

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

剪纸

主 编 王海霞
本 册 编 著 周 佳

长江出版传媒
湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 吴开

整体设计 / 刘嘉鹏

龚黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美剪纸 / 周佳编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5945-5

I. ①中…

II. ①周…

III. ①剪纸—民间工艺—介绍—中国

IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015537 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm × 970mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

剪纸

主 编 王海霞
本 册 编 著 周佳

长江出版传媒 湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、剪纸历史沿革

唐代 —— 宋代 —— 明代 —— 清代 —— 近代

008 二、剪纸主要产地分布

北方：陕西 | 山西 | 河北 | 山东等 | 南方：江苏 | 浙江 | 福建 | 广东等 |

010 三、剪纸的类别

012 四、剪纸的制作工具及工艺流程

016 五、剪纸的保护与传承

018 六、剪纸作品赏析

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心

主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化遗产中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对中国非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺术和技艺陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创造力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸在它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

一、剪纸历史沿革

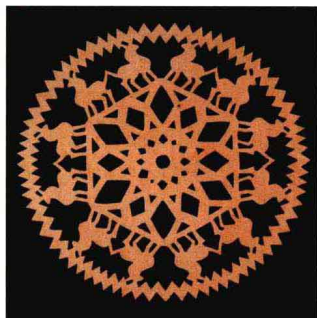
剪纸，是一种将纸张等轻薄之物以剪、刻等方式制作成具有镂空效果的造型的民间艺术。它历史悠久，题材广泛，品类繁多，内涵丰富，而且材料易得，操作简便，既饶富情趣又具有实用性和装饰性，因此深受人民群众的喜爱，全国各地基本都能见到剪纸的踪迹。

剪纸的主要材料是纸。而在纸发明之前，人类便开始运用一些薄片材料，如金箔、皮革、绢帛，甚至是树叶，通过雕、镂、剔、刻、剪等技法制成各种装饰品。例如战国时期的皮革镂花和银箔镂空刻花，都与剪纸同出一辙，它们的出现为剪纸的形成奠定了一定的基础。剪纸这种民间艺术因为有了纸这种更低廉、更易普及的材料而开始迅猛地发展起来。由于纸极易腐烂，因此，古代的剪纸作品很难保留下来。即便如此，我们还是能在古墓葬群出土的少数遗迹中见到古代剪纸的一鳞半爪。

目前我国发现的最早的剪纸实物，是新疆吐鲁番高昌遗址附近的阿斯塔那北朝（386—581）墓葬群中出土的五幅团花剪纸。这五幅剪纸采用的是麻料纸，都是折叠型祭祀剪纸，与今天的民间团花剪纸极其相似，表现的内容以植物、动物图案为主，分别刻画了“对马”、“对猴”、“菊花”、“金银花”、“八角花”等艺术形象。

太阳神鸟 商晚期 四川成都

太阳神鸟金饰是出土于四川成都金沙遗址的一张金箔，属商代晚期作品，整个金饰呈一圆环形状，其上有“四鸟绕日”镂空图案，线条简练流畅，极富韵律，充满强烈的动感。这件用金箔镂空而成的装饰物，虽不是剪纸，但在刻制技术和艺术风格上，可以说已经形成了剪纸艺术的前身。

对马团花剪纸（复原图）

北朝 新疆吐鲁番

这是用于丧葬的剪纸，发现于新疆吐鲁番阿斯塔纳北朝古墓葬群，是出土的五幅剪纸中的一幅。这是迄今国内所见最早的剪纸。

左：纸皮影 山西孝义

右：戏曲人物剪纸熏样

陕西西安

宋代皮影盛行，也有用纸制作皮影的，称为“纸窗影子”。现在某些地区仍有类似皮影风格的剪纸，可见这两种相近似的艺术形式相互间的影响和汇流。

唐代是剪纸的大发展时期。剪纸不但被用作妇女的发饰、漆器的装饰，还是“招魂术”的重要道具。唐代流行一种叫“夹纼”的印花布，其镂花版纹样具有剪纸特色。宋代剪纸用于工艺装饰的一个重要创造，是吉州窑的瓷器，它是作者在施釉过程中，贴上剪纸，入窑烧制而成的。另外，宋代皮影盛行，也有用纸制作皮影的，称为“纸窗影子”。现在某些地区仍有类似皮影风格的剪纸，可见这两种相近似的艺术形式相互间的影响和汇流。明代的夹纱灯很有名。它是将剪纸夹在纱中，用烛光映出花纹，这是剪纸在日常生活中的又一应用，现在人们叫它“走马灯”。到了清代，剪纸艺术更成为日常装饰的一部分，甚至在皇帝大婚之时，其新房的顶棚上也要用团花剪纸来布置。清代剪纸传世作品较多，有刺绣底样、扇面装饰、窗花等，风格趋向精细秀丽，俗中求雅。今天，全国各地盛行的剪纸和窗花，已成为最广泛的民间艺术之一，艺人遍及各个地区，而且都有不同的风格，剪出了大量的优秀作品。

鏤金菊花纹银钗 唐代 湖南

唐宋时期，流行“镂金作胜”的风俗。“胜”就是用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样。这两只银钗刻镂精细，纹饰典雅，虽与剪纸的材质不同，但艺术效果是十分接近的。

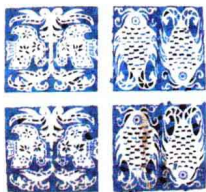
金蝉纹瑯 东晋 江苏南京

这件金瑯原是贵族帽子上的饰品，整体成莲瓣形，纹饰镂空，中间为蝉形纹样，边饰锯齿纹，构思独特，制作精致，是六朝时期雕镂艺术的佐证。

蓝印花布漏版 当代 江苏南通

当代民间蓝印花布，是用镂花纸板刮浆后仿染而呈现美丽图案的，这种印染工艺在唐宋时期就已十分普遍。

艾虎蒲剑葫芦剪纸（端午门花）

清代 山东蓬莱

这是流传下来的一张清代剪纸。艾虎是传统端午节驱邪辟祟之物，因艾叶可以灸治疾病，故人们常用其编剪成虎形悬于门上或佩戴在身上，称之为艾虎。在古代，葫芦也被认为是具有祛邪禳灾功能的，因此又被称作“收毒葫芦”或“消灾葫芦”。这幅门花整体为葫芦形，在葫芦下部饰一虎头，是简化的艾虎形象；上部有一蝎子，象征被收的五毒。葫芦后面的七星宝剑，表示截菖蒲充当利剑，斩除鬼魅。

黑釉剪纸鸾凤戏花纹盖

宋代 江西吉州窑

黑釉剪纸漏花茶盖是宋代吉州窑陶瓷工匠的独特创造。他们将剪纸作为陶瓷的装饰纹样，通过上釉、烧制，使陶瓷呈现出风姿高雅的艺术效果。这件茶盖，施酱黄色兔毫釉，内底心贴饰梅花纹剪纸，四壁为三只鸾凤剪纸，同向绕梅飞舞，造型洗练，生动活泼。吉州窑的瓷器，为我们记录下了宋代剪纸的艺术魅力。

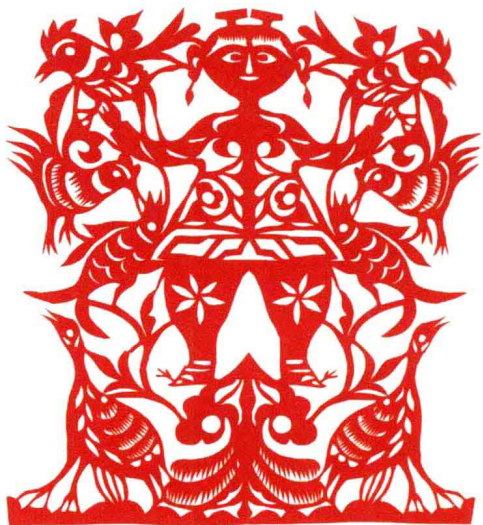

二、剪纸主要产地分布

我国的剪纸由于工具材料简便普及，技法易于掌握，又可美化生活，因而深得人民群众的喜爱。从南国边疆到西北大漠，从云贵少数民族的村寨到东海之滨的渔家，几乎每个地区都有剪纸的踪迹，并且形成了不同的地方风格流派。

我国剪纸大体可以分为北方和南方两大类型。总体来讲，北方剪纸以质朴浑厚见称，南方剪纸则讲究玲珑剔透、清秀雅致。其中陕西剪纸粗犷雄壮、简练稚拙；山西剪纸淳朴稳重、自然风趣；河北蔚县的剪纸善于表现戏曲人物，以点色为主，艳丽多姿；扬州的剪纸讲究写实，图案精细秀美，刀法圆润；南京的剪纸装饰味强；广东剪纸善于使用金箔，富丽堂皇。

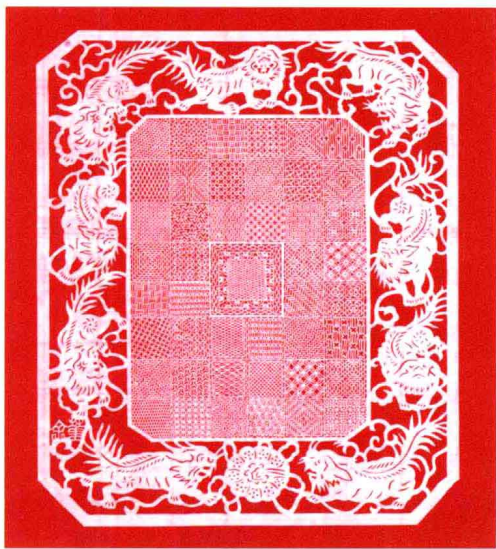
此外，包括满族、傣族、苗族在内的少数民族地区，也有大量的剪纸艺术作品，既有浓郁的地域风格，又独具民族特色。

抓髻娃娃 陕西安塞

持刀武将 河北蔚县

九狮图 浙江乐清

老两口与小两口 吉林通化

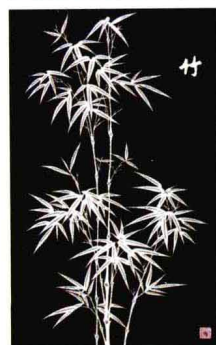
丁财贵 (铜苗料) 广东佛山

水浒人物 山东高密

枣山 山西中阳

梅兰竹菊 江苏扬州

三、剪纸的类别

我国的民间剪纸种类十分繁杂，由于各人的观点和依据不同，剪纸的分类也不同。从内容上看，剪纸的题材包罗万象，有民俗信仰、岁时节令、人生礼仪、神话传说等。从具体用途看，剪纸大致可分为四类：

1. 张贴用，即直接张贴于门窗、墙壁、灯彩、彩扎之上以为装饰。如窗花、墙花、顶棚花、烟格子、灯笼花、纸扎花、门笺等。
2. 摆衬用，即用于点缀礼品、嫁妆、祭品、供品。如喜花、供花、礼花、烛台花、斗香花、重阳旗等。
3. 刺绣底样，即用于衣饰、鞋帽、枕头。如鞋花、枕头花、帽花、围涎花、衣袖花、背带花等。
4. 印染用，即作为蓝印花布的印版，用于衣料、被面、门帘、包袱、围兜、头巾等。

从剪纸的表现形式上讲，还可分为阴刻与阳刻两种。所谓阴刻，是以块为主，将图形的线剪掉或刻除；阳刻则相反，它以线为主，只留下造型的线条，其余背景部分均被剪掉或刻除。从制作方法上讲，可以分为剪纸、刻纸，或者单色、复色、染色、拼色等。在长期的艺术实践和生活实践中，我国劳动人民凭借自己的聪明才智，还逐渐发明了撕纸、烧烫、勾描等多种技法，大大拓展了剪纸的艺术表现力。

农村窗格上的剪纸

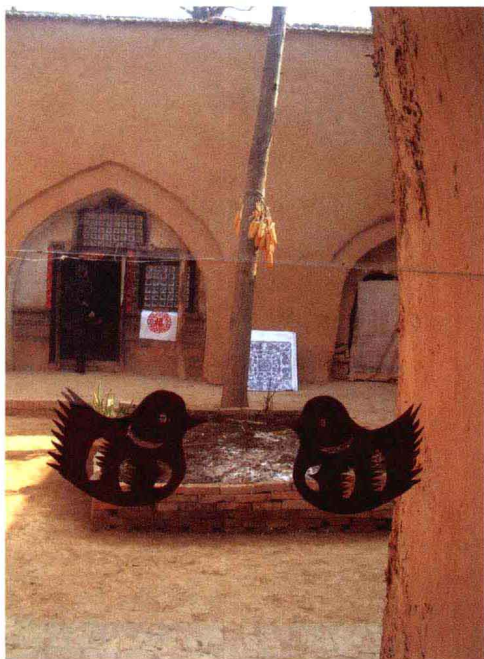
剪纸贴在纸窗上，经户外阳光的照射，艳丽夺目

河南陕县独特的黑剪纸布置出的洞房 1

河南陕县独特的黑剪纸布置出的洞房 2

贴在窗上的喜花鸳鸯

窑洞门窗上贴满了各种剪纸

出售剪纸的晾子 河北蔚县

贵州台江苗族姑娘正在按照贴好的刺绣底样开始绣花

四、剪纸的制作工具及工艺流程

剪纸的工具较为简单，一种是用剪刀剪，一种是用刻刀刻成的。因此，剪纸中使用的主要工具是纸张、剪刀和刻刀。纸张是剪纸的基本材料，纸张选择得好，能为剪纸带来很多方便。单色剪纸一般选用普通大红纸或者彩色电光纸，效果大方、喜庆。染色剪纸和刻纸大多采用宣纸或粉连纸。每次可剪、刻几张甚至几十张。

剪刀，是剪纸的主要工具。对于剪刀的形制并没有十分特殊的要求，市场上出售的用于裁剪衣料的普通剪刀就可以。一般来说，选择刀尖轻巧纤细，松紧适度，刀刃锋利的即可。

刻刀主要有斜尖刀和圆口刀两种。文具商店均有出售。刻刀比较简单，可以自己动手做。刀片用旧发条、锯条、表条均可，用砂轮打磨成所需要的形状。刀做好后用细线绳绑紧在小木条或竹棍上即可。

配合刻刀使用的工具还有蜡板。蜡板的作用是为了让刀刃刻划顺畅，又不至于损坏桌面。蜡板用筛过的草木灰与黄蜡加热搅拌，倒入木板里压平冷却制成。一般蜡板的硬度跟所做的剪纸图案复杂程度有关。精致的图案应该使用较硬的蜡板，蜡板过软会把较细的线条带断。刻制普通的线条较粗的作品时，应采用较为松软的蜡板，省时省力。所以一般剪纸艺人都有多块蜡板。

剪纸，是中华民族源远流长的民间工艺，覆盖面之广、数量之大、样式之多、基础之深，在民间艺术中最为突出。随着人们生活的改善，剪纸的品类也逐渐增多，艺术水平不断提高。剪纸以她特有的方式默默地唤起人们对生命的礼赞，对生活的信念，对国富民康的企盼。她将人们平凡的生活点缀得如此瑰丽多姿，也为民族艺术史谱写了辉煌的篇章。

剪刀 -1

剪刀 -2

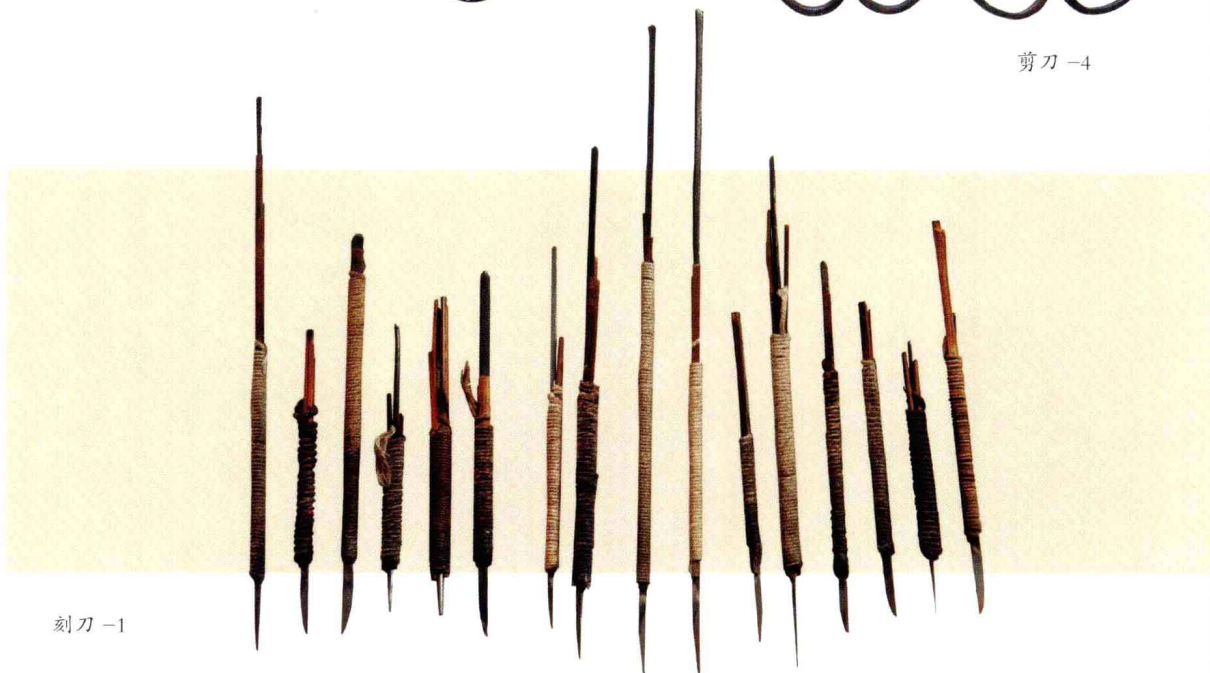

剪刀 -3

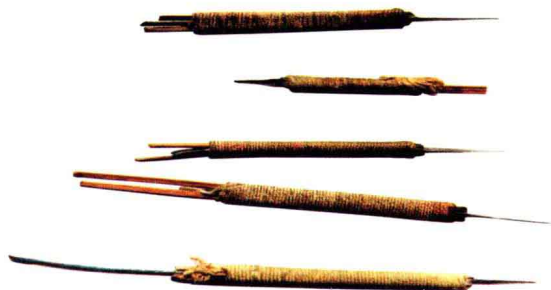

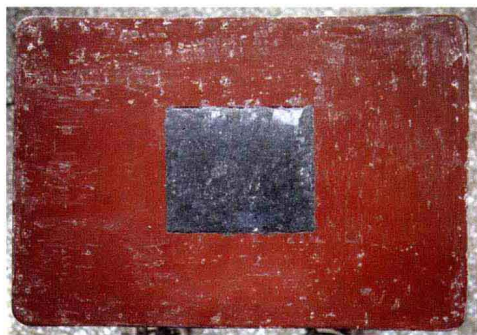
剪刀 -4

刻刀 -1

刻刀 -2

蜡板

制作剪纸熏样

剪纸熏样是民间保留和传播剪纸花样的一种常用方法。人们将自己喜爱的剪纸作品放在白纸或者报纸上，用水淋湿，然后放在油灯或蜡烛上熏，熏黑之后，揭去花样，纸上便留下洁白清晰的纹样，以后可照样复剪。这种独特的保留方式，不仅使画面黑白对比鲜明，还能原汁原味地记录下古老花样。

制作剪纸熏样 -1

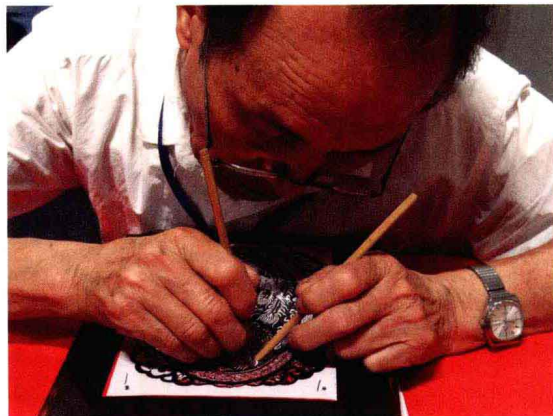
制作剪纸熏样 -2

剪纸 -1

陕西安塞剪纸大师胡凤莲正在剪纸

浙江乐清细纹刻纸大师林邦栋正在聚精会神地刻制作品

刻纸