

陕西民间美术精品 陈山桥编著

关中 陕南 剪纸

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

陕西民间美术精品

陈山桥编著

关中 陕南 剪纸

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

—西安：陕西人民美术出版社，

2012.1

(陕西民间美术精品)

ISBN 978-7-5368-2733-2

I. ①关… II. ①陈… III. ①剪纸—民间工艺—介绍—关中
②剪纸—民间工艺—介绍—陕南地区 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第280589号

陕西民间美术精品

关中陕南剪纸

陈山桥/编著

陕西出版集团 出版发行

陕西人民美术出版社

(西安市北大街147号)

<http://www.mscbs.cn/>

出版人：李晓明

新华书店经销 陕西金和印务有限公司印刷

787毫米×1092毫米 16开本 21.5印张 135千字

2012年1月第1版 2012年6月第1次印刷

印数：1-5000

ISBN 978-7-5368-2733-2

定价：68.00元

陕西民间美术精品编辑出版委员会

主 任 李晓明

副 主 任 雷 波

委 员 杨西婷 储小平 张化梅 严国卿

刘 岩 王 瑾 熊 菁 雷 琦

王 琼

在地球上,哪里有人,哪里就有艺术的活动——文化人类学显示,人不仅是会使用工具的动物,而且是拥有艺术的动物。人类诞生,艺术即诞生;人类发展,艺术亦发展。对于人类,艺术伴随着人类;对于个人,艺术伴随着人生。艺术与人,如影随形。

艺术品的创造离不开艺术家,但艺术品的创造者,并非都是专业艺术家,不仅各种艺术创造活动的专业化分工在艺术史上是相对晚近的事情,而且艺术品的创造本身属于人的本质力量的外化活动,从总量上看,多数属于业余行为,而某些艺术品类本身就是业余性质的。譬如,被奉为中国古代主流文化形态的文人画,即出于上流社会文人们的雅兴。以男性为主体的文人,案牍之余,用他得心应手的书写工具——毛笔,或“畅神”,或宣泄“胸中逸气”,其业余性为史所公认。在男耕女织时代,乡村的劳动妇女也有她们所喜爱的艺术创造活动。劳碌之余,她们用操持得格外精熟的裁剪工具——剪刀、缝纫工具——针线、织布工具——织机,以剪纸、刺绣和织锦等艺术形式,施展才艺,抒发自己的思想感情和爱美之心。因而,广大劳动妇女成为剪纸、刺绣等民间艺术的创作主体。其“广大”到何种程度,无法统计,只知道哪里有女人,哪里就有刺绣,哪里就有剪纸。只不过由于历史的偏见,剪纸等民间艺术从未被主流文化纳入正统的艺术范畴。

剪纸是最普及的中国民间艺术品类之一。从其分布空间上看,生活在大河上下、大江南北、大海沿岸、长白山区、云贵高原的汉、满、苗、水、布依、傣等民族都是剪纸的天才;从其发展时间上看,考古学家发现的古剪纸标本,把剪纸的源头追溯到中国人发明造纸术之后的南北朝时期,距今已1600余年。因此,剪纸在中国,是由无数代人共同塑造的一个艺术概念,也是一个拥有独特艺术表现体系、积淀了丰富民俗精神内涵、被称作“中国民俗文化百科全书”的文化概念。

20世纪三四十年代,陕甘宁边区的艺术家们率先关注贴在陕北窑洞窗户上的小窗花,开始采集、收藏,并作为木刻画的形式语言参照;接着,艾青、江丰于1946年编辑出版了有史以来我国第一本民间剪纸集《延安剪纸》。以此为标志,剪纸这一种千百年来在民间自生自灭的“雕虫小技”终于被主流文化所容纳。此后半个世纪,经过几代文化工作者广泛深入地调查、搜集、研究与出版介绍,陕北黄土高原地区民间剪纸的整体面貌遂为人所知、所爱。

该书就是在上述工作基础上的又一次新的集成,它向我们传递出有关陕西民间剪纸的许多基本信息,主要有以下三个方面:

1. 陕西民间剪纸拥有非常成熟的艺术程式。通常每一个地区的民间剪纸都有自己的艺术程式,其成熟与否是检视当地民间剪纸艺术水准的一种标志。这些程式是千百年来在民间剪纸发展的自律过程中逐步形成的集体创造的结晶,是某一地域的剪纸艺术在传承过程中始终能够维持在一定水准之上的基本谱系与规范,也是每一个普通农村女性缘此学习并掌握剪纸艺术的传统语言规范,继而超越规范,施展她天才的个性创造才能的文化平台。广大民间剪纸艺人通过对程式的掌握而使当地民间剪纸得以维持在一个较高的水准之上。而掌握了程式又超越程式,则表现为某些民间“大师”惊人的创造力,就像库淑兰、曹佃祥、张林召等出类拔萃的人物所表现出来的艺术原创能力。

2. 陕西民间剪纸的艺术风格包含三个层次。其一,在中国丰富多彩的民间剪纸总格局中,陕

西民间剪纸具有自身深沉大气的总体风格；其二，地理把陕西分成陕北、关中、陕南三个部分：陕北地处沟壑纵横的黄土高原，关中占据围绕渭水而展开的八百里秦川，陕南是秦巴山地和汉中盆地。三地的自然环境与人文环境的差异显著，其民间剪纸的地域风格的差异性也是显著的。譬如，陕北剪纸的风格极其粗犷奔放，农村大娘们就像唱信天游一样用大剪刀在彩色纸上自由自在地游走，其宣泄的正是人的毫无拘束的原初本性。而在关中，由富庶的农耕生活升华而成的精英文化传统令其精致富丽，周、秦、汉、唐的文化传统亦作为一种深沉博大的文化精神基因，渗透在民间剪纸的风格面貌之中；其三，相邻的某几个县、或某几个乡、或某几个村的地域风格圈。如由于古代南方移民带来的秀丽精细的靖边、定边剪纸风格；秦晋梆子戏的故乡大荔县朝邑的格外精巧的朝邑灯影剪纸风格；古雅的岐山、凤翔剪纸风格；周至、户县交界处以表现戏曲人物见长的豆村戏曲人物剪纸风格等。

3. 陕西民间剪纸与当地民俗生活相依相伴，民俗文化的丰富性导致了剪纸品类与样式的多样性和文化内涵的丰富性。如婚俗剪纸、丧俗剪纸、年节剪纸、巫术剪纸、神话剪纸、民间故事剪纸等，其美的形式里寓含着当地古老的婚俗、丧俗、年俗、礼俗、巫术、神话、传说等丰富的民俗学文化内容。产生于陕北相对比较封闭的文化环境中的“抓髻娃娃”、“人首鱼身”之类古典的形象，更多地保存了远古文化信息。关中地区的戏曲人物剪纸格外丰富多彩，比民歌文化更为进步的戏曲文化几乎成为关中民俗文化的纽带，而关中地区戏曲人物剪纸便是在这种深厚的戏曲文化的土壤中孕育、生发出来，并日趋丰富、繁荣和成熟起来的。陕南在秦岭以南的长江流域，当地民居不像陕北、关中必须糊窗户纸抵御西北寒风，因而并不盛行窗花，在那里刺绣“花样”却比较丰富，受巴蜀、荆楚文化传统的影响甚深。鉴于上述诸多原因，陕西民间剪纸向来被看做是中国民间剪纸的一种典范，这也是对古雅的陕西民间剪纸的一种确认与评价。

陕西省行政区划图

目录

陕西民间剪纸的艺术风格	1
一、原创型	
二、传承型	
三、绘画型	
陕西民间剪纸的地域特点	5
一、关中剪纸	
二、陕北剪纸	
三、陕南剪纸	
陕西民间剪纸的形式与色彩	10
陕西民间剪纸的技艺	13
一、形	
二、基本纹饰	
三、具象装饰	
四、随寓意装饰	
五、刀法	
壹 黄陵、洛川剪纸 (包括富县、宜川、宜君剪纸)	19
蛙	20
鱼	25
莲生子、鱼莲娃娃	32
鸡、抓髻娃娃、娃娃	35
猴、鹿、猪	50
壶、盛碗、扣碗、瓶	53
狮娃娃、狮、虎、麒麟	57
马、狗、牛、猪	65
顶棚花、对子花、云子花、挂帘花、花样	67
人物、戏剧人物	73
贰 关中剪纸	113
铜川、富平戏剧人物	114
大荔朝邑戏剧人物	122
韩城、华县戏剧人物	130
西安、周至、户县戏剧人物	135

岐山、凤翔、千阳、陇县戏剧人物 155

永寿、彬县、旬邑、乾县戏剧人物 163

刘海戏金蟾 172

八仙人物 174

对联花 176

十二生肖 178

近现代人物 180

孩童、娃踩莲 204

蛙、鱼、蛇、龙 223

鸟、鼠 231

花卉、盛碗、扣碗 241

狮 252

虎、猫 260

巫术剪纸 270

牛、马、鹿、山羊 277

五毒精气 281

猴、猪、狗、兔 282

鸡、鹭鸶 286

塔、灯 289

四艺、八吉祥 292

碗花、筷子花、团花 295

花样 302

烟格花 303

叁 陕南剪纸 309

扣碗 310

蝴蝶、鹿、鱼 311

花样 314

帽顶帽耳花样、枕顶花样 323

花样 330

部分作者简介 332

后 记 335

特别鸣谢 337

陕西民间剪纸的艺术风格

陕西民间剪纸大体可分为原创型、传承型、绘画型三种形态,它们交相辉映,共同构成了陕西民间剪纸的大千世界。

一、原创型

原创型剪纸是指由不太懂传统剪纸造型与技法的妇女所剪出的作品。原创型剪纸在剪纸艺术中表现出独特的艺术效果。它没有程式,不受约束,随意大胆,自由奔放,抒发的是人类童年时期的造型意识与审美情趣。这类代表作者有:安塞的高金爱、徐桂花,洛川的王兰畔等。这几位剪纸高手少年时没有学过传统的剪纸技法,由于艺术悟性极好,善于观察生活中动植物和人物的形象,在剪纸时大胆取舍,并进行夸张、变形等艺术处理,创造出了与众不同的剪纸艺术风格。

高金爱,三岁丧母,被父亲送往舅家抚养。年岁稍长后,她每日揽羊放牛,剪花、绣花似乎与她无缘。出嫁后,作为家庭主妇,年节剪花美化居室,自然就是她的事。生活在多彩的民间习俗中,学剪纸并非难事,聪明的她看看村里妇女剪花过程,心领神会,要不了多长时间,剪花的基本方法也就学会了。高金爱对传统剪纸造型与技巧了解不多,反倒没有拘束,剪起花来格外大胆。她剪出的牛、羊、老虎、狮子稚趣可爱,情味浓郁,具有独特的艺术个性。

徐桂花,小时家贫,做了童养媳,又在战乱和饥饿中度过了自己的青春时光。她对传统剪纸一知半解,在剪纸创作中完全是原创式的造型意识。在陕北的剪纸巧手中,大部分妇女家境贫穷,虽然不同程度地学过传统剪纸技艺,但多数似懂非懂。再者,剪纸是自己剪,自己看,只要能把自己喜欢的形象剪出来也就心满意足了。

原创型剪纸的作者以剪动物、人物为主,技法上多用打牙牙或简单的传统纹饰,作品质朴,造型生动,生活味浓,表现形式多样。但缺点是刀法单一,有时在黑白的处理上显得杂乱。

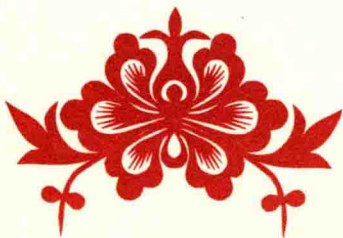
牡丹/潘常旺/安塞

原创型剪纸中的花草为原生态造型,没有程式,像儿童绘画一样,表现出印象中的形象。

牡丹/白凤莲/安塞

传承型剪纸中的花草继承了夸张、变形和复合的传统造型手法,形成了独有的造型程式。

牡丹/乔桂莲/延长

绘画型剪纸中的花草较多采用具象表现方法,多带有绘画意韵。

20世纪80年代以来,各地的剪纸之乡都多次举办过剪纸创作班。在剪纸创作班里,由于高手云集,原创型作者对那些剪一手传统好花草的老人十分敬慕。她们勤奋学习,乐于创新,把传统的花草纹饰巧妙地吸收于自己的作品之中,形成了既有原创意韵的造型,又有传统剪纸手法和传统民俗文化内涵的独特风格,其艺术效果更为感人。

二、传承型

传承型剪纸是指代代相传的剪纸艺术,民间称为“古时花”。传承型剪纸即传统剪纸。它与中国绘画同行,有着几千年的发展历程。在民间,这类剪纸占主导地位。在漫长的男耕女织时代,妇女们创造了属于自己的文化。剪纸造型、剪纸技艺经一代代妇女创造、提高、传承、发展,形成了完整独立的民间美术造型体系。传承型剪纸纹样中的花、草、鱼、虫、鸟、兽等是民间剪纸艺术最为精彩的部分。传统纹样在民俗中大都有一定的讲究和寓意,形成了一整套独有的程式,是特殊的“文字”、“标识”与“符号”。剪纸是民间美术的造型基础,而妇女们学习剪纸技艺又都是从剪石榴、牡丹等花草开始的。在陕北,妇女们把传统花卉、鱼、凤等统称为“花草”。从普查中发现,剪“花草”的好手多为大家闺秀和家境较为富裕的妇女,她们有充分的时间去学习、研究传统技艺,除母亲传授技艺外,还要请有经验的艺人指点。衡量一个人剪纸水平的高低,主要看传统花草剪得如何,陕北人把会剪花草的妇女尊称为“花匠”,像秀才一样,受到全村人的敬重。

鸡/凤翔

绘画型剪纸中的动物造型较为写实,在装饰上追求具象的表现方法。

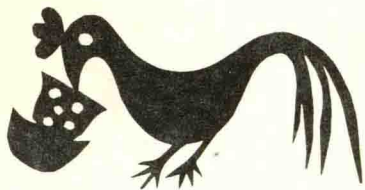
鸡/曹佃祥/安塞

传承型剪纸中的动物造型注重夸张、变形,注重用有寓意的纹饰进行装饰,文化内涵丰富。

鸡/安塞

原创型剪纸中的动物造型随意生动,表现出人类童年时期的造型观念。

石榴、牡丹、莲花、佛手、鱼、蛙、蝴蝶、瓜果、琴棋书画、八宝如意、狮子绣球、贯钱云勾、万字富贵等是民俗花草中特定的内容。这些内容又在妇女手中变得千姿百态，并且能够灵活运用到庭花、坐帐花、顶棚花、炕围花、碗架云子花等装饰之中。传承型剪纸的代表作者有：安塞县的曹佃祥、白凤莲、潘常旺，黄陵县的杨喜仙、李竹英，旬邑县的库淑兰等。

曹佃祥，虽出身于揽工人家，但她是家里的独生女儿，父母非常疼爱，从小母亲就教她剪纸、绣花。待她年龄稍长，母亲就请了个老花匠教她传统剪纸技法。她吃苦好学，16岁便成为砖窑湾川有名的巧花匠，传统功夫很深，剪的各种花卉、动物稚拙可爱，夸张得体，自然生动。

白凤莲是中年作者，很小的时候，母亲就教她剪花样，12岁时就被村人称为小花匠，能冒剪一些常用的“古时花样”。结婚后，丈夫也不让她干农活，她整天跟村里的巧媳妇、巧花匠们在一起，收集各种花草的纹饰，学习折叠剪纸的方法。在安塞县进行剪纸普查时，她一口气剪了十多幅枕顶花样。花样叫什么名字，有什么寓意她说得头头是道。她爽快实在地说：“我可不重样剪一百个枕顶样，一百个不重样的蝶、鱼。”

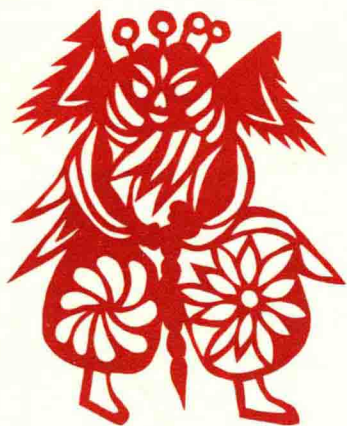
旬邑县的库淑兰把传统的剪纸技法发挥到了极致，创作出了具有独特风格的拼贴剪纸。

在陕北，由于文化环境相对封闭，传承型剪纸保留了较为古老的造型特点。而在文化发达的地区随着文化的发展、人们审美情趣的变化，花样的风格和造型也带有时代的文化印迹。

传承型剪纸保留了古老的民间美术审美意识、造型观念和剪纸技法，是中华民族文化的宝贵遗产。

戏文人物/洛川

原创型剪纸中的人物造型稚趣可爱。

戏文人物/岐山

传承型剪纸中的人物注重人物情趣与精神的刻画，注重装饰打扮。

戏文人物/周至

绘画型剪纸中的人物多追求绘画效果，有远近大小、相互遮挡的特点。

三、绘画型

绘画型剪纸主要指接受过民间画工乃至文人绘画影响的剪纸。陕西关中剪纸大多属于这种类型。

凤翔不仅是陕西木版年画的重要产地之一，而且也盛行剪制窗花。这些窗花大部分先让画工起稿，再用刻、剪、染等方法制作而成，可大批生产，远销关中许多城镇。岐山县一些妇女剪花，先让画工勾出形象，然后按照其画稿剪出。

据周至县文化馆调查，该县豆村窗花源于清代的翰林路家。路氏家境殷实，妇女有文化，闲暇剪纸时常请画工起稿，设计各种戏剧人物的大轮廓，再由她们按照窗花的程式在轮廓内装饰细节，剪出大批精美的戏剧人物窗花。后来，路家的窗花流传他乡，影响到周至县东部和户县西部的广大地区。

陕北佳县郭佩珍老人的剪纸与陕北传统剪纸在造型观念上有所不同，更多地吸收了民间画工艺术的造型特点。她创作的巨幅剪纸《农村风情》，其构图、人物、房屋等剪得很有情趣，但表现手法带有绘画情调，人物比例、窑洞、房屋、花草、树木比较写实。她写实能力较强，看到一个形象就能很快地默记下来，不知道她底细的人，还以为她学过美术呢。由于她剪工利落，能灵活运用民间剪纸技法及传统花卉纹饰，形成了独特的个人风格。佳县城关的中青年妇女争相向她学习，她的作品影响了这一地区的剪纸风格。

在陕北的民间剪纸创作班中，在40岁以下的妇女中有一种普遍现象。由于受过现代美术教育，又对民间剪纸的造型观念、传统纹样了解得不多，即使学会了传统剪纸技法，剪出来的作品仍然带有明显的绘画痕迹和时代特征。如安塞县的侯雪昭、郭爱梅，洛川县的雷明艳、吴玉琴，宜君县的孟润凤等剪纸巧手，虽经文化馆美术老师的再三引导，仍难以改变自己在学期间接受现代美术教育所形成的造型观念，也无法与传统造型观念相互沟通，即便摹仿和学习传统造型，但剪出的作品仍使人感到民间文化底蕴不足。

捻线线/曹佃祥/安塞

曹佃祥是安塞剪纸高手，小时受母亲和当地剪纸艺人的严格指教，熟练地掌握了传统剪纸造型规律和技巧，她的作品多带有传承型剪纸的艺术特点。

石匠/高金爱/安塞

高金爱是安塞的剪纸能手，但她小时没有学过传统的剪纸程式，创作时反倒没有了约束。她剪的动物、人物的造型稚气逼人，属原生态造型观念。

下棋/郭佩珍/佳县

郭佩珍是佳县的剪纸高手，有较强的绘画能力，她的作品多带有绘画造型特点。

陕西民间剪纸的地域特点

人常说“十里乡俗不一般”。但据我在20世纪80年代的调查,剪纸的用途在各地大同而小异,都是用于喜庆节日、婚嫁洞房、刺绣花样乃至巫术祭祀等活动之中。只是剪纸的内容、款式和风格受其地域环境和文化背景影响而存在明显的差异。陕北、关中、陕南是陕西三个不同自然和人文环境的地域,环境和地域文化的差异,影响到剪纸风格的差异。

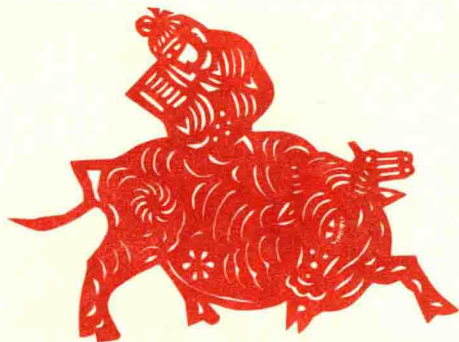
一、关中剪纸

关中地区被誉为“八百里秦川”。这里土地肥沃,物产丰富,是周秦汉唐等13个王朝的京畿之地,也是中华民族文化的重要发祥地之一。即使后来京都东迁,这里仍是一个文化、经济较为发达的地区,民族传统文化在这里有非常丰厚的积淀。从关中剪纸花样的内容看,保留着具有原始生殖崇拜寓意的纹饰符号鱼、蛙、鸟、鹿、莲、牡丹、石榴、笙等与象征文化、吉祥幸福的纹饰符号四艺、八宝、八吉祥、暗八仙等巧妙结合,表现出关中剪纸丰富的文化内涵。从窗花的内容看,常用耕读渔樵和古人勤奋读书的故事及二十四孝、八仙、招财进宝、梅兰竹菊、文房四宝等为题材,反映出农耕文化核心区域的主流思想。

在文化比较发达的西安、咸阳、渭南、宝鸡等地农村,春节的窗花以人物为主,而且又以戏剧人物为主。关中人称戏剧人物剪纸为“戏文”。关中人爱看秦腔戏,除有大戏班外,各村还有自己的戏班,称为“自乐班”。农村人在春节、忙罢节、庙会及各家的红、白喜事时都请戏班或自乐班唱戏。每有戏班演出,不但全村出动看戏,而且周围村庄的群众也来观赏。《三滴血》、《铡美案》、《火焰驹》、《白蛇传》等传统剧目大家百看不厌,舞台上人物的一招一式都深深地印在他们的脑海里。妇女们把自己喜欢的剧中人物用剪纸的形式再现出来,诙谐的三花脸,勇猛的武将,多情的小姐等,无一不刻画得惟妙惟肖。这些剪纸把春节的窗户变成了一个个妙趣横生的小舞台。好的戏文剪纸被妇女们争相替样,在农村流传开来,便成为年轻女子们学习窗花的“谱儿”。

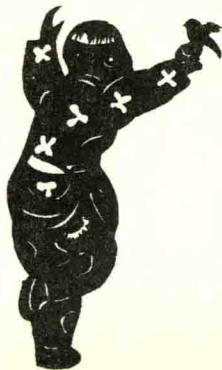
李密挂角读书/乾县

关中经济富庶,文化发达,受其影响,象征文化符号的琴、棋、书、画、八宝、八吉祥及戏剧人物、二十四孝、耕、读、渔、樵、古人勤奋读书的故事成为妇女们喜爱表现的剪纸题材。

儿童/凤翔

陕西凤翔、岐山、宝鸡等地剪纸较多受木版年画影响,多带有绘画特点。

采花女/富平

陕西渭北的大荔、蒲城、富平等县,戏文剪纸受当地皮影戏造型的影响,形成了有皮影造型特点的剪纸,人们称之为小皮影剪纸。

关中文化发达的城镇,人物剪纸和戏文剪纸在风格上相对比较写实,那是文人和画工的艺术以及皮影艺术的造型形式影响了民间原创型模式的结果。关中北部和西部山区沟壑纵横,属黄土高原边缘地带,由于交通不便,“文人情调”影响相对较小,剪纸风格显得比较质朴,剪纸语言比较古拙。从整体上看,关中剪纸造型舒展大方,易受时代发展影响,使传统纹样越来越清丽静雅,与比较富裕的生活和相对比较发达的文化相协调。剪纸的形式也由单纯的单色剪纸发展为色彩拼贴、色彩渗染、半立体、点彩与手绘相结合等多种样式。

二、陕北剪纸

陕北地处黄土高原,北邻内蒙古,西连宁夏,属农耕文化与草原文化的交汇地区。6000年前,传说中的华夏先祖轩辕黄帝就活动在这一带,去世后葬于黄陵县境内的桥山。这里遍布仰韶、龙山及商、周文化遗址,秦置上郡,筑长城,修直道,秦汉墓葬在这里为数众多,唐、宋、元、明石刻处处皆是,历史文化积淀非常丰厚。由于交通不便,加之宋代以后连年战乱,这里成为偏僻封闭之地,在漫长的历史岁月中,较少有外来文化影响,古老的文化习俗得到了较好传承。

陕北剪纸分三个地域特点:

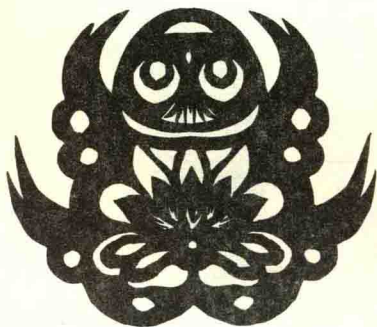
1. 富县、洛川、黄陵、宜川、宜君、旬邑等县,属关中向陕北过渡地带。这里的民俗文化生活保留着关中古老的传统习俗,剪纸内容以人物为主,除戏文剪纸外,二十四孝、八仙、传说故事、吉祥如意及有生殖寓意的剪纸相对较多。如最常见的《王祥卧冰》、《唐媳乳母》、《孟宗哭竹》、《张公背张婆》、《黄帝传说》、《大禹治水》、《哭娃》等。与关中人物题材剪纸相比,这一带的剪纸原创意韵较浓,人物的比例、服饰等都用意象的手法处理,戏文人物也变成了现实生活中的形象,表现得非常自由。但是在刺绣花样中则较完整地传承着古老的纹饰,如鱼身人面、狮身人首等源于远古图腾文化的纹饰。花样的构图处理疏密得体的,安排得很随意,没有过分的图案化,也很少有关中花样中的琴棋书画、八宝如意等文化印迹,这可能是在相对闭塞的环境中所形成的一种文化现象。在黄陵县文化馆搜集整理的剪纸中,有一组以扣碗、石榴为题材的传统剪纸,造型各异,装饰手法不同,从中可以看出传统剪纸的精湛技法和妇女们高超的艺术创造力。

王祥卧冰/在二十四孝故事中,王祥卧冰、孟宗哭竹、唐媳乳母是妇女们最喜欢表现的三个故事,借以教育子女孝敬父母。

蛙/洛川

鱼、蛙、鹿、鸟是史前文化的四大图腾,至今还存活在民间剪纸之中,是民间生殖崇拜的主题纹样。

铁拐李/张林召/富县

陕西的富县、洛川、黄陵地域虽属陕北,但属关中文化带,这里较好地保留着关中原创型剪纸的造型观念与审美意识。

在美化居室的剪纸中,最引人注目的要算大幅的碗架云子花和顶棚花,这是年节时家家必不可少的室内装饰品,为当地群众所喜爱。这类剪纸地域特点很强,制作也比较讲究。

总之,该地区剪纸艺术风格秀丽圆润,格调明快,多以线造型,在纹饰方面注重文化内涵,注重造型变化,艺术处理手法多样。

2. 黄土高原腹地的延安、甘泉、安塞、志丹、延川、延长、榆林、绥德、米脂、佳县、子洲、清涧等县的剪纸,不妨称为延绥剪纸。

甘泉县以北才算是真正的陕北地区。人们的生活习俗、方言及服饰打扮与第一类地区拉开了距离。陕北人的性情不像关中人那样中庸,妇女也不像关中妇女那样受封建礼教约束,她们的性格直率豪放,敢恨敢爱,所谓“质朴少文”。当地土地贫瘠,生活“苦焦”,文化封闭,却蕴藏着中华民族极其丰厚而古老的原始文化遗存。在民间剪纸普查中,各地曾挖掘出数以万计的传统剪纸,引起国内外专家学者的关注。

从一定意义上说,剪纸是自我表现的艺术。过年过节、婚嫁喜庆,自己剪,自己看,剪好剪歪不怕别人笑话,所以创造性很强,艺术个性很强。妇女们剪纸不画样儿,随心放胆,把人的七情六欲表现得淋漓尽致。

延绥剪纸形象的外轮廓极其简练、朴实,注重内部的装饰美。传承型的剪纸繁丽丰富,寓意深刻;原创型的剪纸稚趣可爱,富有张力。

延绥剪纸在表现内容上以动物、花卉为主,反映了当地群众的生育观念和信仰习俗。延绥人崇拜蛇,每逢喜庆节日,总喜欢剪一幅《蛇盘兔》贴在窗上,其寓意为吉祥富贵。当地有“要想富,蛇盘兔;蛇盘兔,必定富”的民谣。剪条蛇在小孩的围帘、衣衫上做装饰,用以保护娃娃。妇女们喜欢剪《抓髻娃娃》、《鹰踏兔》、《鹿衔草》等有生命繁衍寓意的古老纹样。用于刺绣花样的剪纸,装饰性较强,构图饱满匀称。传统的石榴、牡丹、莲花、鱼、蛙、凤、鸟是一个个更为抽象的符号,看不出明清时期中原文化的影响,保留了更为古老的花样造型和处理手法。

青狮吐宝/澄城

关中刺绣花样与陕北花样不同,较多地融合了传统文化和象征吉祥的符号。

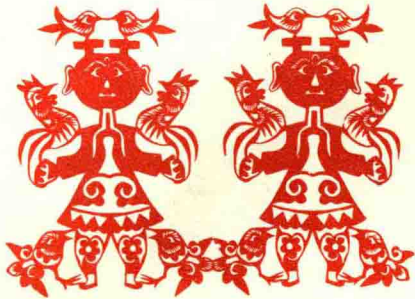
蛇盘兔/绥德

“蛇盘兔”是陕北家喻户晓的吉祥纹饰,有吉祥富贵、阴阳相合、生命繁衍不断的民俗寓意。

抓髻娃娃/安塞

“抓髻娃娃”是陕北剪纸中的主题纹样之一,广泛用于不同的民俗活动之中,反映出不同的民俗文化内涵。有守门、治病、驱鬼等辟邪的“抓髻娃娃”,也有送子、生殖、繁衍的“抓髻娃娃”。

特别值得一提的是，延绥的人物剪纸多是作者自己劳动、生活和思想感情的写照。如最常见的《王三姐挖苦菜》中王宝钏的故事几乎所有50岁以上的妇女都能绘声绘色地讲给人们听。延安和榆林自古是边关重镇，明代的陕北，尤其是延安以北，则是以军垦屯田经济为基础的卫所体制，妇女们的丈夫多为戍边军人。作为自己情感生活的一种写照，后唐王宝钏的爱情故事自然受到她们的喜爱而世代传颂，并用剪纸的形式抒发自己对王宝钏的赞美之情。在人物剪纸中还有经常可以见到的《耕地》、《打猎》、《迎亲》等生活味很浓的传统作品。20世纪40年代，在延安“鲁艺”美术工作者的倡导和启示下，民间剪纸中出现了《织布》、《纺线》、《兄妹开荒》等表现新生活的作品，并受到当地妇女们的喜爱而广泛流传。

3. 榆林地区西部的靖边县、定边县、安边镇人们通常称为三边。三边位于毛乌素沙漠南缘，是著名的沙窝子地区，长城横贯其境。在漫长的历史岁月中，汉民族与北方游牧民族共同创造了这里的文明，铸造了这里的辉煌。南北朝时期，雄心勃勃的赫连勃勃以统万城为依托，建立了大夏王朝，称雄一方，虎视中原。宋代为抗击西夏入侵，陕西经略副使范仲淹曾在靖边新城、龙州等地驻守。明代，河套地区的鞑靼人多次犯境，明王朝派人修筑长城，建立城堡，屯田戍边。特殊的地理位置和生存环境，形成了三边地区特有的传统文化。

鹰踏兔/安塞

在民俗中，鹰是属阳的符号，兔是属阴的符号，阴阳结合便化生万物。“鹰踏兔”反映出我国古老而朴素的阴阳哲学与生殖繁衍观念，是陕北传统剪纸的主题纹饰之一。

鸳鸯戏水/靖边

三边剪纸多为窗花，一般方寸在八九厘米之间，小巧玲珑，纤细入微。

当红军的哥哥回来了/靖边

20世纪40年代，在延安革命文艺工作者的影响下，妇女们创作出了不少表现自己新生活的人物剪纸，至今在民间广为流传。

出人意料的是，黄土高原粗犷而质朴的民间剪纸，在这里突然变得纤细入微，小巧玲珑，抖出的“毛毛”细如针尖，剪出的线条细如发丝，真是玲珑剔透，剪技精绝。细细品味三边剪纸，人们会发现它的外轮廓传承了延绥剪纸粗犷、简练、抽象的造型特点，但在内装饰的手法上又有江南剪纸工巧细腻的风格。从地域环境上看，三边地势平坦开阔，民居多为房屋而非窑洞，而其生活习俗、风土人情多与延绥一致。据专家考证：明洪武九年，朝廷把江南一带“上江之军调河西驻守，而且家眷同来，立屯田法戍之”。再者，三边是边关重地，朝廷经常派南方籍将领镇守，他们携带家眷迁居此地，同时也带来了具有南方地域文化特征的民间艺术。工巧的江南文化与边塞古朴的民间习俗结合，逐渐形成了古拙中见秀美的三边剪纸风格。和三边相邻的吴起县、横山县西北部因有三边姑娘出嫁到这里的缘故，亦可见到三边剪纸精巧细腻的韵致。

三边剪纸以窗花为主，内容和延绥剪纸相一致，以花鸟、动物为主，人物不多。在艺术表现上多用阳刻，以线和“抖毛毛”为主。简练概括的造型和较为具象的装饰，是三边剪纸最为鲜明的艺术特点。

三、陕南剪纸

陕南地处秦岭以南，包括属于汉水流域的汉中、安康地区和丹江流域的商州地区。这里山大沟深，物产丰富，经济富庶。秦岭山脉的梗阻，使汉中、安康较多地与楚、蜀文化相联系，使商洛较多与楚、豫文化相联系。例如商南县的居民许多为湖北、河南移民后裔。受长江流域巴蜀、荆楚文化性格的影响，陕南剪纸造型神奇浪漫，风格比较甜、巧、工、秀，但与江南纤细的剪纸相比，则显出较为粗犷的秦人气质。

鱼龙变化/紫阳

陕南剪纸花样风格灵秀，造型奇特浪漫，构图活泼，文化内涵丰富。

凤鸟戏牡丹(花样)/洛南

陕西商洛地区虽属陕南，但较多受关中文化的影响，剪纸特点同关中有相似之处。

凤(花样)/紫阳

汉中与安康地区属秦巴山区，剪纸受秦文化、巴蜀文化和荆楚文化的共同影响，形成了独特的艺术风格。花样中动物、花卉多用动植物复合造型，非常神奇有趣。

