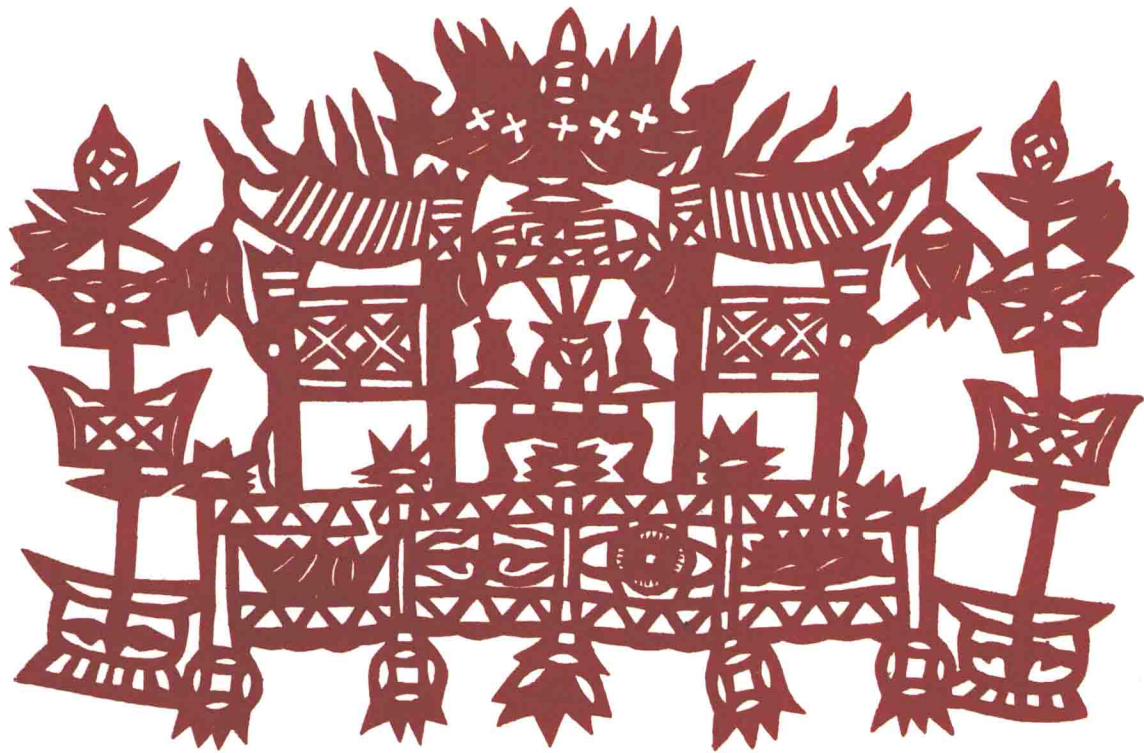

浙江民间剪纸艺术

蒋 风 编著

人民美术出版社

浙江民间剪纸艺术

蒋 风 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江民间剪纸艺术/蒋凤编著. —北京:人民美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-102-06470-3

I. ①浙… II. ①蒋… III. ①剪纸—民间工艺—浙江省—文集 ②剪纸—作品集—浙江省—现代
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第188271号

浙江民间剪纸艺术

编 著 蒋 凤

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

发行部 010-56692181 010-56692190

特约编辑 汤 锐

责任编辑 李雪竹 张 煤

封面设计 徐 洁

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京天逸真彩图文制作有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2013年10月第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 14.375

印数: 0001—1500

ISBN 978-7-102-06470-3

定价: 98.00元

目录

代序：我与剪纸

金华民间剪纸研究（蒋风 傅亦武 著）

引言

第一章 剪纸的起源与历史

一、“剪”与“纸”的历史.....	1
二、民间剪纸的萌芽.....	3
三、民间剪纸的产生.....	4
四、民间剪纸的成长期.....	9
五、民间剪纸的成熟期.....	12
六、近、现、当代民间剪纸的衰落和发展.....	18

第二章 民间剪纸与民俗

一、民间剪纸与节令文化.....	25
二、民间剪纸与服饰文化.....	27
三、民间剪纸与居室文化.....	29
四、民间剪纸与礼仪文化.....	30
五、民间剪纸与民间信仰.....	34

第三章 金华民间剪纸源流

一、金华历史人文风俗简介.....	39
二、金华民间剪纸源流.....	45

第四章 金华民间剪纸的分类

一、岁时剪纸.....	56
二、生活剪纸.....	60
三、礼仪剪纸.....	62
四、民间信仰剪纸.....	65
五、戏曲剪纸.....	67
六、传统民间剪纸的其他表现形式.....	70
七、现代剪纸.....	71
第五章 金华民间剪纸的风格与特色	
一、传承特色——农村妇女心手传.....	73
二、工具材料特色——铁剪土纸光华显.....	74
三、制作工艺特色——熏样留稿剪为主.....	75
四、创作特色——仿创结合佳作传.....	77
五、金华传统民间剪纸的艺术特色.....	79
第六章 金华民间剪纸的地域分布	
一、金华民间剪纸概述.....	89
二、兰溪民间剪纸概述.....	93
三、浦江民间剪纸概述.....	95
四、武义民间剪纸概述.....	99
五、永康民间剪纸概述.....	101
六、东阳民间剪纸概述.....	103
七、义乌民间剪纸概述.....	105
八、磐安民间剪纸概述.....	106
九、金华周边地区民间剪纸概述.....	107
第七章 金华民间剪纸的演变与现状	

一、金华民间剪纸的演变.....	110
二、金华民间剪纸的现状分析.....	117
第八章 金华民间剪纸代表人物	
一、黄玉蟾.....	127
二、陈元.....	128
三、吴善增.....	129
四、王凤.....	130
五、鲍运达.....	133
附 金华剪纸研究者的代表人物	
一、蒋凤.....	136
二、洪以瑞.....	137
三、吕德胜.....	138
四、洪国荣.....	139
第九章 金华民间剪纸的价值研究	
一、金华民间剪纸的文化价值.....	141
二、金华民间剪纸的市场价值.....	149
第十章 金华民间剪纸的传承与推广	
一、抓住有利时机，进行全面挖掘抢救和整理保护。.....	153
二、加大宣传和展示力度，扩大社会影响。.....	154
三、重视和加强剪纸理论、学术研究。.....	156
四、以多种方式进行剪纸技艺的传授和推广。.....	156
五、发挥集体智慧，推出新作品，打造地域文化品牌。.....	157
六、开发新的实用功能，推进剪纸产业化。.....	158
七、全方位开拓市场，打响剪纸产业品牌。.....	159

参考文献

金华民间剪纸选（蒋风 编）

浙东戏曲窗花（蒋风 编）

附录

《王风剪纸选》 前言

《武义剪纸》 序

《浙江金华地区民间剪纸研究》 序

婺剧窗花，值得追寻的踪迹

一、“剪”与“纸”的历史

剪纸，顾名思义，“纸”为其制作的原材料，是呈现这一艺术的载体；“剪”可以是剪刀，是制作剪纸的工具，也可以解释为“用剪刀剪裁”，是制作剪纸的工艺方法。所以，要探寻剪纸的起源和历史，不可避免地要涉及到“剪”与“纸”的历史。

剪刀作为一种日常用具，其产生与纺织布帛、裁剪衣物有着密切的关系，起源也相当久远，《古史考》中就有“剪，铁器也，用于裁布帛，始于黄帝时”的记载。虽然神话时代的轩辕黄帝是否真的用过剪刀还是个未知数，但中国人以布帛制作衣服的历史远在氏族公社时期就已经开始了，当时也应该有与剪刀功能相近、可用于裁剪布料制作衣物的工具。在现代考古成果中，我们也时常可以看到剪刀的出土。如现存最早的战国时代的铁剪刀，呈两股相连的U形，使用时捏压两侧，使锋刃成“八”字形交叠，用以铰断物体，其形状、用法都与如今用于修整织物表面线头的小剪刀相似。在湖南长沙汉墓、广州南越王墓中出土的汉代剪刀，形状也和上述战国剪刀相仿；而且，从河南河阳地区的西汉古墓中出土的剪刀来看，当时这类日常金属工具的质

图1-1 唐代剪刀

量已经十分精良，体现出很高的制作水平。浙江淳安县晋代古墓、北京昌平等地的唐宋墓葬中发现的剪刀，形状则呈“8”字交股形[图1-1]。在湖南长沙出土的五代时的铁剪刀，两股分离，中间以轴相连，已经和现代的剪刀基本一致了。

图1-2 流传于陕西的剪刀驱五毒剪纸图案

由于剪刀为两股相交，所以在古代也有“交刀”之称。在中国民间，剪刀除了剪裁布帛纸张，还有着驱邪消灾的特殊“功能”。如《南史·陶弘景传》中就有“以镜铜剪刀镊属挂杖”的记载；目前在黄河流域各省市广泛流传的传统剪纸纹样中，剪刀的图案也常常出现，有着驱除疾病邪秽的美好寓意[图1-2]。

作为中国古代科学技术的四大发明之一，造纸工艺的发明、传播和普及，曾经为世界文化传播和推动人类文明进步做出重大贡献。但是，和先秦时已经出现和普及的“剪”相比，“纸”的历史短了许多。现在我们说起造纸术的起源，一般会归功于东汉时的宦官蔡伦。据《后汉书·宦者列

传》记载：蔡伦，字敬仲，桂阳（今湖南耒阳）人，和帝时为中常侍，安帝初封龙亭侯，为长乐太仆，“自古书契多编以竹简，其用缣帛者，谓之纸。缣贵而简重，并不便于人，伦始造意用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。元兴元年（公元105年）奏上之，帝善其能，自是莫不用焉，故天下咸称‘蔡侯纸’”。

虽然我们把蔡伦奉为造纸术的始祖，但从当代考古发现可以知道，纸张

至少在西汉前期就已经出现了。如在陕西灊桥的西汉（公元前 206 年～公元 23 年）古墓中，就曾经发现过纸张的实物。从纸张质量来看，质地粗松，厚薄不匀，并不符合日常书写的需要。而且，因为当时主要是用丝、麻等漂洗后残留的植物纤维碎屑来造纸，原材料较少，制作工艺复杂，产量也极低，所以大多供给宫廷使用，民间难得一见。而蔡伦对造纸工艺的改革和创新，不仅大大地降低了生产原料的“门槛”，也提高了生产效率，使纸张得以迅速被各个社会阶层使用和接受。到了魏晋时期，纸张已经取代了绢帛，成为日常书写的“文房四宝”之一。

虽然目前的考古成果中还没有发现汉代剪纸的实物，但汉朝造纸工艺的传播和纸张的广泛使用，已经给剪纸艺术提供了最重要的物质基础。

二、民间剪纸的萌芽

纸张虽然是汉代的产物，但以镂空来进行形象表现的艺术手法，却是早在原始社会就已经相当普遍了。从新石器时代遗址中出土的陶、玉、骨器的雕刻纹饰所表现出的镂空美，已经可以看见后世剪纸艺术的端倪。如在距今六千年前的浙江余姚河姆渡文化遗址中出土的双鸟纹象牙雕刻、大汶口文化遗址中发现的骨梳和圈足镂空陶豆、三星堆金沙遗址出土的太阳神鸟镂空金片 [图 1-3]，莫不如是。

在造纸术发明之前的商周时期，皮革、金属薄片和玉片的镂空刻花，已经与剪纸艺术十分接近。在河南辉县固围村曾经出土一件镂空刻花的弧形银片，由复杂的涡

图1-3 三星堆金沙遗址出土的太阳神鸟镂空金片

图1-4 战国镂空银片贴花

线纹组成，是战国时期的作品[图1-4]；湖北江陵望山一号墓出土的战国皮革镂花饰物，也是在极薄的皮革上刻制细密的圆形、方形和三角形花纹；其他诸如在新疆出土的汉代金箔饰片，在河南郑州附近出

土的商代金制夔凤纹薄片，都有着剪纸艺术造型的特点。

到了汉朝，一种名为“金银平脱”的制作工艺开始盛行。所谓“金银平脱”，就是先将金银制成箔片，剪镂出各种花纹之后贴在器物的表面，然后在器物表面整体涂大漆数层，再经反复研磨，使漆下的金银箔花纹显现出来，这样就呈现出金银箔镶嵌在漆中的特殊效果，看起来平整光亮，金银与漆色相互映衬，十分夺目。这种用来装饰器物的经过镂刻的金银箔，已经和剪纸有着异曲同工之妙。

金属箔片、皮革等质地轻薄的材料，经过镂空、掏剪等加工工艺，形成器物的装饰，这种技艺的成熟，为剪纸艺术的形成提供了技术上的保障。

当原料、工具和制作工艺这三大基础都已经具备的时候，剪纸的诞生也就呼之欲出了。而这个纸张虽然尚未产生，却已经以别的材料制作出“剪纸”效果的工艺品的时期，也被一些专家称为“非纸剪纸时期”。

三、民间剪纸的产生

当我们在浩如烟海的历史典籍中寻觅剪纸的踪迹时，许多人都会提起三千年前周成王“剪桐封弟”的故事。

在《史记·晋世家》中，司马迁这样写道：“武王崩，成王立，唐有乱，周公诛灭唐。成王与叔虞戏，削桐为珪以与叔虞，曰：‘以此封若。’史佚因请择日立叔虞。成王曰：‘吾与之戏耳。’史佚曰：‘天子无戏言。言则史书之，

礼成之，乐歌之。’于是遂封叔虞于唐。”在这个故事中，周成王姬诵在和弟弟叔虞嬉戏的时候，将梧桐树叶弄成玉珪的形状，封他为诸侯。因为文中有“削桐为珪”一词，被解释为“用刀将桐叶修剪成珪的形状”，后世引用时逐渐将“削桐”演变成“剪桐”，成为西周时期出现剪纸雏形的重要依据。

但是，同样一个故事，在比《史记》更早的《吕氏春秋》中，却是另外一个版本：“成王与唐叔虞燕居，援桐叶以为珪，而授唐叔虞曰：‘余以此封汝。’叔虞喜，以告周公……于是遂封叔虞于唐。”从文字内容来看，《吕氏春秋》中的这个故事和司马迁的版本有着明显的渊源关系，但“援桐叶以为珪”中的“援”却和《史记》中的“削”有着完全不同的意义。“削”是用刀一类的工具修整形状，“援”是“攀折、摘取”的意思，也就是说，《吕氏春秋》中的周成王是摘下了一张梧桐叶，做出捧着玉珪的郑重架势把它递给叔虞，像是分封诸侯的样子，兄弟俩以此为戏。从这两个故事版本的差异，我们可以推断，“剪桐封弟”很有可能是史籍传抄之中以讹传讹的产物，并不能成为说明剪纸起源的确切依据。

不过，因为梧桐叶宽大平整，在“非纸剪纸”的时代，成为剪镂图案的一种材料也十分正常。在陕西地区，至今还流传着“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱。文帝治国安天下，礼乐传入百姓家”的民谣。用梧桐叶剪裁各种花样，用作生活装饰的民间习俗，直到宋朝时仍然流行不衰。

班固在《汉书·孝武李夫人传》中则记载了另外一个故事：汉武帝的宠妃李夫人去世后，“上思念李夫人不已，方士齐人少翁言能致其神。乃夜张灯烛，设帷帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女如李夫人之貌，还幄坐而步。又不得就视，上愈益相思悲感，为作诗曰：‘是邪，非邪？立而望之，偏何姍姍其来迟！’”来自齐地的李少翁是汉武时期的著名方士，极受汉武帝的信任。后人解释这段话时说，李少翁剪出李夫人的形象，用灯烛把影子投射在纱帐

之上，李夫人的影像便在纱帐上摇曳起来，以此来排解汉武帝对李夫人的思念之苦。这个故事常常被人认为是剪纸和皮影戏的源头，北宋高承在其编撰的《事物纪原》卷九“影戏”条中就认同这种观点：“故老相承，言影戏之原由于汉武帝李之入之亡，齐人少翁言能致其神……”

由于史书中对李少翁“招魂”的方法并没有详细的描述，所以不管他用的是剪纸还是皮影的方法，目前都还只是后人美好的揣测。而这位名叫李少翁的江湖术士到底是不是一位民间剪纸或者皮影艺人，他是怎样制作出李夫人的影像来糊弄这位汉武大帝的，当然也还是一个未解之谜。

2009年8月，著名美术史论家王伯敏教授撰写了《瞧，这是东汉的剪纸》一文，记录了他对1978年在甘肃兰州皋兰山伏龙坪东汉墓中出土的圆形纸片的研究过程。

伏龙坪东汉墓是一座夫妻墓，考古人员在考古工作中发现了三片墨书的圆形纸，垫在一枚铜镜底下。圆形纸直径约为17厘米，呈白色，纸面厚薄均匀，绵软坚韧，经成分鉴定为麻纸，其通过施胶等加工技术改善了纸面的白度和平滑度，使得纸张厚薄均匀，这说明东汉时期纸张的工艺水平已经比西

汉有了非常大的进步，达到了可以替代缣帛和简牍书写的程度。三片圆形纸中，一片破损，两片完好。其中完好的一片留有“奈何当奈何”等墨书40多字，[图1-5]另一片留有60多字，专家推测为家书的残片。作为古纸，伏龙坪纸的出土，是继敦煌、居延、武威汉朝纸张出土之后的又一次重大发现。

图1-5 伏龙坪东汉墓出土的圆形纸

2009年8月，王伯敏教授对三片墨

书圆形纸中保存较完好的一片，即其上书有“奈何当奈何”的一片作了仔细观察，发现在圆形纸的边缘留有明显与不甚明显的剪刀剪过的痕迹，而且，凡有墨迹靠近的纸边，剪痕比较模糊。结合他对晋、唐、宋的墨书纸和古代剪纸作品的研究经验，王伯敏教授认为，这种模糊的剪痕应该是出土时原有的剪痕，而且剪刀在汉代早已被广泛应用，伏龙坪圆形纸上留下的剪痕尽管很模糊，但正因为如此，才更明确地、合乎逻辑地证明这是东汉人留下的剪痕。这一考证结果，给中国剪纸史上的“剪纸产生”之说有了实质性的圆满答复，“汉代是剪纸产生的时代”。为此，王伯敏教授专门撰写了《瞧，这是东汉的剪纸》一文。文章面世后，先后被多家媒体、网站转载，在剪纸界产生了较为广泛的影响。

以往，许多研究专家把剪纸的历史追溯到汉代，主要是根据汉代已经出现了剪刀和纸张而作的推测，一直没有汉代剪纸的实物佐证。如果王伯敏教授文中的观点确实成立，将把剪纸的历史提前六百多年，的确堪称中国剪纸史上的重大发现。但笔者认为，如果因为伏龙坪东汉墓圆形纸边缘有剪痕，就贸然判定这是一张“东汉的剪纸”，似乎尚嫌牵强。毕竟，并不是所有用剪刀修剪过的纸都能称为“剪纸”，这张圆形纸能否算是真正意义上的“剪纸作品”，仍然值得商榷。或许更确切地说，伏龙坪东汉圆形纸边缘的剪痕，只是东汉时期已经将剪刀用于修剪纸张并使之美观的一个证据。

东汉蔡伦对造纸术的革新，使纸张在民间迅速普及，到了魏晋南北朝时期，随着社会对纸张需求量的增大，纸张的生产技术也有所提高，产量大幅度增长，在生活中所起的作用也日益重要。

按晋代董勋在《问礼俗》中的说法，“正月一日为鸡，二日为狗，三日为猪，四日为羊，五日为牛，六日为马，七日为羊”。在古代传说中，女娲氏创造万物时每天创造一种生物，前面七天的创造物就是这样一个顺序。晋代的郭璞

在《玄中记》记载，在元旦这天，要用彩纸剪成公鸡贴在门上。而这只纸公鸡，就是远古神话传说中桃都山上的金鸡，可以起到驱秽、逐疫、辟邪的功效。正月初七的人日则更是一个重要的日子，家家户户都要剪彩花或镂刻金箔为人形，用来贴在屏风上，或者戴在鬓发间。贾充李夫人《典戒》中有“每见时人月旦问信到户，至花胜交相遗与，为之烦心劳倦者，即是其称”的句子，其中的“花胜”就是这种剪出来的装饰。

晋武帝时期（公元265年~290年）的尚书傅咸在《燕赋》中说：“四时代王，敬逆其始，彼应动而方臻，乃设像以迎上，翬轻翼之歧歧，若将飞而未起。何夫人之工巧？信仪形之有似，衔书青以请时，著宜春之嘉祉……”生动地描写了当时妇女剪彩为燕的风俗，以及制作者高超的技艺。《晋书·新野君传》中还有“家以剪花为业，染绢为芙蓉，捻蜡为菱藕，剪梅若生”的记载。由此可见，晋代的剪纸不仅已经和民俗生活息息相通，而且还开始出现了职业化的“剪花人”。所以唐代诗人李商隐在《人日》诗中写道：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”

佛教自东汉明帝时期传入中国，在魏、晋时期渐渐与中华文化相融合。为了宣扬佛法，僧人常常在民间习俗上大做文章。晋《范汪集·新野四居别传》中，记有佛涅槃日，“家以剪佛花为叶”；又农历七月十五日，佛教徒设盂兰会，“僧尼道俗，悉营盆供诸佛……广为华饰。乃至刻木、割竹、饴蜡、剪彩、摹花叶之形，极工妙之巧”。这种佛教剪纸后来逐渐形成了剪纸艺术中的一类——“功德花”。

从民俗艺术发展的角度来说，晋代剪纸的流行当然不可能是突然出现的，晋代之前的三国时期不足百年，并且战乱频繁，并不适合一个艺术品类的诞生和发展。由此我们可以推测，虽然尚无汉代剪纸的实物佐证，但至少在东汉，剪纸应该已经走进了中国人的日常生活。

四、民间剪纸的成长期

南北朝时,基本延续了晋代的风俗。南朝梁·宗懔《荆楚岁时记》中记载:“立春之日,悉剪彩为燕以戴之。亲朋会宴,啖春饼、生菜,贴‘宜春’二字。或错缙为幡胜,谓之‘春幡’。”“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓,又造华胜以相遗。”在这个时期,由于植物纤维纸的大量生产,价格日渐低廉,在丧葬活动中也得到了广泛的应用,如纸钱、纸鞋、纸帽、纸腰带等。纸钱也称“瘞钱”、“纸镓”、“冥钞”,始于汉代。宋朝高承在《事物纪原》中说:“汉以来,葬者皆有瘞钱,后世里俗稍以纸寓钱为鬼事。”以纸钱代替铜钱殉葬,也是魏晋之后提倡薄葬的产物。正因为中国丧葬习俗的这种变化,让我们有机会见到了早期的剪纸。

1955年,考古工作者在新疆吐鲁番阿斯塔那北朝古墓中,发掘出十余种剪纸实物。这些剪纸大都是团花纹,有菱形纹、束腰鼓形纹等,其中就包括一张对马团花残片[图1-6-1]。根据剪纸上残存的文字推断,这些剪纸是随葬之物,作于高昌章和十一年,即公元541年。这也是现存最早的剪纸艺术实物。

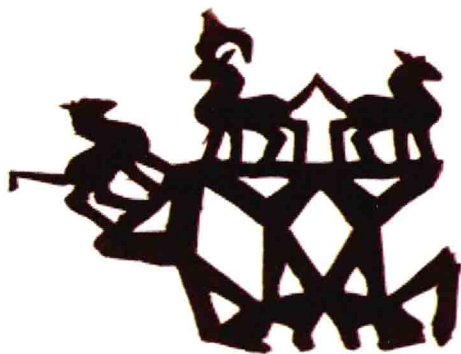

图1-6-1 对马团花残片

对马团花直径约10厘米,中心已无法分辨,仅剩三匹马和部分菱形、三角形镂空图案。在以往的文献资料中,大都将对马团花残片复原为六边十二匹马的形状,但经王伯敏教授与其女王萍反复研究试验后确认,对马团花应为八边十六匹马组成[图1-6-2、1-6-3]。从这张复原图可以看到,对马团花每

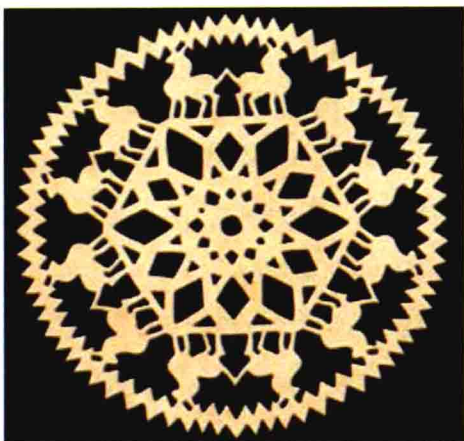

图1-6-2 六角对马团花复原图

图1-6-3 八角对马团花复原图 (王伯敏提供)

边二马相背而立，尾梢相连，四肢挺直，昂首而立，整体构图饱满匀称，已经具有相当高的艺术水平。

隋唐时期，造纸业的迅速发展给剪纸艺术的进一步发展创造了有利条件，以剪纸迎接春天、祝祷吉祥的风俗依然延续。剪彩为胜的民俗不仅在民间广泛流传，在宫廷士大夫阶层中也十分流行，“彩胜”还被皇帝当作恩赐之物，在立春那天赏赐给朝臣。唐朝医圣孙思邈在其《千金月令》中记录道：“唐制：立春，赐三省官彩胜各有差。”唐中宗时（公元705年~710年）武平一《景龙文馆记》载：“正月八日立春，内出彩花赐近臣。”晋代出现的春幡在唐朝也有了丰富和发展——段成式《酉阳杂俎》中说：“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、春钱、春胜以戏之。”

由于唐代对外交流频繁，彩胜这一习俗也远播海外。在日本奈良正仓院，藏有唐代“人胜”剪纸一幅，为公元757年（中国唐肃宗时期、日本天平宝字元年）的作品，被人从中国带到日本献给王室。这幅人胜为折叠金箔雕镂而成，粘贴在浅碧罗上，图案四周为花卉图案，中间刻有“令节佳辰，福庆惟新，夔和万载，寿保千春”的吉祥语句，下有花木青石和小儿戏犬图案。