

中国民间文化遗产旅游丛书

剪纸之旅

张静娟/李友友著

中国旅游出版社

中国民间文化遗产旅游丛书

剪纸之旅

张静娟/李友友著

中国旅游出版社

千里绵延寻找你，找到你，欣喜的目光扑向你。
周围的旁景褪去，心里的阴霾褪去，与你默默相
对。屏息凝视你，想要读懂你，因你的名字叫剪纸

剪纸之旅行走路线示意图

- 1北上——河北、内蒙古、吉林
- 2西去——山西、陕西、甘肃
- 3南下——扬州、湖北、湖南、贵州、广东
- 3东行——山东
- 4京、津两地

目录

序言 6

壹 蔚县窗格大戏——河北 12

贰 草原之花——内蒙古 30

刘静兰 31

和林格尔 34

叁 满族金剪——辽宁 40

肆 黄河情缘——山西 44

王计如 46

宋桂英 52

吕慧 55

伍 大师们的黄土情——陕西 58

曹佃祥 60

王兰畔 63

张林名 66

库淑兰 68

王西安 71

侯雪艳 76

秦雪娥 79

杨烈秀 82

张玉姐 84

陆 “生命之瓶”——甘肃 86

柒 扬州剪彩——扬州 90

捌 楚地火凤凰——湖北 94

玖 花样苗乡——湖南 98

拾 苗家古歌——贵州 106

拾壹 佛山华贵铜箔——广东 110

拾贰 齐韵鲁风——山东 114

比“艺”双飞 115

巧手细模 130

珍贵的老报纸 135

老鼠大婚 136

猪八戒百福臻 150

拾叁 商贾大吉——天津 152

拾肆 房山葫芦花开——北京 160

后记 166

序言

6

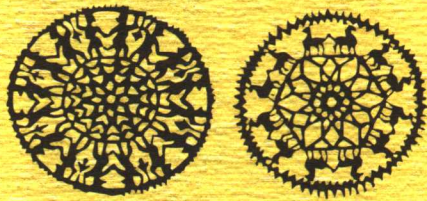
剪纸之旅

小时候，我们刻过“剪纸”，那时的剪纸，都是革命的题材，如：“草原英雄小姐妹”、“斗私批修”等等。记得有一套“非洲人民学习红宝书（毛主席语录）”的剪纸，非常精致，是扬州剪纸厂出品的，这套剪纸竟然在我们女孩子中引发了不小的剪纸高潮。下了课，我们便聚在一起，将百货店里买来的“电光纸”反面附在样品上，用铅笔拓出纹样，然后在下面放上塑料垫板，便手执着削铅笔的刀子刻了起来。每当一幅剪纸在自己手下诞生时，喜悦的心情无法言表。在那个特殊的年代里，刻“剪纸”，使我们血色而又苍白的少年时光有了一抹漂亮的色彩。

再见剪纸，是在20世纪70年代末。一次在李寸松老先生家中玩耍，偶然在老先生的书桌上，看到一本有些破旧的册籍，封面标题是《王老赏戏曲刻纸》，里面那色彩鲜亮的人物和生动的姿态使人爱不释手。李老先生对喜欢民艺的后生自然十分喜欢，常常放下案头的工作，让我们欣赏来自祖国各地风格不同的剪纸艺术，评点其中之奥妙。

《王老赏戏曲刻纸》册

对猴 对马 五福团花剪纸 ● 南北朝

1986年在新疆旅行，陈竟先生带我们去博物馆参观，特意介绍了1959年在吐鲁番出土的我国最早的剪纸实物——南北朝时代的五张团花剪纸，我们有机会看到了这几张留存于世最早的剪纸作品。陈竟先生这一生都情系民间艺术，尤其是与剪纸艺术打了一辈子的交道，他喜爱剪纸、研究剪纸，对于剪纸艺术的理论研究造诣颇深，他曾先后出版过许多有关剪纸艺术的专著。陈先生在帮助我们了解剪纸艺术及其历史的同时，还为我们提供了许多有关剪纸艺术的研究资料。

正是由于这些老前辈们的指点与教诲，让我们耳濡目染，受益匪浅，也引发了我们对剪纸艺术的浓烈兴趣。

我国民间剪纸源远流长。虽剪纸的主要材料是纸，但剪刻技艺却在有纸之前。由最初的剪铰树皮、树叶、兽皮，到后来剪铰丝织品，以及布、帛等，这些都为剪纸艺术的产生奠定了物质基础。而从出土的商代漆器看，上面已有镶嵌着刻有花纹的金银箔饰片，还有把金打造成薄片进行镂刻；战国时期就发明了镂空镏金及刻花错、金银错和漆器镶嵌、透雕等装饰技艺。这些工艺也在金银箔、皮革和绢帛上广为应用。所有这些，从不同方面为日后产生的与其造型、艺术手法相似的剪纸艺术准备了物质、审美和技术条件。

由于纸质不宜保存，剪纸流传下来的很少。迄今发现最早的剪纸，就是我们所看到新疆吐鲁番火焰山附近出土的南北朝时期的《对马》、《对猴》、《忍冬纹》、《菊花纹》、《几何纹》五幅团花剪纸。

在唐宋时期，流行着“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，剪成方的几何形，称为“方胜”；剪成花草形，称为“华胜”，剪成人形，就称之为“人胜”。

南朝梁宗怀在《荆楚岁时记》中记载着荆楚（今湖北省、湖南省）一带的节日风物故事，其中有一段文字说：“正月七日为人日，（《东方朔传·岁时节》：天地初开，一日鸡，二日狗，三日猪，四日羊，五日牛，六日马，七日人，八日谷。其日晴所主之物盛，阴则灾。八日之中，尤以人日为重，又称‘人胜节’），以七种菜为羹；剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之于头鬓；又造华胜以相遗。”

唐代大诗人杜甫以《人日》为题作诗：“此日此时人共得，一谈一笑俗相看。尊前柏叶休随酒，胜里金花巧耐寒。”另一位唐代著名诗人李商隐也作有《人日》诗，诗中说：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”唐代李远《剪彩》诗写道：“剪彩赠相亲，银缀凤真，双双御绶鸟，两两度桥人，叶逐金刀出，花随玉指新，愿君千万岁，无处不逢春。”20世纪60年代在新疆出土的文物中，就有一件唐代的人胜剪纸，七个人形排列成行，惟妙惟肖，考古学家定名为“人胜”。

在日本的正仓院，保藏有两枚唐代华胜。据日本齐衡三年（856年）《杂财物实录》载：“人胜二枚，一枚有金箔字十六，一枚押彩绘形等，边缘有箔裁物，纳斑楠箱一合，天平宝字元年闰八月二十四日献物。”日本天平宝字元年即为唐代至德二年（757年）。其中一枚为罗地金箔字，上面剪有祝颂吉语：“令节佳辰，福庆惟新，夔和万载，寿保千春”，另一枚则用金箔刻了复杂的边饰，并饰以红绿菱的花叶，画面中心是一儿童在竹林下戏犬。

当时，还流行着一种用双丝绢帛剪成的小幡，叫春幡，或称幡胜、春胜。在立春那天，作为节日礼物，或簪于头上，或挂在柳枝上，或贴于屏风上。崔道融所留传的诗中，有这样的词句：

“欲剪宜春字，春寒人剪刀”，这里所讲的“宜春帖子”，也就是现在我们所熟悉的剪纸。李商隐在《骄儿诗》中写道：“请爷书春胜，春胜宜春日。”意为骄儿袭师请父亲在剪彩制成的春幡上写“宜春”二字。因为立春之日为春天的首日，象征万物复苏、欣欣向荣，所以在唐宋时期，人们剪彩这一民俗活动渐渐集中到立春这天，人们剪制各种幡胜、春幡、春燕、春蝶等，作为节日礼物。皇帝在这一天也接见群臣，并分别赐以金银幡胜或者罗幡胜。段成式《酉阳杂俎》说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪为春蝶，春胜以戏之。”

到了宋代，随着经济文化的繁荣发展，剪纸除了作为日常装饰之外，还用于瓷器和蓝印花布等工艺。如吉州窑的瓷器，上面的图案是在施釉过程中，贴上剪纸，然后入窑烧制而成。

蓝印花布，是用镂空纸版刮浆后染制而呈现花纹的，这种印染工艺宋代已很普遍，山西省出土的南宋印花布便是一例。

元、明、清是剪纸艺术的成熟时期，元代的剪纸已经出现了构思完整的精品之作，并且开始有人收藏剪纸作品；到了明代，剪纸的应用更为广泛，明代的夹纱灯是很有名的，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，现在的人们叫它“走马灯”。

清代，剪纸艺术更加发展，社会流传的剪纸品种众多，工艺精巧，名家辈出。在清代，长期流传在民间的剪纸也进入了宫廷，在北京故宫博物院的坤宁宫，宫殿顶棚和宫室两旁过道壁间，均有龙凤双喜的剪纸图样。

剪纸艺术自诞生以来，从没中断过，它并非是单纯的一种映像作用，它往往作为花样（画样）与皮影艺术、刺绣艺术、印染及陶瓷艺术紧密相联，渗透到人们日常生活中的装饰应用。民间剪纸作为劳动者的艺术，在民间世代相传，经历了千百年的历史，生生不息。在中国农村比较稳固的社会结构和文化结构中，构筑起劳动者的精神世界。

了解到剪纸艺术的历史与发展后，出于对民间艺术的喜爱，出于教学的需要，出于对民间艺术的传承之心，还出于对剪纸收集的“贪婪”，竟然也沿着前辈们的足迹，开始了我们的剪纸之旅。

风格迥异的剪纸作品，究竟是在什么样的环境及背景下创作出来，是什么人用什么方式剪制的等等问题让我们有着一探究竟的意愿。于是，走访老艺人，收集剪纸作品，便成为我们旅行中的乐事。

因地域文化背景的差异，剪纸的风格也多种多样。一批专门研究民间民俗艺术的专家学者，撰写了不少文献及书籍，他们从不同的角度研究和探讨了不同地区剪纸艺术的风格及其文化内涵，这对我们了解剪纸艺术有很大的帮助。

剪纸，在很多地方被当地人称之为“窗花”。其实，剪纸不仅仅是一个简单的窗花，它是民间习俗中必不可少的装饰物，因它被赋予了象征的寓意，寄托着创作者美好的愿望与情感，所以剪纸除了做祭祀供品以及装饰物外，还包含了更多的深层文化内涵。

另外，因剪纸的材料易得、成本低廉、简便易学等因素，使它更适合普通劳动大众。剪纸既可用作实用物，又可美化生活，并具有深厚的民俗内涵。在穷乡僻壤，几张红纸也很珍贵，人们便将美好生活的愿望，寄情在这方寸之间，就在这“剪”与“纸”里，表达出他们对生命的追求、对生活的信念以及对美好事物的企盼，通过她们的手，让张张红纸散发出光彩。剪者仅仅凭借着对客观事物的直觉印象和内心朴素的理想，不拘成法、不假雕琢，自由畅酣地剪出自己的生活、情感与愿望，构筑着她们的精神世界。这种纯粹自我情感的表达与简便的工具材料，使剪纸艺术广泛流行，因此成为我国历史最悠久、地域最广泛、内容最丰富、群众最为普及的一种民间艺术。

剪纸制作所具备的材料是纸，工具是剪子和刻刀，通过镂空这一造型手段来实现艺术目的。剪纸制作分为剪子铰和刻刀刻，还有刀剪并用等方式，虽然使用的工具不同，但都具有“刀剪味”和“线条相连”的剪纸艺术语言，也都具有异曲同工之效。所以，无论是哪种方法，只要是剪铰刀刻出来的作品，就可称做剪纸。

剪纸是一种镂空的艺术，线的表现与线的连接尤为重要，它是构成剪纸“语言”的基本要素之一。剪纸分阳刻与阴刻，由实线构成画面的为“阳刻剪纸”；由镂空的线构成画面的则为“阴刻剪纸”。阳刻剪纸的线条必须线线相连，否则画面就会支离破碎；阴刻剪纸则相反，必须线线相断。剪纸艺人会依据画面的需要及个人喜好和创作的需求来采取或阴或阳，甚至可阴阳刻并用的手法来达到最终的目的。

中国的艺术讲究写意，而西方注重写实，这是中西方文化根源的不同与其文化特征。中国民间剪纸和中国绘画的造型观念大致相同，都是注重写意。剪纸较难表现出物象的“体积、深度和迎面而来之起伏”的三维空间，但是，民间剪纸艺人打破了时空的局限，不讲求“近大远小”的透视比例关系，将无限深远的空间压扁在一个平面上，创造出高度浓缩和概括的构图方式。以神似与夸张作为重点，使形象简洁大方，富有节奏感，具有浓厚的装饰趣味。而色彩单纯明快，则在视觉上给人以强烈的印象。另外，还利用组合的手法，遵循图案形式的规律，将对称、均齐、平衡、连续等艺术手法进行巧妙的结合，如“层层垒高”、“隔物换景”等形式，就把天上、人间等美好的事物以及美好的祝愿都表现在一个剪纸的画面上。

剪纸的表现手法多种多样，最常见的是单色与点彩两种，另外还包括折叠剪纸、熏样剪纸、拼色剪纸、剪绘剪纸和铜衬剪纸等。

单色剪纸：就是在单色纸上剪镂刻，主要以红色为主。中国人自古崇尚红色，每当普天同庆、万民欢乐的盛大庆典或节日时，红色是最主要的颜色，它喜庆热烈、激情洋溢，同时它又是人类光明和幸福的象征。但单色剪纸也有黑色或其他色彩的剪纸，则根据不同的环境和情况来使用，其中白色剪纸多为刺绣的底样。

点彩剪纸：也叫点染剪纸。纸张多是宣纸，晕染的效果好。几十张的素纸，在固定好后刻制，刻好后点染上色，据说是在品色里掺了药料和白酒，只要染了第一张，颜色就会往下渗透，并且不向外浸润。点染之后的窗花，色彩丰富淡雅，变化无穷，具有浓郁的乡土气息。点彩剪纸主要流传于河北、山西、广东等地，其中河北蔚县的点彩剪纸别具一格。

折叠剪纸：多为单色，就是将纸对折或反复折叠后进行剪镂，这样的剪法既省时又省力，只剪一部分，待展开后便是一幅完整、丰满的剪纸作品，具有特殊的艺术效果。

熏样剪纸：是早年间留下来的复制剪纸样稿的一种土办法。将剪纸贴在一张白纸（或报纸）上，然后放在油灯上去熏，待熏黑了将剪纸轻轻揭去，留下的便是自己喜爱的剪纸花样。这种熏出的花样，黑白效果明显，又具沧桑之感，有些剪纸老样就是通过这种方式流传至今，而这些流传下来的熏样，则十分珍贵。

拼色剪纸：就是彩色拼贴剪纸。它是以各种彩色纸剪成不同的局部形象，如人物、动物、花卉、布景等，然后拼贴在一个画面上。彩色拼贴剪纸的代表人物是库淑兰，其作品构图饱满，色彩斑斓，具有强烈的艺术效果。

剪绘剪纸：是剪纸与绘画相结合的一种手法，一般是先剪出背景图案，留下中心所要表现的造型空白，将绘制好的花卉、人物、动物等，粘贴在空白处。也有的是直接用毛笔勾绘而成。甘肃天水的剪绘窗花清新秀雅，极具魅力。

铜衬剪纸：亦属彩色拼贴剪纸，是佛山剪纸中一个重要的品种。铜箔，俗称“金纸”，也叫“铜衬料”，是用青铜锻打成比纸还薄的铜片，这是佛山古老的手工艺。在铜箔上镂刻出各种造型，再在底部衬上各种相应的色纸，如荷花衬上粉红纸，荷叶则衬绿纸。各种造型配以金色的轮廓，形成色彩强烈、金碧辉煌的特殊艺术效果，富有浓郁的南国特色。

民间剪纸的题材十分广泛：包括有吉祥图案、历史典故、神话戏剧、人物山水、花鸟鱼虫、飞禽走兽、十二生肖、亭台楼阁、生命礼赞、图腾崇拜、宗教信仰以及劳动生活等题材。而与岁时节令、人生礼仪等古老民俗传统相结合的剪纸艺术，就体现在生活的方方面面。春节，尤其是在农村，剪纸是一项必不可少的民俗活动。每到农历的腊月二十三，姑娘、媳妇们便“放下锄头上炕头，拿起剪刀剪虎头”；“腊月二十八贴花花”，这一天家家都要贴窗花、年画、春联，把农舍、窑洞打扮一番。此外，婚庆喜事更有喜庆花、

嫁妆花和礼花；祝寿有长寿花；丧事有素色花、纸扎花；祭祀有供花、烛台花、斗香花；服饰刺绣又有底样花；等等。在四时八节、衣食住行中，可以说是无处不剪“花”。剪纸艺术充分地反映了劳动人民热爱生活、向往着幸福生活的理想和懂美爱美的审美气质。

在民间剪纸中，吉祥图案占了很重要的部分，常借助于谐音、谐形、象征或符号来托物寄情、寓意吉祥的祝福，是典型的象征性艺术。它反映了劳动人民的精神追求、审美情趣和对幸福生活的渴望，也使吉祥剪纸具有很高的审美价值，使民间剪纸成为极具特色的剪纸艺术。

随着明清时期戏曲艺术的盛行，戏曲人物和传说故事便成了民间剪纸的重要题材之一。许多民间流传的神话故事，通过戏剧等形式在全国各地广泛流传，人们不仅相互传诵着，而且还用剪纸这一形式来表达自己对这些故事中人物的爱与憎。如越剧之乡的江浙一带，民间剪纸在题材上大部分取材于当地流传的“梁山伯与祝英台”、“白蛇传”、“西厢记”等故事情节；而京剧的发源地在北京，因此，京剧脸谱及戏曲人物剪纸就以临近北京的河北蔚县最为著称。

在剪纸艺术的创作队伍当中，有着一支庞大的创作主体人群，她们就是广大的农村劳动妇女。当她们还是五六岁或七八岁的小姑娘时，就开始跟着妈妈、姥姥、奶奶学习剪纸了。有些老婆婆在临终时，会把自己珍藏下来的剪纸花样，视为传家之宝传给女儿、儿媳。我国的民间剪纸就是这样一代传一代，世代传承，经久不衰。她们对那些繁衍昌盛、平安吉祥、幸福美好、生活富足、健康长寿等内涵丰厚的剪纸纹样，虔诚地信奉着。正是这种精神的传承，才使剪纸艺术得以千百年而不衰。

通过这本书，我们想让更多的读者从中了解到，在我国民间中，蕴藏着如此精美的文化艺术，并让更多热爱文化艺术的人参与到喜爱剪纸、热爱剪纸艺术的行列中来。

【壹】

蔚县

窗格大戏

河北

蔚县任玉德工作室的艺人在刻纸

河北蔚县剪纸以其染色剪纸及戏曲人物故事的特点而著名，为目睹其风采，我们西出北京，驱车200多公里路，来到了蔚县。蔚县的“蔚”发音，往往很多人会念成“为”，如“蔚蓝的天空”、“云蒸霞蔚”等；可放在河北蔚县作为地区名称时的发音，实为“宇”音才对。

蔚县的剪纸，是用刀刻出来的。和剪子相比，刀刻的优势就是一次可以加工成多个剪纸图案，并且能够完美刻画其细部。其中特别令人赞叹的是“拉胡须”刀工技法，就是刻制人物的胡须和毛发，要求根根细微，并且还要匀称，不能有丝毫的差池，细致而精巧，如刻断一根则全盘作废，可见其难度和精度不是一般。

蔚县剪纸使用的纸张多为宣纸、高丽纸，他们先将一张一张叠摞在一起后浸湿，大约四五十张左右，待晾干后，把画好的图样熏至上面，然后再按照图案刻下。他们使用的刻刀大小几十把，视不同的需要来选定。刻制剪纸时，下面垫有蜡盘活楔木板，随着刻制时的需要随意转动，非常灵活。刻刀在他们的手下时“划”时“顿”，刻出来的剪纸丝丝缕缕连在一起。在白色的剪纸刻成之后，就用各种浓郁的颜色点染而成，艳丽而多彩。

蔚县剪纸吸收了河北武强木版水印窗花及天津杨柳青木版年画等艺术形式之所长，色彩强烈，鲜艳明快，成为蔚县剪纸特有的风格。

蜡板，刻刀

八大锤之一

八大锤之二

蔚县剪纸中，戏曲人物最令人着迷。这源于他们有着喜爱戏曲的传统。

蔚县人喜爱戏曲，是有着源远流长的历史文化背景。蔚县曾是一座历史名城，古称“蔚州”，是中原北方汉族与契丹、蒙古族、回族等民族的交汇之地，又是南来北往、东来西去的内地通往塞外之咽喉要道。随着手工业和商业的发展，也带动此地文化的繁荣。蔚县素有“八百庄堡，八百戏楼”之称，每一个村寨庄堡之中，必有寺庙和戏楼。

蔚县人爱看戏，是远近出名的。早年间，村村都有剧团，每逢过年过节、赶集、赶庙会时，各村的戏楼前必是锣鼓喧天，一派热闹的景象。流传的戏曲种类也很多，河北梆子、京剧、评弹以及晋剧等，还有别具一格的蔚县秧歌；而剧目更是繁多，单河北梆子的传统剧目就有500多个。现保存的古戏楼就有三百多座，由此可见，蔚县人喜爱戏曲已到了他们生活中不可缺少的程度。

我们在蔚县的宋庄，就看到一座称之为“穿心戏台”的戏楼。所谓“穿心戏台”，就是中间有一个通道，平时不演戏时，人们穿行其中，如演戏时，只要将中间搭上木板，就成为戏台了。

如今，我们看到的戏台大多都已破旧不堪，甚至颓败荒芜，世事变迁，古戏楼失去了往日锣鼓喧天的热闹景象，已成为孩童们的玩耍之地。但是，戏曲的生命力在这里依然存在，它不仅还能从老乡们的口中哼唱出来，它还存在于今天已是民族瑰宝的蔚县剪纸艺术之中。

因为喜爱戏曲，所以百姓家中的窗花、年画中，也少不了戏曲的影子，戏曲中的故事、戏曲中的人物、戏曲人物的脸谱，已成为当地窗花及年画中的重要题材。

所以，蔚县剪纸中的戏曲人物，有着戏曲舞台上鲜活的影子。性格化的脸谱，完美的装饰，包括脚下的朝靴，还有那一招一式的刻画，灵感都来源于戏台上。

蔚县宋庄穿心戏楼

王老赏

友友在王老赏故居前

戏曲人物剪纸中最具有代表性的人物当属著名的老艺人王老赏（1890—1951）。他所创作的剪纸艺术，是总结了前人的创作经验，又融合古本小说中的人物和年画人物造型的特点，将二百多出戏曲中的人物进行再创作，完善了传统刻纸以及染色技法，使得人物形象绘形绘色并且神韵十足。每一幅剪纸的构图都是简洁且又丰满，没有余赘之感，色彩明艳鲜丽。他为蔚县剪纸的最终成熟与巨大影响，付出了艰辛的努力。

如今，很少能看到他的原作，只能从先前保存下来的资料中看到一些。但他留给了徒弟周永明一些画稿，如今又由周永明的儿子周广按这些画稿刻制出来一些作品，从这些剪纸作品中可以看出，王老赏的戏曲人物造型已达到完美的境界。

王老赏的传承图

王老赏(1890—1951)，蔚县南张庄人，1960年被追认为中国美术家协会会员，中国民间艺术大师，农民兼窗花艺人，蔚县染色窗花的杰出创始人和杰出代表之一，师承周瑶、韩文业、贾常惠，引领蔚县窗花进入成熟期，在全国自成流派。

王守业，王老赏之子。窗花艺人，师承父亲。蔚县染色窗花创始人。

周永明，南张庄人，农民兼窗花艺人，剪纸传人，中国美术家协会会员，王老赏最赏识的亲传弟子。

周琪，南张庄人，农民兼窗花艺人，师承王老赏，剪纸传人。

周锡，南张庄人，其儿子周占海、孙子周泉也师承做窗花。

周孝，南张庄人，师承王守业，其子周志旺，师承父亲，窗花艺人。

周广、周玉、周阔、周斌、周淑清、周淑英、周淑华，均为周永明的子女，均为窗花艺人。