

民间传统

剪纸纹样

王光普 许维◎编著

民间艺术是古老的、传统的艺术。其中，民间剪纸更是民间艺术中历史悠久、作者普及、流传广泛的一种形式。作为一种文化的形象载体，它蕴含着本土文化的基因、情结、内涵、价值。

读者出版集团

DFGC.L

甘肃人民美术出版社

民间传统剪纸纹样

王光普 许维◎编著

读者出版集团

DPGC.L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

民间传统剪纸纹样/王光普, 许维编著. —兰州: 甘肃
人民美术出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-80588-780-7

I. 民… II. ①王… ②许… III. 剪纸—纹样—中国—图
集 IV. J528. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128618号

民间传统剪纸纹样

王光普 许维 编著

责任编辑: 杨继军

封面设计: 余岚

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路520号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuart.com>

印 刷: 兰州新华印刷厂

开 本: 710毫米×1020毫米 1/16

印 张: 10

版 次: 2009年11月第1版

印 次: 2009年11月第1次印刷

印 数: 1~7 600册

书 号: ISBN 978-7-80588-780-7

定 价: 29.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

序

陈 竟

在全国地域民间剪纸中，我特别喜爱秦陇民间剪纸。因为它是秦陇文化的“活化石”。

秦陇文化即是秦陇本土文化。从文字学的角度讲，“本”指事物的根源、原生、基本、本质。“土”指地域、地区。“本土文化”就是土生土长、原质原味的本源文化。它是在一定的地理区域和时间空间中，由“俗民”（即中下阶层的民间，主要是下位阶层）共同创造、并沿着自身的活动轨迹和传承方式，在世世代代发展变化中所形成的文化模式。它对于一个民族的整体文化来说，具有原始、根基、核心的性质。

本土文化具有活态流体的特征，“它决不等于化石中的古生物”（钟敬文《谈谈民族的下层文化》）。在它的流程中，文化素材被世世代代的人们传承着、演变着、积累着，形成博大、丰厚、深刻的民俗文化内涵。

秦陇地处黄土高原的东部与中部，绵亘千里。这里是古代龙图腾华夏民族的发祥地，传说中的先祖伏羲、女娲就是生于陇东秦州成纪，即今天水市秦安县。而炎帝和黄帝都是诞生于渭河流域。待炎黄二帝兴起后，华夏民族很快地发展到山西、河南、河北、山东及西南等地，成为华夏民族文化圈的中心和摇篮。因此可以说，秦陇文化就是华夏文化，也即是华夏本土文化。它强烈地反映了华夏本土文化的社会型模、基本结构、建构基点、信仰习俗，在中华民族文化中具有特殊的精神品质，从它的价值体系和结构模式来看，较之楚蜀文化、齐鲁文化、吴越文化和中原文化，的确独具一格。

民间艺术是古老的、传统的艺术。其中，民间剪纸更是民间艺术中历史悠久、作者普及、流传广泛的一种形式。作为一种文化的形象载体，它蕴含着本

土文化的基因、情结、内涵、价值。而秦陇的民间剪纸，比之其他地域的民间剪纸，更加突出和强烈。尤其是王光普同志数十年来搜集、整理的这本《民间传统剪纸纹样》更能说明问题。

在这本集子中，充满了历代传承遗存的华夏文化内涵：有反映华夏民族先祖的伏羲女娲、历史伟人的炎帝黄帝；有反映华夏民族的宗教、道德、哲学；有反映华夏民族的农耕游牧生活；有反映华夏民族的信仰习俗，其中包括自然崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜、灵魂崇拜、天神崇拜、地神崇拜；有反映华夏民族的婚丧寿诞、衣食住行、岁时节日的礼仪习俗。它体现了华夏民族的理念、精神和行为，阐释了华夏民族追求生存、繁衍的文化内核。

民间剪纸是一种意象造型艺术，所谓“意象”，即人的头脑中意念的形象，而不是自然中真实的形象。这种意象造型渊源于原始艺术，是由俗民妇女群体所创造。它打破比例、透视、体积、时空的限制，充分发挥作者的主观想象，随心所欲地进行物象的夸张、简括、变形、拼接、套嵌、复合、装饰、象征，塑造出充满“福、禄、寿、喜、财”美好、吉祥的意念和情结形象，表现了俗民的人生观、自然观、幸福观、价值观。所以，民间剪纸又叫做本源艺术、母体艺术、妇女艺术、观念艺术、象征艺术、吉祥艺术。在王光普编辑的这本《民间传统剪纸纹样》中都能够显示出来。

因此，这本集子的出版，在文化价值、艺术价值以及现代保护非物质文化遗产方面都有着重大的意义。这本集子是王光普同志带病坚持编辑，他嘱我撰序，我被他的“生命不息，事业不止”的可贵精神所感动、敬佩，特为序。

己丑年五月二十一日子夜写于金陵民艺斋

（作者系南京大学文化与自然遗产研究所民俗艺术研究室主任、教授、硕士研究生导师，中国乡土艺术协会副会长，中国国际文艺家协会副主席，原中国民间剪纸研究会常务副会长兼秘书长）

目 录

- 一 民间传统剪纸溯源 / 001
- 二 文化内涵丰富的甘肃民间剪纸艺术 / 019
- 三 民间传统剪纸制作技巧与审美 / 044
- 四 民间传统剪纸中的伏羲女娲 / 056
- 五 抓髻娃娃剪纸纹样 / 069
- 六 民间剪纸中的生命树 / 087
- 七 民间剪纸中的鱼、蛙、人和葫芦纹样 / 098
- 八 草原文化对民间剪纸艺术的影响 / 106
- 九 民间剪纸艺术的意象 / 114
- 十 民间剪纸中的生命崇拜和生殖崇拜 / 121
- 十一 扣碗、茶壶剪纸纹样 / 142
- 十二 民间剪纸的社会礼仪 / 147

一 民间传统剪纸溯源

剪纸是劳动人民创造出的一种艺术。我国的民间剪纸源远流长，其文化意识与制作技巧，可以追溯到人类远古旧石器和新石器时代，即人类打磨石器、烧制彩陶、捕猎网渔时期。我们的原始先民在长期的生活劳作中，逐渐学会了制作穿孔打眼的石器和制作渔网等工具。

钺是先民们的兵器，也是生产工具，主要用于剥刮切割兽皮和兽肉；上

民间传统剪纸艺人心灵与精神世界展示

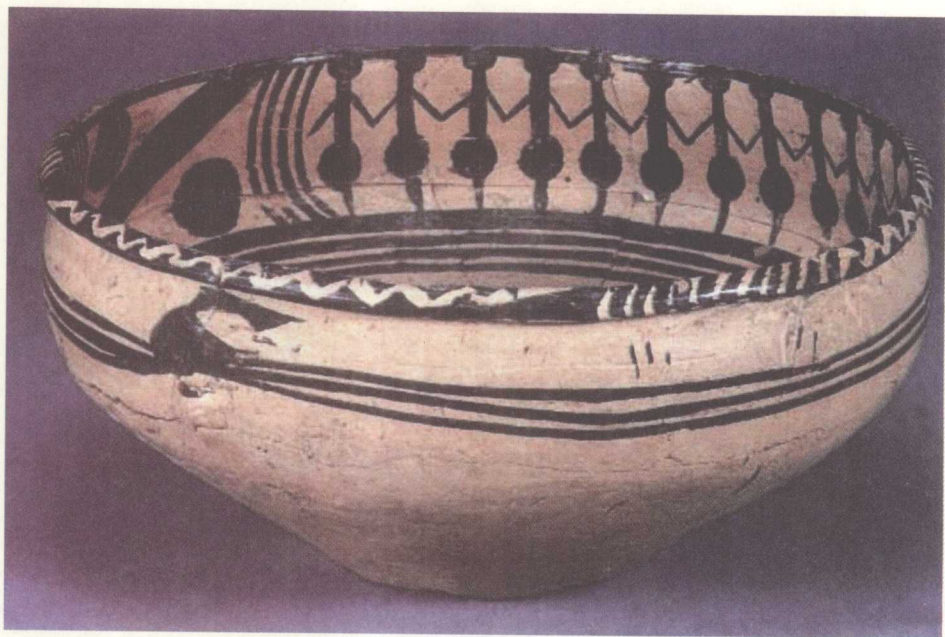

面的钻眼磨刃技艺，是培养和生产镂空剪纸技艺的启蒙。

在距今6000年左右的西安半坡遗址中，考古专家曾经发现过一个人面鱼纹的彩陶盆，它所绘的图案和今天人们在安徽阜阳看到的剪纸《鱼娃娃》几乎相同。可见，民间剪纸是继承了中国最为古老的民间艺术而不断发展延续下来的。

在其他的古遗址考古发掘中，人们也发现了不少与剪纸纹样相类似的图案，比如在青海上孙家寨遗址出土的陶器上，有原始先民拉着手跳舞的图案，和今天流传在甘肃庆阳等地剪纸中燎疖娃娃、送病娃娃、抓髻娃娃的纹样相似。

我们在调查一些民间艺人时，也发现那些在70岁左右的民间艺人都有大体相似的剪纸经历。她们初次接触剪纸往往是采用树叶，以树叶练习剪纸。尽管这里面有为了节约纸张的习惯，但是更多带有原始的意味，这从一个侧面证明剪纸的悠久历史。

青海乐都柳湾出土的舞蹈纹彩陶盆。13人手拉手舞蹈，酷似剪纸招魂娃娃

这件明代筷笼为陶制品，上面装饰有梅花纹，是中国民间剪纸镂空雕刻技艺的展示。

这些物件身上的镂空装饰纹和民间剪纸的镂空装饰雕刻技法一致。

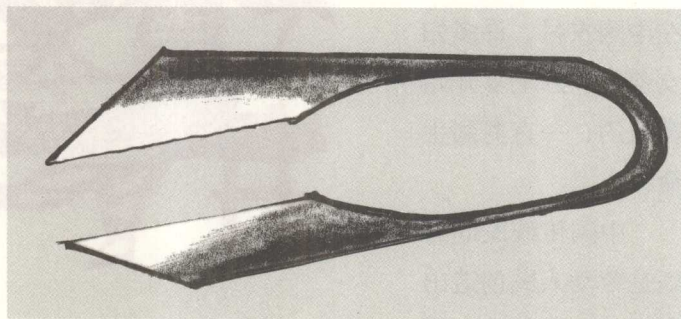
从上面我们可以清晰地看出，我国古代先民就是从这些劳动生活中，逐渐培养和产生了镂空、黑白对比、对称连续造型、阴样雕刻线条技艺的美感。

镂空装饰纹的明代陶制筷笼

另外原始先民还发明了石刀、骨刀、玉刀、木刀、陶刀、铁铜刀，这些都是挖空镂空民间艺术品的工具。

剪子在我国已有两千多年的历史。甘肃庆阳曾经出土过汉代剪子。古代称剪子为“交刀”，两个刀刃一合，便可以顺利剪裁金银铜铁薄片。在没有

庆阳出土的汉代“交刀”，为古代剪子原型

纸张的汉代以前，它是剪铍树皮、树叶、兽皮、丝织品以及布帛等物的工具。这些都为剪纸艺术的产生奠定了物质基础。

四川成都金沙遗址出土的太阳神鸟金片，图中变形的太阳神鸟造型精美，剪刻手法与剪纸手法完全一致。

这些技艺也在金箔、皮革和绢帛上广为应用，并且取得了辉煌的成就。所有这些，从不同方面，为日后出现的其造型、艺术手法非常相似的剪纸准备了物质、审美和技术条件。这一阶段是剪纸的孕育时期。东汉蔡伦在总结前人的基础上，对造纸术进行了革新和普及以后，才有了真正意义上的剪纸。随着造纸术的普及，剪纸艺术也迅速扩大和发展，世代传承，不断创新，至今已有1500多年的历史。

传承原始信息的民间剪纸多是由饱经岁月风霜的农村妇女完成的。她们右手拿一把小巧的剪刀，左手拿一摞红纸，只见剪刀转动，纸屑纷纷飘落，顷刻间，一幅带着古代生殖崇拜信息的“金鱼戏莲花”作品就完成了。

她们的技艺是长期“苦练”出来的，并且继承了老一辈民间艺人的传世纹样。在中国农村，许多妇女都是在六七岁开始剪纸的，一直剪到生命终止。

中国传统民间剪纸是劳动人民创造出来的一朵最灿烂、最

织布·山西民间剪纸纹样

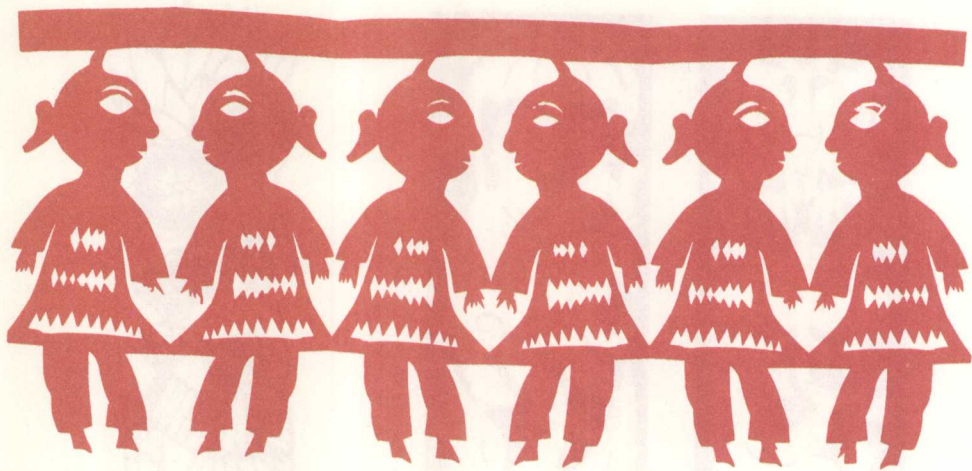
龙凤·贵州民间剪纸纹样

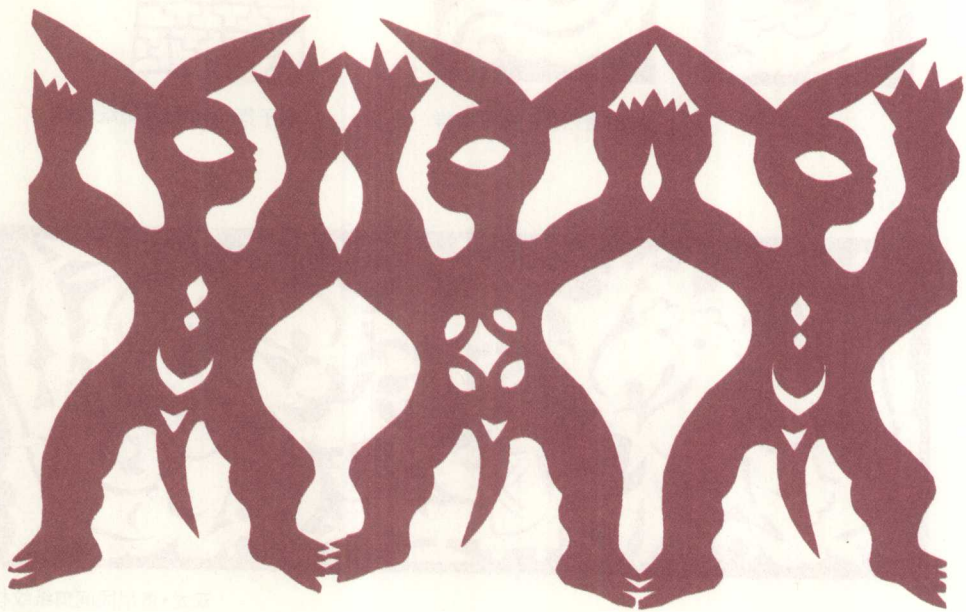
扇子舞·山东民间剪纸纹样

双龙·贵州民间剪纸纹样

送病娃娃门楣花

舞蹈人

龙头人

抓髻娃娃捧桃

蹲虎

猫娃

艾虎·陕北剪纸纹样

伏羲女娲剪纸纹样

拜天地·山西民间剪纸纹样

老鼠闹梅花

凤凰展翅

娃娃捉鸭

寿桃

放风筝

二月二龙抬头(剃头)

骑驼图