

仇凤皋 著

民间剪纸

中国民间工艺美术技法丛书



天津人民美术出版社

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

中国民间工艺美术技法丛书

民间剪纸

MINJIAN JIANZHI MINJIAN JIANZHI MINJIAN JIANZHI

仇凤皋 著

天津人民美术出版社

责任编辑：刘建平
景戎华

民间剪纸

中国民间工艺
美术技法丛书

天津人民美术出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销

山东滨州新华印刷厂印刷

1998年6月第1版

1998年6月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:3.25

印数:0001—3000

ISBN7-5305-0816-4

J·0816

定价:8.50元

目 录

一、中国剪纸的起源及发展	1
二、民间剪纸与民俗	5
三、民间剪纸的品类及功用	7
四、民间剪纸的题材与内涵	10
五、民间剪纸的锯齿纹和月牙线条	14
六、民间剪纸的工具、材料和制作	15

工艺美术远可上溯到人类与猿相揖别,打制粗糙石器而始。中国工艺美术有 8000 余年悠久历史,世代承袭的民间工艺美术作为分支,同具辉煌,在华夏民族传统文化宝库中弥足珍贵。

民间工艺美术是生产者的艺术,它出自民间,服务于民众,始终把实用和审美融合于一体,带有物质和精神的双重性,非为纯艺术现象。民间工艺美术植根社会最基层,在不同民族、不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其它文化艺术产生过深远的影响。从此意义上说,民间工艺美术的市场和拥有的读者群十分广大。

由于民间工艺美术品贴近生活,取材方便,价廉物美,加之大多都能手工制作,因而备受欢迎。近年来,伴随物质生活的改善,人们对民间工艺美术品的需求也与日俱增,同时渴望了解掌握一些相关的技能。然而,目前此类技法书出版较少,不无遗憾。有鉴于此,我们特意推出这套《中国民间工艺美术技法丛书》,聊以弥补。

在我们身边,纸、布、草、木、竹、石、毛、面、泥等俯拾即是,均可利用。学会自己动手制作一些民间工艺美术品,既能装点居室,美化生活,又能陶冶情操,自得其乐。另外,一些城乡择业人员,若掌握好一二项技能,组织批量生产,不仅增加经济收入,说不定还会发家致富。本丛书提供的学习资料通俗、翔实、全面,愿能帮助大家打开无师自通的方便之门。

刘建平

仇凤皋 汉,1937年生,山东省宁津县人。1961年毕业于中央工艺美术学院,现任天津美术学院教授、中国美术家协会会员、中国剪纸学会会长。

出版著作:《动物图案》、《人物剪纸》、《谈剪纸创作》、《日本剪纸艺术》、《中国剪纸论文选》、《中国剪纸藏之票》、《外国剪纸集》等。



一、中国剪纸的起源及发展

中国剪纸历史悠久,目前可见的纸制品剪纸出土物是南北朝时期的《对马》、《对猴》团花(图1—2)。但在没有纸之前,商代已出现剪纸式的金箔制品《夔凤》,这是剪纸的雏形或者说是萌芽。西汉发明了造纸术后,金银箔制品很快转到植物纤维纸上来。

图1 对马团花 (南北朝)新疆出土

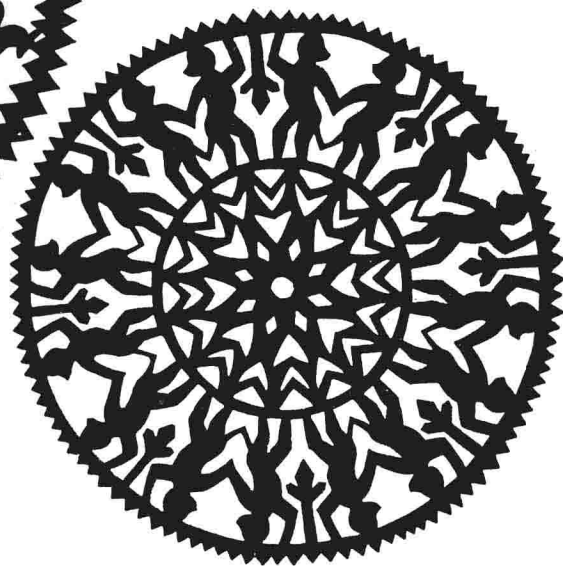
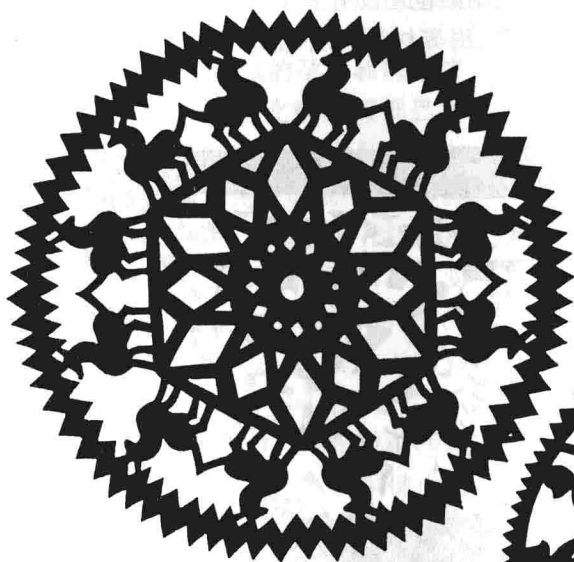


图2 对猴团花 (南北朝)新疆出土

商、周、春秋战国、两汉至唐，金银铜箔剪纸式样制品一直没有间断，用于铜器、漆器、木器装饰，应该说，中国剪纸最初发源于工艺图案，也就是当作工艺品装饰纹样。后来岁时风俗在很大地域内形成，又从工艺图案扩展到民俗领域，并紧紧依附于民俗。

在没有出现阶级之前，没有民间剪纸和非民间剪纸之分。进入阶级社会后，才有了民间剪纸、宫廷剪纸之分。所谓民间剪纸，就是生产劳动者创作的剪纸，主要是农家妇女创作的剪纸。

中国剪纸从萌芽、形成到今天，在几千年的进程中得到了长足的发展，艺术表现日臻完美。封建社会民俗比较稳定，由于“男耕女织”自然分工，妇女成为创作民间剪纸的主力军。逐渐使门笺、窗花、灯花、喜花、礼花、炕围花、顶棚花、刺绣花样等，一应俱全，用于节日环境布置、印染、织绣、陶瓷装饰、建筑彩画、木工雕花、漆器等多方面，对美化人民生活和工艺品装饰，起到不可磨灭的作用。

中国剪纸以金箔制品转到纸料上来，不得不谈谈金箔材料作出的贡献。金具有耐高温、密度大、不变色和延展性强的特点，一盎司(31.104 克)纯金，可拉成约 80 公里长的细线，比蚕丝还细；可辗展成约 1 平方米面积的薄片，厚度只有纸的十几分之一。稍微有空气流动，便会飘动起来，手一触即粘上，金佛就是用极薄的金箔贴上去的。到南北朝时期虽然完成了剪纸的过渡，但是金属材料的剪纸制品也还没有完全消失(图 3)，再后来金银箔发展成金银器工艺。古代还曾用树叶、皮革、绢等材料代纸，都对剪纸艺术的发展起了一定的影响。

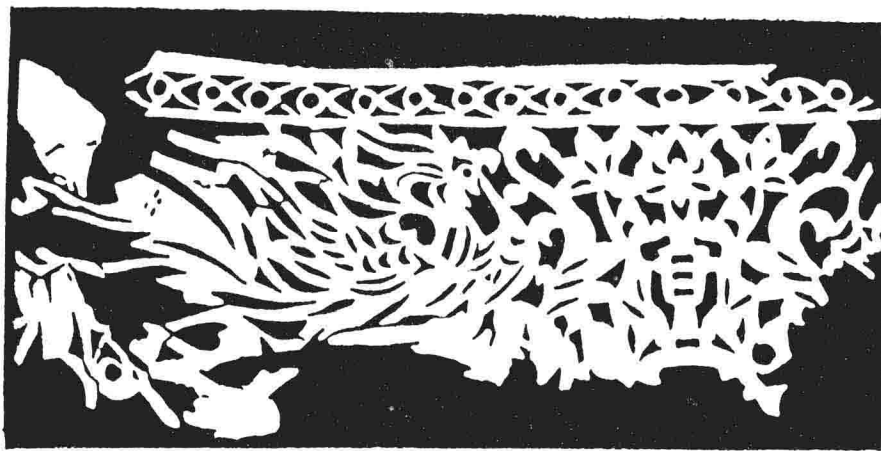


图 3 金箔制品 (南北朝)

从最早的金箔制品出土地点和民俗形成的中心地带联系看，目前剪纸源心可断定在黄河流域的中原地区。《夔凤》出土在郑州附近的白家庄。“花黄”是古代妇女贴在面部的金箔制品，“对镜贴花黄”的花木兰，据考证是西戎人，她出生在豫鲁皖三省交界处的亳地，而她的祖籍又相传在陕北。

剪纸易朽,真正的植物纤维纸剪纸出土物很难见到。1965年江苏江阴长泾乡出土了一件明代的折扇,在折扇的夹层中夹着一幅《梅鹊报春图》剪纸(图4),映日观看,隐隐若现,风格纤丽清秀,似工笔花鸟画画风,或许是由文人起稿的。

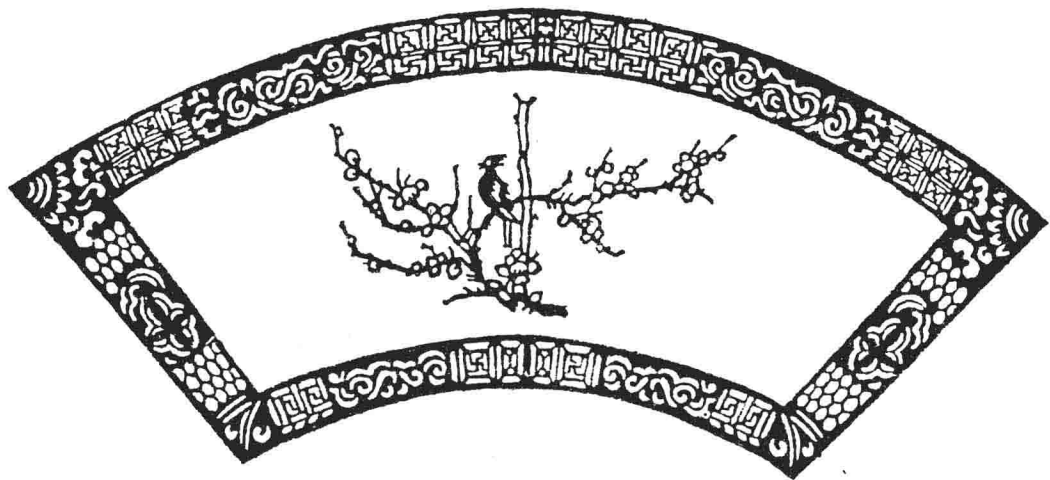


图4 折扇剪纸 (明代)江苏出土

两汉是正式剪纸的孕育和向植物纤维纸过渡阶段,南北朝的剪纸已相当成熟,隋是发展阶段,唐宋是普及大发展时期,明清是民间剪纸的高峰,品种齐全,风格多样。有写实的,写意的,装饰的,写实中寓以装饰性的,夸张变形的,抽象的,有影廓式的剪影,有的在玲珑剔透形式中表现,既有点染彩色的,也有剪贴的。其时流派纷呈,山东高密剪纸细密丰繁,西北剪纸浑厚粗犷,江南剪纸清秀俊雅,广东佛山剪纸精细纤丽。有些地方多用阳刻,有的地方以阴刻为主,河北蔚县则创造了五色窗花,形成大江南巧北拙的区域风貌,并且名声远扬开始向外传播。今天日本正仓院还收藏着两幅唐代《人胜》,大英博物馆也珍藏着一幅唐代瑞兽剪纸。(图5)



图5 瑞兽 (唐代)大英博物馆藏

清代剪纸



牛郎织女



三羊开泰



一团和气



六畜兴旺



耄耋富贵

真正的民间剪纸,多少年来一直是生产者的世袭领地。到清末有不少画家介入剪纸创作的记载。进士梁章矩搞剪纸。道光年间,山东掖县画家张士保为其妻画《百驴图》、《四君子》、《放爆竹》、《鹤鹿同春》、《金玉满堂》等剪纸稿。清末的河北蔚县著名窗花艺人王老赏(1890—1951年),他的剪纸是由当地的一位叫韩文业的民间画师起稿的。民国年间山东画家高友三创作过木版着色剪纸《大过年》、《西湖风景》、《胶东八景》,这是画家兼及剪纸创作的例子。

30年代,美术家陈志农创作了一系列北京风俗剪影,徐悲鸿称赞他用剪纸的形式“表现了一个高级造型艺术的心灵”。画家成规模地参加到剪纸创作的行列,《在延安文艺座谈会上的讲话》发表之后,那时成批革命文艺家下乡采集“窗花”,其中有江丰、陈叔亮、古元、张仃等,他们多是用木刻刻制木版剪纸,叫“新窗花”、新剪纸,从此发展出题材出新的新剪纸,后来人们称之为现代剪纸。

建国后有越来越多的画家和美术工作者参加了剪纸创作,从而形成一股新的剪纸创作力量,正式揭开了现代剪纸的序幕,作品用于文学作品插图、书籍封面设计、题头尾花、电影动画片、邮票、舞台美术、招贴画、包装、贺年片、藏书票等方面。

概括起来,中国民间剪纸历史悠久,源远流长,群众基础深,广泛联系民俗和民间工艺,没有一个空白的省。民间剪纸是母体,从民间剪纸又发展出宫廷剪纸、现代剪纸,并形成不同体系和多种流派。

二、民间剪纸与民俗

民俗是人类群体生活观念和社会活动的产物。避凶趋吉、风调雨顺、丰衣足食、人丁兴旺是人们的普遍愿望和心理。

有民俗就有剪纸,《荆楚岁时记》记载了人日节剪人胜、华胜、贴屏风,或戴头之鬟,唐代迎春“剪春蝶、春钱、春胜以戏之”,剪小幡“或悬于佳人之首,或缀于花下”,宋代京都街头有卖“诸花样者”等等,并留下了俞敬之等艺人的名字。

有民俗就有民艺,就一定伴有年画、门神、纸马、门笺、窗花、灯花、礼花、对联、花炮、龙灯、狮舞、高跷、旱船、秧歌、风筝、皮影、风车、糖人、蜡果、面塑、泥玩具、彩蛋、绒花、绢花、绣品等,既丰富了节日活动,又使民间剪纸得到了发展,这就是民间剪纸与民俗的密不可分关系。

早在汉代时期,人日节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、春节、婚嫁、丧葬等主要节俗基本在中原地区形成,并广泛流传开去。随着植物纤维纸的出现,金银箔制品转到纸料上来,并从工艺图案剪纸又扩展到岁时风俗上。每当节日来临时,农家剪纸高手纷纷献艺,联系节日内容剪出各种花样,伴随着锣鼓、秧歌、杂耍庆贺装饰一番,使节日气氛更加浓厚。换句话说,民间剪纸也就是民俗剪纸。

剪纸伴随民俗,南北朝有“镂金”、“剪彩”、“华胜”之类,而同时在民间流行有更多的植物纤维纸剪纸。

元宵节,古时正月十五称“上元”,夜谓元宵,故名元宵节。元宵节观灯的由来,一说是汉武帝奉太一神为天神和地神的始祖,于该日举行隆重的祭典仪式,令全民遍燃灯火以助兴;另一说是东汉明帝提倡佛教,于上元之夜在宫廷、寺院点灯拜佛,凡士族庶民之家一律张灯志庆,后逐渐变成民间盛大的灯会活动。

元宵节的本意在于迎春,故张灯庆贺。放灯的时限,汉代为一个晚上,唐玄宗规定为三个晚上,北宋延长到五个晚上,明太祖朱元璋又规定从正月初八至十七。到清时,宫廷中不再举办灯会,而民间依然盛行,蔚为壮观。

灯会上走马灯贴有剪纸刀马人物。

七夕,是牛郎织女相会的日子。

牛郎织女的故事在民间流传甚广,屡见鹊桥相会的剪纸,联系唐宋民间剪纸绣花样,与兴盛的纺织、刺绣业有密切关系。

八月十五中秋节正逢夜净月明和丰收在望,是聚家合欢和赏月的好时光。据史料记载,秦汉之前已有祀月的习俗,又有仲秋敬老的活动:官府挨家挨户赐坐凳、手杖和类似长江流域的糍粑粘饼——今日月饼的前身。唐时与嫦娥奔月的故事联系起来。伴随这一节日,果模、泥模、面塑发展起来,有“玉兔”、“嫦娥奔月”等剪纸。

明清时期,又增加了一些地方性的习俗,内容异常丰富,据史料记载:

过新年,剪春牛,窗花门笺处处同。

剪鸡虎,守门户,镇宅除旧迎新春。

元宵节,赛花灯,挂上灯笼扎富根。

填仓节,贴剪纸,风调雨顺好兆头。

二月二,龙抬头,剪个葫芦除五毒。

清明节,摆剪纸,扫墓祭祖有孝心。

端午节,午端明,剪纸送瘟好吉祥。

七月七,剪织女,传艺乞巧在民间。

中秋节,祭明月,团花剪纸合家欢。

九月九,剪孝子,养老送终是本分。

布新房,有喜花,子子孙孙有根根。

盼喜雨,剪天妇,倾盆大雨灌庄田。

大寿日,献寿星,五福捧寿不老松。

过满月,镇花锁,拴住宝娃活百岁。

迎贵客,备佳肴,莲花鲤鱼年年有。

串亲戚,带礼花,白馍红纸糕饼花。

剪纸虎,戴虎帽,长大成人龙虎貌。

今天,春节仍是全国人民普天欢庆的盛大节日:办年货、吃年夜饭、守夜、拜年、说吉利话、写对联、放鞭炮、挂门笺、贴门神、剪窗花,仍旧相沿成俗。



连年有余 天津 王泉禄

三、民间剪纸的品类及功用

作为装饰纹样的图案剪纸除外,依附民俗的民间剪纸品种有:

门笺

门笺又叫挂笺、吊钱、过门钱、门彩、纸帘、斋牒等,是贴在家门横眉上的剪纸。它是由幡和旗脚发展来的,“请香木上悬五幡彩”,南北朝和隋时已见端倪。清《杭州府志》中载:“琳宫梵宇,剪五色纸形如旗脚,贴于门额,上书‘风调雨顺’、‘国泰民安’等语,在在有之,曰门彩,亦名斋牒,彩笺五张为一堂,中凿连钱纹,贴梁间以压胜,曰挂笺。”

门笺一般在春节时贴,是流行各地的迎春标志,古时上多刻有耕牛形象,劝人备耕,以示人勤春早。

门笺多呈竖长条状(图6);大小不一,左、右和上端有较宽的边;中间玲珑剔透,刻有花鸟鱼虫禽兽、古钱或万字等,多伴有吉祥语;下缀流苏,是文图并茂的形式。民间有小至二三寸的小挂笺,贴于门楣、窗檐、梁柱、神龛、粮囤、水缸以至牲口棚和猪圈等处。

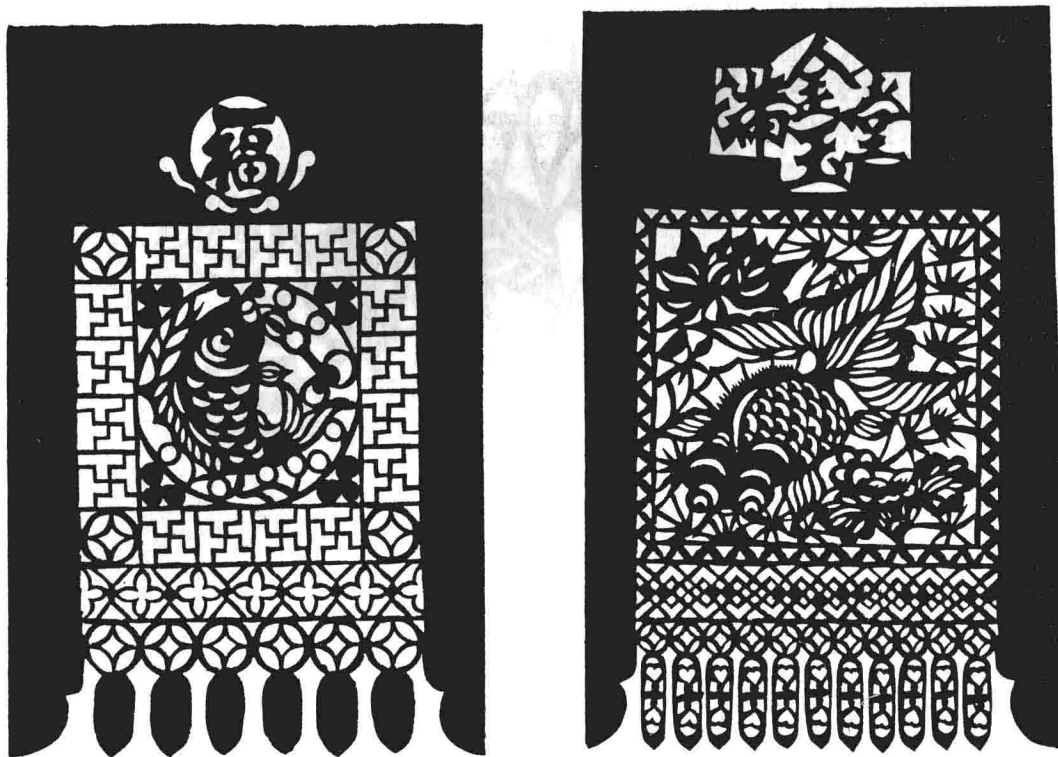


图6 门笺 天津 王泉禄

天津是个盛行吊钱的大城市,内容多是《肥猪拱门》、《抬头见喜》、《招财进宝》、《金玉满堂》等。

门笺大多为红色,但河北蔚县有点染挂笺,辽宁西丰流行红绿蓝紫挂笺,山东苍山、临沂、临沭、郯城又有五色挖补门笺。各地风情和爱好不完全相同。

门笺的来历颇多,一说姜太公封“穷神”时,给“穷神”立了个见“破”就回的规矩,人们害怕穷气临门,就特意将它剪破贴到门上。又一说,由代替桃符演变而来。古时挂桃木板,以驱邪魔,后人将桃符一分为二,变成了门对和门笺。总之人们喜爱它,才演化它。

窗花

窗花是贴在窗户上的剪纸,过去多贴在木格花窗的窗纸上。花窗木格有方、圆、三角、菱形、五边形等多种形状,每一空格中的剪纸都是一个完好的适合图案,一扇木格花窗宛如一家剪纸展览橱窗。内容多为庆丰收、盼兴旺、风调雨顺、子孙连绵,如《五谷丰登》、《六畜兴旺》、《连年有余》、《瓜瓞连绵》等。新婚窗花有《鸳鸯戏水》、《鱼戏莲》、《凤穿牡丹》、《麒麟送子》等。花鸟、鱼虫、禽兽、五谷、神话、民间故事、戏曲人物、孝子、扣碗……应有尽有,是民间剪纸中题材最丰富和最有代表性的品种,并且大小、形状各异,随窗格变化。

保留下来的窗花样本,是光绪十八年(公元1892年)的《松筠剪纸人物图册》,内容多为吉祥人物,如《四妃十六子》、《八仙人物》、《排云谱》……现藏于山东掖县张国铨之手。以艺术风格和题材看,系文人起稿。

烟格子是窗花的一种,是专贴在木窗上下左右四个方角上的剪纸。为了室内空气流动,不糊窗纸而直接贴在木棱上,故称烟格子(图7)。



图7 烟格子 陕西

灯花

灯花多指灯节贴在灯笼上的剪纸。花灯在我国有宫灯、龙灯、狮灯、走马灯、纱灯、笼灯等数百种,是集木、藤、竹多种材料和雕、镶、诗画、剪纸于一体的工艺品,也是巧木匠、大姑娘、小媳妇献艺和争胜的园地。贴上剪纸,映出清晰的影廓或玲珑剔透的造型,分外妖娆和优美。走马灯因外罩能随上升的气流缓缓转动,贴上关羽、张飞等交战人物,故称走马灯,可谓灯彩中的佼佼者。

《舞》 这幅灯花,是清代遗物,尺寸较大,是作为灯笼纸和灯花直接糊在灯笼框架上的。上有数不尽的洞孔,为的是透光和显出轮廓。宋·范成大《灯市》诗中有“叠玉千丝类鬼工,剪罗万眼人力穷”之句,“叠玉千丝”即琉璃球灯,“剪罗万眼”指的是用“罗”(丝绸的一种)镂刻和类似《舞》这种洞眼万千的灯花。

喜花

喜花包括双喜字(囍)、布置新房、贴在嫁妆和一切婚礼用的剪纸。结婚时一般必备红喜字,贴于洞房、庭堂或大门之外。小喜字贴于橱柜、梳妆台、烛台上。有的地方,女家门前贴单喜字,男家贴双喜字。关于双喜字的来源,辞典里查不到,仓颉造字时忘了它。倒有这样一传说。

相传王安石年轻时进京赶考,住在舅舅家。附近一条街道的一个门楼上有一只走马灯,许多人围着观望,上面写着:“走马灯,灯马走,灯熄马停步。”对出下联者,招其为女婿。

王安石看了一下,自言自语道:“好对!好对!”仆人听了说:“请你稍等,我去禀报我家员外。”王安石急着赶路,没等他回来便径自走了。

第二天,王安石进了考场,考官指着厅前的旗说:“飞虎旗,旗虎飞,旗卷虎藏身。”命他应对。王安石心中豁然一亮,顺口答道:“走马灯,灯马走,灯熄马停步。”考官大为喜悦。

回舅舅家时,又路过那个门楼,见许多人仍围在那里对不上。仆人见了拉着就走,员外吩咐家人拿出笔砚,要他写出来,王安石信手一挥而就:“飞虎旗,旗虎飞,旗卷虎藏身。”员外惊喜不已。

成婚之日,拜过天地,进了洞房,新娘说:“王郎才高学广,这场科试定能中榜,那是大登科;如今对出下联,结成连理,该是小登科了。”这时门外忽有人报:王大官人中了!明天请赴琼林御宴!老员外更是喜不可支,唤家人重摆酒席庆贺。王安石喜上眉梢,拿出红纸,挥笔写了两个喜字并在一起贴在门上。①

从此婚礼剪刻双喜字流传开来,相沿成俗。

西北地区爱贴《蛇盘兔》、《坐莲》、《喜娃》、《扣碗》等喜花。陪嫁喜花,母亲剪的存放箱底,直到生儿育女;新娘剪的分赠宾客和闹洞房的人,以示心灵手巧并博得好评。生孩子过满月剪的锁头花,也是喜花。民间还有将双喜字贴到未成熟的苹果上,待摘下时已落有清晰的印痕,专供结婚、生子时贺喜用。含有喜庆、美好、繁衍之意。

礼花

礼花是走亲访友、回娘家、祝寿、待客时置于礼品、糕点、佳肴上的剪纸。过寿日,剪福字,剪寿星。迎贵客,将《连年有余》剪纸置于佳肴之上,以示盛情和隆重接待。糕饼花、寿花、菜饰花都属于礼花。

炕围花

炕围花是喜庆节日时贴在炕周围墙壁上的剪纸,起美化居室的作用。

顶棚花

顶棚花是贴在吊顶上的剪纸,圆形的居多。象征团圆、美满,有的在周围配上四个角花,以示四平八稳。清代皇帝结婚时,在洞房乾宁宫的顶棚上也贴有双喜字。

刺绣花

刺绣花是用于绣花的剪纸,这也是民间习俗。将剪纸当作纹样贴在布面或绸面上,彩线沿着轮廓将剪纸埋在里面,民间刺绣多采用此法。过去农村女孩十来岁时就跟母亲、姐姐学针线,练绣花。要绣花,就得学剪纸,于是剪纸、绣花就成为中国女性的一门专长,谓之“女红”。刺绣花多为白色,也多以阴刻为主,上面留得分色隐线。

刺绣品种繁多,有鞋花、帽花、枕顶花、门帘花、帐檐花、兜兜花、围嘴、背带花、衣袖花、围腰花、坐垫、烟袋、褙褙、针孔、香包、荷包等,范围相当广泛。以上装饰实用剪纸、喜花、礼花、灯花等又可贴在窗上当窗花,改变一下颜色又可当刺绣花样,使用时没有什么严格界限。

供花

是祭神祭祖时垫在供品下或置于祭品上的剪纸。

丧葬花

我国民俗丧事也当红白喜事看待,用纸剪成纸钱、纸屋、纸衣、纸牛、纸马、金锭等。棺木上还贴有升天再生、祝福等内容的剪纸。发丧时,将纸钱抛向天空,撒在路边,为亡灵开路;或焚于墓地,或埋入地下,以慰亡灵,是心情寄托的表现。

祈雨、招魂、催生的剪纸已不流行,这里不多谈了。

①又一说,指明代湖南考生方明秋进京赶考。具体情节基本相同。

四、民间剪纸的题材与内涵

民间剪纸选用的题材,主要是花鸟、鱼虫、瓜果和禽兽,另外伴有神灵、神话、民间故事、传奇人物、戏曲人物、仙人、孝子、器具、符号和吉祥文字等,均带有象征和寓意性。

常见的,植物有牡丹、莲花、石榴、葡萄、佛手、灵芝、葫芦、松柏、梅兰竹菊、梧桐、桃、水仙、合欢花、万年青、白菜、南瓜、柿子、花生、枣、栗子、谷物、生命树;

动物有龙凤、麒麟、龟、鹤、蛇、虎、鹿、鸿鹄、鹰、喜鹊、绶带、孔雀、鸳鸯、鲤鱼、蟾蜍、猪、马、牛、羊、鸡、狗、猫、兔、鼠、猴、大象、春燕、蝴蝶、蝙蝠、蜘蛛、蝈蝈、蜜蜂;

人物有仙人、美女、嫦娥、牛郎织女、八仙(汉钟离、吕洞宾、张果老、曹国舅、铁拐李、韩湘子、蓝采和、何仙姑)、秦叔宝、尉迟恭、钟馗、哪吒、包公、关公、张飞、诸葛亮、孙悟空、

李逵、猪八戒、岳飞、穆桂英、花木兰、秦香莲、白娘子、莺莺、梁祝、林黛玉、三娘教子、王祥、张屠；

器物有石磬、玉器、铜鼎、铜镜、古币、元宝、扣碗、花瓶、红灯、爆竹、船、盒、彩带、百结、暗八仙(扇子、宝剑、渔鼓、玉版、葫芦、洞箫、花篮、荷花)笙、巨石、祥云；

符号有如意(卐)、方胜(∞)、万(卐)字等等。

汉字音近音同而义异的谐音字很多,如蝠(福)、鹿(禄、六)、鹤(合)、桐(同)、椿(春)、绶(寿)、鸡、髻(吉)、磬(庆)、莲(连)、鱼(余、玉)、蛙(娃)、竹(祝)、爆(报)竹、瓶、苹(平)、鞍(安)、猫(耄)、蝶(耄)、蜂(封)、猴(侯)、枣(早)、笙(生)、栗(立)、桂(贵)、羊(祥、阳)、菊(举)、荷、盒(合)、蛭蛭(官儿)、柿(事)、菱(伶)、柏(百)、芙蓉花(荣华)、双钱(双全)、笔、镜(毕竟)、笔、锭(必定)、蛛(珠)、元(圆)、戟(及)、船(传)、灯(丁)。

牡丹、鹿、金鱼、元宝、古币象征富有;桃、佛手、灵芝、松柏、龟鹤、蝙蝠、猫蝶寓意多福多寿;石榴、葫芦、莲子、瓜、葡萄、鱼、蝠、鼠示意多子;龙、凤、麒麟、鸡、羊乃祥瑞之兆;鸿雁、雄鹰、铜鼎立志得势之志;梅花报春,喜鹊报喜;葫芦、扣碗、壶意味着繁衍传代;牛郎织女、天仙配表彰忠贞爱情;包公、孙悟空、哪吒、岳飞等又展示公正无私和爱国忠勇的思想意识。有的一物寓一意,有的既象征又谐音寓意,均体现着人民群众的善恶分明的情感和向往美好的未来的愿望。

中国民间剪纸多采用谐音和象征寓意的表现手法,将某些花木与瓜果、禽鸟与走兽,或动物、植物与器物、人物、吉语相搭配,组合成许多有看头有讲头的图像,如:

- 《五谷丰登》(稻谷与囤仓或花篮)
- 《六畜兴旺》(牛马猪羊等)
- 《连年有余》(莲花与鲤鱼)
- 《四喜临门》(四季花果与喜字)
- 《喜上眉梢》(喜鹊登梅)
- 《麒麟送子》(童子骑麒麟、手持莲花)
- 《榴开百子》(石榴开裂)
- 《连生贵子》(莲花与桂花)
- 《瓜瓞连绵》(瓜与蝶)
- 《丹凤朝阳》(凤与太阳)
- 《招财进宝》(元宝、古币、盆、车等)
- 《金玉满堂》(金鱼一缸)
- 《祝报平安》(竹、爆竹、花瓶、鞍)
- 《举家欢乐》(菊与合欢花)
- 《松鹤延年》(青松与仙鹤)
- 《耄耋寿居》(猫与蝶)
- 《福寿双全》(蝠、桃、双钱)
- 《多福多寿多子》(佛手、桃、石榴)
- 《鱼跃龙门》(鲤鱼逆水飞跃龙门)



连年有余 天津 王泉禄

《龙凤呈祥》(龙飞凤舞)
 《寿比南山》(海涛与巨石)
 《一品当朝》(丹顶鹤飞于海潮上)
 《二龙戏珠》(双龙与蜘蛛)
 《三羊开泰》(三只羊)
 《四季平安》(梅、兰、竹、菊)
 《五福捧寿》(五只蝙蝠环抱寿字)
 《六合同春》(鹿、鹤、桐、椿)
 《七香楹门》(百合、水仙、梅、桂、菊、茉莉、栀子)
 《八宝呈祥》(暗八宝)
 《九鼎咸阳》(九鼎鼎立)
 《十全富贵》(一朵牡丹与十枚古钱)
 《百年合好》(百合花与宝盆)
 《千载太平》(一筒签、插有“天下太平”字样旗子)
 《万代荣华》(蔓草缠绕芙蓉花)
 《事事如意》(柿子与如意)
 《锦上添花》(锦鸡与牡丹)
 《万象更新》(象驮万年青)
 《天长地久》(天竹与地瓜)
 《永结同心》(彩带与百结)

.....



天下太平 天津

因地域风情和历史渊源关系,剪纸内容的组合、内涵往往有所不同。如猴骑马,在胶东为《马上封侯》,在山西则为“猴骑马,地流油”。《蛇盘兔》、《鹰抓兔》、《鱼戏莲》在陕北隐喻男女爱情与合欢;有腹带盖的壶、瓶、碗寓意生子繁衍,由古代的“合卺”演化而来。在广大中原地区,往洞房床上撒红枣、花生、栗子、桂圆,意即“早生贵子”,而且要有男有女花花搭搭地生。农家大娘说:“不管剪什么,出口要吉利,要成一句话。”本着有看头有讲头的价值原则,任意选择题材,进行组合和发挥创造性。

《老鼠吃葡萄》、《老鼠偷油》,除有繁衍、多子的寓意外,亦有富足的含义。据说老鼠逐食而居,大囤油、小囤流的人家容易招鼠,待到粮绝断炊时,老鼠的踪影也就不见了。什么《吉星高照》、《天官赐福》、《一帆风顺》、《一团和气》、《五福临门》、《冠带流传》……吉语名目多得很,是历史创造、积淀的结果。

民间节日大多是欢乐的,民间剪纸的内涵也大都是吉庆和祝福的。古人说:“吉者,福善之事;祥者,嘉庆之征。”乡里百姓在这方面大有创造,顺口溜多得很,例如:

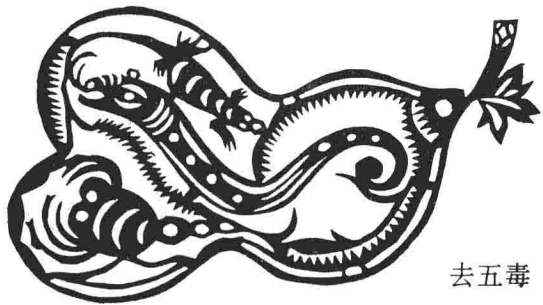
挂红灯,人丁旺。

蛇盘兔,必定富。

贴上蛇盘兔,种下摇钱树。

剪锥定安宁,五毒不进门。

金童骑葫芦，五毒瓶里收。
金钟扣蛙，结婚生娃。
娃娃坐莲花，两口子好缘法。
猴骑马，比人强。
蝴蝶闹瓜瓜，五谷满家家。
金童骑狮狮，富贵登梯梯。
剪下燕婆婆，住到富窝窝。
金蝉吹笙笙，辈辈有根根。



去五毒 山西

几千年的中国封建社会制度，农民深受压迫和剥削，过着自产自给的小农经济生活，种瓜得瓜，种豆得豆，以求温饱。盼望风调雨顺，丰衣足食，无病无灾，子孙连绵是人之常情。有后、儿女双全、子女孝顺、无忧无虑、身体健康，谓之福；有吃有穿，家有积蓄，视为富；年高龄大，长生不老称为寿；佳音频传、好事不断谓之喜。福禄寿喜成为经久不衰和反复吟咏的人生主题，而且以寿为本，将人摆在首位。但在封建科举时代，也不免染上登科高攀的仕途观念，如《青云直上》（童子放风筝）、《加官进爵》（鸡冠花、铜镜、爵）、《位居一品》（鹤与竹）、《顶戴花翎》（珊瑚与孔雀）、《连中三元》（荔枝、桂圆、核桃）、《五子夺魁》（五子争冠）……搜尽世间奇物寓美意，而且一切取材和立意来自大自然和生活中，并不断发展变化。

吉祥如意是民间剪纸的基本内容和情调，避凶趋吉是人类共同的追求。早在远古时代，原始先民已开始了祭拜祈佑活动，尽管巫术和占卜具有很重的愚昧和迷信成分，但在那个时候还是带有求吉纳祥意识的。由于当时对风雨雷电现象不理解和难以预料凶吉，便附会雷公、风神、龙王……创造出许多神话和图腾崇拜。进入商周时代，青铜器上出现了大量的夔龙、夔凤和怪兽纹饰，蒙上一层神秘的色彩。在盘铭和秦汉瓦当上，有“富贵”、“吉祥”、“延年”、“长乐未央”字样；汉锦上留有“长寿明光”、“登高明望海”、“万年益寿宜子孙”、“万事如意”；铜镜上有“君宜高官”、“长宜子孙”等吉语。并以青龙、白虎、朱雀、玄武定四方和谓之四神，将偶像崇拜化为吉祥如意的象征。《诗经·周颂》中载：“至诚感物，拜端必臻。”

战国时，“吉祥”一词的运用已很普遍，三国时吴主孙亮的琉璃屏风上雕有《瑞应图》120种，南北朝孙柔之撰有《瑞应图》一书，唐《人胜》上有“夔和万载，寿保千春”的吉语，刘赓在《稽瑞》中载有185条，南宋吉州窑剪纸贴花中，有“福寿康宁”、“长命富贵”和“金玉满堂”的寓意表现。到明清时，从工艺品的纹饰、年画到剪纸，几乎发展到“有图必有意，有意必吉祥”的境地。可见吉祥的创作观念一直在流传和不断丰富。

生产者直接活动在大自然中，冬去春来，花开花落，春华秋实，对周而复始的寒暑变化非常敏感，对花红柳绿的自然规律最寄情，最容易产生激情和诱发想像。转入农耕后，不少动植物变为饲养和人工培植的对象，又进一步加深了感受和感情。随着人生的欲望的发展和汉字的出现，宗教的传播以及石榴、葡萄的引进，谐音、象征寓意的题材和范围逐渐扩大。到明清时，在建筑彩画、砖雕、木雕、车雕、玉雕、漆器、珐琅、陶瓷、印染、织绣、挑花、琉璃、金银器、花纸、漏窗、果模、灯彩、彩蛋、龙凤花烛以及木版画、铁画、锡镶工艺