

漫谈中国剪纸

宁美术出版社

漫谈中国剪纸

吴润令 编

版式设计：李 姣
装帧设计：李 姣
责任编辑：陈良菲

漫谈中国剪纸

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
沈阳新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：2 $\frac{1}{2}$

印数：1—1,700

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

统一书号：8161·0902 定价：0.80元

剪纸——中国民间传统装饰艺术的一种。全国各地民间都有不同风格的剪纸作品。早在汉、唐时代，民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜花鸟贴在鬓角为饰的风尚。后来逐步发展，在节日中，用色纸剪成各种花草、动物或人物故事，贴在窗户上（叫“窗花”）、门楣上（叫“门签”）作为装饰，也有作为礼品装饰或刺绣花样之用的。剪纸的工具，一般只用一把小剪刀，有的职业艺人则用一种特制的刻刀刻制，称为刻纸。剪纸在旧社会不被人们重视，在抗日战争期间，延安有些美术家开始从西北民间进行搜集、整理、研究、介绍，才逐渐引起全国人民的普遍重视。

——摘自《辞海·艺术分册》404—405页

小 引

剪纸是中国民间传统装饰艺术的一种，具有悠久的历史，它积淀了几千年的华夏文化于其中。如果把中国民族造型艺术比作一个画廊，那么，象敦煌、云冈、秦始皇陵兵马俑坑以及诸如此类的声名显赫的殿堂陵寝艺术宝库和宋元以来的冷峻清逸的文人图卷之外，民间艺术（包括剪纸）也应视为中华民族造型意识的一个更广

阔、深厚和生动的部分。但是，几千年来，深深扎根于民间艺术土壤的剪纸艺术，作品不入史籍，作者不见碑传，关于它的发生、发展更少有人问津。难怪《辞海》中关于剪纸一条的解释，写得那么含糊其辞，且有不少值得商榷之处。

笔者不顾个人的学疏识浅，把多年积累的一些零星资料汇集成册，试图将中国剪纸的发生、发展过程勾勒出一个粗线条的轮廓，以供剪纸爱好者参考，并就教于剪纸研究的专家、学者，以期抛砖引玉。

目 录

剪纸名称的含义·····	1
从“螺祖养蚕”说起·····	3
远古工艺与剪纸·····	6
“剪桐封弟”与剪影·····	10
戴在头上的剪纸·····	15
引人深思的团花剪纸·····	17
杜甫诗中的剪纸·····	21
唐三藏参观“剪纸展览”·····	23
剪纸登上戏剧舞台·····	25
民间剪纸的成熟时期·····	28
新剪纸在延安诞生·····	33
阳光雨露育新花·····	37
剪纸的新发展·····	45
剪纸的发展与展望·····	64

剪纸名称的含义

探索剪纸在漫长的岁月中是如何演进的，不能割断历史孤立地看问题，也不能抛开其萌芽、演进的过渡阶段，摘取成熟的一段划为剪纸之源。这就首先要明确“剪纸”名称的含义。剪纸这个概念，从字面上狭义的理解，是指以剪刀为工具，以纸为加工材料来制作装饰图样。事实上，随着剪纸和多种文物的出土，随着对有关文献记载的深入分析，随着剪纸创作的蓬勃开展，人们对剪纸这个概念有了广义的理解。

从使用材料来看，不能仅就植物纤维纸的概念，就纸论纸。在古代，纸的概念并不是单指植物纤维纸的。在我国悠久的历史中，在纸发明以前，以甲骨、竹、木简当纸用，后来绢帛也当纸用。“用缣帛者谓之纸”（《后汉书》范曄著），“古之纸即缣帛”（《云麓漫抄》宋·赵彦卫著）。直到汉代造出植物纤维纸以后，仍然有很长一段历史时期是绢、纸并用。直到今天，仍有绢画工艺即是以绢代纸的。由此看来，古时把彩绢剪成人、燕等作装饰用，也相当于剪纸，或者说是剪纸的前身。

从使用工具来看，“剪”字可以包括两层意思，一是

指工具,二是指工艺手段。人所共知,剪纸的同源分流,包括剪纸、刻纸、撕纸三种。无论是剪、刻、撕,都是为了在镂空和透雕形式中展现和塑造艺术形象,或者说,尽管使用工具不同,却是同一种工艺手段。这样看来,在纸的发明之前,用其他薄片材料进行剪刻镂花的都可以看作是剪纸的先河。

剪纸概念的外延,还应涉及到与剪纸有密切联系的某些工艺美术,还应包括那些与剪纸并行的走马灯、皮影戏、剪纸动画片等艺术品种。

从时间上来看,剪纸可分为古代剪纸、近代剪纸和现代剪纸。现代剪纸从作者来分,又有民间剪纸和新剪纸的区别。

明确了剪纸名称的含义,可以帮助我们从广义的角度去考察剪纸的历史,为剪纸溯源广开思路。

从“螺祖养蚕”说起

纸是剪纸的主要材料，是剪纸的物质基础。既然古时“用缣帛者谓之纸”，那么，我们探索剪纸的渊源，便可追溯到绢的生产，进而一直上溯到丝的发明，即“螺祖养蚕”的上古时代。

在原始社会，人们为了生存，成群聚居，采集食物，还不知道饲养动物，过着“焚林而畋〔读作田，打猎的意思〕，竭泽而渔”，（《淮南子·本经训》）“不耕不稼”的渔猎生活。在长期的渔猎生活实践中，人们逐渐学会选用和制造工具，石器的边缘加工尖锐了，用骨器穿孔能“作网”、“结绳”了，并出现了植物的栽培和动物的饲养。尽人皆知的“螺祖养蚕”的传说告诉人们，当我们的祖先还在披毛皮、围树叶、胸前佩带着蚌贝的时代，就开始有了丝。

我国丝绸织物起源很早，公元前十一世纪殷周之际已产彩锦。春秋战国以来，“锦出陈留，薄质罗纨和精美刺绣出齐鲁”，当时河南、山东已经成为著名的丝织刺绣产地，丝绣品的使用已相当普及。《诗经》中就有许多描写，例如，在《卫风·三·硕人》中的“衣锦绸衣”

——内穿花绸外穿袍：《葛生·唐风十一》中的“角枕粲兮，锦衾烂兮”——花枕这么耀眼，绸被这么灿烂。可见当时的丝织刺绣工艺已相当发达(彩图1)。

古代，西方许多国家为了向“东方丝国”(即中国)寻求养蚕术而向我们的公主求婚。甚至还流传着这样的佳话：有一位中国公主，因为偷蚕种到西域而被敬为神明。

中国古代丝织工艺与剪纸艺术有着相当密切的联系，这主要表现在如下三个方面：

一、“用缣帛者谓之纸”，剪绢即相当于剪纸，在植物纤维纸的发明之前，绢帛是进行剪纸创作的材料之一。在古代文献记载中，已经有晋代用绢帛“剪彩为燕，以戴之”的记载(见《荆楚岁时记》)。那么，是否有更早的记载？还有待于从今后出土的有关文物中去发现。

二、丝织工艺中的“花本”，已经孕育了剪纸的雏型。我国织造花锦的传统方法是，一人拉花，一人投梭，织机的样式和《天工开物记》中所载机式相似。每织一种花样之前，先要挑成花本，每种图案就用这种花本保存下来。织造工艺的花本底样，即可看作是剪纸的雏型。

三、在绢帛上的刺绣工艺，直接导致了剪纸的产生。人们在刺绣之前，必须先在纸上描绘出底样，然后把底样剪刻成纸型(这就叫剪纸)，再把纸型贴在要绣的物品上，根据剪纸图样进行刺绣。现在农村刺绣仍沿用这

种方法，而且善于刺绣的多会剪纸。由此可见，剪纸是由刺绣产生的说法是可信的。

剪纸与织绣工艺早已结下不解之缘，关系相当密切，这是可以肯定的。但是，织绣工艺并不是剪纸的唯一源泉，因为还有许多资料证明，剪纸的形成、演变，源于远古的多种工艺。

远古工艺与剪纸

我国人民自古以来就善于利用多种物质材料制作精美的艺术品，并在制作实践中发现了镂空和透雕的美。

远在原始社会，人们以兽皮为衣时，便开始了穿孔打眼的活动，迈出了镂空的第一步。我国新石器时代遗址出土的牙、骨、陶器、编织和诸如此类的器物，可见当时人们已经培育了美的观念，并且已经产生了制作类似剪纸式样的意识活动。

例如，我国新石器时代，黄河流域的大汶口文化遗址出土的陶豆（见图1），它的圈足镂空的花纹，很象仿编织品的产物，同时，也明显地反映出它与剪纸的异曲同工现象。

图1 大汶口文化圈足镂空陶豆

我国原始社会末期发明了冶铜，并由于冶铜技术的提高，生产工具不断进步，发展了农艺和渔猎生产，把生产力提高到较高的水平。社会的等级分

工和物品的富余，出现了私有制，部族间的战争，产生了奴隶。于是原始社会瓦解了，进入了奴隶制社会，同时也进入了青铜器艺术时代。

商周铜器上的纹样装饰，其平面造型、连接关系，与剪纸十分相似，已经蕴含着剪纸的表现式样（如图2）。出土的周代铜带饰、秦公镈等镂空制品，则与剪纸形式仅有使用材料不同的差别了（如图3）。

战国时代的镂空饰片则更进一步说明剪纸与这些杂工艺的密切联系。一九六六年，湖北江陵望山一号墓出土了一件镂空刻花的皮革图案，是战国的遗物，上刻有几何图形的连续花纹。在河南辉县固围村战国遗址的发掘中，也发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物。还有，战国遗址出土的透雕玉璜、透雕木器等等（见图4）。这足以说明，当时除了没有纸作为原料之外，在技术方面已经完全具备了剪纸制作的条件。直到先秦时代，诸种工艺

图2 商周铜器纹饰

趋于成熟，镂刻技术精进，为剪纸的产生奠定了基础。

由原始社会培育起来的对镂空和透雕美的追求，发展了镂刻的技艺，培养了大批民间艺人。而民间艺人多是一专多能的，会此种工艺也多旁通它种工艺，懂得在这种材料上施展技艺，转到它种材料上同样能够驾驭，他们是最熟知和最能沟通这类姊妹艺术创作的共同规律

图 3

西周 秦公镜

西周——东周 铜带饰

的。远古诸种工艺所反映出来的异曲同工现象，证明了它们相互间的派生关系和千丝万缕的联系。

由此可以看出，剪纸源于远古的诸种工艺，它脱胎于陶器、铜器、织绣、雕花等具有民族特点的纹饰，从而形成、演变成为中国特有的剪纸艺术。

图 4

战国 镂空银饰片

战国 透雕玉璜

战国 透雕木器

“剪桐封弟”与剪影

民间剪纸中有种“剪影”，专剪人的头像，作者端详对象之后，顷刻而就，既快又象，着意从轮廓和形状上突出人物的特征。这种通过影像的造型来表现人物和物体形象的剪影形式，是造型艺术中最古老的形式。

从我国原始人的洞穴岩画，直到春秋战国以前的图象，画的都是扁平的侧影，换句话说，画的都是剪影式的。

我国西汉伟大的史学家司马迁，在他的巨著《史记》中，有个“剪桐封弟”的故事。记叙约在公元前十一世纪的西周初期，周成王姬诵，用梧桐叶剪成个玉圭的图象赠给他的弟弟姬虞，令姬虞到唐国（今山西翼城县西南）去当诸侯。周成王姬诵是见于史书记载的搞剪影的第一位作者，“剪桐封弟”的故事是我国有关剪纸的早期记载。

“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱”，剪影的表现形式到了汉代，不但已经普及，而且已经成熟，达到了一个高峰。我们从西汉遗存的大量文物中，可见剪影造型的技艺是相当高超的（见图5、6、7），特别是

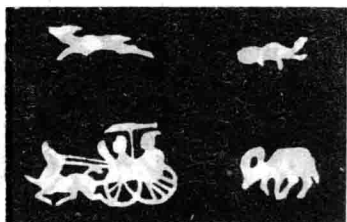

图5 西汉 金饰片

图6 东汉 铜饰片

面堤上站着的监工、官员及其侍从，下面两岸堤上拉着绳索以及河里船上执着长杆正在捞取宝鼎的群众，还有右下角乘车骑马的官员，都集中内向到画的中心——鼎。连天空中的几只飞鸟也不例外。它主题突出，形象生动，构

引人注目的东汉铜饰片，表现内容之丰富、形象之生动、构图之大胆都是令人叹服的。

汉代画像石《泗水取鼎》，是一幅剪影式的历史画卷，画的是秦始皇派人到泗水打捞象征王权的宝鼎的史实(图8)。画面以鼎为中心，以向心的象征堤岸的四条线为骨架，把画面分割成四部分。上

图7 东汉 金饰片