

中国 装 饰 剪 纸 艺术

ZHONG GUO ZHUANG SHI JIAN ZHI YISHU

上海书店出版社

百狮图

百虎图

百鸡图

戏剧百图

福禄寿禧

百童图

百鸟图

十蛙图

十鹿图

中国装饰剪纸艺术

ZHONG GUO ZHUANG SHI JIAN ZHI YISHU

郑 军 编著

上海书店出版社

责任编辑 柯国富
技术编辑 毛志明
封面设计 谷 夫

中国装饰剪纸艺术

郑军 编著

上海书店出版社出版

(上海福州路 424 号)

新华书店上海发行所发行

上海展望印刷厂 印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 21.5

1995 年 7 月第一版 1995 年 7 月第一次印刷

印数 00001—5000

ISBN 7-80569-996-8/J.353

定价: 25.00 元

装饰剪纸初探

郑军

一、引言

剪纸是一种常见的民间艺术，在我国农村的民众生活中到处可见。逢年过节时作为门笺、窗花来渲染喜庆气氛，丧葬祭祀时也有专门的剪纸用来表达哀思。心灵手巧的农村妇女，往往珍藏有夹剪纸花样的小本子，存着各种各样的图案，琳琅满目，美不胜收。

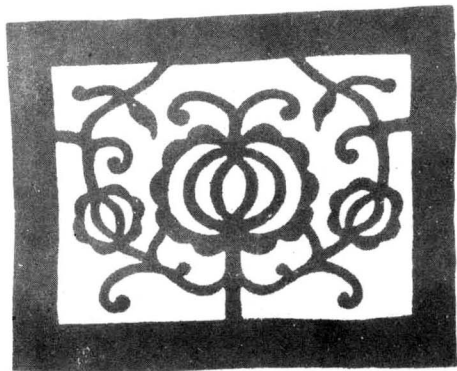
剪纸艺术的产生和其他艺术的产生一样，都不是偶然的。据考古资料证明，在真正的剪纸艺术产生之前，就有人将金银箔、皮革和丝织物进行镂空。一九五九年从新疆吐鲁番阿斯塔那的古墓中出土的南北朝时期的《对马团花》、《对猴团花》，是采用折剪的方法剪成的，在艺术技巧上已经显得成熟。《史记》中记载了汉武帝“剪相封弟”的故事；《木兰辞》中亦有“对镜贴花黄”的诗句。“剪相”、“花黄”都是剪纸的形式。唐代诗人杜甫写下了“暖水濯我足，剪纸招我魂”的诗句，可见剪纸的历史悠久长远。

郭沫若先生曾对中国民间剪纸评价说：“曾见北国之窗花，其味天真而深厚；今见南方之刻纸，玲珑剔透得未有。”剪纸在我国各地都有，而内容与风格各有不同。北方地区的剪纸多用作窗花，粘贴在农家屋舍窗格的白纸之上，线条粗犷，造型夸张，具有北方民众豪放的审美风格。南方地区的剪纸多用于礼品装饰，或作为刺绣底样，纤细轻巧，优雅精致，宛如江南风物的秀美。

地处黄河中游和黄土高原的陕西关中、陕北地区，其剪纸风格古拙、醇厚、刚健、豪放，与秦汉时代“深沉雄大”的艺术风格一脉相承。关中平原地区的剪纸，则在简练中见精巧，豪放中见秀丽，透出唐代艺术的妩媚趣味。每到岁末年初之时，黄土高原一孔孔窑洞的窗户上，白色窗纸贴着各种鲜红翠绿的剪纸，给节日增添了许多喜庆色彩。

河北蔚县的民间剪纸艺人，其作品吸收了木版年画和木版水印窗花的创作方式，以阳刻为主，加上色彩渲染，构图饱满、造型生动、色彩明快，极富装饰趣味。

江苏邳县民间剪纸的风格，大刀阔斧，造型概括夸张，生动传神，富有情趣，具有浑厚、朴实、自然的艺术特色。其画面的黑白分布，点、线、面的布局都匠心独运。

广东佛山的剪纸是著名的南方剪纸，它不仅用纸作为材料，还采用极薄的铜箔刻制，极为精细，尤其是金纸套色刻纸，富丽华美，鲜明夺目，十分考究。

浙江乐清的剪纸多采用白纸刻成，有一种浮雕似的感觉，花纹细如发丝，纤而不繁，多贴于窗上或制作彩灯。

山东高密剪纸以精巧的构思见长，它常常大胆地冲破常规，巧妙地运用独特的构图布局手法来表现自己的创作设想。其造型稚拙淳朴，线条刚劲挺拔，以粗中有细的金石味有别于众面。在形象刻划上夸张而不失真实，善于用拟人的手法表现心中喜爱的动、植物，从而给人以一种特有的情趣。

民间剪纸的作者以妇女为主，从远古到现在，历代民众的文化心理和审美趣味，通过她们双手剪出的剪纸艺术得以表现出来。线条是构成剪纸形式美的主要因素之一，恰到好处的线的组合，适当的黑白关系，以及锋刃在柔软薄纸间运行时留下的韵律节奏，真切地记录着作者的情感脉搏。民间艺人很懂得剪纸艺术的装饰性，剪人物时，注重衣纹的花饰；剪动物时，留意毛发的旋涡纹。一个小小的圆圈可以代表动物的眼，花卉的心，锯齿纹则可以表现鸟兽的毛。动物身上原本没有花，也可以替它添上一朵小花。在剪纸艺术中的一条线，一个点，就像音乐中的旋律和节奏，悠扬而又铿锵，使人陶醉。

二、民间剪纸的造型与装饰

剪纸所用材料简便、经济，易于入手，美观实用，已形成了一套完整的造型体系。

剪纸艺术运用主现意象的多点透视来表现物象。它的特点是不固定视点，视点围绕对象做环形运动，从对象的各个侧面进行全方位的展现。另一种透视法有些像是X光透视，如透过母鸡可以看到腹内的鸡蛋；透过雀巢可以看到巢内的小鸟；透过老虎肚皮可以看见腹内的小仔，以加强小老虎天真可爱的艺术形象；把侧面的人脸和侧面的老虎剪成两只眼睛，把看不见的那一面的眼睛也剪了出来；剪梨时把里面的梨籽也剪了出来……这些都是超现实的意象艺术造型观念。不单表现出物体的三维空间，甚至还表现出时空连续的四维空间，以及五维的心理时空。

中国民间人物剪纸的一个造型特征是：他不像传统白描人物那样按人体结构解剖去组织衣纹，而是用花纹来装饰服饰，或依动作随意剪几条梭形纹饰，或随意用不同方向的平行线来表现衣纹，从而加强了人物的装饰感。中国

民间剪纸还有许多特有的装饰手法，如：剪猫时在猫身上装饰老鼠，以示猫捉老鼠；在立鸟身上装饰飞鸟，让人联想到鸟的飞翔；在鱼身上装饰莲花来代替鱼鳞，以示鱼在水中。为了完整地表现自己想要表现的事物，把不同季节的花卉可以放在一个画面上；把屋里屋外不同空间的东西放在一个画面上，平面铺开，互不遮挡，只为了剪纸本身的构成形象的完整、平衡、装饰、好看。

虽然人不能同时看见太阳和月亮，但人人都知道日月轮回的规律，民间剪纸就可以把太阳和月亮同时安排在一个画面上，它就如同太极图一样，表现了阴阳对立统一的、完整的、运动的宇宙时空。把不同地点出现的飞禽走兽放在一起，把不同时间存在的花卉、鲜果放在一起。这些作品，如果按照写实主义的思路，就会被认为是不合逻辑的，但是，它恰恰体现了民间剪纸艺术自身独特的造型逻辑。

三 民间剪纸的题材与内涵

生命崇拜是民间剪纸的主题内涵。人类在与天斗、与地斗、与人斗的过程中，争取生存和繁衍后代的观念是人类的基本观念，生命崇拜和作为生命崇拜重要内容的生殖崇拜，是整个人类民间文化艺术的永恒主题。

在陕西特别是陕北广大农村中，结婚时可以看到许多吉祥的剪纸贴满新房，当地人称之为“喜花”。其形式多样，但始终围绕着生命崇拜的主题，从恋爱到结婚生子这一过程无所不有，但形式又极为含蓄。喜花的颜色一般为红色，主要纹样有“红双喜”、“扣碗”、“蛇盘兔”、“莲花”等等。

古时鸡、鸟同义，是太阳的代表物，属阳性。剪纸中鸡的形象表示阳性，娃娃一手抓鸟（鸡），一手抓兔，被称之为抓鸡娃娃或抓髻娃娃，内涵为一手抓太阳，一手抓月亮，阴阳结合便产生了人类，同时也有避邪驱灾之意。猴也代表阳性，姑娘出嫁前嫂子做布猴暗送，女孩不得将其示人，待出嫁时才带至婆家，这是一种较为含蓄的婚前性教育。因此，鸡吃白菜，鸡啄禾谷，猴吃桃的内涵就不难理解了。

山西民间有这样的谚语：“若要富，蛇盘兔”。这句谚语的表层含义为：生肖属蛇的男性与生肖属兔的女性结合婚配就可以得到富裕和幸福，这种剪纸贴在结婚时的洞房里，既用来逗趣，又有吉祥如意的寓意。另外，寓意子孙绵延昌盛的“扣碗”，原是始于周代的一种结婚礼仪，即将

瓠瓜切割成两个瓢形，新婚夫妇各执其一，面对面饮酒。为什么一定要用瓠瓜盛酒让夫妇共饮呢？瓠瓜就是葫芦，属蔓藤类植物，生命力极强，后世把男女成婚称“合卺”，使艺术形象化为内涵寓意。

还有一种通过动物形象表示生殖繁衍崇拜的剪纸，如蟾、蛙等。作为女性象征物的蛙或蟾，大约在父系氏族社会时期就进入了华夏民族的神话思维。在中国人的观念中，月亮是个阴物，因而蛙（蟾）就占有了月宫。文献中有这样的记载：“嫦娥，羿妻也，窃西王母不死之药服之，奔月。……嫦娥遂托身于月，是为蟾蜍。”这个神话更加显示了中国原始先民用文化创造手段抱合自然的心迹。

鱼，作为中国传统文化中的原始形象，已经过了上万年的变化发展。闻一多先生早就断言：“由于鱼的繁殖力最强，而且与原始人类的崇拜生殖、重视种族蕃衍直接相关。”“正如鱼是配偶的隐语，打鱼、钓鱼等行为是求偶的隐语。”在陕北，鱼的形象至今明确反映着古老的内涵。鱼多与男女之情、性爱、繁衍有关。鱼和莲不可分，莲和子不可分，鱼咬莲、串莲的结果就导致了莲生子，一个新生命的诞生。我国古代太极图的原型即是双鱼相交，双鱼相交得子，子孙延续，生命不息。“莲”与“恋”、“怜”谐音，本是爱的象征。莲和鱼作为配偶的象征，虽是其形影不离的自然情境所引起的联想，但莲花在民间引伸为女性的象征物。

鸟和莲的组合图案，也是民间剪纸中常见的样式。在陕西关中剪纸中间最著名的题材是“鹭鸶探莲”，鹭鸶头颈伸向花心，这是真正的探望；“鹭鸶登莲”，鹭鸶站在莲花上，颇见占有之得意状；“鹭鸶闹莲”，鹭鸶在花下作舞蹈状，嘴衔莲叶或莲梗；“鹭鸶卧莲”，安然自得状。

民间剪纸所反映的是艺人们所熟悉的自然现象、劳动成果和民间故事传说，表达出对生活的热爱和向往。生殖崇拜种族繁衍的主题是民间艺术和民间剪纸的重要内容。

中华民族的祖先神有盘古、伏羲、女娲、炎帝、黄帝等等。这些神是华夏祖先经历了几万年的积淀、升华而逐步形成的。民间剪纸中女娲的形象，与神话传说中的女娲十分相像。楚辞《天问》中说：“女娲有体，孰制匠之？”王逸注：“传言女娲人头蛇身，一日七十化。”伏羲、女娲人首蛇身的形象，在考古发现的石刻画和绢画中也得到证实，人不会有蛇身，这只能说明女娲、伏羲时代的龙蛇图腾与后世百姓对他们的神化。

炎黄子孙的最早发源地在陕西省的关中、陕北地区，所以，对炎黄二帝的崇拜在陕西民间剪纸中有突出的反映。炎帝号神农，生于陕西岐山东渭河支流姜水，主要从事农业。据传说记载：“炎帝神农氏人身牛首。”在关中地区的民间剪纸中也正是这种“人身牛首”手持农业工具的炎帝形象。司马迁《史记》中有对五帝的记载，而五帝之首为黄帝。有关黄帝形象的剪纸不多，但剪纸题材中有许多代表黄帝的龙、蛇、鱼、龟等动物形象。总之，经过演变了的民间剪纸，许多祖先神的形象又被附上其它内容，使之更为神秘、威严、灵验。流传至今的民间剪纸中的人类祖先形象，实质上就是一种图腾崇拜形式。

对于人类来说，不能平安地生存就谈不上任何社会生产活动。面对大自然，人在不可抵御的危险和灾难面前，往往祈求神灵的保佑。人们往往以蝙蝠、花鸟、聚宝盆等剪纸来表达喜庆平和，寄托美好的心愿。为了感谢当年的平安和祈求来年的吉祥，人们对灶神、家神、土地神等都要设一个神位，写上吉言，贴上剪纸，以表达对诸神的敬重并祈求今后的吉祥。

剪纸挂笺的题材很多，主要有“普天同庆”、“万象更新”、“恭贺新禧”、“五福临门”、“连年有余”、“四季平安”等等图案，以及福、禄、寿、禧、财等吉祥文字。在挂笺中心部位还有装饰图案，民间艺人称为“堂子”。其花纹大都是鸟兽虫鱼，花卉瓜果，八仙图，福禄寿三星等。图案和色彩以谐音、象征、寓意的手法，表达了人们对美的追求和对幸福生活的向往。

虎的形象在民间剪纸中也很多见。虎有二种，一是胖乎乎地招人喜爱的“艾（爱）虎”，它能保护娃娃的安全。另一种是两腿前伸两腿后伸凶猛的“下山虎”，它是贴在住房中间作为镇宅用的。

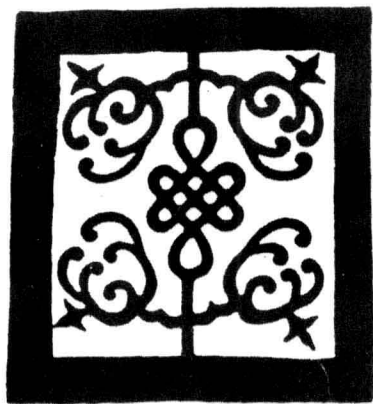
中国民间剪纸除了以上所说生命崇拜、祖先崇拜、祈福求安等内涵外，还有一些属于教育性、娱乐性的民间剪纸，多以戏剧人物、孝道故事、现实生活等为主题，这些剪纸内容明确易解，是民间剪纸的发展和创新。

民间剪纸作为劳动者的创造在民间世代相传，伴随着人类的生活，遵循着自身的规律不断发展。从中可以看到原始的祖先图腾崇拜；对人类生息繁衍的崇拜及对诸神的祈求，可以说它是一种形象的语言和文字。这份艺术财富，是属于中华民族的，不论对于今人还是后人，都有着珍贵的价值和深远的意义。

目 录

装饰剪纸初探	1
百狮图	47
百虎图	92
百鸡图	133
百童图	179
戏剧百图	222
百鸟图	252
其他	253
十翁图	258
十妇图	263
母子十图	269
十马图	274
双十猫图	281
十猴图	285
十蛙图	288
十鹿图	293
十兔图	296
蛇盘兔十图	302
窗花十图	307
皮影头像十图	312
十壶图	317
鸟戏莲十图	321
鱼戏莲十图	325
福禄寿喜十图	

百狮图

剪纸

狮子·甘肃(上)·陕西(下)

剪纸

狮子·山东

剪纸

狮子·山东(上)·陕西(下)

剪纸

狮子·山东

剪纸

狮子·陕西

剪纸

狮子·陕西