鼻子，然后其他地方饰以多种吉祥纹样。福建人在正月初五供财神时，供品鸡的身上要饰以连背的双鸡剪纸。还有直接贴在供桌上的供花，主要是剪一些牲畜和果品的花样，还衬有托盘。

图 1-21 猪头礼花 山东高密

2. 斗香花：是用于祭祖、祀神等民俗活动的一种套色剪纸。烧香祭祀时，在香篆（形似篆字的一种较粗的香）底座上和撑架上都装饰有彩色剪纸，这种剪纸就叫“斗香花”，常有神仙（八仙、寿星、和合二仙等）、人物和吉祥纹样。南京的“斗香花”用彩色蜡光纸刻制，每套大约十张，常

用套色剪纸的方法，表现出色彩的丰富变化，有的人物头部还用木版刻印，效果独特。（图1-22）

图 1-22 事事如意 斗香花 江苏南京

3. 烛台花：是在结婚、祝寿、祭祀等仪式中装饰在烛台上的剪纸。烛台花根据仪式的不同选用不同内容的剪纸，祝寿的用寿星、寿桃、仙鹤和篆字“寿”等，祝喜的则用鸳鸯、凤凰和双“喜”字等。

（四）服装配饰类

花样：是用于服饰、什物上装饰纹样的剪纸，也称“底样”“花样子”或“剪纸花样”。民间服饰、织物上的刺绣装饰纹样常常是用剪纸作为底稿，纹样也因此得到保留和传承。

花样主要是用作穿戴装饰刺绣的底稿，有用于各种服装上的“领花”“袖口花”“裤口花”“裙花”“肚兜花”及“围涎花”等，用于装饰鞋帮、鞋底的“鞋花”“鞋样”，用于装饰帽子的帽花等。这类花样的内容以花卉、龙、凤、鱼、蝶为主，儿童的鞋帽、围涎等多用虎头、虎形作为外部造型。内部图案有二方连续、四方连续、团花、角花等，多为对称式构图，也有不对称的自由式构图。这些都属于适合纹样，与特定服饰及其部位外形相适应。

也有一部分花样用于枕、被、帐、包、袋、帘一类织物的装饰，如“枕头花”“被面花”“帐花”“荷包花”“香袋花”“烟袋花”“门帘花”“背带花”“围腰花”等。其题材多为花鸟鱼虫、吉祥纹样和戏曲故事。

还有少量的花样用作其他材质和器具的装饰，如皮革类的“革囊”“弓衣”“鞍鞯”等，木制家

具上的浮雕、透雕及漆画等，也有用于装饰陶瓷、印毡地毯和印花布的。(图1-23)

图 1-23 剪纸刺绣底样 贵州雷山

鞋花：是用于鞋面、鞋底刺绣底样的剪纸。鞋花通常有三种形式：一种叫“鞋头花”，常常剪成月牙形，绣在鞋头；一种叫“鞋帮花”，从鞋头花的两侧延至鞋帮，常常是两片对称造型；一种叫“鞋底花”，外形就是鞋底的形状，旧时多用于寿鞋，有的绣在布袜底上，现在大部分是用于刺绣鞋垫。鞋底花一般是一组两张，对称构图。鞋花采用适形造型法，外形轮廓严整，构图匀称。(图1-24)

图 1-24 剪纸鞋花样 云南大理

帽花：主要是用于儿童帽面的刺绣底样。造型和构图常用适形法，有虎头形、莲花形、如意形等，既有独立式的纹样，也有连续形的纹样。(图1-25)

图 1-25 娃娃狗头帽刺绣花样 湖南湘西苗族

围涎花：是用于装饰围涎的刺绣底样剪纸。围涎的构造一般是呈环形，分成若干格，每格的外边有的呈圆弧形，有的呈菱形，有的是如意形。虎形围涎(图1-26)构思独特，把虎的形象摊平，环形对称构图，虎的外形和面部五官由粗线条构成，内部填充秀丽花草纹样，粗中有细，精美别致。

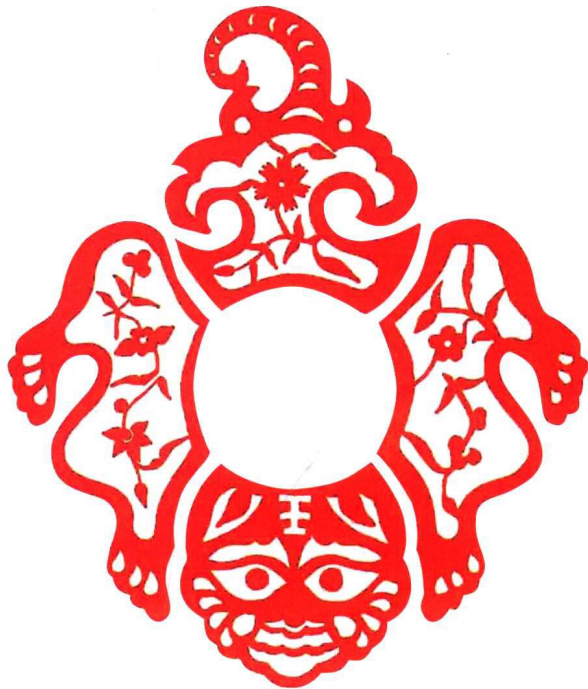

图 1-26 虎形围涎花样 湖北

枕顶花：又叫“枕头花”，是用于长形枕头两端的刺绣底样剪纸。旧式枕头多用土蓝布缝制，枕身较长，两端呈方形，即“枕顶”部分。

枕顶花常用较薄的白纸剪刻，四张一套，可绣一对枕头。枕顶花一般是正方形构图，造型疏朗匀称。也有一种扁方形儿童枕顶花。(图1-27)

图 1-27 福寿富贵 枕头花 湖北武汉

第三节 民间剪纸的地域风格和艺术特征

民间剪纸分布的地域广阔，从南到北，从东到西，由于各地生态环境和乡土风俗的差异，相应地形成了富有特色的地域风格。

1. 陕西的历史文化悠久，从秦汉时期到唐朝，都曾在此地建都。这里的民间剪纸深受历史文化的滋养，依然留存着古老文化的风韵。陕西省的民间剪纸广泛流行，主要集中在北部、中部和南部一带。在陕北延安地区的安塞、吴起、富县、洛川、延川、黄陵等地，剪纸较为普及，因为当地人住的是黄土窑洞，门窗上要装饰窗花。这些剪纸造型简练生动，线条粗犷有力，风格拙朴醇厚。中部的剪纸主要分布在凤翔、岐山、富平、三原、旬邑等地，线条较细致，造型风格多受到当地皮影的影响。南部汉中一带的剪纸尺寸较大，善于用线条表现植物纹。（图1-28）

陕西的剪纸大师有张林召、王兰畔、曹佃祥、高凤莲和库淑兰。（图1-29、图1-30）

2. 甘肃是中国古代周朝的发祥地，曾是戎、羌、狄、匈奴等民族的聚居地。甘肃剪纸主要集中在东部（陇东），包括庆阳和平凉地区的16个县市。在深厚的文化传统的渗透下，陇东剪纸呈现出

图 1-28 猴吃桃 陕西安塞

图 1-29 高凤莲 抓髻娃娃 陕西延川

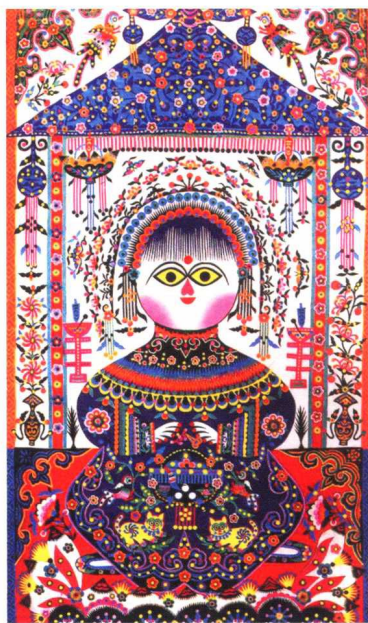

图 1-30 库淑兰 剪花娘子 陕西旬邑

古朴原始的总体风貌。其东部山区、中部平原和西部丘陵又各有特色。东部正宁、庆阳、宁县、环县、合水和华池等地的剪纸质朴粗犷，古代民俗风味醇厚；中部西峰、镇原一带的剪纸线条秀丽流畅，显得深邃神秘；西部平凉、泾川、崇信、华亭和庄浪的剪纸线条粗犷奔放，简练畅快。

甘肃的剪纸大师有祁秀梅。（图1-31）

3. 宁夏回族的剪纸作品多以花鸟草虫为题材，人物形象极少。回族的剪纸风格稚拙浑厚。汉族的剪纸主要集中在盐池、德隆、固原和海原等地，风格古朴

图 1-31 祁秀梅 娃娃坐莲台 甘肃

简洁，与陕北接近，但更显工整秀丽，人物造型生动，线面结合，阴阳相济。（图1-32）

图 1-32 马 窗花 宁夏回族自治区

4. 新疆剪纸的历史至少可追溯到南北朝时期。这里的民间剪纸形式多样，有窗花、喜花、服饰花、枕顶花、靴鞋花、印染花和毡花等，题材以动植物和几何纹样为主，造型讲究对称，风格粗犷豪放。（图1-33、图1-34）

5. 河南安阳发现了殷墟，开封又曾是北宋的都城，这里历史文化底蕴深厚，民俗资源丰富，民间剪纸普及各县各乡。剪纸主要有两类：一类是

图 1-33 朝山 新疆汉族民间剪纸

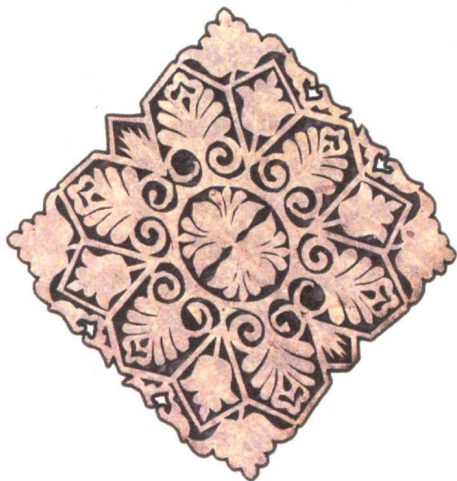

图 1-34 新疆维吾尔族花帽刺绣剪纸花样

装饰性的窗花、门笺、鞋花和枕顶花等刺绣花样，其动物造型生动可爱，植物造型圆中带方，其中还有点彩风格的窗花；另一类是带有巫术遗风的信仰习俗剪纸，像“扫地婆”“功德人”“猴盘莲花盆”等，造型古拙，显得崇高神圣。（图1-35）

图 1-35 猴盘莲花盆 河南灵宝

6. 内蒙古的剪纸多用作领袖、靴鞋、门帘、毡毯的刺绣底样和贴花底样，多为云朵纹、卷草纹和花鸟纹，造型简洁明快，线条刚劲优美，风格质朴单纯。(图1-36)

图 1-36 喜结连理 礼花 内蒙古自治区

7. 四川剪纸主要流传在自贡、成都和川北一带。自贡、成都周边城镇中刻制的剪纸也叫“钻子花”，是由专业或半专业的艺人在作坊中刻制的。艺人大量刻制各地流行的花样，有窗花、绣枕套花、围裙花、鞋帽花等，风格较为工整细致。由于四川是蜀文化中心，有尚礼的风俗，故有些剪纸作品带有儒雅的书香气息和诗情画意。川北农村妇女的剪纸则更为自由洒脱，生动有趣。(图1-37)

图 1-37 艾叶葫芦 墙花 四川

8. 江西的民间剪纸主要是装饰性窗花和用于刺绣的花样，“凤戏牡丹”“仙人采桂”“鸡吃五毒”等传统题材较为常见。剪纸的线条圆润而有韧性，柔中见刚，与西北地区的相比更显出女性的韵味。(图1-38)

图 1-38 鸡吃五毒 江西萍乡

9. 广东民间剪纸主要分布在潮州和佛山。潮州的剪纸多用于装饰年节礼品、祭祀供品和日常生活用品，如扇袋、烟袋、信插和烛台等。这里的剪纸风格精巧秀丽、趣味雅致。特别是潮汕一带的剪纸，线条细若游丝，疏密处理得当，显得和谐优美，风格独特。佛山剪纸在明清时期极为繁荣，多用于民居、家具、祭祀、扎作和包装上的装饰。它的技法特殊，以刻为主，同时运用剪、凿、印、写、衬等方法。由于使用铜写料、铜衬料、金花、银写料和纸写料等制作方法，佛山剪纸呈现出金碧辉煌、苍劲古拙的艺术风貌。(图1-39) 始兴、南雄和惠阳一带的剪纸多用于刺绣鞋帽及小孩背带的底稿，有人物、花鸟等内容，造型古朴单纯，有的形象有剪影效果。

广东的剪纸巧手有新寨婶。(图1-40)

10. 黑龙江民间剪纸由于受到多民族文化的影响，形成了粗中有细、刚柔相济的艺术风格。其中海伦地区的剪纸较有特色，多采用阳刻的方法剪出形象，然后用灯烟熏黑，再在背面衬以五彩纸、蜡光纸、金银箔等，产生色彩斑斓的效果，并且为了协调多种颜色，线条处理得粗壮有力。(图1-41)

图 1-39 蝶恋花 广东佛山

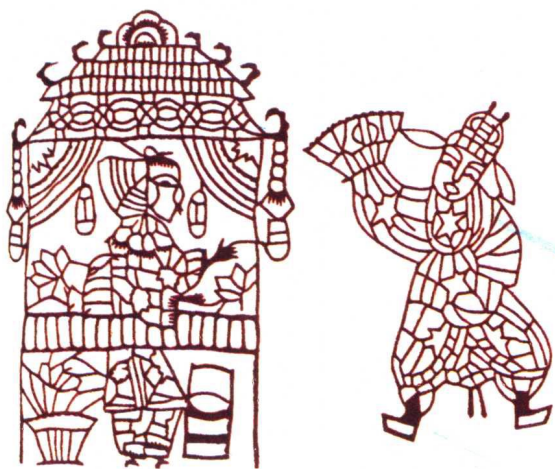

图 1-40 新寨婶 滴水记 广东

图 1-41 蝴蝶 墙围剪纸花样 黑龙江海伦

11. 吉林的民间剪纸较有代表性的是在通化满族地区。满族剪纸喜欢用块面造型，大刀阔斧，线条多方直，有金石味。其中用于祭拜祖先的“嬷嬷神”剪纸的造型带有原始遗风。“嬷嬷神”剪纸属于立体型剪纸，它可以“站立”，可以摆放。民间艺人用折叠与剪刻相结合的手法，营造出既有体积感又有刀剪味的独特效果。（图1-42、图1-43）

图 1-42 嬷嬷神 窗花 吉林长白山

图 1-43 吉林通化的金雅贞正在剪嬷嬷神

12. 河北剪纸以蔚县的最为有名，据传已有两百年历史。那些五彩点染的剪纸多为窗花，将阴刻和染色技法相结合，既对比强烈，又和谐统一。其“点彩”风格可能是受到武强木版水印窗花和天津杨柳青年画的影响。题材以戏曲人物为主，也有花草鱼虫、走兽等吉祥寓意的内容。蔚县剪纸已发展成为农民的副业，在春节前制作和销售，是深受群众喜爱的工艺品。河北三河、邯郸和丰宁一带的剪纸则更能体现原汁原味的民间剪纸风貌，相比蔚县剪纸更显朴实。（图1-44）

著名剪纸能手有王老赏、赵景安。（图1-45、图1-46）

图 1-44 鱼咬莲 窗花 河北蔚县

13. 山东民间剪纸风格主要有两种：渤海湾地区比较豪放粗犷，类似黄河流域的剪纸；胶东一带的剪纸细致柔媚，造型以线为主，线面结合，结构紧凑，可能是山东汉画像石风格的遗存。胶东剪纸中的线条细若发丝，让人叹服。胶东的窗花非常普遍，有单色的和拼色的。当地有