

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

非物质文化遗产记忆档案

李 强 著

中国剪纸

Chinese
Paper Cutting

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

山东友谊出版社

国家出版基金项目

非物质文化遗产

记忆档案

李 强 著

CHINESE
Paper Cutting

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

山东友谊出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸 / 李强著. — 济南: 山东友谊出版社,
2013.11

(非物质文化遗产记忆档案)

ISBN 978-7-5516-0428-4

I. ①中… II. ①李… 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273589号

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

集团网址: www.sdpress.com.cn

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市英雄山路189号 邮政编码: 250002

电 话: 出版管理部(0531) 82098756

市场营销部(0531) 82098035 (传真)

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

规 格: 170mm × 235mm

印 张: 26

字 数: 320千字

定 价: 65.00元

(如印装质量有问题, 请与出版社出版管理部联系调换)

序

剪纸是我国一项典型的民间传统艺术，也是历史悠久、极具群众性和普及性的艺术，它形成于农村，是农耕文化的一种彰显和表述形式，对民俗学、历史学、美学研究都具有重要的价值。在漫长的历史长河中，剪纸艺术伴随着我国民间民风、民俗的演变而不断地传承和发展，表现形式也逐渐多样化，呈现出诗情画意、含蓄优美的特点，被中外学者所赏识和重视。2009年9月30日，在阿联酋首都阿布扎比召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会上，“中国剪纸”被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

中国剪纸入选世界“非遗”名录，对于全国群众文化的发展，以及相关剪纸事业的发展具有极大的鼓舞作用和深远的影响，它促使各地有关单位在剪纸艺术的发掘、整理、保护和传承等方面做了大量的工作，并取得了可喜的成绩，如发现、培养了一批剪纸传承人，出版了一些剪纸作品集和研究专著等。

长期以来，剪纸艺术面临着“继承”与“创新”的问题，继承是就传统剪纸而言，而创新则是就现代剪纸而言。传统剪纸主要是指将一些传统剪纸的老样子，通过口传心授的方式代代相传，力求使有地方特色的各地剪纸艺术能原汁原味地传承下来。现代剪纸（创新剪纸、文人剪纸、新写实主义剪纸）主要是指现代文人、画家、美术爱好者用剪纸的手法所进行

的美术创作。现代剪纸有自己独特的风格，且有反映现实生活、弘扬时代精神的特点。1942年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表以后，延安的一批美术家就开启了现代剪纸的先河，1949年以后现代剪纸得到了很好的发展，并有力地配合了各个时期的运动，这一点，在新中国成立初期的报刊上可以得到印证。此外，有些画家也参与到现代剪纸的创作中，这给现代剪纸注入了新的活力。当然，对于现代剪纸，剪纸界也存在着一些不同的声音，但可喜的是，剪纸界的很多有识之士尽心尽力，创作出了很多具有时代感和影响力的现代剪纸作品，而且在现代剪纸的理论研究方面也取得了丰硕成果。

李强撰写的这本书稿，以新的思路，清晰、详尽地将中国剪纸的发展脉络以及剪纸界的现状做了表述，是一本系统研究中国剪纸艺术的图书。

李强是我最看重的作者之一，他既有很强的创作能力，又有较高的剪纸理论研究水平。因此，当出版社和我商量《中国剪纸》这本书的作者人选的时候，我就力荐李强。果然，他不负众望，按时、保质、保量地把这本用新观点、新思路编著的《中国剪纸》呈现在大家面前。

王言昌

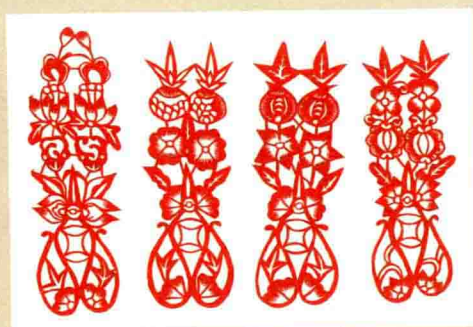
2013年6月于威海

目录

- 01 中国剪纸的起源 /001
- 02 剪纸的演变 /027
- 03 剪纸的发展 /051
- 04 剪纸的鼎盛时期 /131
- 05 近现代剪纸 /153
- 06 风采各异的全国各地剪纸 /177
- 07 各创一路的剪纸传承人和代表作品 /241
- 08 剪纸的分类 /285
- 09 剪纸传承与发展 /389

中国剪纸的起源

“剪纸”二字，最早见于唐代杜甫《彭衙行》诗。诗中云：
“故人有孙宰，高义薄曾云。延客已曛黑，张灯启重门。暖
汤濯我足，剪纸招我魂。”反映了唐代民俗生活中已有剪纸
招魂的活动，同时，从侧面反映出唐代造纸工艺的进步。

1.1 概述

说剪纸，不说剪纸的产生年代，有点无法交待。“剪纸起源于何时？”对这个问题，看来是较难回答的。鲍家虎先生在“剪纸的起源”一文中说：我们认为，关于剪纸历史的探源，最好还是从剪纸的基本工具——剪刀，基本材料——纸，基本工艺——剪制、刻镂等方面着手比较可靠，因为只有“剪”和“纸”双重并用，才使艺术家妙手生花。所以，美术史论家王伯敏先生在《中国民间剪纸史》中把剪纸的产生年代定在东汉，距今近两千年。

1.1.1 剪纸概说

剪纸又名“窗花”，窗花是它的乳名。

“剪纸”二字，最早见于唐代杜甫《彭衙行》诗。诗中云：“故人有孙宰，高义薄曾云。延客已曛黑，张灯启重门。暖汤濯我足，翦纸招我魂。”反映了唐代民俗生活中已有剪纸招魂的活动，同时，从侧面反映出唐代造纸工艺的进步。

“剪纸”两个字，顾名思义，是以剪刀去铰纸片。通过剪刀将纸铰成花鸟鱼虫、山川人物之貌，便形成了剪纸艺术，有时职业艺人、工匠和剪纸艺术家为多产省工，也用特制的刻刀刻纸，其效果与剪纸大体相同，都是在平面上镂刻花纹，

现代人统称为“剪纸艺术”。剪纸的创作，不同于其他门类美术品的制作，它是只用一把剪刀、几张纸，经过艺术家的妙手，三旋两转，顷刻间就形成作品。剪纸艺术不同于绘画，落剪之处，当即成形，难以增减修补，更不容更改，所以剪纸艺术堪称中国民间美术的精华，曾为西方现代派画家所惊叹和吸收。

1.1.1.1 民俗文化形象的载体

传统剪纸是一种乡土艺术，扎根于民间，是劳动人民为满足自身物质和精神生活的需要而创造，并且成为古代妇女美化生活的一种艺术活动。千百年来，剪纸一直结合各地的习俗和民众的愿望而进入千家万户。

民间剪纸是一种民间传承的文化现象，它是以精神实用为目的的。它的题材大部分都以民俗为基础，有的直接来源于民俗活动，有的与民俗活动有紧密的联系。它寄托着劳动人民的爱和憎，抒发着生产者美好的情怀和理想，伴随着喜庆节日、礼仪祭典，或装饰于门窗壁间，或点缀于喜庆什物之上，或张贴于彩楼纸扎之中，或作为刺绣鞋帽的底样，美化到生活的各个角落。剪纸与中国的印染、陶瓷、木工雕花、瓦工抹灰、建筑彩画纹饰、儿童玩具和木板年画都有着紧密的联系。有形的剪纸与无形的民俗水乳交融，多数民俗离不开剪纸，因为有了剪纸而增加了色彩和兴趣；民间剪纸也离不开民俗，因为有民俗，剪纸才得以发扬光大。剪纸是在民俗活动中展开的，体现了民俗的观念，也成为民俗活动的工具，民俗文化气氛是民俗文化的形象载体。民俗的观念决定了剪纸的内容取向和表现形态，形成了民间剪纸深厚的文化内涵和独特的艺术形式。用途的不同，使得剪纸的形式和风格各异；地理环境、居住条件、审美标准和生产方式的不同，形成了文化积淀、风俗习惯的差异，最终又导致剪纸呈现出鲜明的地域特征与民族风格。

何为民俗文化？中国传统文化分四种：一是广大劳动人民所创造和传承的文化；二是帝王统治者文化；三是文人士大夫文化；四是宗教文化。而剪纸艺术在广大劳动人民中最为活跃。因此，今天的民俗剪纸文化研究的对象，不仅包括占主体的广大劳动阶层的剪纸活动和作品，还应包括文人士大夫的剪纸活动，甚至还包括专业美术工作者的剪纸创作活动和剪纸作品。

1.1.1.2 大众艺术的百科全书

剪纸是中国历史最悠久、最具民族特色和地方色彩、最富有人民性和最广泛、最普及的大众化艺术。同时，又是以反映人民生活、愿望为主的，由劳动人民直接参与的一门艺术。人民的衣食住行、生老病死、世间百态、诸种习俗、神话宗教、伦理道德等无一不在民间剪纸中反映出来。民间剪纸有庞大体系，这是因为它的历史悠久，分布地域广阔，作者如云，形式广泛，题材丰富，内涵深厚，这是其他任何艺术门类所无法比拟的。民间剪纸承载着相当丰富的宝贵知识、健康的情感及正直的伦理观念，保持着古朴的原始艺术特色。即使在现代，我们仍然可以从民间剪纸中看到灵魂不死、万物有灵、半人半兽、人神共舞等原始的思想观念形态，也能找到传统的某种制度、工艺及信仰、习俗等在民间剪纸中的痕迹。这是劳动者在长期的劳作和生活中堆积起来的生活经验和审美的总汇，具有人类学、民族学、民俗学、美学、宗教学、哲学、政治学、经济学等多学科的研究价值。如在笔者的十万余件新中国成立前的民间剪纸藏品中，有一件山东招远的清代窗花，表现的是一棵生命之树，剪纸中地下有虫，地上有兽、人物，树上有飞禽，这在自然界是最平常不过的事情，但把它们剪在一起就是生物学上的“生物链”，具有生态平衡的哲学思辨和环保宣传的意义。

十二生肖剪纸并非单纯为纪年所用，而是也包含着人们对人生的重视和对生

日的纪念。在农村，孩子出生后，如果是龙年就剪个龙，虎年就剪个虎，贴在床头，这使得这种民俗形式又渗透了深沉的母爱。作为民族的一种纪年形式，十二生肖剪纸体现了中国古代哲学观念的影响以及中国人对动物的特有感情。招远市靠近海边一带地区的剪纸，内容多为崇拜自然物和巫术礼仪民俗活动，图形有着神秘感。剪纸中的动物都有吉祥美好或赐福人间的寓意，对于民俗研究来说很有形象价值。

张道一先生曾对“麒麟送子”题材的民间剪纸形象做过缜密的考察，发现这一民俗题材竟然融合儒、道、佛诸家思想于一体，历时已有两千余年，在这两千余年中又不断集麒麟、麒麟儿、五男二女、五子登科、化生儿、摩睺罗、莲花童子、送子观音等多种变化、多种异体于一体，最终形成了深富传统意味的麒麟送子形象。

麒麟送子（招远）

多种论证和研究表明，民间剪纸博大精深，是一部反映中国民间艺术体系的百科全书。

1.2 剪纸探源

在中国的传统文化发展史中，想要探寻民间剪纸发展史，是一件极为困难的事情。因为剪纸是一种平面纸质镂空的艺术，而纸质易损、易腐烂，且用过即弃。历代统治者和主流文化的记录者又只注重正史的记录，鄙视民间艺术，尤其对底层妇女的手工艺更是绝少记载，这为我们的探本求源增加了难度。幸运的是，我们可以从古人留下的史前艺术、传说、文献记载、考古发现、流传文物等的蛛丝马迹中，去分析和探讨中国剪纸的孕育、产生和发展的全过程。任何一种艺术的诞生都不是偶然的，都有一个借鉴已有艺术形式和酝酿的过程，剪纸亦不例外。

1.2.1 原始社会的石器、岩画和陶器

早在原始社会，人类就已经发现和运用以影像作为形象标记的艺术手段，继而创造了在各种材质上雕刻镂空的艺术语言。石器是人类较早使用的工具，有了工具和火种后，人类逐渐脱离动物界，开始了人的生活历程。尽管早期石器制作粗糙，但却是人类文化历史开端的标志。粗糙的石器表面，给后人留下人类初级阶段的审美意识的萌芽。在之后的不断实践中，人类从石器、石珠、贝壳的装饰使用的制作中，取得丰富的经验，发明了石器上穿孔打眼的技术。

穿孔是很了不起的发明，它是对平面的突破，使之在空间发生许多意想不到的变化。在工艺制作上，由于石器能穿孔，从而使许多单体相连接而成一个整体。这种劳动实践，促使人的思维在二维度的平面材料上塑造出三维空间的图像，体现出空间思维的跳跃，迈出了雕镂的第一步，影响到后来其他工艺制作的发展。

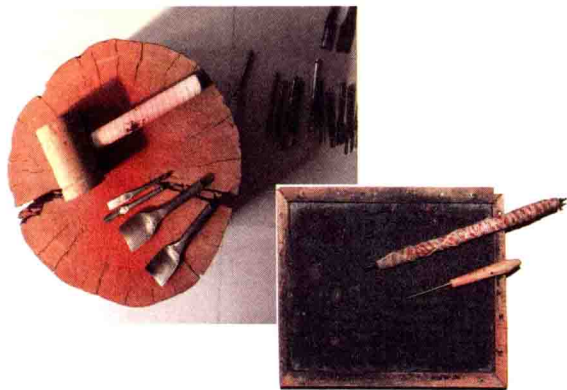
新石器时代，人类进入一个新的文化发展时期。例如岩画，岩画是人类原始时代进行宗教活动和生产活动时自我表达的艺术形式。它以其特有的风格，富有魅力地反映了人类的童年。现在看来，岩画虽与民间剪纸是风马牛不相及的事情，但是，这是中华民族本土上的本源文化的美术形态，与民间剪纸存在着一种相应性的共同审美感。中国的岩画造型有两种造型特点：具象艺术和意象艺术。具象艺术又称写实艺术，即对自然形象的再现。意象艺术是人类头脑中意念的艺术形象。中国岩画的造型是在具象的基础上塑造意象，即将二者的造型有机结合在一起，创造出的独特的平面造型方法。

岩画艺术主要有三种，后来成为民间剪纸所具备的三方面特征：一是平面造像。原始岩画的作者是不懂透视的，他们如同儿童一样，只有二维空间的平面观念，所以，岩画的形象都是平面的，没有立体感。当表现大场面复杂的事物时，只能把前后位置的人物或景观变为上下层次的平面排列，没有重叠，没有层次感。二是简括夸张的造型。为了容易塑造平面形象，岩画的作者抓住物象的基本形象，进行概括并高度简化。岩画的制作技法有凿刻和涂绘，造型以影像为主。想要表现物象的主要特征时，作者不考虑物象的透视和比例，而是用夸张变形来塑造形象。在组合不同物象时，也不考虑自然界物象比例关系，自己认为是重要物象时，就随意夸大。三是象征寓意。象征是原始人的互渗思维。它是构成原始艺术、巫术的思想基础。新石器时期的岩画，是一种表意的象征艺术，表现手法有两种：其一是在象征画面中寓以一定的意蕴；其二是岩画中

的抽象纹饰符号，本身就是一定意义的象征体现。意蕴与巫术有关，而抽象纹饰符号又是作为祭祀象征意义的象形纹饰。

陶器是人类原始时代进行宗教活动和生产活动时的一种装饰艺术器具，反映出人类已能充分发挥火的功能。陶器上的彩绘，使我们能直接了解远古时代的绘画实际。陶器上的雕刻和纹饰所表现的镂空意识和美感，已是后代剪纸的肇端。例如浙江余姚河姆渡文化遗址出土的黑陶，陶器上刻画着一头猪，值得注意的是，在这头猪的身上，刻有简洁的花朵和叶子，其纹饰似有现代剪纸的影子。有专家说“锯齿纹、月牙纹是我国民间剪纸艺术中最常用的两种基本装饰纹样”，并指出“彩陶上的锯齿纹、月牙纹与现今民间剪纸纹样完全一致”。虽然不能明确说剪纸的锯齿纹就是继承彩陶上的锯齿纹，但已足以表明民族性的艺术，总存在着它的民族性与传承性。在彩陶艺术中，原始人已萌生了纹样的镂空连接意识。有一件山东宁阳出土的新石器时代大汶口文化的圈足镂空陶豆，图纹是采用镂空连接的形式绘在陶豆上，那雕透回旋的线条和连续的圆孔，

蜡盘 刻刀 凿门笺工具

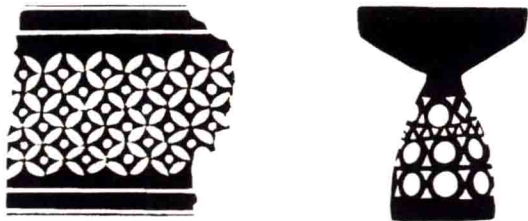

被人赞为“孕育了玲珑剔透美感意识”，与剪纸有异曲同工之妙，说明“影像透空”的造型意识早在新石器时期就已经产生。

1.2.2 商周青铜器及骨玉

青铜器是中国奴隶社会灿烂的艺术形式。在工艺制作上，商周的青铜器制造标志着我国古代劳动人民的无穷智慧和艺术创作的无穷潜力。现列举青铜器的造型和纹饰，以美术历史的延续性来加以说明后来剪纸的产生、发展和艺术形式。青铜器的立体造型，采用写实与写意相结合的手法，重大体，抓特征，概括简练，夸张变形，富有意蕴。商代的象尊、四羊方尊、鸟纹牺尊，周代的兕觥、羊尊、鸭尊等动物形象的塑造，都体现了这些特点。商、周时期青铜器上的图案构成纹样丰富多彩，审美意识以古代先民追求方正、圆满、均衡为主，例如商周时期的饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹，分为意象纹、抽象纹和象形纹三种类型，三者无一不是作为后世剪纸造型的示范。

记述先秦手工业情况的《考工记》中，提到当时社会中很重要的“百工”行业，有“攻皮之工”“攻金之工”“攻木之工”“抔埴之工”等工种。百工各有其艺，然如记中所言：“百工居肆，以成其事。”说明百工的发展和提高，也是需要相互启蒙、融合与交流的，如此才能产生“互多开智”的结果。在出土的文物中，有不少商周时期的骨玉手工艺品，例如距今约 6000 年前的余姚河姆渡文化遗址出土的双鸟朝阳纹象牙雕刻，雕刻了相对的两只鸟，昂首扬尾，向着太阳振翅起飞，构图对称，形象生动。大汶口文化的骨梳和象牙雕筒，腹部上有镂空的四方连续纹样，玲珑剔透，十分精致。大汶口、龙山、红山、良渚等遗址中出土的大量玉雕制品，有良渚文化透雕的玉冠。而藏于宝鸡博物馆的西周玉鹿、

象牙筒 陶豆 新石器时代（大汶口文化）

藏于中国国家博物馆的商代玉鹅等动物玉雕，则形象生动，造型概括简练，运用了夸张、变形等艺术手法，从这些文物中都可以看到剪纸艺术的因素。透雕是雕刻的形式之一。它雕刻的是镂空纹样，一般使用的是质地较薄的材料。古代玉骨牙雕饰件的镂空纹饰设计理念和审美情趣，与后来的民间剪纸异曲同工，正如园林学大家陈从周先生所说：“这是民族性使然也。”可以说，民间剪纸的镂空纹饰技法是从先人透雕镂空的艺术形式延伸、演化而来的。

夏商周时，透雕工艺形式也及时反映到金、银、铜等多种金属材料上。流传范围涉及山东、湖南、湖北、河南、河北等地。例如 2001 年在成都金沙遗址出土的一张商代晚期的“太阳神鸟”金箔，整个金饰是一圆环形状，金饰上有复杂的镂空图案，分内外两层，内层为一圆圈，周围等距分布有 12 条旋转的齿状光芒；外圈图案围绕着内层图案，由四只相同的朝逆时针飞行的鸟组成。四只鸟首前后相接，朝同一方向飞行，与内层漩涡旋转方向相反。整幅图案汇集了剪纸中常见的基本表现形式——锯齿纹、月牙纹、几何纹，线条简练流畅，极富韵律，充满强烈的动感，富有极强的象征意义和极大的想象空间。这是目