

湖湘文庫

風物

湖湘剪纸

左汉中著 湖南美术出版社

湖湘文庫
風物
PDG

左汉中 著

湖湘剪纸

湖湘文库编辑出版委员会
湖南美术出版社

湖湘文库
乙编

图书在版编目 (CIP)数据

湖湘剪纸/左汉中著. —长沙: 湖南美术出版社,
2008.7
(湖湘文库·乙编)
ISBN 978-7-5356-2974-6

I. 湖... II. 左... III. 剪纸—作品集—湖南省—现代
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第111959号

湖湘文库(乙编)

湖湘文库编辑出版委员会

湖湘剪纸

著 者 左汉中
责任编辑 周 健
责任校对 李奇志
整体设计 郭天民
版式设计 许 柳
出版发行 湖南美术出版社
长沙市东二环一段622号
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
版 次 2008年8月第1版
2008年8月第1次印刷
开 本 960×640 1/16
印 张 22.5
书 号 ISBN 978-7-5356-2974-6
定 价 80.00元

ISBN 978-7-5356-2974-6

9 787535 629746 >

《湖湘文库》编辑出版领导小组

顾 问 张春贤 周 强 杨正午 周伯华 胡 彪
肖 捷 许云昭 戚和平 谢康生 文选德
孙载夫
组 长 蒋建国
副组长 郭开朗 王汀明
成 员 李凌沙 姜儒振 吴志宪 李友志 刘鸣泰
朱建纲 龚曙光 金则恭 朱有志 刘献华
钟志华 刘湘溶 彭国甫

《湖湘文库》编辑出版领导小组办公室

主 任 刘鸣泰 朱建纲
副主任 李凌沙 吴志宪 田伏隆 王新国
尹飞舟 龚曙光 唐浩明
成 员 唐成红 曾鹏飞 毛良才 刘国瑛
陈壮军 王德亚

《湖湘文库》编辑出版委员会

主 任 文选德
第一副主任 刘鸣泰
常务副主任 张光华 彭国华 张天明
副主任 熊治祁 夏剑钦 朱汉民 曾主陶 黄楚芳
委 员 李建国 丁双平 汪 华 刘清华 黄一九
彭兆平 周玉波 雷 鸣 王海东 韩建中
谢冠军 杨 林
装帧设计总监 郭天民

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印或据原本影印两种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

前言

早在上个世纪，郭沫若先生曾对我国民间剪纸做过诗的概括：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚；今见南方之刻纸，玲珑剔透得未有。”直到今天，当我们将工细秀丽的湖湘凿花置于案头与粗犷热辣的中原剪纸相比较时，仍然十分认同郭老对中国南北剪纸风格审美的总体评价。

在中国民间美术中，剪纸无疑是最为普及、最受人民群众喜爱的一种艺术形式。由于它的工具材料简便，技法易于掌握和便于普及，有着其他艺术门类不可替代的特性，因而，千百年来，这一古老的传统艺术在民间长久流传，永不衰竭。

剪纸在中国有着悠久的历史渊源。从原始彩陶到岩画，从商周青铜器到汉代画像石，都体现了以影像作为形象表现的艺术手法的不断延续与完善。民间剪纸与它们在造型方式和外部特征的明显一致，说明了它们之间生命的孕育和继承关系。

在我国造纸术发明以前，就有了用金银箔、皮革之类的材料剪刻镂花的“类剪纸”样式。如长沙五里牌西汉墓出土的漆奁上的金箔饰片，一个个细小的动物影像，表现得准确而生动，尽显工匠运剪走刀之功力。但确切意义上的剪纸，当在有纸之后。西汉发明造纸术后，利用纸便于剪刻镂空的性能，应运于民俗生活的剪纸艺术形式便随之在民间萌生。然而，目前

发现最早的剪纸实物，则是在新疆吐鲁番古代高昌故城出土的北朝时期(公元386—581年)的五幅团花剪纸。这五幅剪纸，采用重复折叠的方式剪成，技法上已很成熟，与今天的民间团花剪纸极其相似。

我国最早的剪纸实物虽出土于西域，但仍然可以视作华夏诸民族长期以来文化交流的证据。由于纸质材料耐腐蚀性能低，南方一带地下水位又比较高，所以目前南方早期的剪纸实物难以寻觅。但这并不意味着南方剪纸的产生较北方晚，因为我们仍然可以从其他方面找到南方剪纸产生和发展的线索。

从长江流域楚文化遗址中出土的大量雕刻工艺品中，可以看出荆楚一带雕刻剪镂工艺已经十分完善。从剪纸的工具材料看，迄今为止，我国发现的最早的剪刀实物是长沙马王堆汉墓出土的西汉初年的剪刀；东汉时期的湖南耒阳人蔡伦总结了劳动人民造纸的经验，经过反复实践造出了“蔡侯纸”，为剪纸的普及和发展创造了物质条件。

湘楚一带自古巫傩文化甚为流行，名目繁多的宗教祭祀活动中，剪纸与纸扎工艺应运而生，祭祀用的傩坛、演艺道具、掌坛师头戴的“冠扎”等都需要装饰剪纸图案，剪纸在这里成为人神沟通的媒介。生活在湘西南的少数民族有着爱美善绣的习俗，土家、苗、侗、瑶族妇女，人人都是刺

绣的能手，靓丽秀美的民族服饰，其精华体现在刺绣上，殊不知刺绣又通常是借助剪纸作为底样才绣制完成的。如湘西苗族妇女，她们总是将心中最喜爱的花、鸟、蝴蝶的纹样剪刻出来，贴在绣面上，依样绣制。好的花样，互相转让，广为流传。剪纸花样不仅是苗族妇女美化生活的一种形式，更是本民族文化的形象化载体。

民间剪纸作为民俗文化的载体，是民俗活动的重要组成部分。湖湘民间剪纸应用于人们生活的方方面面，诸如人生礼仪、岁时节令、服饰居住、文艺游戏、祭祀祈福等等，剪纸不仅仅给人们的生活带来了心灵的寄托和行为的便捷，同时也增添了许多的情趣和喜悦。用于人生礼仪民俗的礼花、喜花、寿花，用于岁时节令民俗的窗花、门笺、喜字、墙花，用于服饰居住民俗的刺绣底样如胸花、袖口花、裤脚花、裙边花、帽花、鞋花、帐檐花、帐飘花和枕顶花等，用于文艺游戏的各类灯花，用于祭祀祈祝民俗的剪纸图符和招魂幡……可以这样说，在一定的历史时期内，民间剪纸在人民群众的日常生活中无处不在、无时不有，它伴随着湖湘劳动人民穿越时光隧道，度过岁月春秋。

由于长时期的文化积淀，人们已形成了地域性的思维定式、心理特质和审美情趣，这些必然要反映到他们创造的艺术作品上来。湖湘民间剪纸

因而形成了自己的造型艺术风格。南国楚地的巫傩文化可谓源远流长，神秘浪漫的楚文化遗风给湖湘民间艺术打上了浓重的巫风印记。剪纸艺术概莫能外，除了湘西地区用于娱神用的傩面剪纸外，还有许多神话传说中的鬼怪形象出现在民间剪纸造型中，诸如山魈、火神、赦官、马面、雷公、电母、风伯、雨师，还有八仙、西游记人物等等，可谓五花八门、无奇不有。在古老的楚文化艺术中，表现最多的是龙、凤形象，无论是最早的两幅楚国帛画《人物龙凤图》和《人物御龙图》，还是长沙烈士公园战国墓出土的龙凤纹刺绣，都将龙凤的形象赋予了神灵的色彩，在湖湘民间，以龙、凤为题材的剪纸不胜枚举，俯拾即是，它不仅反映了剪纸艺人大胆而丰富的想象力，同时也折射出楚巫文化神秘、浪漫的幽光。

湖湘民间剪纸的另一大特征是它风格纷呈的多元化面貌。从剪纸和凿花这两大类来分析，剪纸多集中在湘中和湘北洞庭湖流域及湘南部分地区。湘中地区凿花巧手善剪团花，风格婉转灵秀；洞庭湖流域的剪纸长于表现人物活动，构图多变，画面对比强烈；长沙、望城一带剪纸则讲求对称、均衡美；湘南剪纸注重从生活中来，反映日常所见所闻。凿花因用于民族服饰之刺绣底样，有着鲜明独特的少数民族风情，其总体风格具有线条流畅、灵活自如、玲珑俏丽等特色，细细品味，则又风格各异，尽显其长。

凤凰县作品清丽秀婉；保靖县作品较之粗犷有力；而洪江、安江等地作品则淳朴、浑厚和坚实。同是泸溪凿花，大师黄靠天擅长花鸟图案，装饰性强，风格秀丽细致；而龚紫芳善于刻画活动在楼台亭阁和花丛中的戏剧人物，布局虚实相间，手法夸张洗练。

湖湘剪纸、凿花有着悠久的历史渊源和深厚的文化底蕴。一代代湖湘剪纸艺人创造了丰富多彩的剪纸艺术作品，也造就出一批批技艺精湛、才华出众的艺术大师，如泸溪的黄靠天、龚紫芳，凤凰的龙洁花、吴香英、吴花红、石茂花，桃江的熊雪梅，桃源的罗菊清，望城的文震坤、邹易氏等等。这批剪纸艺术大师无论是已经逝世还是至今健在，每当想起他(她)们，都能从心中涌出一种浓浓的敬意，不仅仅是他(她)们给人们留下了如此温润心灵的剪纸艺术作品，同时，这些杰出的作品也为湖湘文化记下了不朽的一页。

民间剪纸艺术在中国农村比较稳定的社会、文化结构中，构筑着劳动者的精神世界。当今，工业商品经济和信息传媒的无情冲击，使这一古老的传统民间艺术面临着危机。老一辈的剪纸艺术大师相继老去，新一代的剪纸艺人由于社会阅历、审美趣味的差异，其作品也不同程度地产生变异。在此，我们无意去品评这些作品变异之优劣，只是出于一种危机感和使命感，殷切希望有作为的新一代艺术家和民间艺术工作者，对老一辈给我们

留下的优秀民间文化遗产进行认真的而不是敷衍的、深入的而不是肤浅的研究学习，真正把民间文化的良质化为当代文化艺术创造中的血液，将包括剪纸在内的民间艺术创作推向一个新的高度。

需要说明的是，本书在作品排列方面，分为剪纸和凿花两大部分，其中剪纸作品由于作者和题材难以区分，基本按作者分类排列，同时亦兼顾题材及品类。凿花作品则依次按方枕花、围裙花、服饰花、背裙花、围兜花、帐檐花、帐飘花、帽花、鞋花、眼镜袋花、荷包花、礼花、门笺排列。本书选编的绝大部分为传统剪纸凿花作品，也适量收入了部分在传统风格基础上创作的剪纸凿花新作。

《湖湘剪纸》一书的问世，得益于上个世纪90年代出版的《湖南民间美术全集·民间剪纸木版画卷》的部分资料，我省民间艺术研究专家秦石蛟、胡万卿先生等曾作过大量工作。在新近的一轮采访中，又得到泸溪县文联、踏虎乡政府以及章长干、姚传山、姚本奎诸君的大力协助，在此一并致以真挚的谢意。

左汉中

2008年5月31日于长沙城东雨花阁

湖湘民间剪纸巡礼

湖湘民间剪纸巡礼

湖南的剪纸与全国各地的民间剪纸大体一致，其制作工艺已广为人们熟悉。

剪纸，从工具材料上讲，又称“刻纸”，是一种以纸为加工对象，以剪刀（或刻刀）为工具进行创作的艺术。它以讲究的刀法、玲珑剔透的纸感语言和强调影廓的造型，形成一种独特的艺术形式。

如果从民俗和地域概念上讲，剪纸在我国北方又俗称“窗花”；在湖南西部苗族地区，由于剪纸应用于刺绣底样，采用刻刀镌刻雕凿，故称之为“凿花”（亦称锉花、凿纸花样）；又因花纹上常用锥子扎出“点”和“线”，以提示出刺绣的技法采用，也有称之为“扎花”的。

湖湘剪纸在全国的面貌

流行于湘西少数民族地区的凿花，是一项饶有特色的民族民间工艺。

有些特别，它的特别之处在于，它包含着剪纸与凿花两大类。

湖南的剪纸与全国各地的民间剪纸大体一致，其制作工艺已广为人们熟悉。虽然人们普遍概念上认为北方的剪纸粗犷热烈，南方的剪纸细腻清秀，但由于文化的交流和信息的便利，我国南北方剪纸也在呈现出相互交融的状态。湖南的每一个地区都有剪纸流行，它的应用极为广泛，贯穿于人们的民俗活动之中。湖湘各地的剪纸也因人文地理的差异各自有着自己的面貌。

流行于湘西少数民族地区和苗、汉杂居的一些地区的凿花，则是饶有特色的一项民族民间工艺，它专门应用于服饰居住民俗的刺绣装饰花纹，它特殊的工艺制作和精美绝伦的纹样造型赢得大众的喜爱并在民间广为流传。

本文将从湖湘剪纸凿花的历史渊源、文化生态环境、分类与应用、艺术风格及当代应用与前景等五个方面加以论述。

一、湖湘剪纸的历史渊源

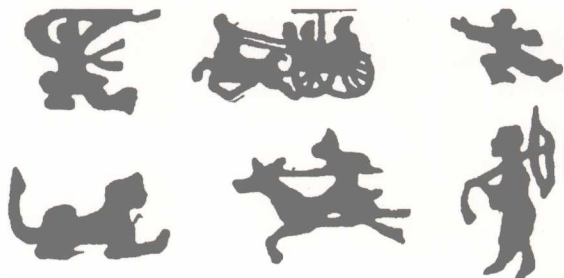
湖南民间剪纸与全国各地的民间剪纸一样，有着悠久的历史渊源。早在远古时代，人类就发现和运用了以影像作为形象表述的艺术手法，并继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术语言。这在原始社会的诸多彩陶、岩画，商周的青铜器以及汉代的画像石艺术中都有表现。民间剪纸与之在造型方式和外部特征上极其明显的一致，充分说明了它们之间生命的孕育和延续关系。

在造纸术发明之前，人们便开始在树叶、丝绢、金银箔等薄质材料上采用镂刻、透空的艺术语言制作“类剪纸”了。这种“类剪纸”，迄今在全国不少地区的出土文物中都有发现，按出土文物的制作年代排列，最早的应是湖南的近邻——湖北江陵望山楚墓中出土的镂空刻花皮革，在加工得很薄的皮料上，用镂空刻花的方法刻出细密的几何形连续花纹，显得剔透精巧，是当时皮革雕镂工艺的佳作。其次，要算长沙五里牌西汉墓出土的漆奩上的金箔饰片^①，工匠塑造的细小动物影像，外形准确而生动，体现出娴熟的走刀

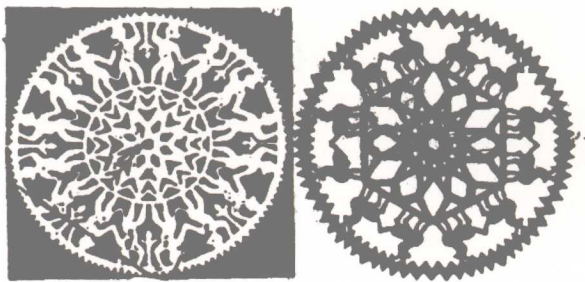

从原始社会的彩陶、岩画，商周青铜器以及汉画像石艺术中，都可以寻觅到以影像作为形象表现的艺术手法。

长沙五里牌西汉墓出土的漆奩上的金箔饰片。

新疆吐鲁番古代高昌故城出土的北朝时期(公元386—581年)的团花剪纸。

运剪功力。长沙黄泥塘晋墓出土的双凤金饰片，系用金箔剪刻的一对凤凰，它们两两相对，展翅欲飞又顾盼回首，形态生动，在布局上采用适形构图，技法上尽显刀味剪趣。除去材料不同以外，简直与后世的剪纸相差无几。

在中国历史上，确切意义上的剪纸，当在有纸之后。东汉湖南桂阳(今耒阳)人蔡伦在民间造纸基础上发明了“蔡侯纸”，这种采用渔网、破布、树皮为原料的植物纤维纸，降低了造纸成本，提高了造纸效率和纸质质量，逐渐使民间生活用纸得以普及。这时，作为民俗生活伴生物的剪纸才有可能出现。同时，当年蔡伦造纸所在的湘中和湘西南一带因盛产竹木，逐步完善了竹纸的制造，邵阳、滩头