

民间剪纸艺术

焦宏泽 主编

中国
社会
出版
社

民间剪纸艺术

主编：焦宏泽

作者：王 毅 祁秀梅 张玉珍
吉彩琴 赵辛萍 李 静

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间剪纸艺术 / 焦宏泽主编. —北京: 中国社会出版社, 2005. 10
ISBN 7-5087-0831-8

I. 民... II. 焦... III. 剪纸——中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113931 号

书 名: 民间剪纸艺术

主 编: 焦宏泽

责任编辑: 张友华

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: 66051698 电传: 66051713 邮购部: 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 880 × 1230mm 1/24

印 张: 3

字 数: 80 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5087-0831-8/J · 25

定 价: 12.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

一、民间剪纸的历史

剪纸的产生，按本意应该是从纸的发明以后开始出现的。但是，剪纸的技法早在纸未出现时就开始流行，即以雕、剔、镂、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛甚至在树叶上剪刻纹样。《史记》中的“剪桐封弟”记述了西周初期成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，封姬虞到唐为侯。近来在成都西郊金沙遗址出土三千多年前保存完好的蜀地“凤凰金箔”，（图1）纹样中心为旋转的阴刻太阳纹，姿态优美的凤凰环绕飞舞，表现了古蜀先民对太阳的崇拜。另外，还有三星堆出土的“虎纹金箔”（图2）。金有很强的延展性，纯金可辗成薄片，比纸还薄十几倍。古时常以它贴佛像，并雕镂成纹饰于漆器、陶瓷器、木器、车马饰、奩盒之物上。镂金、剪彩、刻胜是古代流行的民风，正如唐代诗人李商隐所云：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”

图1 金沙遗址出土的三千年前的“凤凰金箔”（仿制）

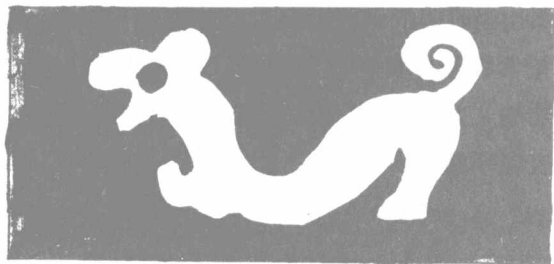
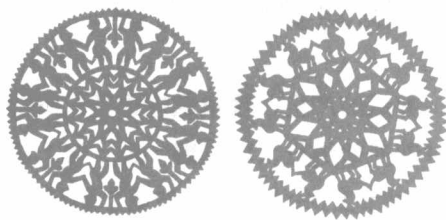

图2 三星堆的虎纹金箔（仿制）

1959年新疆出土有南北朝时期的“对马”、“对猴”（图3）等团花剪纸，是目前发现最早的剪纸。唐代剪纸已处于大发展时期，杜甫诗中有“暖水濯我足，剪纸招我魂”的句子，以剪纸招魂的风俗当时就在民间流行。在甘肃、陕西民间的边远地区至今还有“招魂娃娃”的剪纸（图4）。《酉阳杂俎》中写道：“立春日士大夫之家，剪彩为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪春蝶、春蚕、春胜以戏。”西安唐墓出土用皮革雕刻花纹的帽子，对称的牡丹卷草纹极为富丽（图5），现藏于大英博物馆的唐代剪纸（图6）均可看出当时剪纸水平已极高。唐代流行夹缬，其镂花木版纹样具有剪纸特色，如现藏于日本正仓院的“对羊”，其羊的纹样就是典型的剪纸艺术表现手法。

对猴

对马

图3 新疆出土的南北朝剪纸

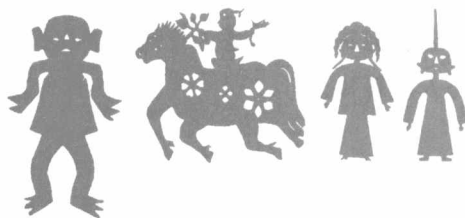

图4 招魂娃娃

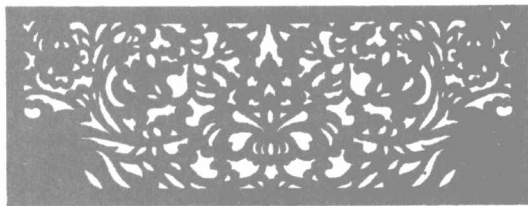

图5 陕西出土唐代冠花(皮刻花)

图6 唐代剪纸

图7 刻金箔贴花碗

宋代造纸业已相当成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。如成为民间礼品的点缀“礼花”，贴于窗上的“窗花”，或用于彩灯、茶盏的装饰。街头还出现剪纸艺人竞技以及经销剪纸花样的店铺，正如宋代周密《志雅堂钞》所记载北宋都城汴梁“向阳天都街，有剪诸色花样者，极精妙，随心所欲而成……有少年能于衣袖中剪字及花朵之类”，可见当时剪纸艺术已相当成熟。宋代剪纸工艺和品种的普及还表现在渗透到其他工艺的装饰之中，如蓝印花布工艺制作的镂空制版，是用油纸板雕镂成纹，刮浆印花即可。其花版纹样就是剪刻纸的技法，有阴、阳刻之分，长钱要隔断，以点分虚实。另外，陶瓷也深受剪纸艺术的影响，如北宋陶瓷定窑和南宋去忻窑刻镂的金箔贴花成的《金花碗》（图7），就是深受剪纸艺术影响的典型作品。

明、清剪纸走向成熟，并达到鼎盛时期。江苏出土的明代折扇，在双层棉纸中夹有“梅鹊报春图”，秀丽写实的风格，颇具工笔花鸟特点。民间剪纸因为与人民的生活十分密切，所以更为普及。

由于民间刺绣的需要，在刺绣枕头顶、裹肚、绣鞋、烟荷包的花纹图案时，有的花样是描画成的，而大多是剪成的，一剪数张，比较方便。剪纸不限于刺绣花样，更成为节日喜庆、婚丧嫁娶、装饰环境、美化生活的一个重要方面，人民群众为了满足对文化生活的要求，表达对未来美好生活的期望，总要在新糊的窗格上贴上红红绿绿的窗花，在顶棚、炕围上贴上表示吉祥喜庆的团花、角花等剪纸图案，人们的生活需要丰富了剪纸的形式和纹样。在民

间，剪纸应用更为广泛，如窗花、门笺、灯花、喜花、刺绣花、丧葬花等等，一应俱全。

二、民间剪纸的品种

剪纸是最普及的中国民间艺术，源远流长，深深扎根于人民群众之中，对人们的精神生活产生了很大的影响，其用途不同，品种也极为丰富。民间剪纸品种的多样源于民俗的丰富，因为它依附于民俗而存在。现将其主要品种介绍如下。

窗花：窗花是剪纸最主要的品种，是贴于窗格间的剪纸，主要在北方流行。北方民居多坐北向南，农家窗户多用木料作成窗格，窗格变化丰富，群众根据窗格的形状，剪制出千姿百态的窗花，点缀环境、美化生活。由于窗花特定的用途，决定了它的特点：一是强调透明和镂空。因为粘贴窗花的目的是为了装饰窗户，所以窗花的剪刻不仅要力求美观，而且必须处处镂空，以免贴在窗纸上妨碍外面光线的透入，尤其是单色窗花，纸厚色重，“面”的部分就需要改为用“线”来表现。二是构图均衡、形象饱满。一般为一个窗格贴一幅窗花，多采用适合纹样，也有较大型的称为“窗越”即窗花整体纹样划分为若干块，形成跨越窗格、巧妙的分割后又拼接成一幅图案(图8)。三是窗花的内容要求生动活泼，富有情趣，所剪内容以动物、戏曲人物最具特色(图9、10)。

图8 虎形窗越剪纸

图9 戏曲人物

图10 戏曲人物

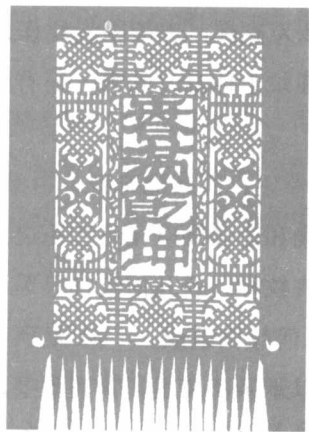

图 11 门笺

门笺：又称挂笺、吊钱、钱马、门彩、斋牒等。源于古代的幡，《续汉书·礼仪志》称：“立春之日，京都立春幡”。清代《杭州府志》有“琳宫梵宇，剪五色纸形如旗足，贴于门额……上书风调雨顺，国泰民安等语，在在有之，曰门彩，亦曰斋牒。彩笺五张为一堂，中凿连线纹，贴梁间以压胜曰挂笺”之记载（图 11）。门笺多为竖长条状，左右及上端边较宽，中间刻有吉祥语，四周衬以古钱文，万字纹，下方缀有流苏，粗细对比，玲珑剔透。

喜花：我国南北各地至今仍然流行的剪纸形式。如双喜字贴于新房的墙、柜、盒、匣以及礼品上。西北地区还贴有“蛇盘兔”（图 12）、“扣碗”（图 13），碗中扣有蛙，象征“娃”，即求子嗣。民间流传属蛇、属兔青年男女结合最为美满，其民谣称：“蛇盘兔，必安富”，“贴上蛇盘兔，种下摇钱树”，寓意男女恩爱，幸福美满之意。

图 12 “蛇盘兔”剪纸

图 13 “扣碗”剪纸

墙花：主要贴在炕围墙上，所以又称“炕围花”。题材多为花卉，连续图案纹样，也有戏曲人物、民间传说，墙花一般有故事情节，便于人们躺卧在炕上休息时欣赏，还有用汉字装饰，用象征、谐意、会意等表现手法构成图案。

顶棚花：北方房屋的天花板多用芦苇秆、及高粱秆扎成骨架，再裱糊麻纸、白纸而成。装饰在上面的剪纸称为顶棚花。顶棚中心图案色为团花，四角和边装饰以角花和花边。团花多采用折叠剪成均齐对称的圆型图案，如对称花鸟、缠枝花卉纹样以及几何纹饰等等，四角多以对称的三角形适合纹样，而花边多以二方连续的花卉几何纹饰组成。

礼花：走亲访友时，在礼品上装饰以剪纸，称为礼花，以示亲切庄重，富丽堂皇。礼花因送礼对象和礼品内容不同而装饰不同的剪纸。例如广东一带有糕饼花；潮州一带送什么样的礼品就剪什么样的剪纸，礼品是香蕉就剪成香蕉花，猪头即剪成猪头花；西北地区的寿礼用面粉蒸成寿桃，则装饰以福寿纹饰的剪纸，如剪一幅装有祝寿内容纹饰的大寿字，松鹤延年纹饰等等。

刺绣花稿：专作刺绣的花样，一般根据绣品种类的不同要求，剪成不同规格的装饰纹样。如西北地区的枕顶花、裹兜花、门帘花、鞋花等，苗族等少数民族的帽花、背带花等。刺绣花剪纸因为是绣品的样稿，所以剪纸的纹饰要适应刺绣的要求。一是外形要用适合纹样，如枕顶花用四方形的适合纹样，鞋花用U形的适合纹样（图14），裹兜用菱形适合纹样等等。二是要适合刺绣工艺的要求。在“线”、“面”的组合处理上同窗花不同，线条的粗细变化，线条的曲直变化都要适合刺绣工艺。刺绣花样一般用较薄的白纸剪成，一次可剪多张，剪成后贴于面料上便于刺绣。

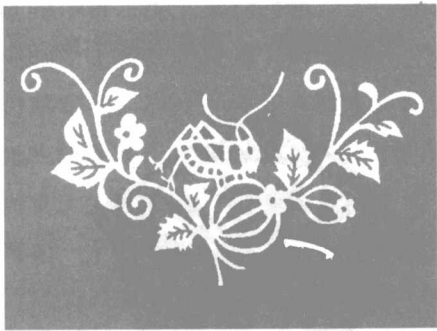

图14 鞋花剪纸

三、民间剪纸的地方特色

我国剪纸分布地域很广，其风格也千姿百态，大体归纳为北方和南方两大类型。北方剪纸浑厚、粗犷、天真、朴实；南方剪纸灵巧、柔美、严谨、纤细。正如郭沫若先生所云：“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。”一语道破南北剪纸风格的不同特点。

北方剪纸

北方地区属我国中原黄河文化圈，深受中华传统文化的影响，其民风、民俗古朴。《史记》所记载的周成王“剪桐封弟”，其故事就发生在陕西、山西一带。从当时流传于民间的剪纸“鹿头花”及其变异纹样中仍可窥见到古代先民以草木鸟兽自然现象定时令节气的记岁方法。大量的民俗剪纸包含了人类生老病死、婚丧嫁娶、子孙繁衍、喜庆节日，有着深厚的文化内涵，是一份宝贵的文化遗产。

图 15 鸡笼

北方剪纸具有浑厚、天真、朴实、豪放的特点，其形态鲜明，主体突出，色块对比强烈。在剪纸创作中，大胆舍去，抓住特点进行夸张。面对繁杂的物象，大胆省略、抓住特点、概括提炼、达到神似的效果。正如剪纸老人所言：“较花就是那个意思，咋剪也剪不全。”这正符合艺术表现，只有恰当的取舍才能产生美。北方剪纸的这一特点，是深受北方传统文化影响的结果，例如陕西咸阳的汉墓石刻，在一块巨石上稍加雕琢，即成为石羊、石牛、石虎，成为脚踏匈奴的烈马。剪纸作品“鸡笼”（图15）以直线构成鸡的轮廓与以曲线构成的鸡笼形成对比，显出金石意味。引项鸣叫直立的公鸡与扑打翅膀正待飞下的母鸡形成动静对比，形象生动；鸡与笼形成疏密、轻重对比，造型鲜明、极富情趣。“坐汽车”

以简练的手法表现了汽车和车内各种人物的形态，丰富而又简练，很富传神（图16）。

善于抓住动态特征，突出运动线的表现而削弱其他细节也是北方剪纸的特点。如山东滨州剪纸“关公”（图17），突出关公的大刀和马尾组成的斜线，人物未多刻画，但关公勇往直前、义无反顾的忠义精神和神态跃然于纸上。“卖花”（图18）人物挑担行走，“S”形的身段表现出平稳、轻松的气氛，恰当地表现了卖花人闲适自得、平和自然的神态。

山西的民间剪纸，深受皮影造型的影响，其戏曲人物剪纸，面部刻画多以线条为主，在服饰上，则装饰以各种花纹和常用的

图16 剪纸“坐汽车”

图17 关公

图18 卖花

图19 山西戏曲剪纸

图20 延安剪纸“母子驴”

图21 陇东剪纸“抓髻娃娃”

剪纸符合，使人物面部形象在服饰黑白块面的衬托下非常动人（图19）。

陕西、甘肃等地的剪纸风格淳朴简练，如延安的“母子驴”（图20）粗壮有力的线条，黑白分明，非常醒目。甘肃陇东一带流行的“抓髻娃娃”（图21）象征保护神和繁殖生育神，造型简练，形象生动。这些抓髻娃娃的剪纸，有单个的，也有连续的，有手拉手的“拉手娃娃”（图22），有双手举着鸡和兔，称为“兔子含莲花，辈辈享荣华”，均用于喜花装饰。

河北蔚县剪纸受武强年画影响，善以阴刻和色彩点染为主，有“三分工七分染”

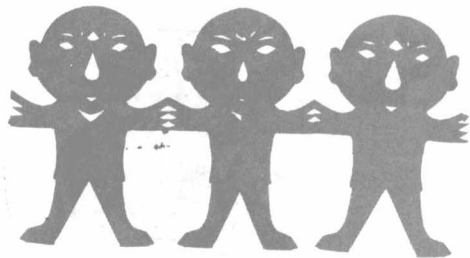

图22 拉手娃娃

图 23 河北染色剪纸

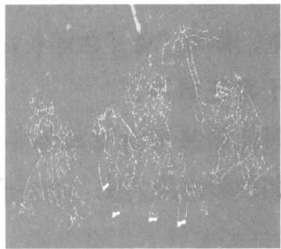

图 24 广东潮州剪纸“韩文公冻雪”

图 25 牛

之说。窗花以戏曲人物和走兽花鸟为题材，构图饱满、粗细适中。采用宣纸剪刻点染设色，具有整洁华美的特点，作品多以戏曲人物为主，风格优美动人（图 23）。

南方剪纸

南方剪纸具有严谨、灵巧、秀美、纤细、精致的风格。其具代表性的地方有广东潮州，江苏南京、扬州等地。

广东潮州民间以剪纸作装饰成风，一年四季节令，时年八节，婚丧寿宴、祭神供祖都离不开剪纸。礼品、供品均饰以精致的剪纸，“赛大钱”是祭鬼神的剪纸，将金箔、锡箔镂刻成花纹，再配衬以紫、红、绿色衬纸，显得富丽堂皇。其单色剪纸以精细、优美的线条组合形成特点，再与夸张的形体动态结合表现出丰富的内容。如“韩文公冻雪”（图 24）。有的剪纸根据内容需要以直线和块面对比表现强烈的气氛，如“十二生肖”（图 25）。

江苏剪纸主要分布在南京、扬州等地。南京剪纸以喜花为主，扬州剪纸以花卉见长，其构图造型多受国画中花鸟的影响。例如著名剪纸艺人张永寿的作品朴素突出，构图简洁，线条修长而圆润，非常秀丽洒脱。南通剪纸“暗八仙”，刻工精细，用刀讲究，线条挺拔，“阴刻”与“阳刻”相结合，灵活秀巧，极富装饰效果，给人以清秀明丽、俊美舒适的艺术享受。

另外，不少少数民族的服饰也用剪纸作绣品底稿，这就形成了丰富的刺绣花样剪纸。苗族群众的服饰华丽多彩，他们多样的刺绣就在于剪纸花样的丰富多彩。苗族剪纸构图丰满，内容怪诞，刀法简洁有力，图案纹饰细腻。由于在剪纸上要表达对刺绣工艺的要求、针法上的提示，所以常常在剪后还要以针刺出点组成的虚线或以剪破不剪空的方法作以示意，以区分色彩的划分等等，这些手法使剪纸粗中有细，十分耐看。“人与怪兽”（图26）局部以剪破成残的方法，使粗细变化更为强烈。

图 26 苗族剪纸“人与怪兽”

四、民间剪纸的艺术特点

民间剪纸是我国丰富多彩的民族文化宝库中的宝贵财富，是中华民族传统文化的瑰宝，民间剪纸丰富的文化内涵，既满足了人民群众的文化需求，又传承着中华民族传统的精神文明，所以学习民间剪纸对精神文明和物质文明建设都是十分有益的。剪纸作为一门独特的民间艺术，其特点是其他艺术无法替代的，其局限性也是自身无法克服的。只有发挥其特点，认识其局限性，才能比较好地掌握这门艺术的欣赏和创作。

1、要了解剪纸艺术的特点，掌握它的特点和局限性。任何艺术都是受本身规律制约的，剪纸同样如此，只有避短扬长，避免其局限，充分发挥其独具特色的艺术特点，才能创作出具有艺术魅力的艺术作品。剪纸利用的是各种质地和色彩的纸张，所用的工具是剪刀和各式刻刀，所制作的作品是平面艺术，所以绝不能和绘画混为一谈，不能把它当作是“刻出来的画”或“剪出来的画”。如果以绘画来要求剪纸，就有些勉为其难，而且失去了剪纸的特点，剪纸之所以是剪纸，它还具有刀味、剪味，也不能以笔代刀、代剪，否则就会失去刀味和剪趣。

2、要掌握剪纸特有的艺术语言。所谓剪纸的艺术语言，就是人们在长期进行剪纸艺术创作过程的艺术符号、艺术程式。这些程式化的艺术符号吸收和借鉴各类艺术形式，如吸收石刻艺术、皮影艺术、绘画艺术在内的艺术营养，创造出能充分表现物象特征的适合于刻、剪制作的剪纸艺术语言符号。这些特定的装饰手法逐渐固定的程式化的表现手段就汇集成剪纸艺术特有的艺术语言。这些符号像语言汉字中的基本笔画一样，在剪纸中具有非常重要的位置。常用的剪纸符号大致有：大圆孔、小圆孔、月牙纹、树叶纹、锯齿纹、花瓣纹、豆角纹、螺旋纹、旋风纹、太阳纹、葫芦纹、缠枝纹、回型纹、如意纹、三角纹、水滴纹等等（图27）。这些剪纸符号有特定的用途，用特别的刀具制作，用以表现特定的物象。例如，利用大圆孔和小圆孔组合成梅花花朵；利用水滴纹和小圆孔组成的桃花花朵；用小圆孔和三角纹刻画人物和动物的眼睛；用小圆孔代表浪花的水珠；用月牙纹表示人物的眉目、口唇；用锯

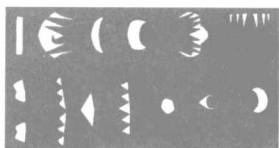

图 27 剪纸艺术语言符号

齿纹（这是最常用的一种剪纸符号）表现动物身上的皮毛、禽类的羽毛、花瓣的层次，也用于其他装饰；用太阳纹、螺旋纹表现动物身上皮毛旋转的机理，如老虎额头上或牛羊臀部的旋风等等。

剪纸要体现出刀味和剪趣，要把握好圆、尖、方、缺、线五个要素。圆就是饱满圆润，圆如秋月；尖是尖而挺动，形如麦芒；方是方如刀切，整齐有力；缺是缺如锯齿，排列有序；线是以线造型，线条优美。

3、掌握剪纸的造型特点。剪纸的突出造型特点是影像造型。我国古代先民创造的岩画、汉画像砖、画像石，都采用影像造型，这种造型方法适宜于表现丰富的内容和神秘的色彩。影像造型的魅力在于给欣赏者留有丰富的想像空间，让观众在想像中进行再创造，从而带来审美的愉悦。由于影像外在特征简洁、鲜明而形成“实”，诱发欣赏者丰富的想像力，从而成为艺术创造的依据。影像内在结构模糊所产生的“虚”，与外轮廓的“实”形成虚实分明，为欣赏者的再创造提供了更多的想像空间，让其补充艺术形象。外轮廓的“实”与内在结构的“虚”结合在一起，虚

实相生，具有强烈的艺术品位。山西剪纸（图28）基本是一幅剪影作品，图中三个女人围看一个男人，有的执棍，有的掏包，人物关系复杂，大的动态特征带给人们丰富的联想。

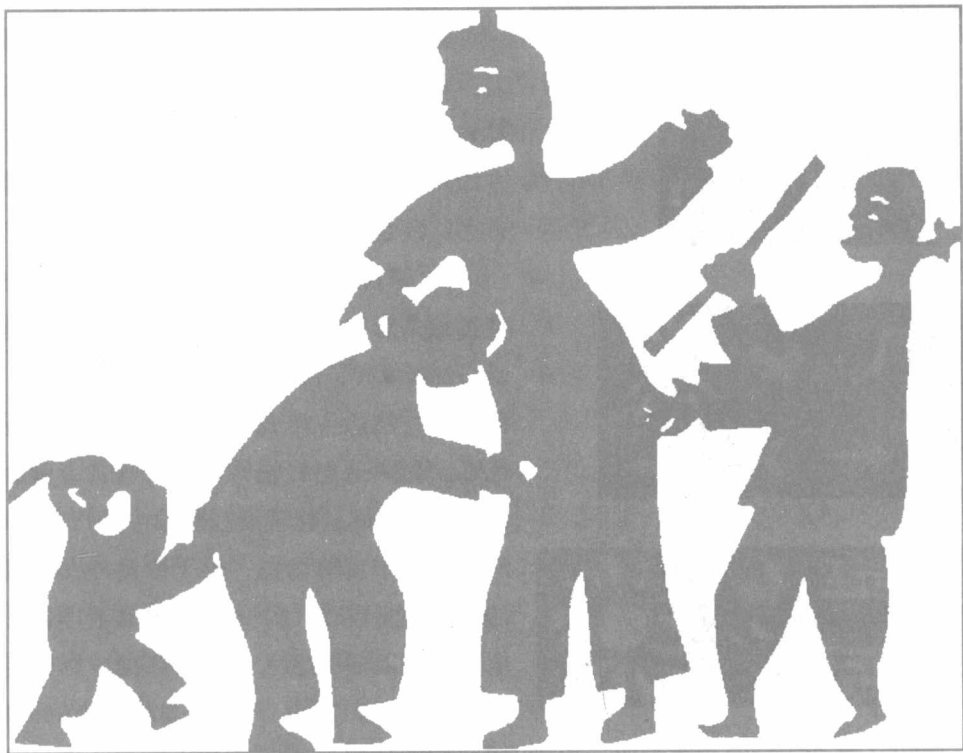

图28 山西剪纸“三个女人和一个男人”