

中國國粹藝術讀本

中石造

剪纸

Paper-cutting

白庚胜○主编 官楚涵○著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中庚勝

剪纸

Paper-cutting

白庚胜◎主编

官楚涵◎著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸/宫楚涵著.-北京:中国文联出版社,2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5769-5

I.剪… II.宫… III.剪纸-中国-普及读物 IV.J528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044998号

书 名	剪纸——中国国粹艺术读本
作 者	宫楚涵
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	邓友女
责任校对	宋晓燕
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	9
插 页	1页
版 次	2008年9月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5769-5
定 价	24.80元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
副主任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李牧（中国文联党组副书记）
冯远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
委员：董伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副主编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
总策划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华文化遗产所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

【剪纸】目录

目录

前言

一、剪纸溯源篇

1. 春纤捣维

- (1) 造纸工艺 8
- (2) 蔡伦造纸 11

2. 刀味剪趣

- (1) 刀剪工具 13
- (2) 张小泉剪刀 15

3. 通透之美

- 雕镂工艺的出现 17

4. 剪桐封弟

- (1) 西周时期剪纸溯源 19
- (2) “剪桐封弟” 20

5. 剪彩为幡

- (1) 汉时期剪纸雏形 21
- (2) 武帝思妃 22

6. 剪彩为人起晋风

- (1) 魏晋时期的剪纸 24
- (2) “鞭土牛” 25

7. 祭慰亡灵

- (1) 南北朝时期剪纸 27
- (2) “孟兰盆会” 28

8. 剪纸宜春

- (1) 隋唐时期的剪纸 30
- (2) “人胜” 33

9. 年年幡胜剪宫花

- (1) 宋元时期的剪纸 34
- (2) “扫晴娘” 37

10. 遍贴彩色剪纸画

- (1) 明清时期的剪纸 38
- (2) 白蛇传 41

二、地域分布篇

11. 北国风情

- (1) 东北剪纸 44
- (2) 嬷嬷人儿 45

12. 漠北牧歌

- (1) 内蒙古剪纸 47
- (2) 老鼠嫁女 48

13. 高原情愫

- (1) 甘肃剪纸 50
- (2) 抓髻娃娃 51

14. 山丹丹花开红艳艳

- (1) 陕西剪纸 54
- (2) 剪花娘子 55

15. 晋城古镇

- (1) 山西剪纸 57
- (2) 西厢记 58

16. 齐鲁风范

- (1) 山东剪纸 60
- (2) 知音会 61

17. 彩晕斑驳

- (1) 河北剪纸 64
- (2) 剪纸艺人王老赏 65

18. 汴都飞花

- (1) 河南剪纸 67

(2) 麒麟送子	67	27. 人生的华彩	
19. 吴地无处不开花		(1) 婚俗剪纸	101
(1) 江苏剪纸	70	(2) 双喜临门	104
(2) 刘海戏金蟾	71	28. 福寿皆满堂	
20. 花开顷刻		(1) 生辰剪纸	106
(1) 浙江剪纸	74	(2) 王祥卧冰	107
(2) 鲤鱼跃龙门	75	29. 纸花悼亡魂	
21. 荆楚雾中花		(1) 丧葬剪纸	110
(1) 湖北剪纸	78	(2) 烧纸扎	112
(2) “插青”	80	30. 爆竹迎新春	
22. 湘西凿花		(1) 春节剪纸	114
(1) 湖南剪纸	81	(2) “熬年守岁”	115
(2) 劈山救母	82	31. 万眼透花罗	
23. 剪纸漏花		(1) 元宵节剪纸	118
(1) 江西剪纸	86	(2) 元宵节点灯的来历	120
(2) “百花帐”	87	32. 风雨沐端阳	
24. 岭南彩样		(1) 端午节剪纸	123
(1) 广东剪纸	89	(2) 屈原与端午节	124
(2) 梁山伯与祝英台	91	33. 浮云渡鹊桥	
25. 苗家剪花样		(1) 乞巧节剪纸	126
(1) 贵州剪纸	93	(2) 魁星爷	127
(2) 蝴蝶妈妈	95	34. 九九菊花开	
三、民俗应用篇		(1) 重阳节剪纸	129
26. 生命伊始		(2) 桓景除瘟魔	130
(1) 诞生礼剪纸	98	35. 精神的冥想	
(2) 阿米婆婆	100	(1) 祭祀剪纸	132
		(2) 中元节祭祖	134

【前言】

剪纸，也被称做“纸花”、“纸样”、“剪花”，是我国传统文化中乡土气息最为浓重的民间艺术之一，是广大民众用情感孕育出的心灵之花。它伴随着各类民间习俗而产生，并应用于生活的诸多方面。剪纸大都出自民风淳朴的乡间民众之手，

其作者本不是专门从事艺术之人，但是却为人们的生活带来无限的艺术美感。

剪纸，顾名思义包含“剪”与“纸”，纸张和剪刀的产生与应用为剪纸提供了材料和工具上的准备。

从现有考古出土的实物中，可以确定我国纸张的产生不会晚于西汉。

东汉蔡伦改进造纸技术，制作出价格低廉、书写效果好的“蔡侯纸”，纸张逐渐广为应用。先秦

时代的冶炼铸造工艺颇为成熟，刀剪的制造工艺也相当先进。西汉时，制剪工根据金属所具有的弹性特征发明出“交股屈环”的剪子造型。制剪工艺经唐宋至明清时期，越发成熟、精湛，北京“王麻子”和杭州“张小泉”都是制作剪刀的老字号，有

二三百年的历史，直至今日，我们仍有所用。当纸张还没有出现的时候，古人已能够运用镂空的技术对金属和皮革进行装饰。先秦时，薄质材料镂空雕刻工艺已十分精湛。商代还有用金银为材

料锤打制成的装饰薄片。战国墓出土的金箔呈几何图形，上面装饰有美丽的花纹

和点纹。镂空工艺在历朝历代的传承、发展中不断完善，至汉唐时，产生了精彩绝伦的“金银平

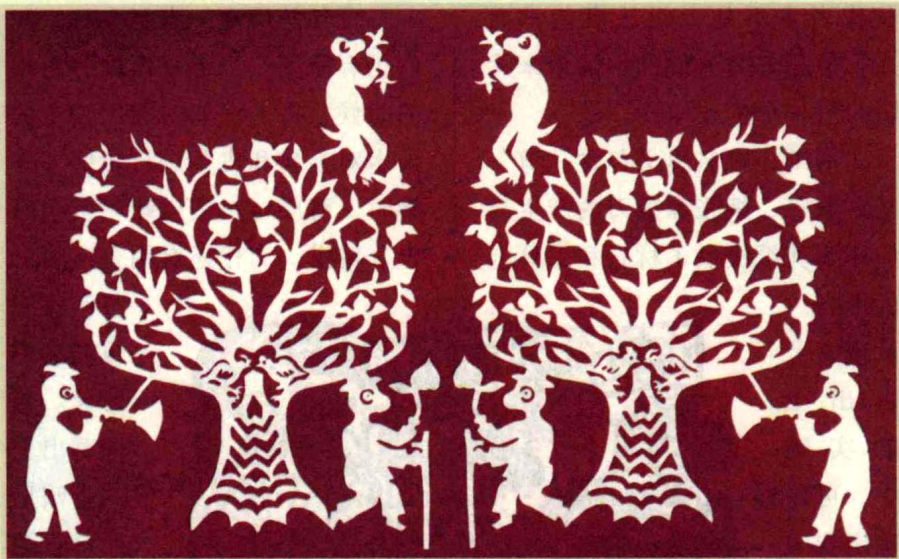
马车 陕西

脱”工艺，剪纸的造型法则与此类雕镂工艺异曲同工。

最早有关剪纸的记载见于一则历史故事。《吕氏春秋》载有：“成王与唐叔虞燕居，援梧叶以为圭，而授唐叔虞曰：‘余以此封汝。’叔虞喜，以告周公……于是遂封叔虞于晋。”这则“剪桐封弟”故事中的“剪桐”与后来的“剪纸”有类似的造型方式，此时，虽未有纸张

幡”是祭春活动的重要内容之一。魏晋时期，延续汉代风俗，立春之日亦剪幡庆祝，每年正月初七是古时的“人日”，家家用彩纸、彩帛剪成“人形”，用于招魂或祭祖等活动，妇女们还将剪好的“人形”配上剪纸花鸟或贴于头鬓或互相馈赠，名曰“华胜”。考古发掘最早的古代剪纸出土自新疆维吾尔自治区的吐鲁番盆地古墓葬遗址，经考证是南

猴吃桃

面世，但却出现了以刀剪薄片的技艺，似为剪纸造型之始。汉时剪纸主要表现为用丝织品制作春幡，立春时用这样的幡祭青帝，来祈祝全年农业丰隆，“立春

北朝时的陪葬剪纸，因自然条件和地理位置都比较特殊，剪纸才能保存至今。立春剪彩的习俗传至唐宋更加多样、精致，成为主要以装饰为目的的艺术形式。宋

金鸡独立 河北

时，还出现了技巧娴熟的职业剪纸艺人，他们现场制作剪纸并在市井中出售。

元明清时期，剪纸的种类、应用的环境和剪纸技艺都有所发展。明代的夹纱灯是将剪纸夹在透明纱中，通过烛光的映衬显现出花纹图案，灯体花色饱满、纹样清晰且明亮实用，有很强的立体效果。用同样的方法制作的“夹刻纸”流传甚广，到清代作为贡品为皇室所用。清时，剪纸艺术愈加普及，品种繁多，工艺精巧，且名家辈出。道光年间，江苏扬州有位叫包钧的艺人，

擅长剪纸书画，所剪的人物、山水、花鸟、草虫形神兼备、技艺精绝，陈文述《画林新咏》载，“剪画，南宋时有人能于袖中剪字，与古人名迹无异。近几年（清代道光年间）扬州包钧最工此，尤工剪山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”

十里不同风，百里不同俗。民间风俗和信仰为剪纸提供了广阔的展示空间，我国诸多传统节日和民俗活动也都以各式剪纸来装饰和烘托。尤其是每年伊始的春节，人们对这个节日分外重视，因为它象征美好

广寒宫图 山东

生活的开
端，并把
对生活的
理解和期
盼都通过
一双巧手

剪刻在门笺
和窗花上。花花绿
绿的剪纸或是套色
的、或是点彩的，造
型各异、色彩斑斓；
剪刻制作方式多种多
样，图案纹样也丰富

多彩，即使是同样的题材也有不
尽相同的造型设计。正月十五元
宵节，人们制作出各式灯彩装点
节日，剪纸是装饰灯彩的常见手
法，最普通的是将剪好的纸样粘

三多图 山东

贴在灯体表面，
点燃灯芯，剪
纸图案就清
晰地显现出
来。有种走
马灯最具特
色，是将纸剪
的人马走兽贴在灯
笼内，点燃后，烛火
燃烧热气升腾，看上
去灯中的人马走兽似
乎在灯影中旋转，赏玩
并存。其他传统节日，

如端午节、乞巧节、中秋节、重
阳节等都有适应节日气氛，装点
环境的剪纸艺术。此外，剪纸还
应用于诸多的人生礼仪和祭祀
活动。在民间，新生儿诞生时，

有剪纸娃娃的风俗，或是
为祈愿孩子平安健康，或
是为驱邪避灾，带有一定的
巫术色彩。各地都有祝
寿习俗，子孙儿女为老人
祝寿时，要举办热热闹闹
的寿筵，邀请亲朋好友参
加，寿礼上都有大型剪纸
为装饰，水果点心也用精
心剪好的剪纸礼花铺盖。
人生礼仪中，最为重要的

虎

就是婚礼，过去，剪纸常被用作布置新房，顶棚花、墙围花、窗花，使新房充满喜气，这些剪纸多是新娘子亲手剪刻，包含着新人对婚姻的理解和对幸福的期待。在丧葬仪式中，纸钱、纸幡

和纸扎都是剪纸的表现形式，并且发展成熟，有专门的作坊、艺人和店铺制作、出售此类丧葬剪纸。民间的祭祀活动常用剪纸为装饰，如斗香花、供花和烛台花；还有一些民间巫术活动，用剪

纸来招引魂灵、驱逐鬼怪和降临仙神，从而祈福免灾。

画中要有戏，百看才不腻。民间剪纸题材广泛，花卉树木、飞禽走兽、神话传说以及戏曲故事等都为剪纸带来无限的创作源

泉。其中，戏曲故事是剪纸艺人最为乐于表现的内容。生活在乡镇村庄中的人们过着日出而作、日落而息的简单生活，只有年节时能够欣赏或参与一些地方性的娱乐活动，其中最受欢迎的就是

分布在各地的地方戏曲表演。人们在劳作之余，通过观看戏曲表演了解历史故事、区分人间善恶、思考人生价值，给人们的生活带来许多乐趣。这些戏曲表演中的故事情节、人物造型

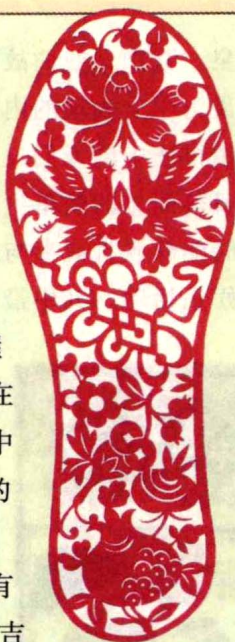
人物

常成为戏曲剪纸的题材来源和图案样板。因而，戏曲中的经典片断和传统曲目在剪纸作品中比较常见，如《白蛇传》、《天仙配》、《拾玉镯》、《西厢记》、《铡美案》等。剪纸艺人

或借鉴戏曲舞台和演员表演创作剪纸，或根据自己对曲目的理解和人物性格的把握进行勾剪，在有限的幅面中剪刻着自己的理想。

有图必有意，有意必吉祥。这是众多民

鞋花

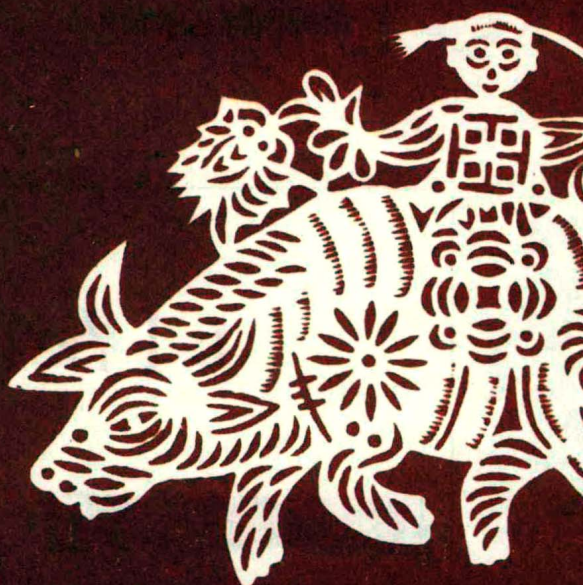
间艺术创作的主体和意蕴，剪纸作品更是以精彩的故事和精到的技艺鲜明地体现了我国传统文化中的“吉祥”观念。“吉祥”，概括地讲主要包括“福、禄、寿、喜、财”，这是人们心目中理想的生活目标。人们在民俗节日、婚丧嫁娶、求神祭祖时都相应地追求“福、禄、寿、喜、财”，因而“绵绵瓜瓞”、“麒麟送子”、“凤戏牡丹”、“喜鹊登梅”、“五福捧寿”、“鹤鹿同春”、“鱼戏莲”、“猫蝶图”、“和合二圣”等跃然纸上。以求福、祈祥为主题的剪

纸，其题材包括品类繁多的动植物形象和神话传说中的各路圣仙，剪纸艺人将这些形象作为祈福纳吉的观念符号，用象征的手法以剪纸的形式表现出来，寄托着人

们的生活理想与生

命愿望。剪纸源于民间，剪纸艺人大部分来自乡镇或相对闭塞的农村，他们从前辈们的口传心授和自己对生命的理解中提炼剪纸技艺、积累创作灵感、发现艺术魅力，通过剪纸表达某种求吉心理，并体现在剪纸作品中。

剪纸，作为一门流传久远、分布广泛的民间造型艺术，不仅具有视觉欣赏价值，还展示着久存民间的风俗习惯和观念信仰，将我国传统文化静态美与动态美结合于一体，是民间艺术中的长开之“花”。

一、剪纸 溯源篇

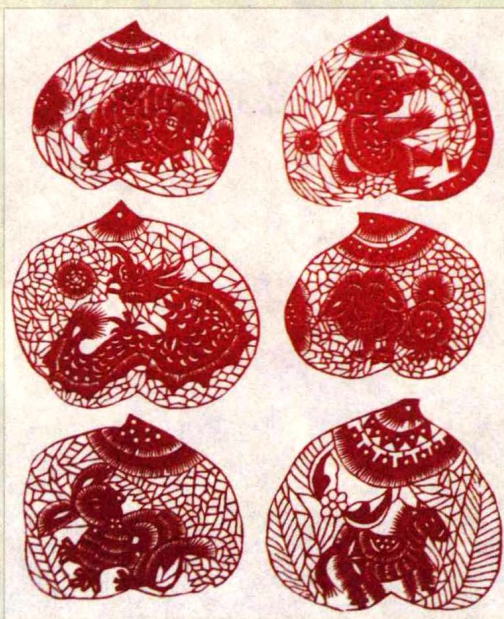

1.【春纤捣维】

（1）造纸工艺

纸是传统剪纸工艺雕刻和加工的对象，也是剪纸艺术材质、技艺的展示对象。我国是较早发明纸的国家，剪纸离不开纸的出现和应用，剪纸的发明和发展是与纸有着密切关系的。古代“纸”的概念，与现代不一样。《说文解字》中讲汉字“纸”从丝，说明最初的纸是以丝为原材料，或者说中国最早的“纸”，是以丝为原料的纺织品。

远古时候，我们的先人就已经懂得养蚕、缫丝。秦汉之际以蚕茧作丝绵的手工艺十分普及，以漂絮法处理蚕茧，操作时要反复捶打，方可捣碎蚕衣。造纸工艺借鉴了这一技术，发展到后来形成造纸技术中的“打浆”。此外，借助竹器沥干丝缕也是一

十二生肖

个重要步骤，即为造纸中的“抄纸”。我国古代常用石灰水或草木灰水为丝麻脱胶，这种技术也给造纸中为植物纤维脱胶以启示。纸张就是借助这些技术发展起来的。从考古发现来看，造纸术的发明不晚于西汉初年。最早出土的西汉古纸是1933年在新疆罗布淖尔古烽燧遗址中发现的，古纸长约40厘米、宽约10厘米，

白色、麻质，纸面较粗糙。同时出土的还有黄龙元年（公元前49年）书写的木简。“黄龙”是西汉宣帝的年号，由此看来，纸应是西汉黄龙元年之前的产品，至少比蔡伦纸要早一百五十四年。20世纪50年代以来，考古学者发掘出大量古纸，1958年5月在陕西省西安市灞桥出土的古纸，经过科学分析鉴定为西汉初期的，年代不晚于公元前118年。1973年在甘肃居延的汉代金关遗址发现了不晚于公元前52年的两块麻纸，呈暗黄色，质地较粗糙，为西汉时期的麻纸。1978年在陕西扶风

中延村出土了西汉宣帝时期（公元前73—前49年）的三张麻纸；1986年甘肃天水放马滩出土的西汉文景时期（公元前179—前141年）的纸质地图残片，表明了当时的纸可供写绘之用。从上述西汉出土的纸的质量来看，西汉初年的造纸技术已基本成熟。

早期的纸用作书写作画的材料，价值昂贵，只供少数上层人士享用，无法普及。至公元105年，产生了用鱼网、破布、树皮为加工原料的植物纤维纸，即“蔡侯纸”。又经过长时间的改进、完善造纸技术以后，降低

二龙戏珠

剪
纸