

中国剪纸的产生是为了实用而绝不是为了审美需要

●中国剪纸的起源肯定早于魏晋南北朝

●祈求吉祥幸福与辟邪驱灾等民俗活动是剪纸产生的重要因素

●传统文化影响民间剪纸的创作

●『阴阳交、感化生万物，万物生生不息』

●对生殖、生命的崇拜是民间剪纸永恒的主题

●祈求吉祥幸福与辟邪驱灾同样是民间剪纸永恒的主题

剪纸艺术欣赏

编者：赵应潮

中国电影出版社

剪纸艺术欣赏

淮阴师院图书馆1293036

剪纸艺术欣赏

赵应潮
编

135468

中国电影出版社

●编者：赵应潮

●策划：彭杰

●责编：接祖华

剪纸艺术欣赏

中国电影出版社出版发行

地址：北京北三环东路二二号

北京宏伟印刷厂印刷

新华书店经销

开本：八开

印张：二八印张

字数：二万字

印数：一万册

一九九八年一二月第一版北京第一次印刷

定价：四十二元

ISBN7-106-01414-1/J·0680

●中国剪纸的产生是为了实用而绝不是为了审美需要

●中国剪纸的起源肯定早于魏晋南北朝

●祈求吉祥幸福与辟邪驱灾等民俗活动是剪纸产生的重要因素

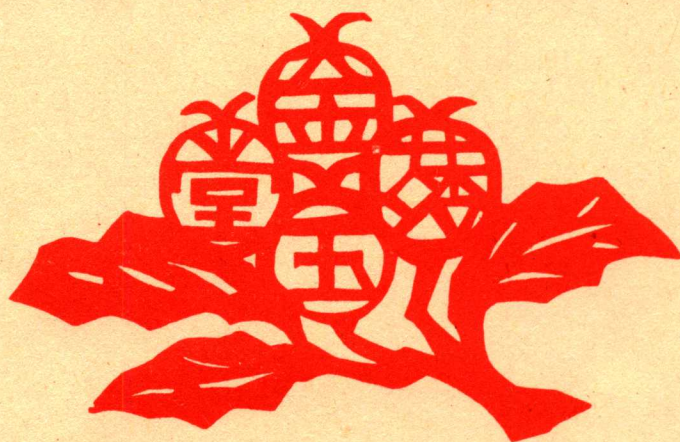
●传统文化影响民间剪纸的创作

●『阴阳交、感化生万物，万物生生不息』

●对生殖、生命的崇拜是民间剪纸永恒的主题
●祈求吉祥幸福与辟邪驱灾同样是民间剪纸永恒的主题

鸟与花.....	牡丹花（绣品样子）.....	蝈蝈葫芦.....	花和鸟.....	绣花底样.....	抬头见喜.....	金玉满堂.....	龙和凤.....	花篮.....	花与草虫.....	老鼠.....	花和鸟.....	红楼人物.....	仕女人物.....	花篮.....	鸟.....	平平（瓶）安安.....	草虫和花.....	喜鹊登梅团花.....	剪纸艺术欣赏浅谈.....	目录.....
46	45	45	44	43	42	40	39	37	36	35	34	26	24	23	22	21	19	18	3	1

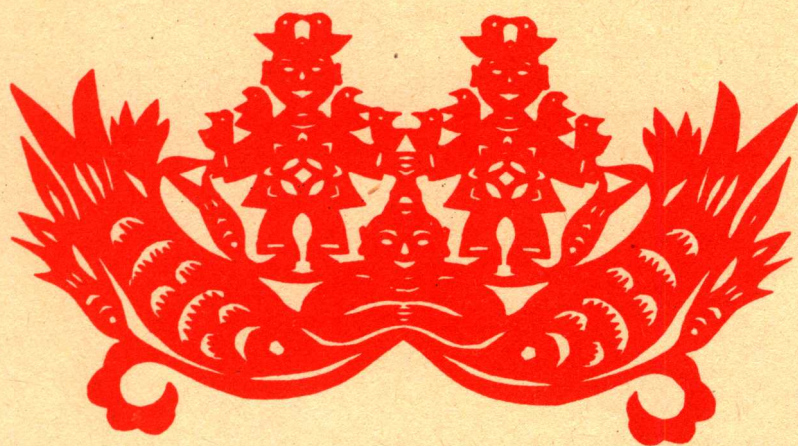

花鸟.....	宝相花.....	兔、狗.....	莲花与鸂鶒.....	鸡、春喜.....	牧牛图.....	岁寒三友（松竹梅）.....	四季平安.....	飞天.....	虎.....	喜鹊登梅.....	鲤鱼.....	双鱼戏.....	双鱼衔莲.....	鸳鸯戏莲花.....	龙凤呈祥.....	喜鹊闹梅.....	农村新貌.....	吉祥鸟.....	金鱼.....	鸟和菊花.....
68	66	65	64	63	60	59	58	56	55	55	54	53	53	53	52	51	50	49	48	47

鲤鱼跳龙门·····	菊花·····	挂笺·····	喜鹊登梅(扇子)·····	绣花底样·····	连年有余·····	五福捧寿·····	富贵子孙·····	三羊开泰·····	十二生肖·····	蝴蝶和竹子·····	蝴蝶小品·····	鸳鸯(扇子)·····	蝴蝶·····	孔雀·····	五毒·····	门神·····	吉祥富贵·····	鹦鹉团花·····	双鱼戏莲团花·····	前程似锦·····
89	89	88	87	86	85	85	84	84	78	77	76	75	74	73	72	71	71	70	70	69

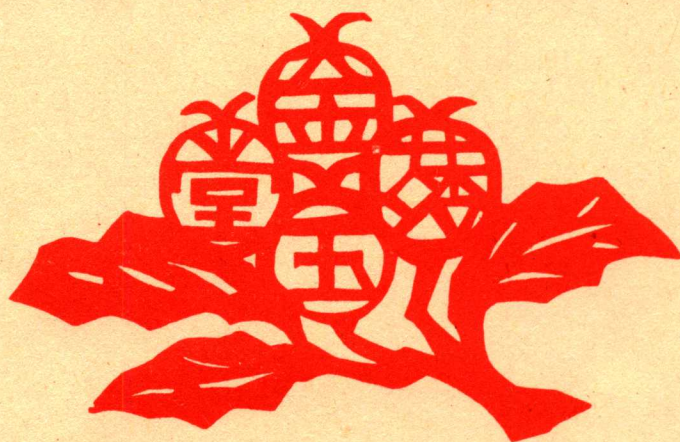

麒麟(窗花)·····	90
喜鹊闹梅·····	91
猪头(窗花)·····	91
牡丹(挂笺)·····	92
凤戏牡丹(窗花)·····	92
葫芦棚花·····	93
喜字棚花·····	93
鸳鸯戏莲花·····	94
回娘家(窗花)·····	94
迎春·····	95
猫戏蝶·····	96
墙围子(角花)·····	96
鱼戏莲围裙·····	97
兜肚剪纸·····	97
戏曲人物·····	98
昭君出塞·····	99
鞋帮样子·····	100
多子鞋花(鞋垫)·····	100
送子观音·····	101
十二生肖(窗花)·····	102
附：剪纸的剪刻手法·····	108

鸟与花.....	牡丹花（绣品样子）.....	蝈蝈葫芦.....	花和鸟.....	绣花底样.....	抬头见喜.....	金玉满堂.....	龙和凤.....	花篮.....	花与草虫.....	老鼠.....	花和鸟.....	红楼人物.....	仕女人物.....	花篮.....	鸟.....	平平（瓶）安安.....	草虫和花.....	喜鹊登梅团花.....	剪纸艺术欣赏浅谈.....	目录.....
46	45	45	44	43	42	40	39	37	36	35	34	26	24	23	22	21	19	18	3	1

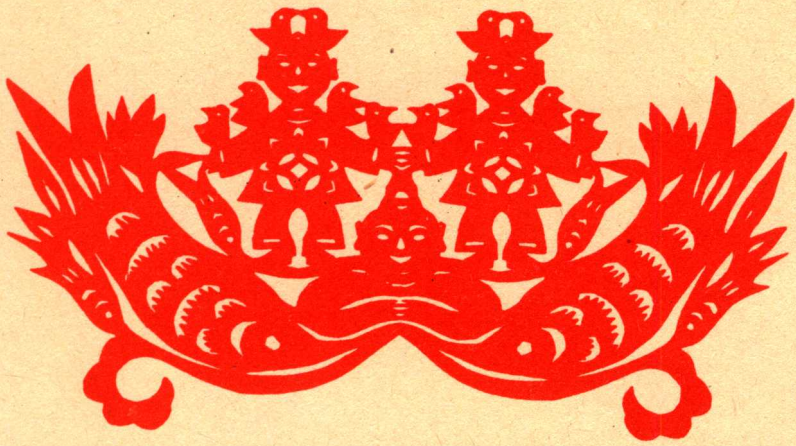

花鸟.....	宝相花.....	兔、狗.....	莲花与鸂鶒.....	鸡、春喜.....	牧牛图.....	岁寒三友（松竹梅）.....	四季平安.....	飞天.....	虎.....	喜鹊登梅.....	鲤鱼.....	双鱼戏.....	双鱼衔莲.....	鸳鸯戏莲花.....	龙凤呈祥.....	喜鹊闹梅.....	农村新貌.....	吉祥鸟.....	金鱼.....	鸟和菊花.....
68	66	65	64	63	60	59	58	56	55	55	54	53	53	53	52	51	50	49	48	47

前程似锦	69	鸳鸯(扇子)	75	蝴蝶和竹子	77	三羊开泰	84	富贵子孙	84	五福捧寿	85	连年有余	85	绣花底样	86	喜鹊登梅(扇子)	87	挂笺	88	菊花	89	鲤鱼跳龙门	89										
双鱼戏莲团花	70	鸚鵡团花	70	吉祥富贵	71	门神	71	五毒	72	孔雀	73	蝴蝶	74	蝴蝶小品	76	十二生肖	78	富貴子孫	84	五福捧壽	85	連年有餘	85	繡花底樣	86	喜鵲登梅(扇子)	87	掛箋	88	菊花	89	鯉魚跳龍門	89

麒麟(窗花).....	90	喜鹊闹梅.....	91	猪头(窗花).....	91	牡丹(挂笺).....	92	凤戏牡丹(窗花).....	92	葫芦棚花.....	93	喜字棚花.....	93	鸳鸯戏莲花.....	94	回娘家(窗花).....	94	迎春.....	95	猫戏蝶.....	96	墙围子(角花).....	96	鱼戏莲围裙.....	97	兜肚剪纸.....	97	戏曲人物.....	98	昭君出塞.....	99	鞋帮样子.....	100	多子鞋花(鞋垫).....	100	送子观音.....	101	十二生肖(窗花).....	102	附：剪纸的剪刻手法.....	108
麒麟(窗花).....	90	喜鹊闹梅.....	91	猪头(窗花).....	91	牡丹(挂笺).....	92	凤戏牡丹(窗花).....	92	葫芦棚花.....	93	喜字棚花.....	93	鸳鸯戏莲花.....	94	回娘家(窗花).....	94	迎春.....	95	猫戏蝶.....	96	墙围子(角花).....	96	鱼戏莲围裙.....	97	兜肚剪纸.....	97	戏曲人物.....	98	昭君出塞.....	99	鞋帮样子.....	100	多子鞋花(鞋垫).....	100	送子观音.....	101	十二生肖(窗花).....	102	附：剪纸的剪刻手法.....	108
麒麟(窗花).....	90	喜鹊闹梅.....	91	猪头(窗花).....	91	牡丹(挂笺).....	92	凤戏牡丹(窗花).....	92	葫芦棚花.....	93	喜字棚花.....	93	鸳鸯戏莲花.....	94	回娘家(窗花).....	94	迎春.....	95	猫戏蝶.....	96	墙围子(角花).....	96	鱼戏莲围裙.....	97	兜肚剪纸.....	97	戏曲人物.....	98	昭君出塞.....	99	鞋帮样子.....	100	多子鞋花(鞋垫).....	100	送子观音.....	101	十二生肖(窗花).....	102	附：剪纸的剪刻手法.....	108
麒麟(窗花).....	90	喜鹊闹梅.....	91	猪头(窗花).....	91	牡丹(挂笺).....	92	凤戏牡丹(窗花).....	92	葫芦棚花.....	93	喜字棚花.....	93	鸳鸯戏莲花.....	94	回娘家(窗花).....	94	迎春.....	95	猫戏蝶.....	96	墙围子(角花).....	96	鱼戏莲围裙.....	97	兜肚剪纸.....	97	戏曲人物.....	98	昭君出塞.....	99	鞋帮样子.....	100	多子鞋花(鞋垫).....	100	送子观音.....	101	十二生肖(窗花).....	102	附：剪纸的剪刻手法.....	108

剪纸艺术欣赏浅谈

●接祖华

中国剪纸，是中国民间美术中最常见、最有民族特色的一个门类。它的艺术语言最贴近生活，题材丰富、样式繁多、数量巨大，更由于其所用的材料廉价、简单，所以剪纸艺术广泛根植于中国民间。中国民间剪纸无论是刻在布帛还是纸上，都自觉不自觉地遵循着传统的形式法则，都有一种变化均衡、形式纯朴的审美趣味，渗透和折射着中华民族最基本的文化底蕴。

一 剪纸艺术的起源

中国剪纸同其它民间美术一样，它的产生是为了实用而绝不是为了审美需要。

中国的剪纸艺术历史极为悠久，它诞生之初就与人们同自然界斗争、索取食物所带来的对自然界的恐惧，对生命的渴望，祈福辟邪有着密切的关系。试想一下，在那个洪荒的年代，原始人面对日

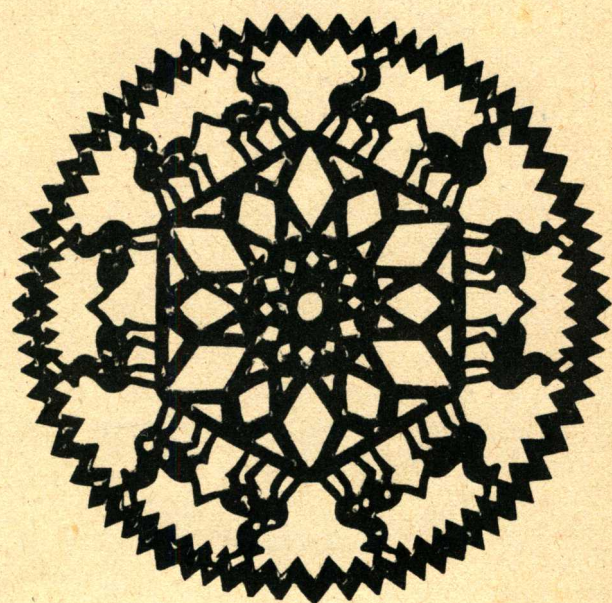

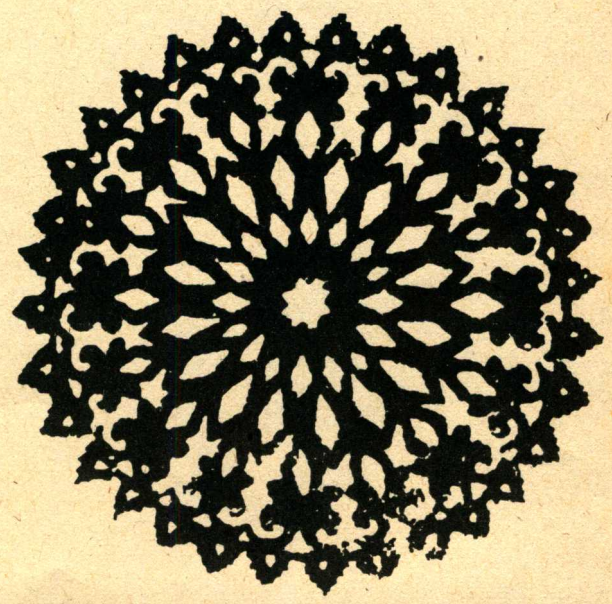
月星辰、风雨雷电、地震火山所引起的洪水、山火以及野兽侵袭、生老病死，应对的力量是多么渺小无奈，生命脆弱得就象一片叶子、一个蚂蚁……一旦遇有危险几百几千的生命顷刻间就被吞噬，几乎没有任何抵御能力。原始人一方面恐惧死亡、山火、洪水等自然现象，另一方面渴望生命、衍续子嗣。于是就企盼着有某种超自然的力量庇护他们！由此也就不难理解为什么原始人制造出那么多图腾物，创作出在我们今天看来那么丰富多采、富有无限生命的原始艺术。并且这种审美心理一直传承至今。

中国剪纸的起源肯定早于魏晋南北朝。

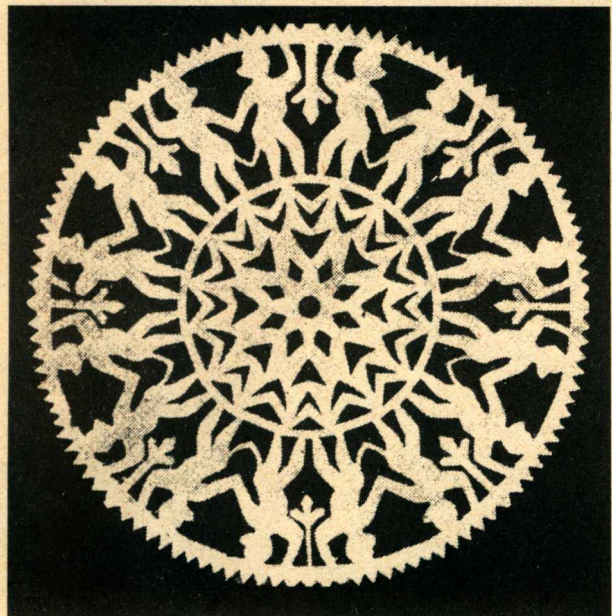
一九五九年——一九六六年在中国新疆丝绸故道附近的阿斯塔那古墓群中先后出土过五幅剪纸，其创作年代应该是南北朝时期。剪纸图案为对马团花、对猴团花、忍冬团花、八角形团花、和菊花团花【图注一——五】。从剪纸的内容上看，很可能是祭奠用的。这五幅剪纸都是以动物、花卉和几何形图案为题材的团花辐射式经过折叠剪出的，它们无论在剪刻技

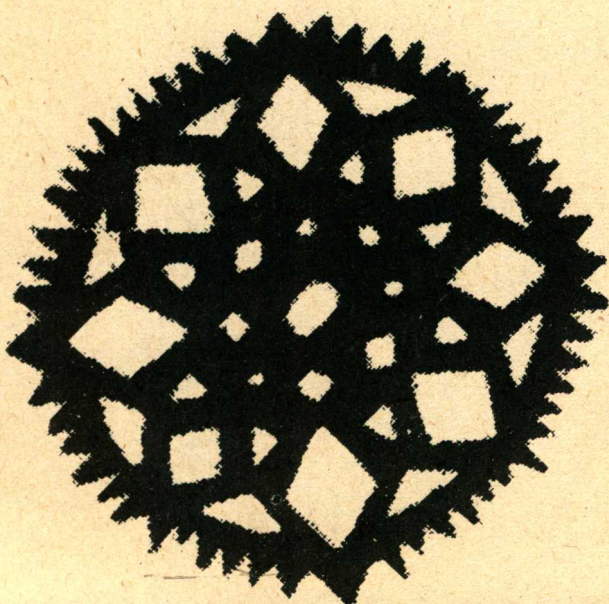
【图注一】对马团花

【图注三】忍冬团花

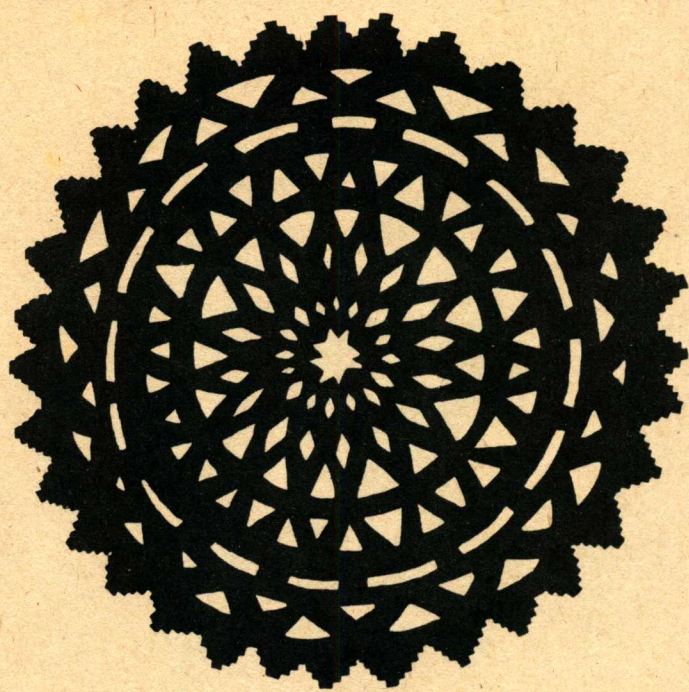
【图注二】对猴团花

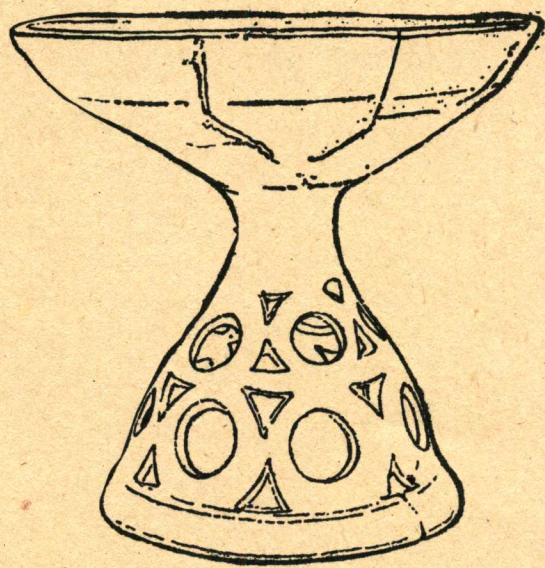
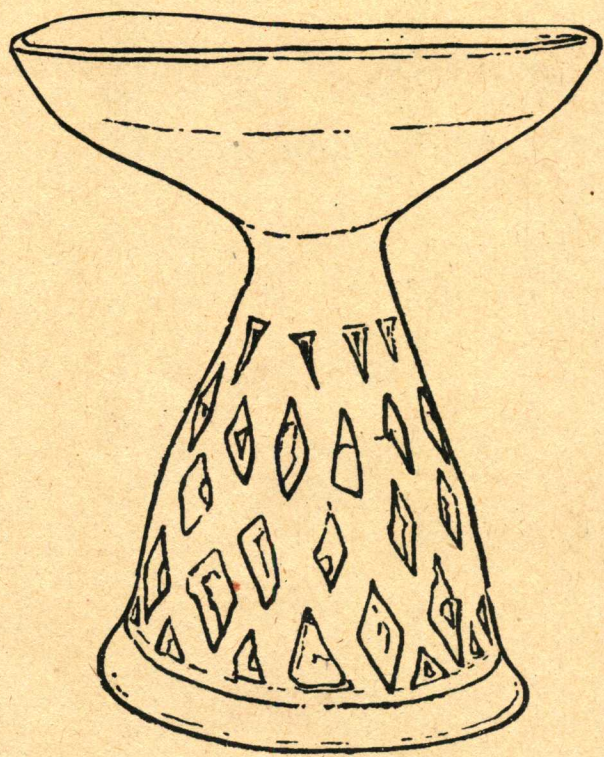
【图注四】八角形团花

巧（如用折叠方法剪刻）还是构图形式（布局均衡、穿插呼应）上都相当娴熟，已经达到了很高的水平。

魏晋南北朝的剪纸是什么样的？是不是用纸剪刻的？因为没有实物佐证，只能靠史书、诗词中的只言片语和借助其它有形的文物进行比较推测。在山东大汶口龙山文化，出土有大量镂空的黑陶豆（豆：是一种古人煮食用的锅，制作材料有青铜、生铁、和陶土。）【图注六】，这些黑陶豆下部的镂空图案是不是有些像几何形剪纸。在商代，流行着一种将金银箔片制成的纹样镶在青铜器物表面的装饰工艺，如出土于河南郑州的夔（音：魁）凤纹薄片等（这是一种将金、银压成极薄的薄片再镂空刻好纹样贴在器物表面，经过一遍遍地涂漆研磨的工艺。这种工艺叫：『金银错』）【图注七】。同时，在江南出土的（如在湖南、江苏、广西的文化遗存中）皮革、绢帛一类的工艺品上的镂空纹样，虽并不属于剪纸，但其工艺都间接地培养了民间工艺家们对剪纸纹样虚实相生的观念和镂空的技术

【图注五】菊花团花

【图注六】在山东大汶口出土有大量镂空的黑陶豆，这些黑陶豆下部的镂空图案是不是有些像几何形剪纸。

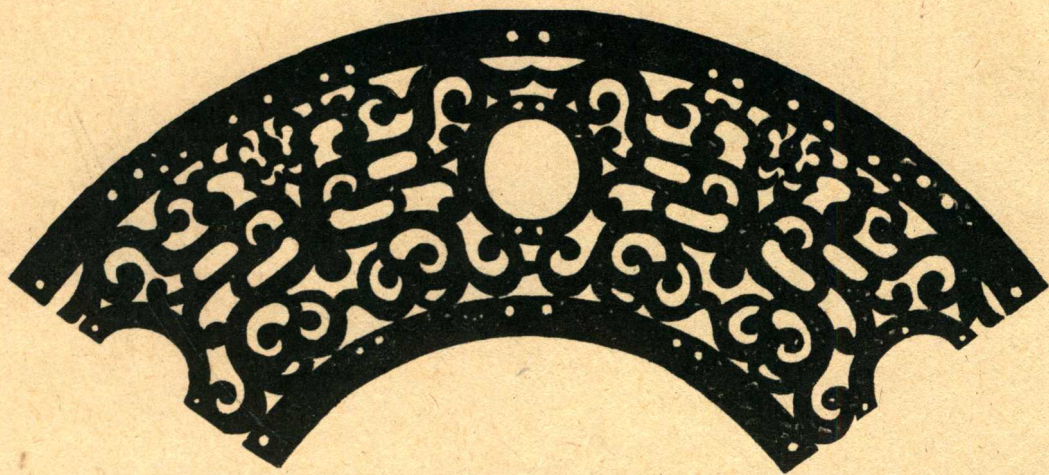
巧，为剪纸的产生准备了审美和技术条件。据说，在商代就有人用金银箔、皮革或者丝织品刻画镂空制作装饰品。

据《史记》记载：汉武帝因宠妃去世思念不已、食不甘味、夜不能寐，于是让方士用麻纸剪了爱妃的形象为其招魂。汉武帝坐于床榻边，方士剪出李夫人的形影（外轮廓）并摇曳灯火，汉武帝隔帐观之，宛若李夫人翩翩而至……汉武帝叹曰：『是耶非耶，立而望之，偏何姗姗其来迟！』这大概算是最早的用于祭祀的剪纸了。

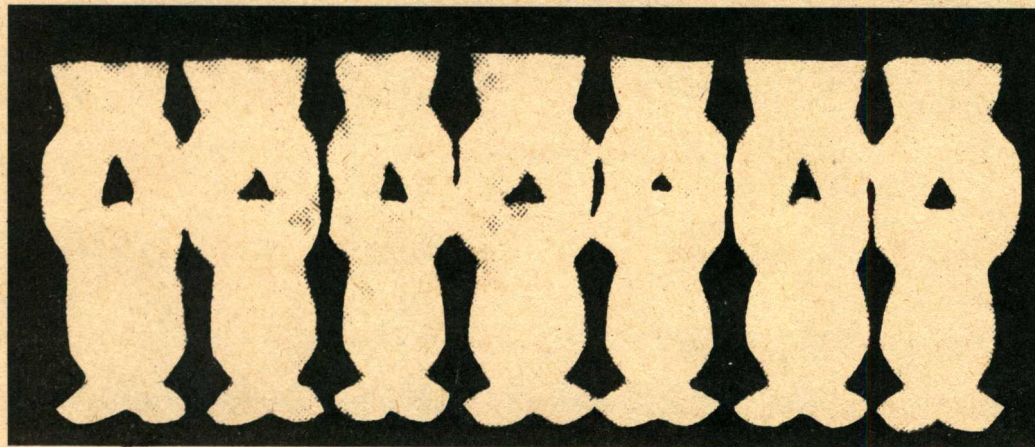
作为形成剪纸观念和主要内涵的民俗活动也是促使剪纸产生的重要因素。

到了东汉（公元一〇五年），蔡伦总结和改进了前人的造纸经验，使纸张大量制造和使用，为真正意义上的剪纸的诞生准备了必要的物质条件。由此可以说剪纸至少在中国已经发展近二千年了，只是因为年代久远、剪纸不易保存，所以我们很难看到古代的剪纸实物。但是从考古发现和史书及唐诗宋词中，我们仍能或多或少地了解一些古人创作剪纸的情况。

南朝有本书叫《荆楚岁时记》『正月七日，为人日，以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，亦置之头鬓，又造华胜以相遗。』（注）（人日节：《东方朔传·岁时节》说：『天地初开，一日鸡，二日狗，三日

【图注七】出土于河南郑州的夔凤纹薄片。

【图注八】人胜（唐朝）

猪，四日羊，五日牛，六日马，七日人，八日谷。其日晴，所主之物盛，阴则灾。」这八日中尤以人日这天最重要，所以叫人日节，也叫人胜节。）在南朝有种习俗，农历初七日人日节，剪人影贴于屏风或戴于发际以迎新春，这是名副其实的剪纸。到了隋唐，每到立春和人日节人们习惯用剪彩纸和镂金银箔做成人形，贴到屏风上，或者戴到发髻上。

唐宋时期，流行「镂金作胜」的风气，唐朝皇帝每逢春日便接见群臣，赐赠幡胜【图注八】。（注：胜，就是用金银箔、纸或布帛剪成的花样）。唐朝大诗人杜甫在安史之乱中携家人避难途中得友人招待也写诗《彭衙行》说：「暖汤濯（音：卓）我足，剪纸招我魂」。唐朝另一位大诗人李商隐也作《人日》诗，诗中有两句「镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风」。李唐皇帝之所以作「胜」，是想祈求一个好光景；杜甫之所以用「剪纸招我魂」，是因为剪「剪纸」以辟邪这种民俗活动能召「我」的「魂」、安「我」的「心」。无论是皇帝的镂金作胜、广赐群臣还是杜甫的避难诗，都说明剪纸在民俗活动中的广泛应用。这也更说明剪纸艺术绝不是为了「欣赏」、「审美」而是为了「实用」才诞生的。

【图注九】扫天婆

【图注一〇】窗花（清朝）

剪纸从单一的实用功能演化成实用和审美两种功能，是近现代的事情。

宋代，也有在春日由皇帝招待百官「春幡胜」的习制。到了南宋，在周密的《志雅堂杂钞》中有如下的记载，意思是：有一年轻剪纸高手在袖中剪字和花朵，曾名噪一时，至于在手工艺术品中借助剪纸纹样制作绣品、瓷器就更普遍了。

在元朝，每到梅雨季节江南就有人剪一女人形，手持扫帚，悬于檐下，祈祷上苍赐福，名为「扫晴娘」。在黄河边，这种活动叫「扫天

婆」【图注九】，目

的是希望「扫天

婆」有止雨防涝神

能。在工艺品中，元朝

人用剪出的人马形贴

于灯笼壁上，烛光的

热气推动灯笼转

动。这是一种较早的

走马灯。明朝诗人瞿

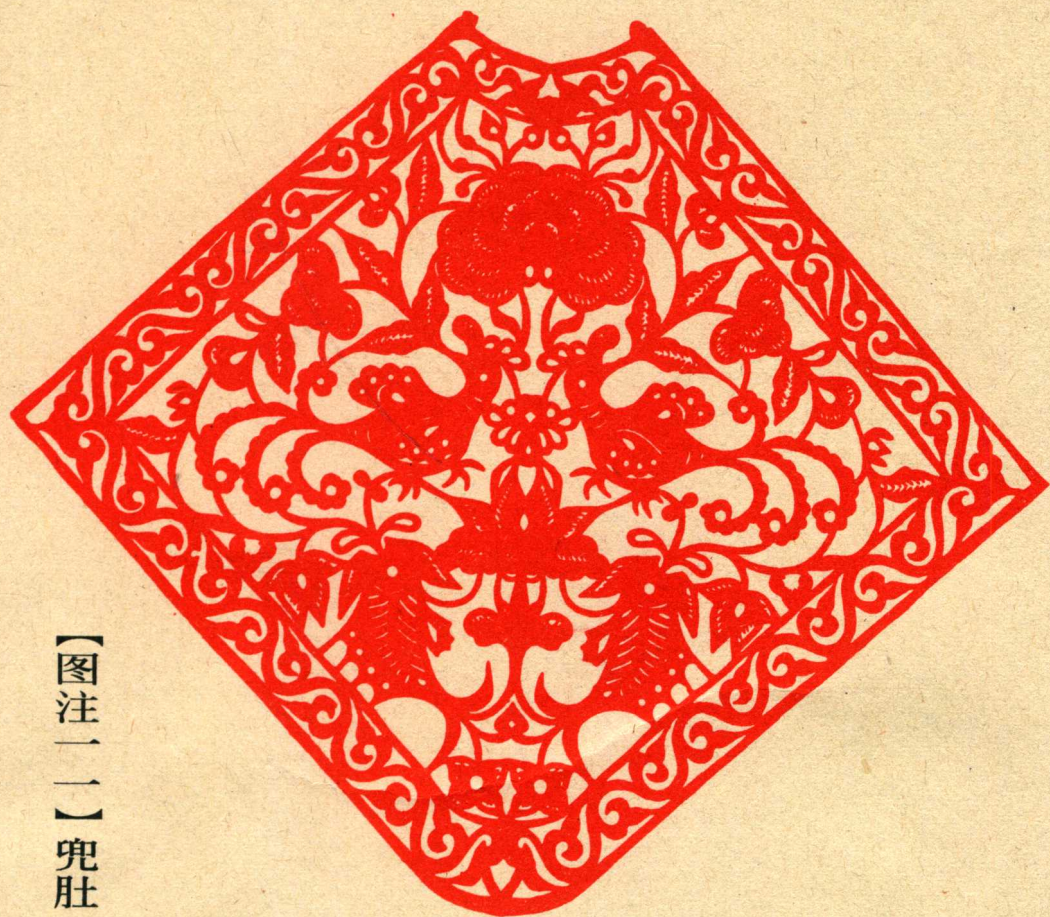
宗吉诗曰：「南瓦新

开影戏场，满堂明火

照兴之，看看弄到乌

江渡，犹把英雄说霸

王。」（这首诗描写的

【图注一一】兜肚

【图注一二】挂笪

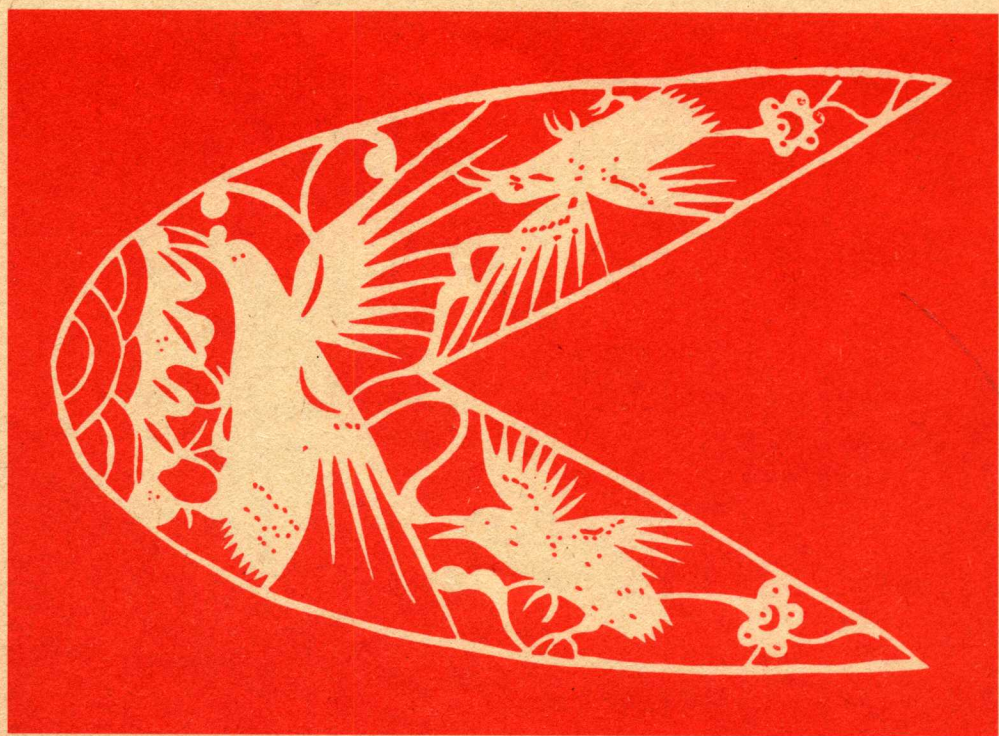

是皮影戏演出的盛况）这也说明剪纸在工艺品和戏曲中已广泛应用。

到了明、清和民国，明《苏州府志》记载：「赵萼（音：饿）嘉靖中制夹纱灯，以刻（音：善）纸刻成花、竹、禽鸟之状，随轻浓晕色。溶腊涂染，用轻绡（音：小）夹之。映日则光明莹彻，芬菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨」。《苏州府志》记载的是赵萼已能制作彩色剪纸的情形。在清朝，由于满族人喜欢剪纸，因此备受清庭的重视，并将剪纸引入宫廷。这时的剪纸艺术更加繁荣，剪纸在人们生活中的应用更加广泛了，它几乎涉及所有生活和精神领域，如：吃穿用物品要绣花装饰的地方，以及祭祀活动、祈福辟邪、婚丧嫁娶、衍续子嗣、节日吉庆和戏剧活动等。在清代，北京前门外已经出现专卖花样子（用于绣鞋帮儿、兜肚儿、荷包等）的商店；据金受申在其著的《老北京的故事》中说：「晚清，北京常有卖花样子的挑夫，往来于胡同中出售各种花样」。同时，丧葬用的纸活也扎得更为精致。因为清代和民国距现在的历史不太长，留下的剪纸实物非常多，地域遍及大江南北，各地均有特色，著名的地区有：山东的烟台、高密和沂蒙山区，山西的新绛、浮山，陕西的定边、延安、靖边、吴堡、宜川、凤翔、三原、米脂和榆林，河北的蔚县，江苏的南京、扬州和金坛，浙江的金华，安徽的阜阳，福建的泉州，广东的佛山，湖北的武汉、孝感和黄陂，黑龙江的海伦，吉林的通化、扶余等，这些地区都是著名的剪纸故乡【图注一〇——一三】。

二怎样欣赏剪纸艺术

欣赏剪纸艺术和欣赏其它艺术一样，仁者见仁、智者见智，同样一幅作品不同的人欣赏会有不同的感受。但是，有一点是共通的，即：必须了解有关剪纸的一般性常

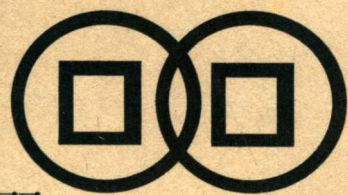
【图注一三】鞋帮纹样

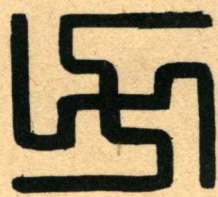
识，如制作特点、风格差异、人文环境和一些民俗、宗教学方面的知识。

（一）传统剪纸上常见的符号寓意着什么

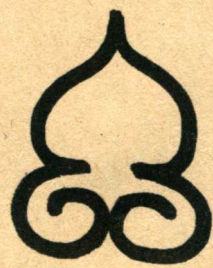
●『卐』——音读『万』。原是梵文，意作：『胸部的吉祥标志』。武则天长寿二年（六九三年），制定此字读『万』。在佛教和民间美术中用途极广，有吉祥万福之意。从『卐』字四端延伸画出连续不断的连锁花纹叫『卐字锦』，意为绵长不断。●八吉祥：盘长、金鱼、白盖、法螺、法轮、宝伞、宝瓶、莲花合称八吉祥，是佛家八宝。八吉祥在吉祥、喜庆类剪纸中占有很重要的地位。●盘长：佛家八宝之一。佛家说：盘长有回环贯彻、一切通明之意，盘长纹样无头无尾、象征连绵不断用途极广。●方胜：双菱形，角压角，意为吉祥。方胜用途主要在建筑物的门楣和窗棂上。●双钱：谐音『双全』，常和蝙蝠、寿桃连在一起，如：『福寿双全』。●如意：原是一佛具。在民间艺术上寓意为万事如意，如意的用途极广，常用在古代建筑的装饰和其他民间美术品上。●龙、凤：龙、凤都是中国古代传说中的神物，龙为雄、雌为凤。●麒麟：是传说中的一对祥兽，传说它『不履小虫，不折生草』，所以也称为仁兽。雄为麒，雌为麟。●狮子：是辟邪的祥兽。●虎：用于辟邪和护生。●鹰：用于镇宅护院。●鸡：借其谐音『吉』，寓意大吉大利。所以在民间美术中凡涉及到吉祥如意主题时往往画上鸡的形象，以示吉祥。●蝙蝠：借『福』之谐音，寓意幸福，如五福捧寿、福从天降。●象：象与青狮共为祥兽。象又作『万象』之意，所以有『万象更新』一词。●佛手、桃、石榴：佛手，在民间美术中常常寓意为幸

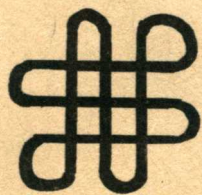
双钱

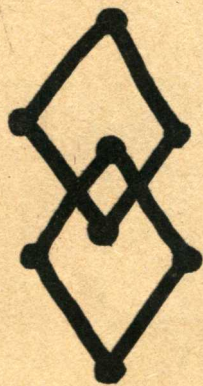
卐字锦

如意

盘长

方胜

福。桃，象征长寿。石榴：象征多子多孙。佛手、桃、石榴象征幸福和长寿。●梅花：梅花分五瓣，梅花比喻『福、禄、寿、喜、财』五种

福。●五毒：五毒是蟾蜍、蝎子、蜥蜴（壁虎）、蜈蚣、蛇。在民间，每到阴历五月初五，人们要在房前屋后撒石灰、燃艾蒿（一种气味极呛的草药）、喝雄黄酒和贴刻着五毒的剪纸。姥姥还要给小外孙穿绣着「五毒」的背心，人们希望借这五种虫，以毒攻毒，驱病消灾。●松树、仙鹤：用来比喻长寿之人，有松鹤延年一词。●鹿、鹤：借「陆」之谐音，「陆」、「六」同音，鹤谐音「合」，鹿鹤谐音「六合」，六合者，天、地、东、南、西、北。另外，鹿又谐音「禄」，鹿与喜鹊画在一起，「鹊鹿」谐音「爵禄」，所以鹿鹤寓意为封官晋爵，高官厚禄。●蛇：古人说蛇有灵性，为神明。相传人祖伏羲、女娲皆人首蛇身状。在北方农村，老房子里有蛇是不许打的，怕冲撞了「神」。●喜鹊：相传闻喜鹊声，将有喜兆降至。●鸳鸯：比喻志同道合的恩爱夫妻。●比翼鸟：比喻夫妻恩爱、和谐幸福。●鲤鱼：用鲤鱼来比喻龙。●白头翁：意为成双成对的老人。●羊：《说文》：「羊，祥也。」羊谐音「祥」。所以在民间美术中凡涉及到吉祥如意主题时往往画上羊的形象，以示吉祥。●灵芝：古人说灵芝是仙草，有长生不老的效力。在工艺美术作品中被用来比喻长寿之人。●牡丹：花中之王，国色天香，比喻富贵荣华。●兔：因其为嫦娥怀中之物，象征女性。

（二）怎样理解传统剪纸艺术中涉及的民俗活动

● 中国人的哲学——阴阳观

八卦中的「阴阳」思想一直是民间剪纸也是其它民间美术造型中的思想基础。

中国古代哲人很早就发现任何事物皆有正反两个方面，从大到天体的日月圆缺，小到花草鱼虫都有生长和消亡的过程，这个过程就是事物存在的两个方面。古代哲人认为一正一反即是一对「阴阳」。这个阴阳包括：天地、乾坤、日月、水火、冷暖、生死、雌雄、刚柔、动静、吉凶、黑白……，总之这代表一正一反的「阴阳」是世界万物的基本组成，这也反映了中国古代哲人对辩证法的初步认识。按照古代哲人对宇宙的认识：宇宙的本根就是太极，太极就是至极，至极为无以复加，是至高无上之本始（本根）。『易生两极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。』由太极而生两仪，两仪即是阴阳。由两仪生四象，四象即是四时。由四象生八卦，八卦即是乾坤震巽坎离艮兑。自从八卦诞生以后，对民间剪纸和其它民间美术造型的影响极为深远，甚至影响到中国人的生殖观，以至在

135468

江苏省图书馆
藏书