

杨坚平 编著

潮州民間美術全集

送中題

潮州
剪纸

汕頭大學出版社

潮州民间美术全集

潮州木雕
潮绣抽纱
潮州陶瓷
潮州泥塑
民间绘画
潮州剪纸

ISBN 7-81036-428-6

9 787810 364287 >

ISBN 7-81036-428-6
J·51 定价：200.00 元

杨坚平 编著

潮州民間美術全集

洪中題

潮州
剪纸

汕頭大學出版社

潮州民间美术全集

潮州木雕
潮绣抽纱
潮州陶瓷
潮州泥塑
民间绘画
潮州剪纸

ISBN 7-81036-428-6

9 787810 364287 >

ISBN 7-81036-428-6
J·51 定价：200.00 元

潮州剪纸

潮州民間美術全集

送中題

杨坚平 编著

杨坚平 1932 年出生于广东省潮州市，1947 年至 1948 年在潮州义安艺术学校求学，1958 年至 1959 年任职于潮州工人艺校。1959 年 10 月起，连续 31 年在汕头地区工艺美术研究所、潮州市工艺美术研究所、刺绣研究所任设计、副所长、所长等职务。1990 年初定居泰国。1993 年初，受意大利 DIDA 等之托，在汕头特区组建时装饰品制作所，任所长至今。

1956 年参加中国美术家协会华南分会。

1988 年，广东省人民政府授予：工艺美术家和高级工艺美术师职称。

主要著作：

1. 设计粤绣《九龙屏风》（合作），荣获中国工艺美术百花奖金杯奖。
2. 主编《潮州刺绣》刊物和《潮州工艺美术志》（合编）。
3. 编著、出版《潮州民间剪纸集》、《潮州民间工艺》、《潮州木雕研究》、《最新时装饰品制作》等。

潮州民间美术全集·潮州剪纸

出 版 人：张惠民
策 划：张惠民 刘立坚 杨坚平
顾 问：邹 瑜 王树村 陈历明
 沈启绵 郑奕群
责任编辑：张惠民 吴二持
装 帧：肖映川
摄 影：刘立坚 杨坚平

代序

■王树村

民间美术是以劳动大众自己创造或供众多人民欣赏的作品而言，且与民间风俗有着密切关系。它就地取材，质料便宜，不需精雕细琢自有其淳厚古拙或纤巧天成之风趣，令人百观不厌，永为人民所喜爱。就剪纸艺术而言，它的工具和原料极其简单而易得，无论是民间剪纸艺人或广大农村妇女，他们随时随地拿出剪刀和几张纸片，即时就能发挥他们内心蕴藏着的艺术创作才能，其技艺之精，堪称巧夺天工。由于过去文人士大夫和美术史家们多重视名士书画，对民间剪纸目为工匠雕虫小技，或妇人剪花刺绣之女红，拒纳于中国美术之范畴，所以，至今我国美术史上仍缺剪纸艺术之篇章。此外，古代有关剪纸艺术发展方面的可稽资料贫乏，有些散见于纪述市井生活或民间风俗的古人笔记杂谈或诗人咏句中。这类只言片语之资料虽然不多，但它却隐约地勾描出了剪纸艺术的发展脉络，为今天研究我国剪纸艺术史，略备了难得可靠的资料。本文仅据这些资料撰写成章并有物可考，若有不当之处，恳望读者补正。

剪纸释义及其品类

“剪纸”二字，顾名思义无非是以剪刀去铰纸，从语法上讲是一动词。若用剪刀将纸或綵帛铰成花木鸟兽之形、山水人物之貌，可称之为“剪纸艺术”。剪纸二字初见于杜甫《彭衙行》诗中“剪纸招我魂”之句，但未言剪纸之形。历宋至元，岑安卿《栲栳山人集》中，有“题张彦明收藏《剪纸惜花春起早图》”一诗，是今日简称此一艺术为剪纸之由来。剪纸艺术也包括以刀雕镂的刻纸，这种刻纸尝是民间艺人为了多产省工，一次可刻多张，效果与剪出者略同，故亦可通称剪纸。

剪纸形式繁复多样，就其用处而分类，有：

“窗花”，它流行在北方，其中又分两种：一种是贴在

窗纸或玻璃上，作为门窗装饰品；一种是贴在窗棂上，大都呈方形，中雕细线花纹，用以透风，流通新鲜空气，俗称“气眼”。

“刺绣花样”，过去儿童和妇女们的鞋、帽、衣襟、门帘、枕头等衣物上，都刺绣一些五彩花样。“刺绣花样”就是薄粉纸刻成的刺绣底样，故又叫“花样子”。

“喜花”，封建社会时期，女子出嫁时要陪以嫁妆。为点缀新婚喜庆气氛，嫁妆的物品上冠以红纸剪的吉祥图案。这类剪纸又叫“嫁妆花”。

“礼品花”，过去祝寿、生子、中取、升官、迁居、开市等吉日，亲友赠送贺礼时，礼品上常覆以剪纸花样，如“一路福星”、“寿夭百禄”、“当朝一品”等。

“灯笼花”，以往人们夜间外出或寿喜节日，门庭需用纸糊灯笼作照明。为使灯笼华丽美观，尝以彩纸剪成“五福”或其它吉祥花样，贴在灯屏上，名曰“灯花”。

以上三种潮州剪纸最有特色。

“墙花”，包括炕围花、屋顶花、灶头花等。炕围花是贴在炕围上的单色或彩色剪纸花样。屋顶花是贴在屋顶上的剪纸，中心为圆形，四隅配以边角形，五件为一套。灶头花即贴在灶头的吉祥花样或文字的剪纸。

“扇花”，是用泥金纸剪成各种花样贴在乌漆摺扇上。又有以彩纸剪成竹兰花鸟，夹在绢纱团扇中间者。

“挂钱”，新年时贴在门楣或佛龛前，以祈平安；新屋建成亦有贴挂钱於梁上，借以厌胜。

“功德花纸”，是属酬神敬祖、祛病禳灾和丧俗祭祀用的剪纸。这类剪纸虽属迷信品，但形式内容与普通剪纸无大差异，只因用毕焚化，今已不可多得。

“影戏人”（走马灯人），影戏演出中的角色道具，最初皆以纸雕刻而成；走马灯中的刀马人物，皆剪纸染色制成。后有以木版刷印者，然亦需用剪刀剔透镂空。

其它还有与民俗有关的，如“扫晴娘”等总共约分作十大类，这些五光十色的剪纸艺术，并非同时出现，它是随着人民生活逐渐提高，民俗活动不断发展而陆续丰富起来的，所以剪纸也可说是一种民俗艺术。

南北朝以前的剪纸

剪纸艺术起源于何时？从河南辉县固围村出土的战国时期的银箔及新疆出土的汉代金箔饰片来看，已具剪纸艺术造型之特点。再据文献记载，《史记·晋世家》有：“成王与叔虞戏，削桐叶为珪以与叔虞，曰：以此封若。”梁·沈约据此引以为诗：“微叶虽可贱，一剪或成珪。”可算是剪纸艺术之嚆矢。晋·干宝《搜神记》有李少翁故事一则：“汉武帝时，幸李夫人，夫人卒后，帝思念不已。方士齐人李少翁，言能致其神，乃夜施帷帐，明灯烛，而令

帝居他帐，遥望之。见美女居帐中，如李夫人状，还幄坐而步，又不得就视，帝愈益悲感。”宋·高承因循此说于《事物纪原》中，谓李少翁“夜作方帐，张灯烛于其中，以纸刻夫人像，影射于帐……。”此说尝被引作剪纸和“影戏”之起源。其实汉武帝刘彻（公元前156——前87年）时，造纸工艺尚在试制阶段，以纸刻成会动的夫人像，似应存疑。南北朝时，梁·宗懔著《荆楚岁时记》谓：“正月七日为人日，以七种菜为羹，剪彩为人或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓。又造华胜以相遗。”又谓：“华胜起于晋代，见贾充李夫人典诫，云：像瑞图，金胜之形，又取像西王母戴胜^①也。”刘恕《通鉴外记》还记有：“晋惠帝正月赏宴，百花未开，令宫人剪五色通草花。”从以上文献所载，可以说剪纸艺术于西晋时已经形成，而且与岁时节令和妇女装饰有关。

自从汉代异域佛教传入中土后，历魏、晋到南北朝，因与中华文化和民俗相融合，佛教和佛教艺术有了显著发展，随着僧侣宏扬佛法的宣传，剪纸艺术也染上了宗教色彩。晋《范汪集·新野四居别传》有：佛涅槃日“家以剪佛花为叶”的记载^②。南北朝时，七月十五佛教徒设盂兰会，是日“僧尼道俗悉营盆供诸佛……广为华饰，乃至刻木割竹，饴蜡剪彩，模花叶之形，极工妙之巧”^③。反映了佛教徒利用剪纸艺术增添佛前华饰，借以招引信士。这类剪纸不断发展，逐渐形成了剪纸艺术中的一类“功德花纸”。

在剪纸实物资料中，要以近年新疆吐鲁番阿斯塔那北朝古墓中发现的剪纸为最早了。其中有两件完整的几何形团花剪纸，还有一件用土黄纸折摺剪成的六角形图案残品，每角边缘剪有昂首翘尾相背而立的对鹿，非常精美。据新疆维吾尔自治区博物馆考察报告说：“墓中散布着一些被剪成菱形或束腰形的小纸片，其中有文字的十四片，只四片可拼合……章和十一年辛酉岁□（正）月十一日……”字样^④。按“章和”为高昌鞠竖的年号，正当西魏文帝（宝炬）大统七年，即公元541年。据此可信我国剪纸艺术最迟当在6世纪南北朝时期，已相当精巧成熟了。

隋唐剪纸艺术之发展

隋代统一了南北朝对峙的局面，剪纸艺术随着民俗发展，大致与南朝同。如《玉烛赞典》载：“立春日，俗间悉剪彩为燕子，置之檐楹，亦戴。贴宜春之字……七日名为人日，家家剪彩或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓。今世多刻为华胜、象瑞图、金胜之形。”文中所记，几于《荆楚岁时记》相似，不过形式上又出现了燕子等花样。剪彩为人贴屏风，或造华胜以相遗，源于岁时风俗活动。到了唐朝，彩胜便被皇帝作为立春日赏给臣属的恩赐之仪。

孙思邈《千金月令》载：“唐制，立春，赐三省官彩胜各有差。”又武平一《景龙文馆记》：“正月八日立春，内出彩花赐近臣。平一应制云：黄莺未解林间啾，红蕊先从殿里开。”唐朝皇帝镂金作胜，剪彩为花赐群臣，如此浪费财物，因而上行下效，宰相挥霍有更甚者，如元载宠姬薛瑶英^⑤“于七月七日令诸婢共剪轻彩作连理花，以阳起石染之，当午散于庭中，随风而上，遍空如五色云霞。”（见《妆楼记》）唐代的剪纸除出土的以外，传世者仅见一华胜残片之图^⑥。其它形式的彩胜，惟从唐人诗句中去觅求。如大和进士李远的两首诗，一首题作《彩胜》：

剪彩赠相亲，银钗缀凤真；双双衔绶鸟，两两度桥人。
叶逐金刀出，花随玉指新；愿君千万岁，无岁不逢春。

又一首题《立春日》：

暖日傍帘晓，浓天开箴红；钗斜穿彩燕，罗薄剪春虫，
巧著金刀力，寒侵玉指风；娉婷何处戴？山鬓绿成丛。

诗中绘声绘色地写出了唐代佳人剪纸的优美动作，和剪出的各种花鸟草虫等美丽的花样。回顾此前有关剪纸的诗文资料，反映的多是以彩帛和金箔剪制而成；普通平民剪纸的文献资料，尚感不足，有待进一步蒐集。

宋代剪纸艺术之繁荣

宋太祖赵匡胤统一中国后，结束了五代十国争战不已的局面，社会渐趋安定，生产得到恢复，特别是手工业和商品经济空前繁荣，民间剪纸艺术得到了一个蓬勃发展之良机。如《清明上河图》和描写宋代京城开封、行都杭州社会风物的笔记小说中（孟元老《东京梦华录》、周密《武林旧事》等等），对当时社会都有具体真实的反映；关于剪纸艺术的发展情况，即见诸这一类的文献资料中。如：皇帝于立春日赐彩胜的制度，仍沿袭唐朝而未废除，且更加华贵：“立春日，宰执、亲王、百官皆赐金银幡胜，入贺讫，戴归私第。”（《东京梦华录》）宋室南迁后，此制未废。皇帝赐臣的幡胜，分作“执宰、亲王以金，余以金裹银及罗帛为之，系文思院造进”。按：文思院是宋代官署名，属少府监，掌造金银犀玉等贵重材料的工巧之物场所。可知这类幡胜制作之精，用料之贵，非同一般剪纸艺术。

在民间剪纸艺术中，“江淮南北，五月五日钗头彩胜之制，备极奇巧，凡以缯剪削制艾叶，或攒绣仙佛、禽鸟、虫鱼、百兽之形，八宝群花之类，皱纱蜘蛛，绮縠麟凤，茧绒虎蛇，排草蜥蜴，又螳螂蝉蝎，又葫芦瓜果，色色逼真，名曰‘豆娘’。”（《唐宋遗记》）又“凡孕妇入月，于初一日父母家以银盆或绫或彩画盆盛秣秸一束，上以锦绣生色帕覆盖之，上插花朵及通草贴罗五男二女花样，用盘盒装送馒头。”（《东京梦华录》）这种随礼品剪制的

通草花样，可说是剪纸艺术里的“喜花”或“礼品花”之创始。

剪纸行业与名家亦于宋代出现，《武林旧事》中记有：“都下十月以来，朝天门内外竞售锦装新历……金彩镂花、春帖、幡胜之类，为市甚盛。”平时，杭州小经济中还有剪字、剪镞花样、镞影戏、闹蛾儿^⑦等，“每一事率数十人，各专藉以为衣食之地”（同上书）。不用笔墨砚石，只以剪刀和纸创作出字画的，有杨诚斋（万里）诗集中，赠剪纸道人诗。序云：“道人取义山（李商隐）《经年别远公诗》，用青纸剪作米元章字体，逼真。”又周密《志雅堂杂钞》：“向旧都大街有剪诸花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有俞敬之（一作中原有余承之）者，每剪诸家字皆专门。其后，忽有少年能衣袖中剪字及花朵之类，更精于人，於是独擅一时之誉，今亦不复有此矣。”^⑧这是剪纸艺人留下姓氏的第一名，而那能剪花朵的少年却和众多的民间艺人一样，湮没无闻了。

皮影戏盛行於宋朝，取材多为三国中人物。关于“皮影”的起源发展之史论，另有专题文章，这里从略。与雕镞影戏人物相类者，是“走马灯”^⑨中以剪纸形式制成的刀马人。姜夔（白石）《观灯口号》“纷纷铁马小回旋，幻出曹公大战年。”是悉走马灯中剪刻的刀马人和影戏相同。再有就是南宋吉州窑乌金釉的瓷碗上，曾将剪纸梅花、“长命富贵”等字样用到瓷品的装饰上去，这种巧思表达了民间艺人的聪明才智。

元代剪纸及收藏家

元代起兵北方沙漠，建都大都后，唐、宋立春日皇帝赐宰臣彩胜的制度废止了，只有造春牛、春花进御前。“费钱九万馀^⑩。”元代建国不足百年，关于剪纸艺术发展的资料虽然不多，但有两事可记：一是泽州（今山西省晋城县）李俊民咏《扫晴娘》诗。诗中有：“卷袖褰裳手持帚，挂向阴空便摇手。”据赵翼《陔馀丛考》：“大雨后，闺阁中有剪纸为女形，手持一帚，悬檐下以祈晴，谓之扫晴娘。”如此看来，剪纸“扫晴娘”是农家苦於久雨不晴，不利农事，故剪妇人以祈雨停的一项民俗活动。一是徐姚岑安卿《题张彦明藏剪纸〈惜花春起早图〉》，诗中咏道：

谁将妙意寄工巧，溪藤雪莹金刀小；丹青退舍松煤枯，
剪出天真数分秒。

诗中既反映了元代已有珍惜剪纸的收藏家，同时又评介了民间艺人不用丹青墨色，亦可创作出“惜花春起早，爱月夜眠迟”（林希逸诗句）那样美妙的剪纸画幅来，可谓难能可贵了。此外，元代走马灯中的剪纸人物亦有新发展。如谢宗可咏《走马灯》诗：

魑轮拥骑驾炎精，飞绕人间不夜城；风鬣追星来有影，

霜蹄逐电去无声。秦军夜溃咸阳城，吴炬宵驰赤壁兵；更忆雕鞍年少日，章台踏碎月华明。

全诗不仅描绘了走马灯中剪纸人物的疾飞情景，还反映了灯影人物有“火烧赤壁”和“楚汉相争”项羽焚毁咸阳秦宫的故事。

明清两代的剪纸艺术

明清两代继元朝之后，废止了自晋代流传的“造华胜以相遗”和唐宋“立春赐三省官彩胜各有差”的风俗。明朝宫中，只有“自岁暮正旦，咸头戴闹娥，乃乌金纸裁成，画颜色装就者；亦有用草虫蝴蝶者。咸簪於首，以应节景”（见刘若愚《酌中志》）。民间除“小民以鬃穿乌金纸画彩为闹娥，簪之”外，还於除夕“门窗贴红纸葫芦，日收瘟鬼。”而且夏雨剪纸作“扫晴娘”的风俗犹存。“雨久，以白纸作妇人首，剪红绿纸衣之，以笄帚苗缚小帚令携之。竿悬檐际，曰扫晴娘。”（以上并见刘侗等《帝京景物略》）明代永乐（朱棣）迁都北京后，曾下诏，延长上元放灯时日，灯市亦较前代繁荣热闹，赏灯玩景胜於以往。在“灯花”剪纸中，“有夏耳金者，剪彩为花，巧夺天工；罩以冰纱；有烟笼芍药之致。”（张岱《陶庵梦忆》）这是我国剪纸艺人中，以剪“灯花”初露声名的人。这种“夹纱灯”一直传到清代苏州未断。旧府志：“彩笺铸细巧人物，出梅里，名梅里灯；刺纸刻花竹虫鱼，轻绡夹之，名夹纱灯。”（顾禄《清嘉录》）发展了“灯花”剪纸艺术。

剪纸为刀马人物乃走马灯或影戏中所用。明初，山东农民起义女领袖唐赛儿，用剪刀铰出刀马人物作为与官兵战斗的法物。（见沈德符《野获编》）白莲教剪纸为兵马与官兵战斗之传说，直到清代未戢。剪纸艺术中，还有一幅《一团和气》，此图原作是明宪宗（朱见深）成化元年（公元1465年）绘制，取晋代高僧慧远送道士陆静修、儒者陶潜的“虎溪三笑”故事，将三人画成一体，取僧、道、儒“忘彼此之是非，蔼一团之和气”之意^①。另据《锄经书舍零墨》载：明奸相和坤曾受业鹤沙吴白华侍郎；后和坤贵，“吴屈身拜门下，士林耻之”；和坤事败被刑，有人以《一团和气图》献给吴白华，吴知是讽刺自己有一团和坤之气，羞愤而卒。《一团和气图》原作不易见到；剪纸《一团和气》却流传在大江南北。它除了作为象征容忍无争外，又为这一故事留下了后世以作鉴戒的资料。

清代剪纸艺术的实物和文献资料，流传下来的胜於前朝。像剪纸熏样、刺绣花样稿本、佛前挂钱、礼品花、嫁妆花、气眼（烟格子）、走马灯人……都有实物资料传世，为研究清代剪纸艺术提供了可靠的依据。例如我国刺绣工艺，早期都是将花样画在丝织物上，而后依图刺绣。唐代胡令能《美人绣幛》诗：

日暮堂前花蕊娇，手拈小笔上床描，绣成安向东园里，引得黄鹂下柳条。

反映了唐代刺绣是用小笔描出花样，还没有剪纸“花样”出现，降至明代，著名的露香园“顾绣”和“苏绣”，仍是以绘画为蓝本，还没见“有刺绣花样”的实物和文字记载。清代距今不远，以前蒐集刺绣花样并非难事。收到的实物，有《吉金斋绣谱》，为清代女子郭梦针手刻刺绣花样粉本，图前纪有同治十三年（公元1874年）甲戌八月续大序言。图共二十幅，有“拭牛”、“饮马”、“浴儿”、“宿店”、“读书”、“鸣鹅”、“花卉”等题材内容。古典小说《红楼梦》第四十一回：刘姥姥在大观园里，因见那小面果子儿玲珑剔透，各式各样，又拣了一个牡丹花样的笑道：“我们乡里最巧的姐儿们，剪子也铰不出这么个纸的来！我又爱吃，又舍不得吃，包下家去给他们做花样子倒好。”反映了清初的剪纸花样多出自妇女之手剪出。另外，在收集到的木刻《刺绣花样范本》中，有瓶口（钱袋）、烟袋、荷包、扇套、眼镜盒以及鞋、帽、兜肚、衣襟、腰巾等物件上的各种画样，是供给刺绣女工照图描绘到衣物上而后刺绣者。这类刺绣花样范本内容相当丰富，有“西厢记”、“苏武牧羊”、“张敞画眉”、“教子成名”、“百子图”和山水、花卉、虫鸟等等。还有一册彩色手绘者，题作《绣花谱》，除了绘有渔樵耕读、四季美人、鱼虾蟹外，有一幅“象之掙也”画一巨象，题记有：“集传，象之骨也。……吾国享保中，广南献象，记传至今。”按：享保乃日本国年号（公元1716—1735年）。它提供了十八世纪中日两国刺绣工艺交流之线索。绘本窗花稿样中，有《松筠剪纸人物图册》，卷中记有光绪十八年（公元1892年）字样。内容多吉祥人物，以四妃十六子^②、“八仙人物”、“排云谱”^③最为优美可观，现藏于山东掖县张国铨手中。还有毛唐氏者，剪纸画稿一册，亦藏于张氏。清代还有剪制刺绣花样的行业，如南京、广州和湖北的黄陂、河北的蔚县、三河等地，均有从事此业的世家。从其艺术风格和题材来看，多系文人起稿以适应城市市民的需要。清代窗花剪纸实物尚有不少散落民间，有待蒐集。

挂钱又名“门彩”，是全国各地新年时门楣上常见之物。乾隆年间，顾光《杭俗新年百咏》中说：“彩笺五张为一堂，中凿连钱文，贴于梁间用以厌胜。”又：“剪五色纸形如旗脚，贴于门楣，中书风调雨顺，国泰民安等语，琳宫梵宇，在在用之，亦名斋牒。”从形式上看，这种剪纸挂钱彷彿从宋代幡胜演化而来^④。清代北京的挂钱花样较多，一般都是用红纸或五色纸雕镂而成，惟有满族人，过去在神案前，则是以白粉纸雕连钱于旁，中刻一大字，是为敬神之用者。挂钱大小不同，用地也不一，据富察敦崇《燕京岁时记》载：挂千者，用吉祥语镌于红纸之上，

长尺有咫，贴在门前与桃符相辉映；其上有八仙人物者，乃佛前所悬也，是物民户多用之。其黄纸长三寸、红纸长寸馀者，曰小挂千，乃市肆所用也。

“礼品花”者，有嘉庆进士梁章钜于《归田琐记》中，载有剪纸故事一则，谓：“尝见人家馈送食物，无论大盘小盘，其上每加红纸一块，或方或圆，必嵌空剪裁四字。如语‘长命富贵’、‘诸事如意’之类。不知此纸本系无用之物，一转瞬即蹂躏于童婢之手……窃以各家用此之心，不过意取吉祥，别无他说，兹以吉祥之景，代替吉祥之字有何二致？因杂取吉祥善事，剪作花样十六，分赠各家，务望照此剪裁，以代前此之字。”梁章钜曾任两江总督，他参加民间剪纸活动并非赏识民间艺术，是因当时文人敬惜字纸，梁以为礼品上的剪纸是以吉祥字句为装饰，故创制十六种礼品剪纸花样以代替字纸，免遭沦弃。这十六种花样没有说明具体形象，但江南至今还有以图形表示吉祥意义的剪纸。另外还有一种蜜饯纸花样，如闽北一带每当秋初以冬瓜皮雕刻成吉祥花样，用糖腌透，高宽约二至三厘米，晒干后，分别花样成包，包上再贴以同样花纹之红色剪纸，作为新婚女子之陪嫁。新年时放在桂花茶内，碧绿如翠，玲珑剔透，以表新娘之巧艺。至今福建剪纸精巧细丽，仍存其遗意。

剪纸艺术中还有一种属于迷信品类，因多用于祭祀酬神，用罢焚毁；古远者无一传流下来。清代遗留下来有些“多宝格”、“龙亭风阁”之类彩绘剪纸，十分别致。其它像广东佛山、潮州，福建漳州、泉州等地，每逢新年祈福，或遇不遂心之事，则剪些纸马或“神功保佑”之类的福符、挂钱悬在神前，藉以自慰；小儿惊吓或生病，则剪四个小人和一匹飞马、纸钱等供于神前或放在桥口要道，以禳灾祸。北方小儿夜哭不止，有剪黑驴倒悬者谓可止哭。这一类的剪纸，在西南少数民族地区也很多，每逢火把节、泼水节、“三月三”等节日，则大量出现。如傣族的“敦别沙”（纸剪各种生活用具的剪纸），白族的彩幡（挂在花树枝上）等等，至今此风尚存。

剪纸历来是与人民生活关系密切的艺术品之一，它进入千家万户，在人们衣食住行的日常生活中，到处皆有它的迹象。它不仅美化了人们的生活，同时也反映了众多人民的审美观；应是中国美术史、美学家、民俗学者们研究的对象。可惜由于过去不受重视，很少有人去蒐集研究。虽然清朝末年上海以石印出版了一册《墨润堂刺绣花样》，嗣后则无所闻。在国外，法国 Milhelm Gruque 于 1901 年编印的《关于北京民俗和民间艺术》一书中，对我国剪纸进行了研究。日本大正十三年（公元 1924 年），小森忍将在华北一带蒐集的剪纸，编成了一部《支那刺绣图案》，选图一百零一幅，序文三页。后来又有孔恩（A·Koehn）者，编印了一本《北京剪纸集》，图版以窗花为主。1949 年又有

西人哈立(Hawley·W·M)在中国蒐集了三百幅江苏、浙江、安徽、江西和贵州等地的剪纸,编印了一本《剪纸艺术》。以上诸书所收之图,皆市上所售,未能深入民间集。现在我国各出版社曾出版多册民间剪纸集子,蒐集较为广泛,介绍也比较深入。但较有东南沿海特色的潮州剪纸,只有散见各“剪纸集”中,未有专集出版。杨坚平君数十年来收集潮州民间艺术品上千种,今将剪纸部分精选付印,以补全国剪纸品种之不足,确为善举。谨以拙文代作绪言。

注释

①《汉书·司马相如传》：“睹西王母鬋然白首，戴胜而穴居焉。”颜师古注：“胜，妇人首饰也。汉代谓之华胜。”

②详见杜台卿《玉烛宝典》。

③见《荆楚岁时记》。

④详见《文物》1960年第6期（《新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报》）。

⑤《风流佳话》：“瑶英幼时其母以香啖之，故肌肉悉美，笑语生香，善歌舞，元载爱之甚。杨炎赠以歌曰：雪面淡蛾天上女，凤箫鸾翅欲飞去；香生笑语步无尘，楚腰如柳不胜春。”

⑥台湾《艺术家》第21号刊有日本奈良正仓院藏，我国唐代人胜残片可作参考。

⑦“以乌金纸剪为蛱蝶，朱粉点染，以小铜丝缠缀针上，旁施柏叶，迎春元日，冶游者插之巾帽，宋柳永词所谓闹蛾儿也。”（王夫之《姜斋文集》）

⑧俞樾《茶香室丛钞》。

⑨走马灯是以纸灯内，剪纸为轮，轮上粘以纸剪的刀马人物，轮下以烛火嘘之，则车驰马骤，团转不休，烛灭则顿止。

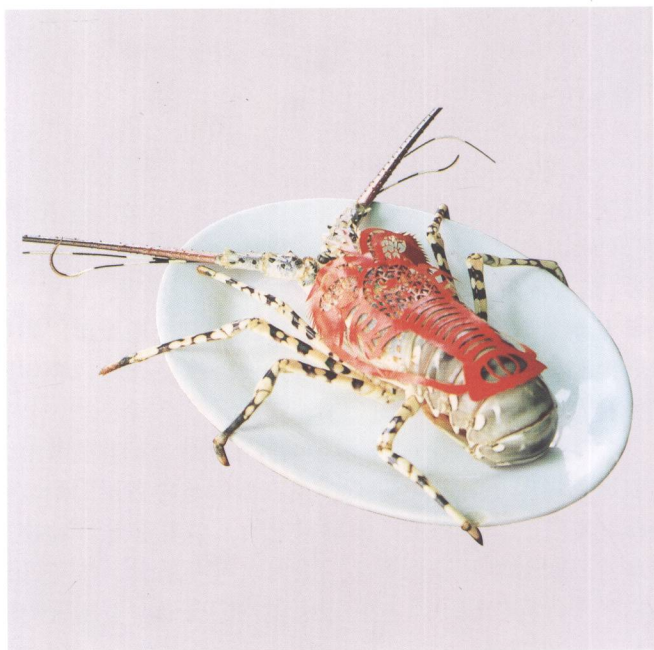
⑩“正统中，每岁立春，顺天府别造春牛、春花进御前及仁寿宫，凡三座，每座用金银珠翠等物，费钱九万馀。”（朱国祯《涌幢小品》）

⑪见图上题跋。原图现藏故宫博物院。

⑫“四妃十六子”以太姒为首，颂周文王后妃美德，课子成贤。（见《史记·周本纪》）

⑬画头扎双髻仙童，手举云谱如盾，作各种舞蹈之姿，有“五云迎日”、“千祥云集”、“云驾六龙”等名目。

⑭陈元靓《岁时广记》：“元旦，以鸦青纸或青绢剪四十九幡，围一大幡，或以家长年齿戴之，或贴於门首。”又吴自牧《梦粱录》有：“街市扑卖锡打春幡胜，百事吉斛儿，以备元旦悬於门首。”可知清代“挂钱”与其之关系。

美化人民生活的 潮州民间剪纸

■杨坚平

(一)

广东东部的潮州、潮安、揭阳、普宁、汕头、潮阳、澄海和饶平一带，明清以来，民间剪纸艺术异常发达，具有鲜明的地方特色，因为这几个县、市，旧属潮州府，人们便习惯地称之为“潮州剪纸”。按现在行政区划，已设立汕头（统管潮阳、澄海、南澳）、潮州（统管潮安、饶平）、揭阳（统管普宁、惠来、揭东、揭西）三个地级市，为照顾历史文化传统和海内外的习惯称谓，故仍沿用“潮州民间剪纸”。

迄今所见，我国历史上最早的剪纸形成于南北朝时期。它们是 50 年代末到 60 年代中期在新疆吐鲁番县的南北朝墓葬中发现的。在那里，先后出土的五幅剪纸是以动物、花卉和几何形为题材的团花，辐射式折叠剪出，技巧已臻成熟。考古界的这一发现确凿地证明了剪纸有着悠久的历史。

潮汕地域文化，历史悠久，源远流长。秦汉设治以前，是古越先民劳动、繁衍生息之地。人们在漫长的历史中创造了早期的文化，其后，随着战乱、戍边和谪迁，大批中原汉人南来，带来了先进的中原文化；历史的发展、岁月的迁移，潮州与海外交流也愈来愈加密切，潮人对开拓海上丝绸之路做出不可磨灭的贡献。明末清初之后，大量潮人移居东南亚，带回了外来文化，经过与本地乡土文化互相影响和渗透，终于发展成为独具地方特色的潮州文化。潮汕各地的民间剪纸艺人，受到传统文化的启迪，众多民间艺术的潜移默化的影响，经过历代艺人的创造、探索和推陈出新，终于形成有别于祖国南北各地的剪纸风格。

鉴于剪纸艺术的特殊性，处于潮湿的南海之滨，历来极难保存。潮州民间剪纸的历史，只能从收集到的实物资料及与剪纸相关的潮剧、彩扎工艺、潮州歌册、民俗礼仪活动进行论证：潮州民间剪纸，最迟应在明代开始流行，

而繁荣、发展于清代，光绪年间是它的鼎盛时期。剪纸在潮州民间美术中是一个比较单纯的门类。因其材料廉价，制作简单，而且题材广泛，功能多样，故流行十分普遍。广大城乡妇女，热爱它、剪刻它，寥寥几剪，造型概括而多奇趣，于平易中见深奥。剪纸作为一种平面的造型艺术，作为形成剪纸观念和主要内涵的民情风俗，是促使剪纸发展的重要因素。

(二)

潮州民间剪纸与民俗文化活动。潮汕地处祖国南疆，这里物产丰富，潮汕平原是鱼米之乡。潮汕人口密集，多聚族而居，加上商业经济发达，华侨众多，过去，城乡祠堂寺庙林立，祭祀活动较多，规模也庞大。群众信仰中，以神佛占多数，佛是潮州百姓普遍崇奉的“神”。佛原是西域传来的宗教，僧尼拜佛不祀神，但百姓却作为神看，既拜佛也奉神，奉佛、敬祖、拜神、酬鬼，形成了一项地方俗信活动。

潮汕人的祭祀对象很多，礼仪繁简不一，但祭品离不开五牲、粿品、纸镪香烛。五牲粿品又必需以剪纸作装饰，故演绎成为潮汕一大民俗，形成风气。剪纸艺术的活动，在一年四季节令、时年八节、婚丧寿宴、祭神鬼节、居家劳动及农闲群众文化娱乐生活中，显得格外突出。每年春节刚过，长达二个月的城乡游神赛会是剪纸艺术创作的黄金时节。以潮安县农村为例，自正月初四日“神下凡”之日起，天天必有一个乡村或数个村联村酬神与迎神出游。较大的乡村，每年按姓氏轮流主持：设神坛，迎圣驾。神坛上摆着各家各户的供品——猪、鸡、鸭、鹅、鱼及各式粿品，每一件供品饰一品剪纸，猪头饰猪头花（图 182），鸭饰鸭花（图 181），鱼饰以鱼花（图 178），红粿桃饰以粿花（图 216、217），大粿饰以大团花（图 133，粿花直径为 58 公

分)。至于游神赛会时，唱大戏，演木偶，猜灯谜，赛剪纸，长期以来，在潮安、饶平、澄海各地形成风俗。饶平的黄冈镇有“赛大钱”（即赛剪纸）民俗。镂金箔衬色刻纸，彩扎作坊，却作为祭鬼酬神的纸饷品，俗称“大钱”。平时制作的“大钱”每只长宽约一尺左右。而逢每年正月游神赛会时的赛“大钱”，每幅最大达到四丈多见方，裱纸十余层，贴上百几十幅用金箔刻成的戏曲人物、鸟兽虫鱼、花卉图案。尤其是戏曲剪纸，都来自潮剧剧目，群众对喜闻乐见的潮剧，心中有数，观摩一出戏曲剪纸，就知道表达的什么戏。故此，戏曲人物花，在潮州剪纸中才出类拔萃。赛“大钱”时，一般是乡对乡，村对村，按约定规格、题材，各摆“大钱”（剪纸）经群众、乡绅评比，优胜者奖演大戏一台。

在潮阳市，有些乡村，每年中秋节或春节，还盛行“赛桌”的习俗。有的一户一桌，有的几户联合一桌。全村十几桌或几十桌散布在各个庭院天井、祠堂广埕。桌上摆满供品，供品上面还要叠上各种颜色的剪纸艺术品，村里人或外村游人到来欣赏，除了看看谁家供品的丰盛情况，还要品评谁家的剪纸精巧秀丽。所以，剪纸艺术品是一项融实用性和欣赏性于一体的民俗工艺。

元宵节闹花灯，处处张灯结彩，剪纸走马灯、鲤鱼灯、花灯、纱灯、涂灯、各式挂灯，无奇不有，这都成为城乡的风俗。可是，在潮汕各乡村，还有一个独具特色的传统民俗文化活动。各村都有神社，在元宵节或游神赛会时，凡供有神像的庙宇，供桌上摆着五牲、猪头、大粿、糖狮、糖枋、糖塔、潮州柑（俗称大吉）、香蕉等物品和浮洋泥塑——喜童。这些物品，是神社将去年社员借神物归还的加倍物品，再行摆出，让信徒新年敬奉借用。特色之处，是：每件供品，叠上剪纸作装饰，糖枋饰以糖枋花（图161），除平面叠在供品上面的剪纸外，更创新了贴双面的立式剪纸花（图130、131）。借神物者，明年要加贴一些东西或加倍偿还。事虽繁琐，但为求神庇佑，人们还是乐意。

七月施孤，丧祭活动，少不了剪纸装饰花。“七月初一开孤门，七月三十关孤门”。农历七月，潮汕各地，施孤习俗，大同小异，各乡村都择日盛行施孤民俗活动。多少年来，代代相传，经久不衰。施孤设“孤棚”，摆上猪头、家禽、人仔粿等祭品，有的在祭品上饰以剪纸，同时，各家各户从彩扎坊买来的“大钱”箱、柜纸扎品，其箱面饰以铜衬料刻纸（图317-327），让祖辈在阴间花用，实是寄托对前人的哀思和怀念。

八月十五晚上的中秋拜月，是潮汕各地妇女极其隆重的民俗文化活动，所以有“男不圆月，女不祭灶”的俗谚。晚上，皓月初升，她们便在院子里、阳台上设案当空祭拜。银烛高燃，香烟缭绕，桌上供满柚子、香蕉、杨桃、

我国著名剪纸艺术家江根和(1868-1960)

柿、梨(图228-231)等佳果和饼食、粿品作为祭礼,每件祭品饰以吉祥花,如柚饰以柚花(图150、151)、香蕉饰以香蕉花(图220)、饼饰以饼花。(图141)

过去,潮汕各地,婚姻礼俗喜庆活动,均要贴上剪纸,以示吉祥。旧俗婚嫁,多论门当户对,嫁娶礼仪贫富有别,繁简殊异。通常程序,有:托媒说合,送聘与回礼,出嫁与迎娶。譬如,送聘礼物,包括聘金、首饰、饼食、发粿、锦糖等;回礼则是猪腿、猪肉、猪肝等。这些物品,必须装饰剪纸吉祥花,猪腿饰以猪腿花(图221),猪肝饰以猪肝花。(图195、196)贫穷妇女出嫁,其嫁妆也以囍字叠盖物品上,以示双喜临门,吉祥如意。出嫁时的陪嫁礼品,品类更多,富户人家,几乎家居一切用品都配齐,每件礼品,件件饰以剪纸吉祥花,如方巾饰以方巾花,牙筷饰以牙筷花,扇饰以扇袋花(图258、264)。看新娘必进新娘房,既考察陪嫁品的丰盛又是品评新娘剪纸、香包刺绣针活的手艺水平。大户人家,为了炫耀家风,新娘在出嫁之前,必请尼姑斋姨代剪大量剪纸和制作香包,以示新娘文化品味之高雅。

综上略举例子,足以说明潮州民间剪纸,是同人民大众日常生活密切相关的民俗文化的产物,它既丰富了人民的文化生活,又增添了民俗活动的欢乐气氛。

人民大众终年在时年八节、祭神鬼节、婚丧喜哀活动中,离不开剪纸的美化作用,这就促使家家妇女和小童从小热爱剪纸、刺绣的女红,使此门手艺有了广泛的群众基础。另一方面,由于剪纸需求量的增加和品评剪纸活动的需要,促使众多擅长剪纸技艺的尼姑、庙祝、刻纸艺人有用武之处。在潮汕城乡,数以百计的庵堂尼姑和庙宇的庙祝,为求生存与配合长年的民俗活动显示技艺,讨好施主,他(她)们练就一身剪纸本领,从熏样剪刻到独立进行创新,本集入选的作品中,有不少出自尼姑、庙祝之手。其中如著名剪纸艺术家江根和、李木林、杨雪友、许亚闻等,他(她)们毕生从事剪纸事业,为繁荣剪纸创新、为辅导群众剪纸技艺、为提高剪纸艺术水平,作出了贡献。

(三)

潮州民间剪纸的表现形式。潮州民间剪纸的作者,绝大多数是城镇、农村妇女,她们在剪刻时都依照一定的样本行剪。样本也叫“样谱”,是由家中或邻里的女性长辈一代一代传摹下来,或到附近的庵堂尼姑索取的。潮汕地区的农村,村村有庵庙,众多的尼姑和庙祝,都擅长剪纸、香包,她们不凭样本,也能得心应手随意剪出花样来。

民间剪纸常见的表现形式:

一、单色剪纸,也称纯色剪纸。剪刻时比较简单。一般分二个步骤:按照样谱临摹下来或熏拓在纸上。所谓

“熏”,就是把现成的剪纸作品,放在要剪刻的纸上,用纸捻成线将其固定,放在油灯上用油烟熏烤,凡空白处便成了黑色,取下样子,纸上就留下了清晰的痕迹。第二步,是用特制的半公分长的尖嘴小剪刀,在一叠色纸上剪成,每次可同样剪出四五页。剪纸艺人使用的小剪刀比用笔在纸上画还自如。行剪时,经常把原稿上不尽意处加以修改,从而承传的样谱不断有所改进。如果用刀刻,一次可以刻三四十张,多达上百张。将几十张纸固定的方法,是在图形非保留之处用锥子扎许多小孔,取绵纸做成纸捻穿入,用木棒敲砸,使之牢固,再将纸放在蜡板上,用木槌敲击刻刀,刻凿出图形。刻纸艺人多出自彩扎坊,而且多是男性,如潮州的张炳丰、饶平的许文进。不论是剪还是刻,对于剪纸艺人来说,按预先样谱剪刻都容易做到。衡量剪刻技艺的高低,主要看“剪法”或“刀法”。

二、多色剪纸。它是在一幅剪纸里,不同局部,用不同的颜色纸,剪出物象,如花朵用红色纸剪;叶子用绿色纸剪,再拼贴成一幅作品(图137、139),此类作品不多,但很有特色,以剪纸艺术家李木林为主。他构思巧妙,想象力丰富,运用概括的手法,对折的技巧,突出主要形象,表达得极有风趣。

三、衬色刻纸。是用金箔纸、银箔纸或黑色纸,刻划出物象的线条、骨架,衬上另外一种或多种色彩的纸。下面所衬的纸,一种是与主纹相协调的色彩;另一种衬法,是以大红、翠绿、深蓝、络黄等为衬纸,效果近似绘画的单线平涂,但因为金、银色所起的调和作用,并不感觉色彩生硬,相反显出富丽堂皇、苍劲古拙的特色,这类刻纸,以饶平许文进艺人最为出名。

四、写料刻纸,也叫染色剪纸。即用铜箔纸或白色粉连纸等箔开型纸,刻出物象的轮廓,然后托上白纸,用胶质色粉着色彩绘细部,它融汇了绘画技巧,运用在剪纸,刻与写互相配合得很紧密、恰当,并不因为用色彩写而减少刻的特色。反之,经过写的加工,增加了热烈瑰丽的效果。这类刻纸多出自彩扎工艺作坊的凿刻师,如潮州市的林乐笙、张炳丰艺人,饶平的许文进艺人。写料刻纸用途甚广,除作为“刻纸傀儡戏”和“剪纸旋转灯”外,大部分用于中元节、施孤、丧事祭品的装饰。三四十年代,此类刻纸有大量出口,远销东南亚、港、澳等地。

(四)

潮州民间剪纸的艺术特色。剪纸的作者,较花子完全是为了美化自己的生活,最大的特点是随心所欲。剪纸是一种独创性的精神劳动,在艺术活动中,由于艺人文化素养的不同,所在地域生活习俗的差异,即使是表现同样的题材,采用相同的艺术手法,不同艺人的作品,其艺术效

果也不尽相同。每个艺人总要有各自的发现、各自的创造，把自己独到的审美感受传达给观者。

潮州著名的剪纸艺术家江根和，以其作品《三娘挑经》（图 001）入选《中国工艺美术》而名噪全国。她是生长一个世纪的剪纸艺人，虽长年过着饥寒交迫的流浪生活，却从来没有间断过剪纸创作。据她自己叙述说：小的时候，节日里见到长辈忙剪纸，便学它两手。她有一门亲戚是画家，也窥学几笔。平时喜欢临摹屋檐、墙壁的图案纹样。在艰苦的日子里，她也要剪两刀，以消愁苦。几十年来，她通过一把剪刀，发挥了自己的智慧，表达了自己丰富的思想感情，创造性地剪出了一批具有独特风格的剪纸。她的作品内容极为丰富，有雄壮的野兽、驯服的家禽、美丽活泼的花鸟虫鱼。她特别喜欢看戏，熟悉潮州戏曲故事，后期便运用戏曲故事和民间传说进行剪纸创作。江根和不仅会剪，还会画，笔者收藏她的画稿，都是概括几笔，把物象活现出来。她的剪纸，如她自己所说：“一生有几变：自简变繁；由繁变简。”题材也从少到多，后期才有人物剪纸，形成了她大胆地运用了夸张手法，较好地发挥了剪纸可折叠、可分剪的技法语言，使用便捷的方法，获得事半功倍的华丽效果。画面工而不见匠气，细而不致腻味，显得简明朴素。为了充分发挥剪刀和纸的表现特色，她用多种纹样装饰衣服和器物。用寥寥几刀把人物的性格、感情、动态刻划出来，具有皮影戏一般的趣味。有些画面的门框窗格、床架几案，都用花纹随意点缀，这同日常生活中的木雕装饰，颇为一致。似这样精简的画面布局，熟练、准确、得心应手的剪艺，都充分显示了江根和良好的绘画基础，高超的剪纸艺术和独特的风格。

在潮州戏曲人物剪纸中，江根和还经常运用像连环画一样的连续表现形式。她抓住整个故事中的主要情节，将其分成若干幅，像讲故事一样地剪出来，使读者看了上幅，就想再看下幅，并且又能全面了解内容，给人以较深的印象。这种艺术处理，给剪纸艺术带来了新的风格。

在潮州古城，剪纸艺人虽然生长在同一区域里，但因为艺人艺术涵养不同，生活处境不同，格调又有所差异。剪纸艺人李木林，长期住居庙宇，庙前大池，终年养鸭成群。李木林较花不起稿，有时也不依样，池边观察，常见雌雄鸭子交配，兴之所至，随意剪来，生动传神。这样的剪纸，却往往表达其情感和审美趣味。他所创造的“多色剪纸”《桶盘花》（图 137），表现出他善于观察生活、博采众长，构思巧妙，运用概括的手法，对物象刻划得入木三分，寓意深长，简练生动，大刀阔斧，犹见细微之笔，寥寥数剪，竟然妙趣横生。擅长剪纸又创造香色的艺人杨雪友，她的剪纸作品，工整挺秀、疏密匀齐，含有较浓厚的生活气息，又富有风趣。刻纸艺人张炳丰，终生从事彩扎坊的凿刻工艺，由于他的刻纸是用于民众的“红白喜

