

INTERESTING PAPER CUT

趣味 剪纸

中国剪纸艺术
趣谈

力强◎编著
力扬 金珊◎摄影

科学普及出版社

趣味剪纸

中国剪纸艺术趣谈

力 强 编 著

力 扬 金 珊 摄 影

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

趣味剪纸 / 力强编著. —北京: 科学普及出版社, 2010.4

ISBN 978-7-110-07226-4

I. ①趣… II. ①力… III. ①剪纸—收藏—中国 IV. ①G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 039351 号

本社图书贴有防伪标志, 未贴为盗版

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62173865 传真: 010-62179148

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京凯鑫彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 13.5 字数: 311 千字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 48.00 元

ISBN 978-7-110-07226-4/G · 3173

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

自序

科学普及出版社副总编辑许英送我一本《趣味明信片》，并问我能不能为这套书写一本《趣味剪纸》。我想了想，答应了她，但是希望能给我一年的时间。答应写这本书，是因为我有这个条件，早在主编对外传播杂志的时候，作为记者走南闯北时，特别注重民间艺术的报道，也特别喜欢那些稚拙简朴又各具风味民情的民间艺术品，因此走到哪儿买到哪儿，家里存下了许多泥泥狗、布老虎、驴皮影、木板年画……当然最多的是各地的剪纸。退休以后，我原单位的同事张树贤推荐我进了中华文化促进会剪纸艺术专业委员会，他是这个艺术委员会的主任。我一点都不会剪纸，5年来在艺委会里帮助主任做些组织活动的工作，主编《中华剪纸》（内刊），于是对中国剪纸艺术的认识越来越深刻，认识剪纸的人也越来越多，而且有不少是大师级的剪纸艺术家。当然我收藏的剪纸也越来越丰富、越来越精美，真是有不少堪称精品之作。5年来与会长、副会长、秘书长等人共同组织过几次剪纸大赛，欣赏水平也大增，从2008年开始还担任全国剪纸大赛评委。这些是我在剪纸方面的有利条件，还有一个有利条件，就是我和科学普及出版社有近30年的比较密切的关系，编写的《星座与希腊神话》成为科学普及出版社的长销畅销书，2005年该社庆祝建社50周年时，我还被评为“荣誉作者”。

有这么两个有利条件，因此我接下了写这本书的任务。

剪纸，作为民间艺术随着纸张的出现在中国已经有近2000年的历史。几乎全国各地都有剪纸艺人，有的村庄家家户户都有人会剪纸，被人们称为剪纸之乡。中国的民间艺术具有浓厚的地方特色，各地的剪纸也都各具风格、各有特色。中国剪纸是中国民间艺术中分布最广泛，最具有民族特色、民间色彩、地域特点的民间美术作品。剪纸的艺术语言最贴近生活，它的题材丰富、内容广泛、种类繁多、数量巨大。剪纸所用的材料价廉、简单，其操作方式简便易学，所以剪纸艺术广泛地植根于中国民间。正是由于剪纸艺术有如此的魅力，所以收藏、欣赏、研究剪纸已经成为我退休后的一大乐趣，为此付出巨大，但乐此不疲。最值得欣喜的是2009年9月30日，联合国教科文组织批准中国剪纸艺术列入世界非物质文化遗产名录。

这本《趣味剪纸》就是根据我收藏的剪纸编写的，里面包含我收藏剪纸的乐趣，也包含剪纸内涵的故事。以前收藏的剪纸多是买的，外包装有的印着《上海剪纸》、《广东佛山剪纸》、《扬州剪纸》等，但不知道具体的作者；有的没有外包装，

就更不知道作者的姓名了。近年收藏到的剪纸有买的，但更多的是作者送的，因此有了作者的姓名。书中，我尽量在作品后注明作者的姓名。由于我对人的记忆力比较差，漏了姓名或写错了名字，请作者多加原谅并告诉我，以便重印时改正。由于篇幅所限，还有许多趣味剪纸没有能写进去，希望更多的剪纸艺术家提供新的思路、新的内容，有机会再出第二本《趣味剪纸》。

力强

2009.10.1

献给伟大祖国成立 60 年

目 录

第一章 形形色色的剪纸	1
(一) 难以忘却的剪纸	1
(二) 对马团花	2
(三) 王老赏的剪纸	4
(四) 窗花	8
(五) 窗裙	16
(六) 窗棂花	17
(七) 团花	19
(八) 门笺	20
(九) 孝感雕花	21
(十) 礼花	21
(十一) 通渭春叶	22
(十二) 钢花	23
第二章 巧手制作剪纸	24
(一) 剪剪贴贴出精品	24
(二) 细纹刻纸	27
(三) 佛山剪纸	30
(四) 剪影	31
(五) 倒影剪纸	33
(六) 一刀剪	33
(七) 巧用画报纸	35
(八) 撕纸	36
(九) 刻树叶	37
(十) 磁性剪纸	38
(十一) 新写实剪纸	39

第三章 到处都有剪纸40

(一) 邮票上的剪纸	40
(二) 信封上的剪纸	41
(三) 明信片上的剪纸	42
(四) 剪纸与请柬	44
(五) 贺卡上的剪纸	45
(六) 剪纸书签	46
(七) 菜谱上的剪纸	48
(八) 剪纸藏书票	48
(九) 剪纸与木版年画	50
(十) 剪纸与皮影	51
(十一) 肖像剪纸	55
(十二) 剪纸与漫画	56
(十三) 剪纸与连环画	57
(十四) 剪纸与名片	58

第四章 戏剧与民俗中的剪纸60

(一) 京剧脸谱与戏剧故事剪纸	60
(二) 河北梆子脸谱	64
(三) 贵州傩戏脸谱	65
(四) 河南豫剧剪纸	67
(五) 西北花儿	67
(六) 抓髻娃娃	68
(七) 回娘家	72
(八) 纺线织布	74
(九) 推磨	75
(十) 扭秧歌	75
(十一) 打腰鼓	76
(十二) 舞龙	78
(十三) 耍狮子	79
(十四) 放风筝	80
(十五) 跑旱船	81

(十六) 踩高跷	82
(十七) 大头娃娃	83
(十八) 跑驴	83
(十九) 划龙舟	84
(二十) 闹花灯	84
(二十一) 推小车	85
(二十二) 猪八戒背媳妇	85
(二十三) 农林牧副渔	85
(二十四) 从小爱劳动	87

第五章 剪纸中的人物88

(一) 毛泽东主席	88
(二) 雷锋	90
(三) 杨利伟	90
(四) 姚明	91
(五) 释迦牟尼佛	91
(六) 观音菩萨	92
(七) 普贤菩萨	93
(八) 文殊菩萨	93
(九) 地藏菩萨	94
(十) 弥勒佛	94
(十一) 罗汉	95
(十二) 飞天	96
(十三) 四大天王	98
(十四) 天女散花	99
(十五) 剪纸唐卡	99
(十六) 玉皇大帝	101
(十七) 王母娘娘	101
(十八) 门神	102
(十九) 八仙	102
(二十) 暗八仙	111
(二十一) 钟馗	112

(二十二) 寿星	113
(二十三) 财神	113
(二十四) 女娲	114
(二十五) 嫦娥	115
(二十六) 老子	116
(二十七) 孔子	116
(二十八) 李白	117
(二十九) 李清照	117
(三十) 花木兰	118
(三十一) 穆桂英	118
(三十二) 中国古代四大美女	119
(三十三) 《西游记》人物	122
(三十四) 金陵十二钗	125
(三十五) 《三国演义》中的人物	132
(三十六) 《水浒传》中的人物	135

第六章 剪纸中的动植物 138

(一) 狮子	138
(二) 龟	140
(三) 猫	140
(四) 鱼	142
(五) 大熊猫	143
(六) 驴	144
(七) 孔雀	145
(八) 丹顶鹤	146
(九) 鹰	146
(十) 蝙蝠	147
(十一) 鹦鹉	148
(十二) 鸽	148
(十三) 菊花	149
(十四) 牡丹	150
(十五) 人参	151
(十六) 葡萄	152

(十七) 葫芦	153
(十八) 无花果	154

第七章 剪纸寓意吉祥 155

(一) 龙戏珠	155
(二) 龙凤呈祥	156
(三) 丹凤朝阳	157
(四) 凤戏牡丹	157
(五) 鸳鸯戏莲	159
(六) 鱼戏莲	160
(七) 喜上眉梢	161
(八) 松鹤延年	162
(九) 金玉满堂	163
(十) 四季平安	163
(十一) 麻姑献寿	164
(十二) 麒麟送子	164
(十三) 望子成龙	165
(十四) 聚宝盆	166
(十五) 福星高照、长寿如意、幸福平安、吉星高照	167
(十六) 富贵吉祥	167
(十七) 一帆风顺、五子登科、官上加官	168
(十八) 吉庆有余、肥猪拱门	168
(十九) 福禄万代、万象更新、五福捧寿	169
(二十) 龙之九子	169
(二十一) 福	171
(二十二) 禄	171
(二十三) 寿	172
(二十四) 禧	172
(二十五) 双喜	174

第八章 十二生肖剪纸 175

(一) 子鼠	176
--------------	-----

趣味

剪纸

005

(二) 丑牛	177
(三) 寅虎	178
(四) 卯兔	179
(五) 辰龙	180
(六) 巳蛇	181
(七) 午马	182
(八) 未羊	183
(九) 申猴	184
(十) 酉鸡	185
(十一) 戌狗	186
(十二) 亥猪	187
(十三) 清末十二生肖	188
(十四) 河北李凤彩的十二生肖	190
(十五) 河北蔚县周河的十二生肖	192
(十六) 北京靳鹤年的十二生肖	194
(十七) 上海万洪成的十二生肖	196
(十八) 山东栾淑荣的十二生肖	198
(十九) 山东栾淑娟的十二生肖	200
(二十) 山西郭梅花的十二生肖	201
(二十一) 张树贤的剪纸	202

第一章

形形色色的剪纸

(一) 难以忘却的剪纸

我最早接触到剪纸还是很小的时候，那是我们家的一个传统，不管是家里的哪一个人过生日，都要吃“寿蛋”。寿蛋的做法是先用红纸剪一些长3厘米、宽2厘米左右的“寿”字，然后将鸡蛋煮熟、剥去硬壳，趁热将寿字剪纸的红色一面贴到鸡蛋上。每个鸡蛋都贴一寿字，过一会儿，将剪纸揭下，在鸡蛋上就印上了一个红色的寿字，这就是寿蛋。寿蛋放在盘子里，很好看，白白的鸡蛋上印着红红的寿字，非常喜庆。

这个剪纸“寿”字的作者是我的父亲。我只见他剪过寿字，有的小是做寿蛋用的，有的大些是放在蛋糕上的，还有些更大的是根据送的生日礼物大小剪的。除此之外，我没有看到父亲再剪过其他什么。父亲是西南联大（清华大学）的毕业生，高级工程师，却用这样最简单最美好的剪纸传承中华民俗，也为我们家的生活增添了乐趣。父亲去世得比较早，家里的这一习俗就由我来继承了，有人过生日就由我来剪寿字，我也只会剪寿字。不过现在人们担心红纸上的红色有毒性，不吃印上红色的鸡蛋了，所以是只剪寿字，不做寿蛋了。

父亲剪的寿字，只留下了很少的几张，看到它就回忆起过去父亲在世的那些日子，留下的几张剪纸也是对父亲的怀念。

做寿蛋的寿字只有
2cm x 3cm

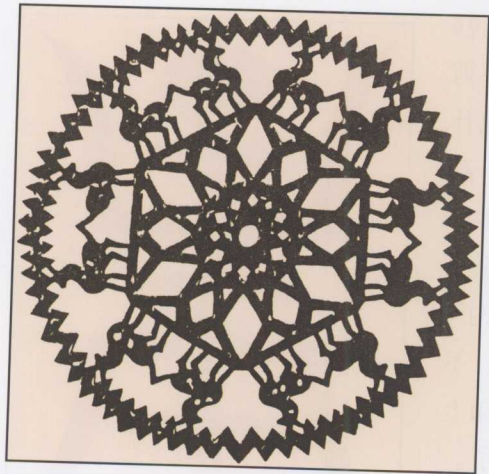
大的寿字根据蛋糕或生日礼物的大小
剪，这个寿字约8cm x 10cm

(二) 对马团花

在我国新疆高昌故址出土的北朝时期（386—581）的《对马》、《对猴》等5枚团花剪纸残片，是当今可以看到的最早的剪纸。我半岁到北京，上大学前没出过京城，从20岁后不断在全国各地跑来跑去，中国就剩新疆和台湾还没有去过，所以没进过新疆博物馆去见识那1500多年前的剪纸。令我敬佩的是80多岁高龄的中国

新疆出土对马团花残片

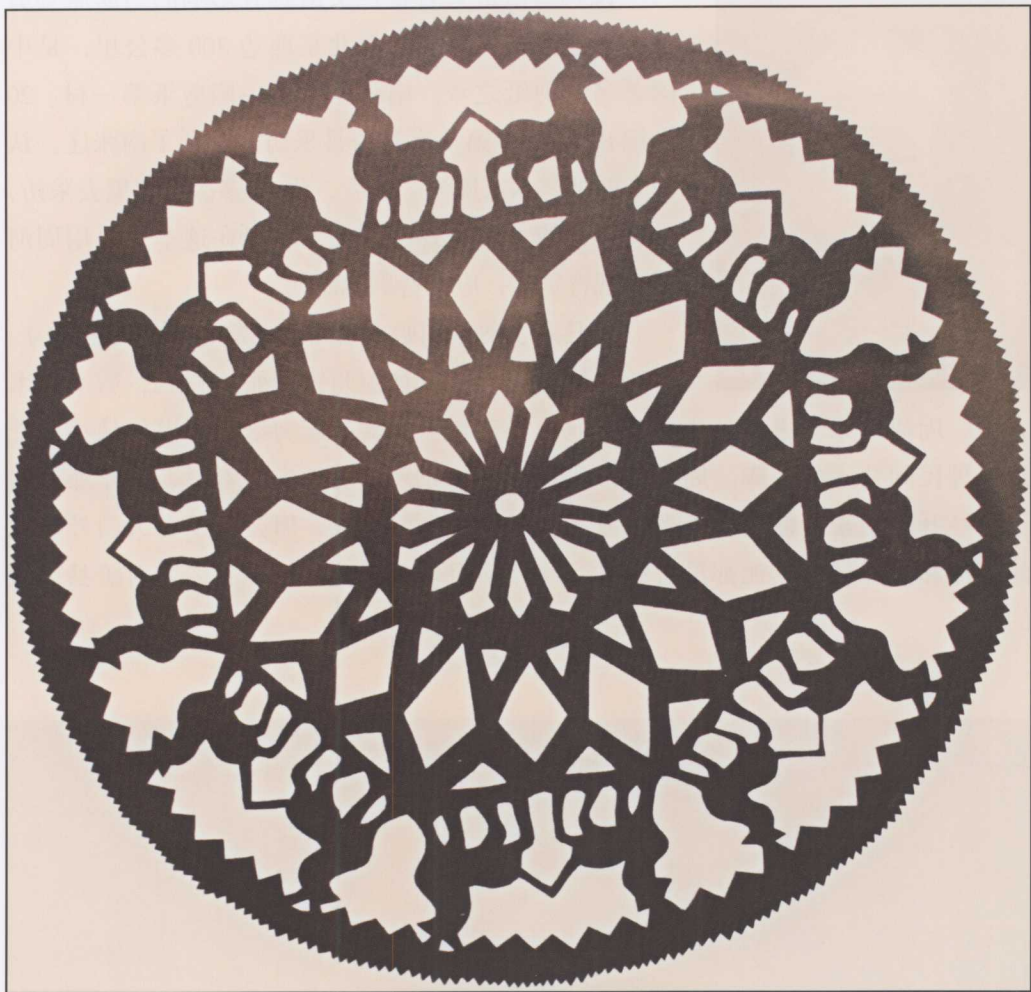

过去复原的对马团花图

美术大学教授王伯敏，为写《中国剪纸史》专程前往新疆考察。他不但见到了实物，而且记下了《对马》图残片的各部分的尺寸、记下了色彩，还拍了照片。王老通过对比感到过去一直在剪纸界流传的内六边形、每边2猴的复原图好像有问题，他便鼓励陪他到新疆也看到《对马》图残片实物的女儿王萍对实物残片进行研究、仿制，恢复剪纸的原形。

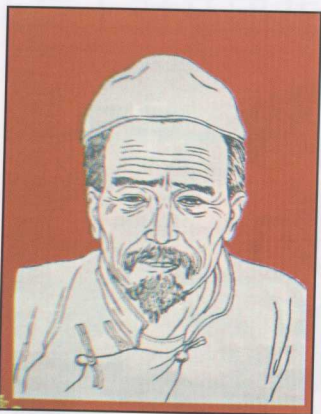
王萍按过去复原件的六边形去剪，可是和残片怎么也對不准，于是她通过使用量角器发现六边形与残片的角度不对，那角度应是八边形的。王萍按照双马取出中轴线，再取两条斜线，进行8折，剪出对马团花，与残片对照完全吻合，成功地复原了古代出土的《对马》团花。

一般人看到《对马》复原图会感到那一定是准确的、有权威的，何况在过去许多书中引用此图时都是用六边形的这个复原图。王伯敏和他女儿王萍认真研究、分析对比，复原出更接近原残片的复原图，这是他们对事物的科学态度，值得我们每个人学习。

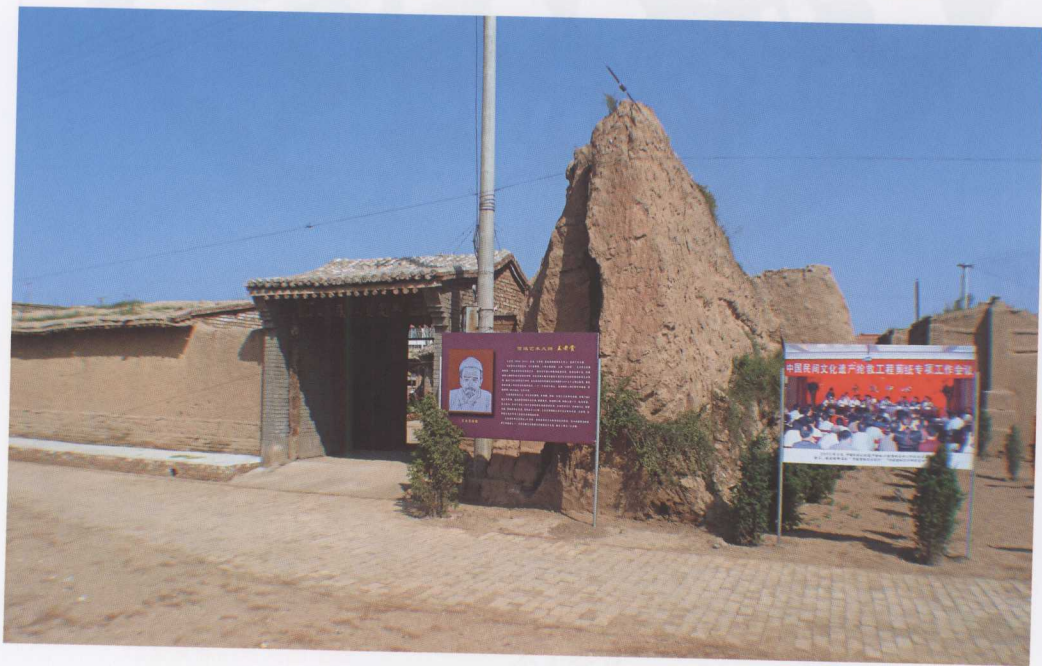
浙江省桐庐市王萍复原的对马团花图

(三) 王老赏的剪纸

说到剪纸最具有特色又最具有影响的当属蔚县剪纸。蔚县位于河北省，在北京西边 300 多公里，是中国著名的剪纸之乡。南张庄号称中国剪纸第一村。20 世纪 80 年代我第一次到蔚县采访，就到了南张庄，认识了剪纸艺术家周河。此后，我 10 多次到那里去采访，已和周河成了非常好的朋友，所以在这本书里用周河的剪纸特别多，应该特别感谢他。

蔚县彩色剪纸创始人名叫王老赏（1890—1951）。名清，号老赏，是蔚县蔚州镇南张庄村人，剪纸艺术大师。周河家原与王老赏住邻居，他的父亲和王老赏一起剪纸，所以他从小就受到这种民间艺术的熏陶。周河曾带我到王老赏原来住的地方去看过，近年那老房子已经开辟出来，恢复了王老赏故居，可以供人们参观，但是除了在大门外有他的画像和简介外，其他都没有恢复。简介则简单明了地介绍了王老赏对蔚县剪纸的贡献。

过去蔚县流传的剪纸，刀工较粗糙，人物衣饰简陋，人称“口袋戏”。王老赏立志要创造出一种全新的蔚县剪纸艺术，经过多年细心琢磨和反复试验，他将古典小说、传统戏剧的人物形象和杨柳青年画、武强木版水印窗花以及当地流传的刺绣花样等艺术特色，融合于自己的剪纸艺术之中，又以民间流传的200多出戏曲中的600多个人物为模特，抓住最能表现人物思想和性格的动态，一个一个地刻于纸上。他刻制的人物肖像形神兼备、性格鲜明、浓淡相宜、活灵活现。

王老赏的剪纸艺术，经过多年磨练，在构图、刻制、彩绘三方面都有创新，形成了自己独特的艺术风格。他的画面构图简洁丰满，情趣独具。他刻画的人物每幅大都只有一个，既无背景，又少陪衬，这对于突出人物形态和性格起着很好的作用。王老赏的刀工，以阴刻为主，阳刻为辅，阴刻见其造型美，阳刻显示刀工精。王老赏惯用的点染方法主要有平涂、点染等，这些技法逐渐形成了蔚县剪纸艺术特有的风格。

王老赏从事剪纸事业40余年，将蔚县剪纸艺术推进到成熟阶段，成为全国著名的剪纸艺术品种之一。王老赏被艺术界誉为农民剪纸艺术家，被人们奉为一代宗师。王老赏1951年去世，他的作品留到今天的已经很少了。2002年，周河将他们家珍藏的几幅王老赏的剪纸送给了我。当时他说，原来他们家还存有不少王老赏的剪纸作品，非常可惜的是由于修房子时下雨被泡坏了，剩下的这几张也不怎么好了。尽管这几张剪纸和熏样保存得并不完好，但是它们已经成为我收藏中的精品了。下面就是几幅王老赏的剪纸作品。

