

《民间艺人艺术》丛书

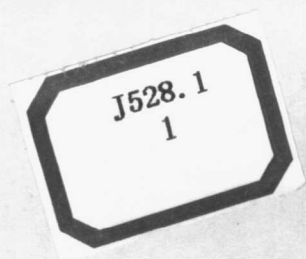
民间剪纸艺人

燕尾裁春

张道一 著

湖北美术出版社

燕尾裁春

《民间艺人艺事》丛书
民间剪纸与艺人

燕尾裁春

张道一 著

湖北美术出版社

北方工业大学图书馆

00553930

图书在版编目(CIP)数据

燕尾裁春 / 张道一著.

- 武汉: 湖北美术出版社, 2003.10 (民间艺人艺事丛书)

I. 燕... II. 张... III. ①剪纸-工艺美术-中国②剪纸-民间

艺人-生平事迹-中国 IV. ①J528.1②K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第090991号

燕尾裁春

©张道一著

丛书策划: 袁 飞

责任编辑: 袁 飞

责任印制: 李国新

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 湖北省武汉市雄楚大街268号C座

邮政编辑: 430070

电 话: (027) 87679521

版 次: 2003年11月第1版

2003年11月第1次印刷

开 本: 889 × 1194mm 1/32

印 张: 6

印 数: 3000册

印 刷: 湖北省新华印务有限公司

ISBN 7-5394-1443-X/K · 40

定 价: 20.00元

燕尾裁春

前言

我国是纸的发明国。自从古代人民创造了纸，就可以书写文字，记录语言；以后又发明了雕版印刷术，整本的书籍也便于流通了。造纸和印刷，在人类文化发展上所起的巨大作用，是全世界所公认的。除了写字和复制的主要功能以外，由纸又派生出多种文化和艺术，书写之于书法，雕版之于木刻，印本之于装帧，都是由此而引发，所衍生出来的。用笔墨丹青在纸上作画，是中国绘画的基本，所以把笔墨纸砚看作“文房四宝”。仅说纸之为用，可谓大矣，事实远不止此。

法国画家马蒂斯是早期现代派的代表之一，他的艺术深受东方和非洲艺术的影响。东方（主要是日本）艺术的平面性和装饰性驱使他在油画中追求写意化，而非洲艺术的稚拙、直

朴和豪放，又使他迷恋于原始性。马蒂斯一生创作了大量的绘画作品，直到他接近晚年时才找到了剪纸这种艺术形式。他用彩色纸剪贴，然后拼接成完整的形象和构图，创作了300件左右“剪贴画”。他认为“剪纸包含的线条、色彩和构图这些要素的处理难题，不亚于其他绘画形式，而在解决线与色的结合上，却有特殊的作用。并且，它能不受绘画在动笔、着色以后不易改动的限制，能不断地进行新的排列和组合，探求最满意的效果。”（见《中国大百科全书·美术I》“马蒂斯”条）

有趣的是，中国人在1500多年之前就找到了这种方法和形式，并且一开始就把握住纸的性质，利用折叠的方法，解决了花纹的对称和连续，形成了群众性的最为普及的一种艺术。

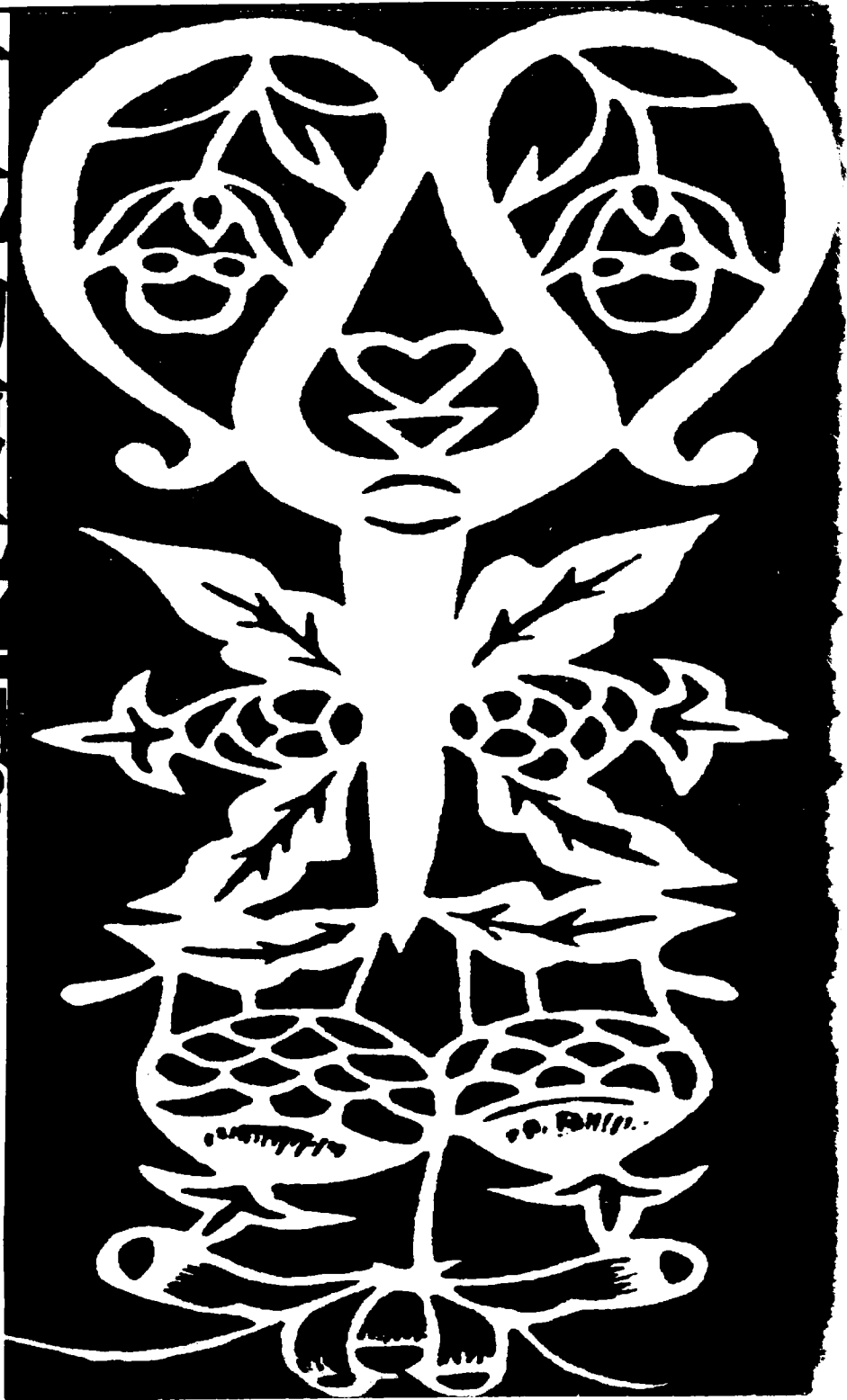
凭借一把小小的剪刀或刻刀，将纸镂空，从而剪刻出不同的画面，在结构上虽然带有一定的制约性，但是它在艺术上的表现力并没有因此受到损伤，相反，制约与适应是一对矛盾的统一，却在艺术上显示出更为强烈的特色。它之所以为广大群众喜闻乐见，并亲自参与，除了艺术上的装饰品格之外，很重要的原因就是工具材料的易得和便于掌握。在农村，过去的妇女都要学习针线，缝衣刺绣可说是家务活动的一项主要内容，与此相联系的便是剪“花样”。由剪刺绣花样到剪窗花、剪喜花，并没有严格的界限。剪纸在艺术上固然有高下

之分，但正因为有广泛的群众基础，才会有心灵手巧的“巧姑娘”“巧媳妇”脱颖而出。即使在现代，农村绣花的人少了，可是结婚布置新房依然少不了那红火的剪纸。每年秋收以后，苏北农村里还会见到身背小包袱的中年妇女，到准备办婚事的人家去串门子，帮助新娘家布置新房，帮助新娘家备置嫁妆。她们会做针线会剪花，还会唱“喜”歌，受到了人们的欢迎。这是一些性情开朗、热心助人而又身怀绝技的“游方艺人”。仅仅靠了几张红纸绿纸，剪出的各种花样，就能把一间冷清清的房间布置得喜气洋洋。门上的“门画”剪纸，窗上有“窗花”，墙上有“通景”挂屏，开花板上有“顶棚花”，炕边有“炕围花”，灯台上有“灯烛花”；连箱子上、几案上和未用过的刷牙缸、肥皂盒、洗脸盆中，也都摆衬着“喜花”，至于象征喜庆的“双喜”，更是随处可见。在每个农村家庭的喜庆事项中，要做到俗语所说的红红火火，热热闹闹，喜气洋洋，是少不了剪纸的。

我们介绍剪纸和研究剪纸，可以有不同的角度，也可以根据各人的爱好而加以选择。本书的目的，有三个方面：一是介绍与剪纸有关的一些艺术，说明剪纸的产生不是偶然的；二是介绍剪纸的悠久历史和历史上的作品；三是在剪纸的艺术海洋中，选出三位剪纸的高手，也是代表着三种不同的类型，介绍他们的剪纸特点和艺术成就，让读者可以从比较中去进一步鉴赏剪纸。

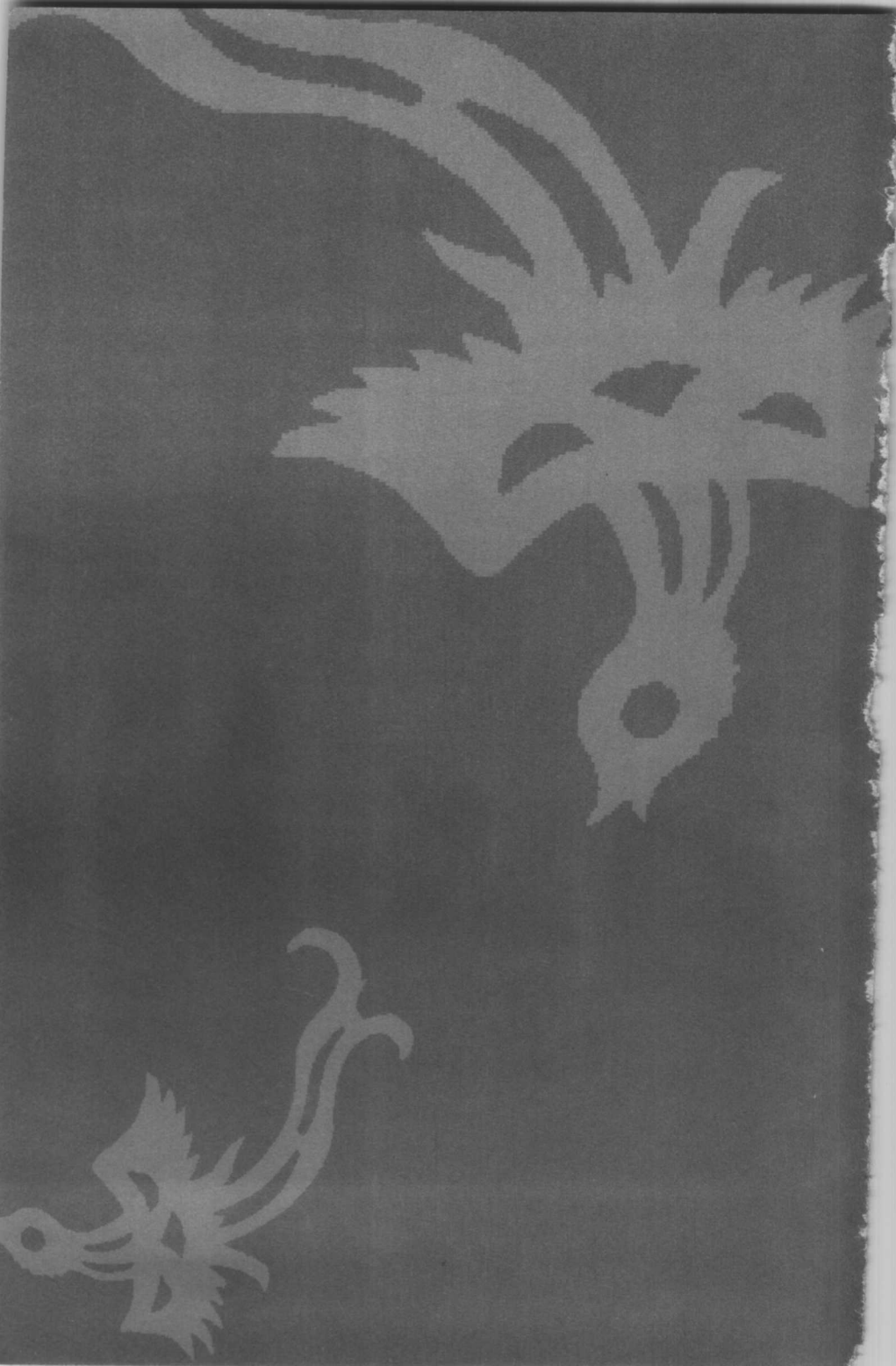

古代的 剪纸

剪纸在中国的产生，至少已有 1500 年以上的历史。我国虽然是发明纸的国家，但不等于说有了纸也就有了剪纸。因为纸的主要功能是用来写字，写字是造纸的目的，而剪纸是以后派生出来的，它的产生必然有个过程。中国最早的纸出现于西汉，到东汉时造纸的技术已经成熟，在社会上普及用纸当然还要晚一些。如果说在公元之初开始用纸，那么，至迟到五世纪时已经有了剪纸。我国最早的剪纸作品是在新疆吐鲁番的北朝墓葬中发现的。从纸的使用到制作剪纸，差不多相隔了 500 年。

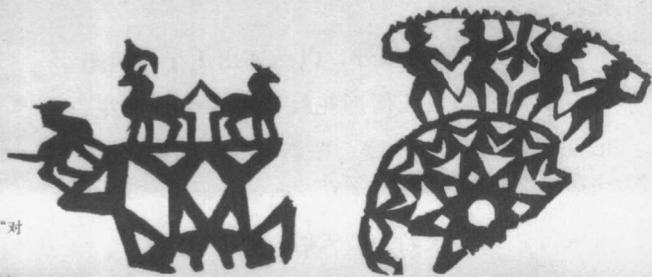

一千五百年前的剪纸

1959年，在新疆吐鲁番阿斯塔那北区的北朝墓葬中，首次发现了当时的剪纸，也是我国目前知道最早的剪纸。其中较突出的有三幅，都是剪成“团花”式样，即将纸折叠起来剪成对称状的圆形花纹（称做“折剪”），直径约24厘米左右；它们分别出于两座墓中。其中《对猴剪纸》用本色麻纸剪成，因历史久远变成了土黄色。所剪的方法，是先将纸顺序折4次，其厚度达16层，形成了一个长三角形；然后在外边剪成锯齿状，内心是几何形，外廓内剪了一只猴子作回首状。由于是折叠的，展开后便出现了一个外边为锯齿状的大团花，边框内是16只猴子绕成一周，并且两两相对，在“对猴”之间还有垂下的树枝，好像它们是在跳舞一样。这是一件很成功的作品。它的意义，除了剪纸本身之外，说明了人们对纸的利用已充分显示出材料的优异。因为纸不但能剪，而且能够折叠；在折叠后的纸上只要剪出简单的花样，展开来就会出现复杂的图案。它

●“对马”和“对猴”剪纸

新疆北朝墓中出土的残片

SA084/17 5

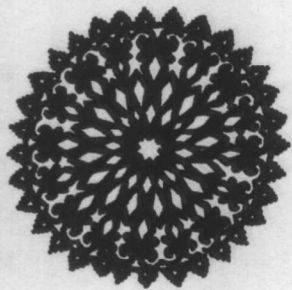
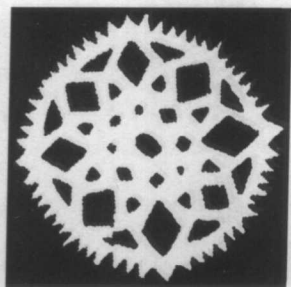
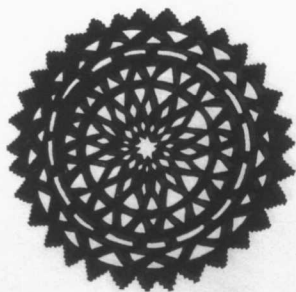

不仅使装饰的手法得到开拓，而且在工艺上也是一大发展。出土这幅剪纸的墓葬是一个参军的夫妇合葬墓，墓志砖的年代是“和平元年辛未”，也就是西魏大统十七年，即公元551年。

另一幅是《对马剪纸》，出在另一个墓中。也是用原色麻纸，纸旧呈土黄色。外廓作锯齿状，中间分作六角形；用折剪的方法，在六角的每一边剪出相背的两匹马来。圆心中部是几何形花纹。原作出土时已残，只有一匹马的头部连着一个锯齿，发掘报告曾释为“尾梢相连的对鹿”；经复原后可看出明显是马，因为在那匹马头上连着一个外廓的锯齿，便误以为是鹿角了。原墓的墓志无纪年。出土有一些剪成菱形或束腰形的小纸片（当为“纸钱”，即银锭形的冥币）。纸片是利用字纸剪成的，拼合后上面有“章和十一年”字样。“章和”为高昌年号，章和十一年为西魏大统七年，即公元541年。也就是说，这幅剪纸的年代是在公元541年之后，比《对猴剪纸》早了10年。

第三幅剪纸完全是几何形状，与《对马剪纸》同出一墓。纸为蓝色，叠成16层折剪，外廓作锯齿状，中间以菱形和三角形的交错构成花纹。

除以上三幅剪纸外，以后还出土了几幅团花剪纸，也都是几何形花纹，有的像是菊花，也就称做《菊花剪纸》。在新疆的北朝墓葬中，还出土有用纸剪成的纸人，造型很简单，连续排成行，识者定名为“人胜”。

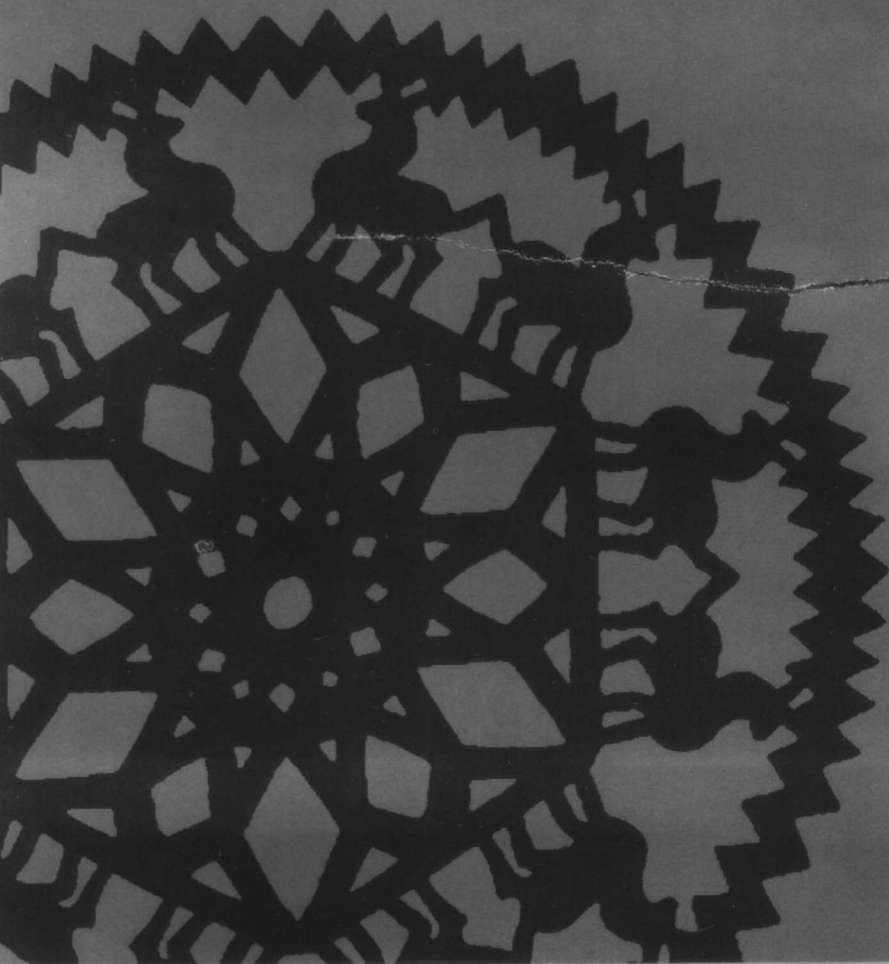
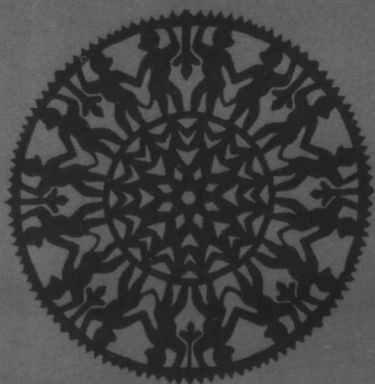
● 南北朝团花剪纸（三副）

新疆吐鲁番阿斯塔那北朝墓中出土

• 南北朝《对猴剪纸》
和《对马剪纸》
新疆吐鲁番阿斯塔那
北朝墓中出土，此为
照片复原图。

● 唐代剪纸花样
(两件)

敦煌出土(英
国伦敦大学韦
陀教授提供)

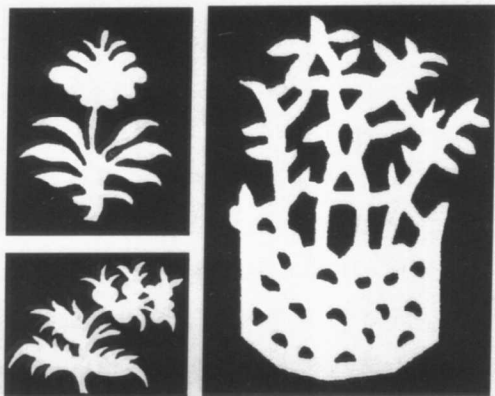

唐代的剪纸

有关唐代剪纸的记载，大都是“纸钱”，可能在当时烧纸钱以祭鬼神的风俗很盛。开元、天宝之际，安史之乱，公元756年6月，诗人杜甫携家避难，路经彭衙(在今陕西白水县)，在极度艰难中受到友人孙宰的殷勤招待，甚为感动，写了一首《彭衙行》，诗中有一句“暖汤濯我足，剪纸招我魂”，似乎表明剪纸有消除路途上受到的惊吓的作用。《新知录》：“唐明皇读于鬼神，王筠以纸为币，用纸马以祀鬼神。”这里写的“纸马”，多是刻印或剪出的神像，连同纸钱一齐焚烧，作为一种信息，以便传达于某神，所谓“马”者，是表示快捷的意思，并非画成马的样子。

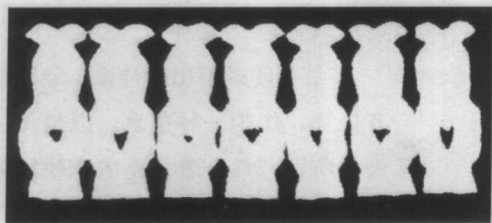
现在所能见到的唐代剪纸，多是些小型的花样。除了日本正仓院所藏的剪纸喷花外，在敦煌莫高窟也有发现。那是一些剪成四面均齐的花朵，从外向中心粘贴成若干层，不但有层次感，而且分出不同的颜色。这种剪纸，可能是供佛的饰物，现在所见到的不过是一部分零件。

●唐代喷花笺纸
上的剪纸纹样

摹自日本正仓
院藏品

●唐代“人胜”剪纸

新疆吐鲁番阿斯塔
那中出土

●唐代皮革刻花

1973年陕西出土（据残
破皮革冠花纹复制）

●唐代喷花笺纸
上的剪纸纹样

●唐代宝塔剪纸

英国伦敦大英
博物馆藏

