

25800

ART OF FOLK
PAPERCUTTINGS

剪紙

民間藝術

作者 ◆ 述鼎

繁
若
星
辰
美
同
山
花

5

民間藝術 剪紙

作者◎述 鼎

美術規劃◎ 李純慧設計工作室

發行人◎ 何恭上

發行所◎ 藝術圖書公司

地址◎ 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話◎ (02) 362-0578 • (02) 362-9769

傳真◎ (02) 362-3594

郵撥◎ 郵政劃撥0017620-0號帳戶

台南分社◎ 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話◎ (06) 261-7268

台中分社◎ 台中市北屯區松竹路103號

電話◎ (04) 235-7410

傳真◎ (04) 230-8241

製版◎ 新豪華電腦彩色製版 (02) 306-6256

印刷◎ 欣佑彩色印刷公司 (02) 225-2513~9

登記證◎ 行政院新聞局台業字第1035號

定價◎ 600元

初版◎ 1994年11月30日

ISBN 957-672-160-1

518390

J528/0325
民間藝術

姓名	單位	借期	備註
柳浩	86演專	98.4.13	
金小	演94	98.4.24	
楊麗華	理95	98.9.22	-
洪望	輕工紙	10.1.1	
王娜	裝飾98	10	
王娜			
王娜			

518390

25800

ART OF FOLK
PAPERCUTTINGS

剪紙

民間藝術

作者 ◆ 述鼎

繁
若
星
辰
美
同
山
花

民間藝術

剪紙

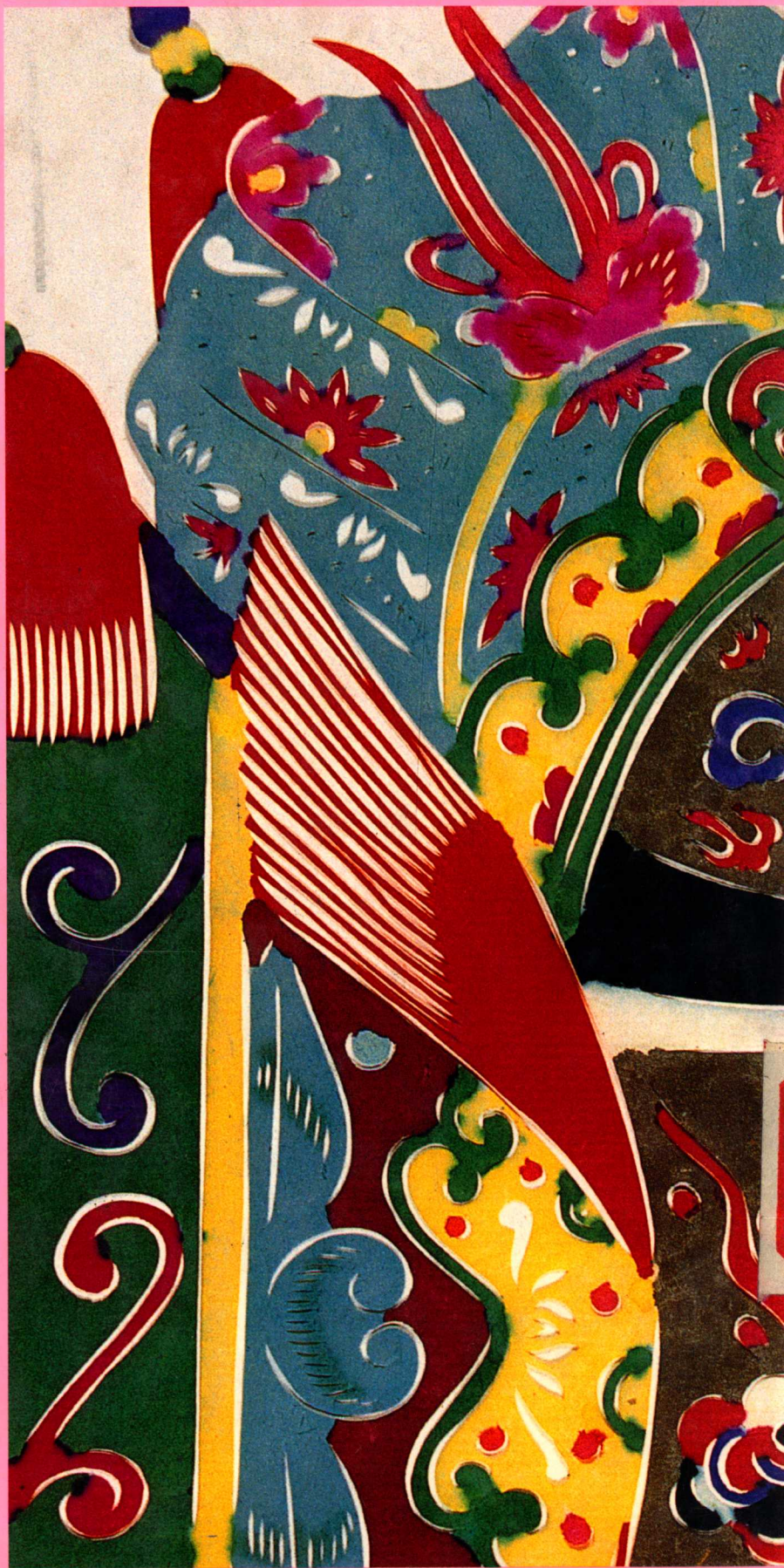
繁若星辰・美同山花

剪紙有着悠久的歷史，據殷成式著《西陽雜俎》記載，唐代就有「剪紙爲小幡」之說。

剪紙是一種優美的民間藝術，它隨著風俗活動流傳於民間，深受群眾的喜愛，剪紙以紙張爲材料，通過剪、刻、染等方法，塑造各種形象，用於生活環境的裝飾及喜愛，它構圖簡單，極富有變化，造成洗練、線條生動、色彩明快、形式優美、節奏感強，富有強烈的裝飾感，表現出我國的淳樸、忠厚、勤勞的民族性格和美學概念，既有欣賞的審美功能，又有實用的使用功能

剪紙的題材極爲廣泛，有神話、歷史故事、戲劇人物、花鳥草蟲，還有許多現實生活中的追求理想的題材和內容，這些題材反映了人們的審美理想和質樸感情。由於我國地域廣闊，剪紙風格也各地不一，西北地處高原，風格粗獷有力，樸實稚拙，內容多爲馬車、羊群、駱駝等鄉土物；東南多水鄉，風格纖秀細膩，精緻小巧，內容常是游魚、荷花、小船、蝴蝶及戲劇人物居多；中原一帶的剪紙能手表現內容則是些白菜草蟲、瓶花水果、車轎人馬、花貓小狗、公雞、肥豬多平原一帶風情。

剪紙是我國優秀的民間工藝美術品，不僅爲民衆所喜愛，也在國外享有盛名。

ISBN 957-672-160-1

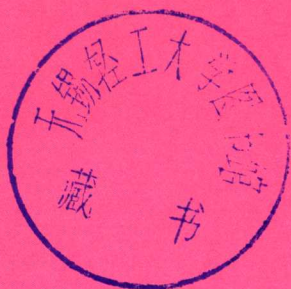

9 789576 721601

518390

90518390

教

ART OF FOLK
PAPERCUTTINGS

剪紙

民間藝術

作者◎述鼎

繁若星辰·美同山花

剪紙是我國民間藝術中常見的，深受人民群眾喜愛的一種工藝美術品，是人民群眾在長期藝術活動中創造的。它以紙張為材料，通過剪、刻、染等方法，塑造出各種形象。用於生活環境的裝飾及喜慶、節日活動的點綴。剪紙的藝術特點為題材廣泛，製作簡單，構圖富有變化，造型洗練，線條明快，色彩分明，形式優美，節奏感強，富有強烈的裝飾感，表現出我國人民的淳樸、忠厚、勤勞的民族性格和審美觀念，既有欣賞的審美功能，又有實用的使用功能。剪紙的題材極為廣泛，有神話傳說、歷史故事、戲劇人物、草蟲花鳥，還有現實生活中的理想題材和內容，這些題材反映了勞動人民的審美理想和質樸感情。由於我國地域廣闊，剪紙風格各地並不一樣：西北地處高原，風格粗獷有力，樸實稚拙，內容多是馬車、羊群、駱駝，等鄉土風物；東南多水鄉，風格纖秀細膩，精緻小巧，內容常是游魚、蘆蟹、荷花、小船、蝴蝶以及戲劇人物居多；中原一帶的剪紙解乎兩者之間，內容則是些白菜草蟲、瓶花水果、車轎人馬、花貓小狗、公雞肥豬等平原一帶風物。

J528/0.5

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

剪紙歷史久遠，據殷成式著《西陽雜俎》記載，唐代就有「剪紙爲小幡」之說，唐李商隱《人日即事》詩中也有着「綾金作勝傳荆俗，剪彩爲人起晉風」這樣華麗的句子。

剪紙是一種優美的民間藝術，它是隨著風俗活動流傳於民間的，歷史最少也有一千五百年了。新疆維吾爾自治區吐魯番縣是古代高昌故城的所在地，也是有名的「絲綢之路」上的一個重要地點，考古學者已進行了多次發掘，在一九五九年和一九六六年及其以後，先後在三座南北朝時期（420～589年）的墓葬中出土了五幅剪紙，這五幅剪紙是：「對馬團花」、「對猴團花」、「八角形團花」、「忍冬紋團花」、「菊花形團花」。這些剪紙是目前中國發現得最早的，但還不能斷語在這以前就沒有剪紙了。

剪紙花樣很多，但用畢却不好保存，所以古代剪紙傳下來的寥寥無幾，惟有在古人的筆記雜說一類書籍中，還可得知一、二。從目前已收集到的剪紙內容分類大致可分爲：

①「窗花」這是用紙剪刻成各種形象貼在窗戶上，作爲節日或喜慶活動的裝飾。分佈極廣，各地風格迥異，地方色彩鮮明。一般窗花爲單色，但也有彩色窗花。彩色窗花多爲從事專業生產的藝人製作，用刀一次刻成30～50張，然後塗染顏色，使用時揭爲單張。窗花內容非常廣泛，花草、人物、動物、等題材均可進入窗花。

②「門箋」也叫「門籤」、「掛籤」，用紙剪刻成長方形圖案，五張一套，貼在門楣上，用於節日點綴及紅白喜事環境裝飾。通常用大紅紙，也有用各種彩紙套剪的。「門箋」的基本內容多爲吉祥圖案，並佐以吉祥文字，如「福如東海」、「連年有餘」、「金玉滿堂」等。

③「頂棚花」也叫「棚花」、「頂子花」，用於室內頂棚裝飾。常用的是大紅色，圓形主花居中，四角爲三角形角花，構成以吉祥圖案或適合紋樣爲主，間有幾何形圖案及對稱紋樣。節日及嫁娶壽誕等喜事的居室常用頂棚花。

④「繡花樣子」也叫「花樣子」這是用白紙剪刻成各種紋樣，貼在底料上，按照紋樣施繡，刺繡完成後，花樣子就保留在繡線下面。用剪紙花樣子繡作的紋樣，邊沿齊整，線條流利。許多農村婦女都善於創作繡花樣子。

⑤「燈花」這形式相傳起源於漢代，以後歷代均有發展，盛行全國各地。各地民間藝人利用當地所產材料，製成各式燈，通常出現在新春、元宵、中秋等節日夜晚。而「燈花」則是在這些衆多的「宮燈」、「走馬燈」、「蓮花燈」、「龍燈」等紙糊的燈籠上貼有的剪紙燈花樣。

⑥「喜花」又稱「嫁妝花」。喜花是用大紅紙剪製而成的裝飾圖案，一般採用圓形花紋，適用於婚禮器物和新房裝飾，其內容有：「吉慶有餘」、「連生貴子」、「喜上眉梢」、「龍鳳呈祥」、「福壽五子」、「連中三元」、「子孫萬代」、「花好月圓」、「麒麟送子」等。喜花的裝飾圖案構圖飽滿，花中有花，形象多是成雙成對，生動、活潑，象徵吉祥美滿和幸福。在剪紙藝術中惟有「喜花」的內容和形式全國大致相同。

剪紙的製作却是令人驚奇、咋舌，手巧的婦女，祇需一把剪刀，拿起紅綠彩紙，不需在紙上用筆畫成草稿，信手剪去，頃刻之間一對鴛鴦或兩雙獅子、麒麟落在盤中。有的民間藝人用刀來刻製，每次能刻二十幅左右。

剪紙從形式來分又可分為：

①陽刻剪紙，即黑白剪紙，也稱單色剪紙。製作方法是剪去紋樣或形象以外的塊面，保留紋樣和形象的線條及圖案，襯以白紙，托出剪紙畫面。

②陰刻剪紙的製作方法與陽刻剪紙相反是以黑襯白。製作方法是剪去紋樣或形象的線條，保留着大的塊面。

③對稱剪紙，製作方法是將一張紙對折或四折、六折，然後剪出紋樣，剪好展開便是一幅多種對稱的剪紙作品。

④襯色剪紙，它的原稿是用宣紙或較薄的紙剪製而成，然後在白色剪紙下襯托深色的彩紙，以產生多色塊的對比，並突出剪紙形象。

⑤點色剪紙又稱填色剪紙或彩色剪紙。點色剪紙是在剪好的生宣紙上，或在畫有剪紙紋樣的生宣紙上，用毛筆蘸以各種顏色，一筆下去產生色彩濃淡的不同變化，形成一種特殊的藝術效果。

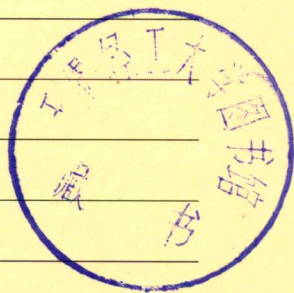
剪紙是我國優秀的民間工藝美術品，並最富有地方特點，產區有河北蔚縣剪紙、揚州剪紙、山東剪紙、山西剪紙、北京剪紙、陝西剪紙、廣西桂林剪紙、廣東佛山剪紙等。這些剪紙不僅為當地人民所喜愛，也在國外享有盛名。

山東 縝密精巧風格多樣

1	老鼠娶親	【山東福山】	14
2	金魚缸	【山東棲霞】	15
3	大公鷄	【山東高密】	15
4	虎	【山東高密】	16
5	蝸蝓	【山東蓬萊】	16
6	祝壽童子	【山東高密】	17
7	敘話	【山東福山】	18
8	金魚	【山東】	19
9	鳳戲牡丹	【山東】	19
10	高蹺隊	【山東福山】	20
11	白蛇傳	【山東掖縣】	20
12	虎	【山東】	21
13	對貓	【山東】	22
14	貓	【山東】	22
15	猴戲圖	【山東】	23
16	水鳥	【山東】	24
17	春牛	【山東高密】	25
18	生肖	【山東高密】	26
19	魚	【山東高密】	27
20	坐娃	【山東】	27
21	鴨	【山東濱縣】	28
22	對鳥	【山東濱縣】	28
23	戲曲人物	【山東濱縣】	29

廣東 富麗堂皇意味雋永

24	陳姑追舟	【廣東佛山】	32
25	戲曲人物	【廣東佛山】	33
26	戲曲人物	【廣東佛山】	33
27	戲曲人物	【廣東佛山】	34
28	鳳儀亭	【廣東佛山】	35

29	狀元遊街	【廣東潮州】	36
30	舞獅	【廣東潮州】	38
31	餅花	【廣東潮州】	40
32	餅花	【廣東潮州】	41
33	豆莢	【廣東潮州】	42
34	戲曲人物	【廣東潮州】	42
35	打巖嵩	【廣東潮州】	43
36	三娘挑經	【廣東潮州】	44
37	人物	【廣東潮州】	46
38	餅花	【廣東潮州】	47
39	香蕉花	【廣東潮州】	48
40	鷹	【廣東潮州】	50
41	鳳翅	【廣東潮州】	50
42	望江亭	【廣東潮州】	51
43	鳳身	【廣東潮州】	52
44	遊湖借傘	【廣東潮州】	54
45	筷子	【廣東潮州】	55

46	豬八戒	【陝西永壽】	58
47	孫猴吃月亮	【陝西永壽】	58
48	蹺馬	【陝西禮縣】	59
49	送水	【陝西】	59
50	猴	【陝西乾縣】	60
51	五典坡	【陝西禮縣】	60
52	陰陽河	【陝西】	61
53	鸞鷺採蓮花	【陝西靖邊】	61
54	母羊奶羔羊、豬	【陝西靖邊】	62
55	馬車	【陝西吳堡】	63
56	拷紅	【陝西宜川】	63

陝西 · 山西 充滿鄉土淳風

-
- 57 煙格子 【陝西岐山】—— 64
-
- 58 劉海戲蟾 【陝西富平】—— 64
-
- 59 猴吃桃 【陝西三原】—— 64
-
- 60 採花女 【陝西富平】—— 65
-
- 61 蜂採菊 【陝西靖邊】—— 65
-
- 62 遊龜山 【陝西朝邑】—— 66
-
- 63 戲曲人物 【陝西朝邑】—— 66
-
- 64 牡丹 【陝西三原】—— 67
-
- 65 獅子 【陝西寶雞】—— 67
-
- 66 獅 【陝西西安】—— 68
-
- 67 回娘家 【陝西】—— 68
-
- 68 女織 【山西祁縣】—— 69
-
- 69 虎 【山西祁縣】—— 69
-
- 70 遊龍戲鳳 【山西翼城】—— 70
-
- 71 轎車 【山西祁縣】—— 70
-
- 72 磨 【山西隰縣】—— 71
-
- 73 過河 【山西靜樂】—— 71
-
- 74 艾虎 【山西聞喜】—— 71
-
- 75 生命 【山西】—— 72
-
- 76 喜花 【山西中陽】—— 74
-
- 77 母子猴 【山西】—— 76
-
- 78 斷橋 【山西】—— 76
-
- 79 喜臨門 【山西】—— 77
-
- 80 轎車 【山西】—— 77
-
- 81 蝸蝸 【山西】—— 78
-
- 82 馬 【山西】—— 78
-
- 83 單騎 【山西】—— 79
-
- 84 獅 【山西】—— 79
-
- 85 貓 【山西】—— 79
-
- 86 騎士 【山西】—— 80
-

87 戲曲人物 【山西】—— 81

88 走娘家 【山西】—— 82

89 鷹 【山西】—— 82

90 三口之家 【山西】—— 83

91 獅 【甘肅】—— 86

92 鞋花 【甘肅】—— 86

93 舞獅人 【甘肅】—— 87

94 黑貓 【甘肅】—— 88

95 高粱熟了 【河南】—— 88

96 秦香蓮 【河南靈寶】—— 89

97 魚蛙 【河南密縣】—— 89

98 耍獅子 【河南許昌】—— 90

99 虎 【河南許昌】—— 90

100 貓 【河南】—— 91

101 貓 【河南】—— 91

102 駱駝 【河南】—— 92

103 牛 【河南】—— 92

104 襪底剪花 【河南】—— 93

105 趕車 【河南】—— 94

106 收穫 【河南】—— 94

107 新住宅 【河南】—— 95

108 獅 【河南】—— 95

甘肅 · 河南 渾厚純樸剛勁有力

109 菊 【江蘇揚州】—— 98

110 鳥語花香 【江蘇】—— 100

111 昆蟲花卉圖 【江蘇】—— 101

112 窗畫 【江蘇】—— 104

江蘇 · 安徽 · 福建 俊俏清秀纖雅風情

河北 · 湖北 對稱均衡別具特色

113	喜慶禮花	【安徽休寧】	105
114	喂食	【江蘇揚州】	106
115	蝶戀花	【安徽】	106
116	魚鞋花	【安徽】	107
117	喜蛛	【福建】	107
118	蝶	【福建】	108
119	松魚花	【福建】	108
120	戲曲人物	【福建】	109
121	升堂	【福建】	109
122	小獅	【河北】	112
123	貓	【河北】	112
124	太史慈	【河北】	113
125	張郃	【河北】	114
126	盧俊義	【河北】	115
127	關勝	【河北】	116
128	福	【河北】	117
129	耄耋富貴	【河北】	117
130	喜花	【河北】	118
131	五毒剪刻	【河北】	119
132	耍龍燈	【湖北】	120
133	小放牛	【湖北】	122
134	松鶴圖	【湖北】	122
135	石榴	【湖北】	123
136	五福捧壽	【湖北】	123
137	牧童	【湖北】	124
138	天河配	【河北三河】	125
139	寶釵撲蝶	【河北三河】	125
140	黃鶴樓	【河北三河】	126

141 丹鳳朝陽 【河北三河】 —— 127

142 西施浣紗 【河北三河】 —— 128

143 小孩採蓮 【河北三河】 —— 128

144 金玉滿堂 【河北三河】 —— 129

145 黛玉悲秋 【河北三河】 —— 129

少數民族鮮明絢麗和諧多姿

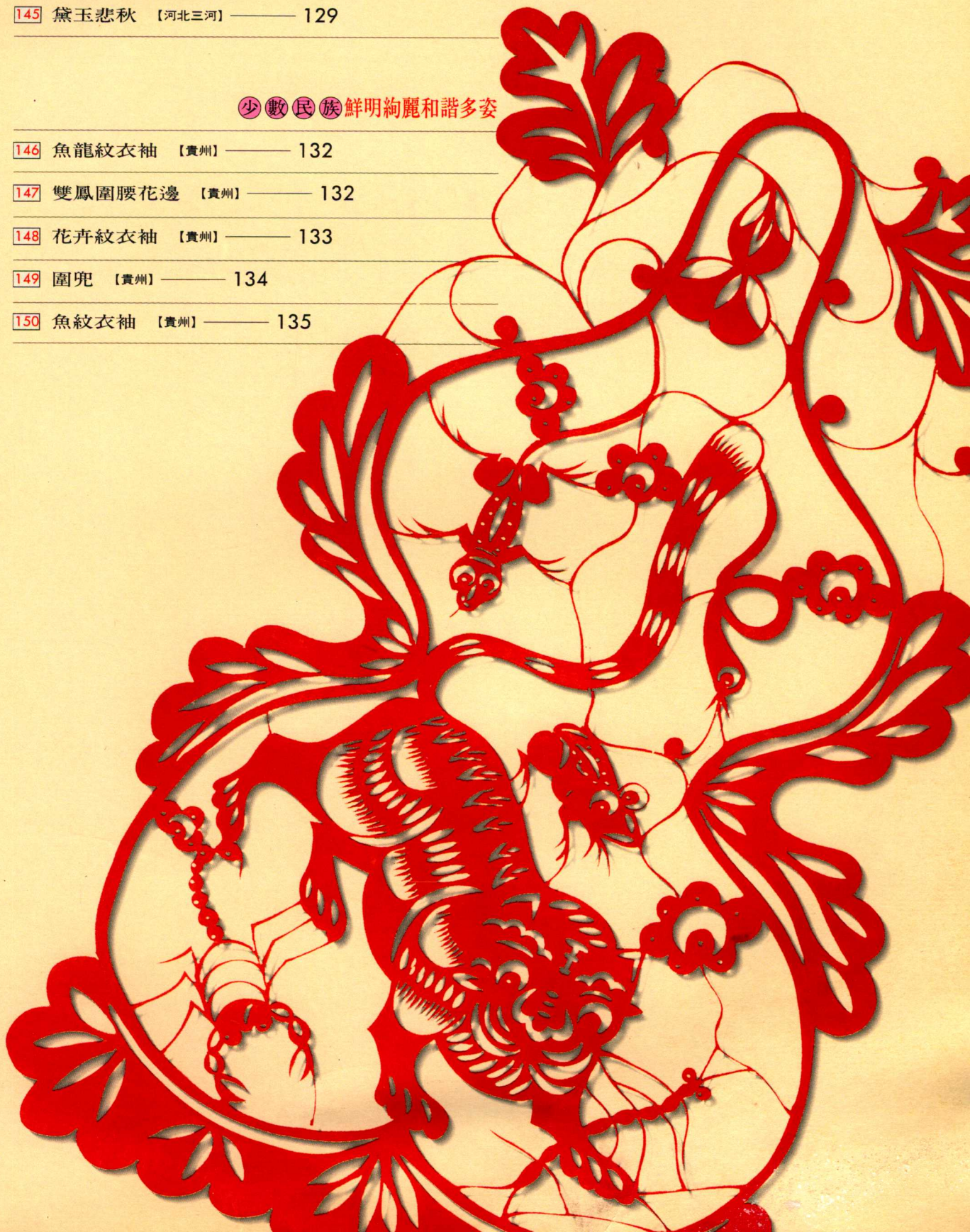
146 魚龍紋衣袖 【貴州】 —— 132

147 雙鳳圍腰花邊 【貴州】 —— 132

148 花卉紋衣袖 【貴州】 —— 133

149 圍兜 【貴州】 —— 134

150 魚紋衣袖 【貴州】 —— 135

山東

縝密精巧風格多樣

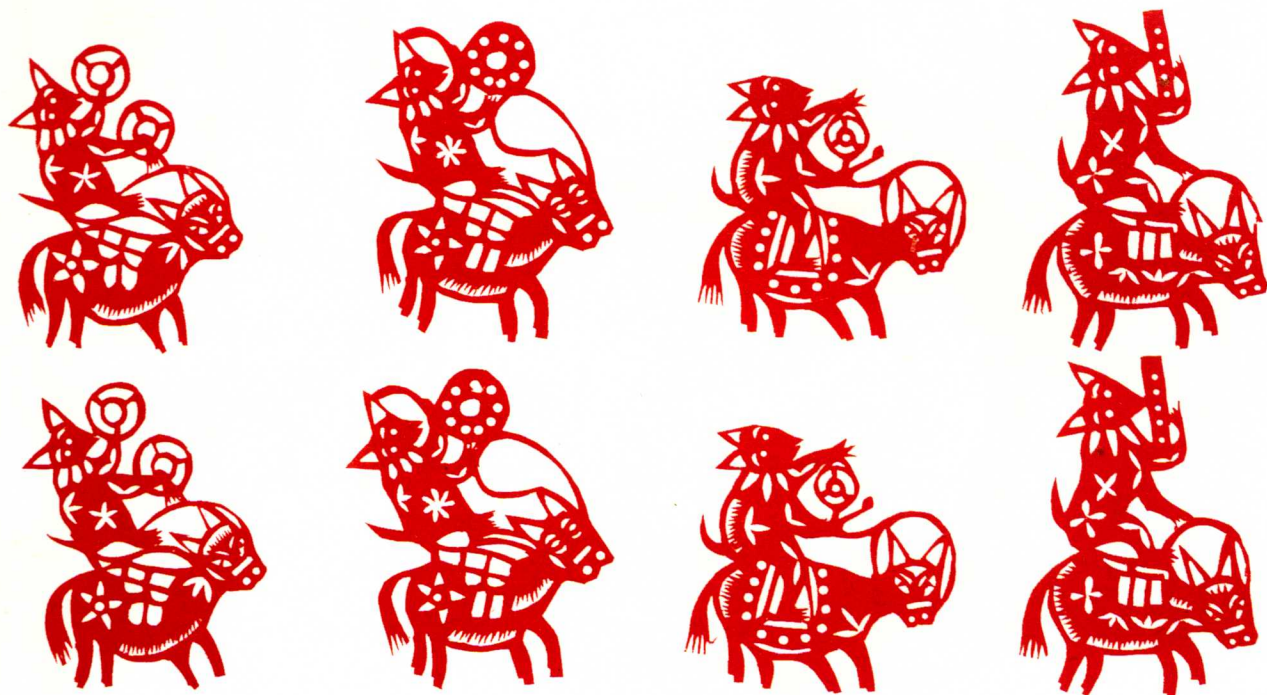
山東是我國古代文化發達地區之一。距今6500年前就有滕縣北辛文化，爾後有大汶口、龍山、岳石等文化，許多民間藝術都具有鮮明的地方特色。它們保留了民族文化的精髓，閃爍着瑰麗的光輝。剪紙在山東民間流傳很廣，春節貼門箋、窗花、牆花，元宵節的燈花，新屋的頂棚花、紙糊容器的面斗花、簸籬花，刺繡的各種剪紙花樣等等。表現方法上有剪有刻，有點彩、染色，有襯色、拼色。它們美化了人民的生活，反映了人民的風俗和願望。山東民間剪紙的藝術風格因地而異，膠東窗花玲瓏剔透；精緻細膩；魯北窗花粗獷豪放；變形誇張，蒼山的挖補門箋絢麗華美，莒縣的五色門箋圖案古樸，魯西南的刺繡花樣線條流暢，榮成縣的紙斗花紋形象洗練，各有鮮明的地方特色，其風格樣式之多，在全國是很突出的。

山東民間剪紙還有許多獨特的形式。例如：膠東農家多柵欄狀直櫺窗和方格窗，故婦女剪的窗心將一個比較大的完整形象分成若干塊或豎條。這種窗花因跨越了窗格，故有種窗心花稱為「窗越」。比較流行的「金魚缸」一般就分為六塊或八塊，組成完整的圖案。山東農村窗前多種石榴樹和夾竹桃，有一種窗花用紙剪成動物形，如：鬪雞、對馬、抵羊、對猴等，動物的頭部，腿部與軀幹分開，分別裱貼在較厚的白紙上，依外輪廓剪出，除軀幹外不實貼在窗上，祇用線釘住一點，作為軸心，另在邊緣處通細線或馬尾掛在窗外的樹幹上，樹枝晃動便牽連着剪紙活動起來，很像皮影，活躍了節日家庭生活。

山東民間剪紙大小懸殊，對照起來也會產生一種異趣。掖縣的牆花就等於農村室內的壁畫，尺寸都很大，有的人像可高達六十公分。而蓬萊的小剪紙却是農村婦女用剪剩下的紙頭即興剪些小動物和花果，每件祇有二至四厘米，可說是最小的窗花了，所剪虎、羊、兔、鷄、喜鵲、猴子等都很生動，富有情趣。掖縣農村窗戶都是很多小方格的雀眼窗，婦女們常剪出成套的剪紙如「百蝶圖」、「百鳥圖」貼滿窗戶，寄托着人們對未來生活的期望。

1 老鼠娶親 老鼠娶親又名老鼠嫁女，其民俗傳遍全國，傳說不一，對老鼠所持的態度也不同，山東剪紙產地掖縣，老鼠親日為農曆正月初一，此日嫁女較體面，因此每到正月初一老鼠嫁女意為送窮，貼此剪紙以祈求來年富足，這幅剪紙是同類題材中場面較大的一幅。

2 金魚缸 缸內金魚嬉游，寓意金玉滿堂，玉為「魚」的諧音，堂為「缸」的諧音，這窗花因跨越窗格故稱「窗越」，這柵欄狀分為六塊，但拼之仍為整體，饒有趣味，為山東膠東剪紙獨創。

3 大公雞 山東高密剪紙纖細典雅，內容相當豐富，人物、動物、花鳥、魚蟲，無不涉及，大公雞是婦女們喜歡剪的對象，名曰「金雞」貼在窗上有勸人聞雞起舞早早起的積極含義。

