

民间老剪纸

工藝千秋

王念祥 著

剪彩為人起晉風

鏤金做勝傳荆俗

民间老剪纸

王念祥 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间老剪纸/王念祥著. —北京:北京工艺美术出版社, 2009.1

ISBN 978-7-80526-731-9

I. 民... II. 王... III. ①剪纸—作品集—中国—近代②剪纸—作品集—中国—现代 IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第085877号

责任编辑: 孟繁放

宋朝晖

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

民间老剪纸

MINJIAN LAO JIANZHI

王念祥 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 11

版 次 2009年1月第1版

印 次 2009年1月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-731-9/J·641

定 价 48.00元

目录

概述

巧剪纸映照窗纱 2

山东

剪纸粗犷与精剪并存 11

蔚县

剪纸刻染 39

天津

剪纸兼刻带剪 79

陕西

剪纸远古朴风 111

湖北

凿花 121

江苏

剪纸优雅纤巧 135

浙江

剪纸五彩纷呈 149

云南贵州

剪纸保持原生态 167

跋 172

巧剪纸影照窗纱

民间剪纸是绽放在我国传统文化百花园中的绚丽多姿的艺术奇葩。它是人民大众创造的、与民俗生活有着密切联系的、富有生命力的民间艺术形式，是民俗文化的重要组成部分。

艺术精湛、巧夺天工的民间老剪纸体现的美学意义与文化价值愈来愈引起世人的关注。一方面，剪纸所包含的内容，艺术地再现了两千年来形成的以农耕文明为主的民俗生活及女工传创粉样，体现着人们朴素的心灵诉求；另一方面，就剪纸艺术本身而言，其工具和材料极其简单易得，工艺或醇厚古拙、或纤巧天成的神韵，在民间艺术领域独竖一帜。这种具有广泛的群众性，鲜明的地域性和强烈的造型性的艺术形式，是不可多得的原生态文化。

我勉力收集各方资料，考察访问剪纸之乡，求访民间剪纸艺人及藏家，编撰完成了《民间老剪纸》一书。本书撰述大旨，即通过“两河一区”的民间老剪纸的展示，引发对最有代表性的民间剪纸发展脉络的探索，阐述民间剪纸的内容与形式，揭示民间剪纸的文化蕴涵，从而激发对中国民间剪纸在民族传统层面上不可低估的重大意义进行的全面思考。

一、民间剪纸是远古美术的传承

虽然民间剪纸在我国已有久远的历史，但就剪纸本身的局限性，其势必产生于造纸术之后。就其艺术造型而言，又与我国远古先民所创造的古代文化有着千丝万缕的关系，特别是和图案、图纹文化有着明显的传承关系。

剪纸从语汇上讲是动宾词。顾名思义剪纸是用刃具将纸剪刻成各种图案的一种平面造型艺术。我国悠久的农耕文明，对与民俗生活联系在一起的民间剪纸产生了巨大的影响。

石器作为人类历史开端的标志，表现出人类谋生手段与

图一：沧源岩画

图二：彩陶人面鱼纹盆

图三：彩陶舞蹈纹盆

图四：玉虎形饰

动物的分离以及初级审美意识的萌生。打孔的发明，是对平面的突破。民间剪纸是原始造物轮廓和制孔技术，艺术的延续和拓展。

在已发现的大量岩画中，总能找到在民间剪纸中体现的中华民族本源文化的艺术形态。如民间剪纸与“云南沧源岩画”（见图一）就有异曲同工之处。

陶器的发明，反映人类对火功能的认知有了进一步的提高。陶器上的彩绘，使我们直接了解到远古先民在有限表面上的绘画。陶器上的人物、鱼、蛙、鸟、鹿……特别是绘有纹饰的彩陶，表现了先人在造型上的聪明才智。陕西西安半坡遗址出土的“彩陶人面鱼纹盆”（见图二）是仰韶文化的代表作之一，盆中绘有呈对称排列的墨彩人面纹和鱼纹。人面纹眼、鼻、嘴皆备，头上有三角形饰物，耳旁有小鱼，构成形态奇特的人鱼合体，表现出丰富的想象力。青海出土的马家窑文化马家窑类型“彩陶舞蹈纹盆”（见图三）内彩绘有五人一组共三组舞人纹。手挽手，动态整齐的集体舞，画面充满和谐欢乐的气氛，生动地表现了原始先民的文化生活。从上述两件彩陶中，不难发现民间剪纸对其继承的状况。原始彩陶装饰纹样中的锯齿纹、月牙纹，也演化为民间剪纸艺术最常用的两种基本的装饰纹样，这一点在山东和陕西民间剪纸中表现得最为明显。

河南出土的春秋早期，爬行状的“玉虎形饰”（见图四），通身均刻以双勾线纹饰。其造型、纹饰和线样，与后来剪纸形式的表现是极其相似的。

还可以举出无数例证。如商周“三羊饕餮纹甗”的“饕餮纹”，春秋“莲鹤方壶”的“螭龙纹”，战国“错金铜狩猎纹壶”的“狩猎纹”及西汉木雕、漆绘、绘绣、剪金箔、画像石、肖形印等艺术作品上的图纹，都对后世剪纸艺术产生了示范

性的影响,体现着中国传统文化的民族性、地域性、通融性和继承性。

民间剪纸艺术与纸产生以前所形成的图纹文化具有肯定的传承关系。

二、剪纸产生所必备的物质条件

河南省辉县固围村出土的战国时期的银箔和新疆出土的汉代金箔饰片,已经具备了剪纸艺术的造型特点。《史记·晋世家》“成王与叔虞戏,削桐叶为圭以叔虞,曰:‘以此封若。’”记载周成王与叔虞开玩笑,削桐叶为玉圭的样子给叔虞,说用这个册封怎么样啊。

剪、刀是剪纸之必备工具。《古史考》载“剪,铁器也,用于裁布帛,始于黄帝时。”没有实物支持。在考古发现中,战国墓已有剪出土,刀就更早。

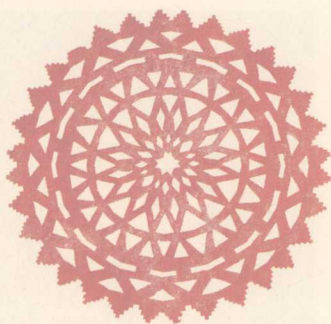
纸是剪纸这门艺术的材料。纸在历史上,曾经与缣帛等同。《后汉书·蔡伦传》有“缣帛者谓之纸。”据《说文》云“纸,絮一苦也。从𦃟,氏声。”说明纸的前身与丝绸有密切的关系,与今天的纸有区别。造纸是我国古代科技“四大发明”之一。纸在战国时已有,陕西扶风的汉代的建筑遗址中出土过塞在铜炮钉内的乳黄色麻纸。

由此推断剪纸产生不早于汉代,距今约有两千年的历史,应该是可能的。

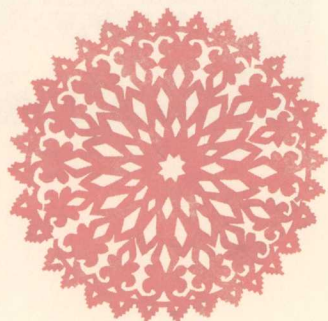
三、民间剪纸对中国传统美术的发展

自汉代佛教传入中国后,剪纸也染上了宗教的色彩。晋范汪集《新野四居别传》有“家以剪佛华为业”的记载。

南朝(梁)宗懔的《荆楚岁时记》中有“正月七日为人日。

图五：团花剪纸

图六：六边形对马剪纸

图七：人胜剪纸

以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓；又造华胜以相遗；登高赋诗。”由此可知剪纸艺术于南北朝时已经形成，而且与节令和装饰有关。

1959年在新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那北朝古墓中，发现了最早的剪纸实物。有两件几何形“团花剪纸”（见图五）和一件用黄纸折叠成六等分三角形后剪成的每角有昂首翘尾相对而立的“六边对马”的剪纸残品（见图六），非常精美。据此，我国剪纸艺术，最迟在六世纪南北朝时期已相当成熟，是可信的。

隋结束了南北对峙局面。剪纸艺术大致与南朝的宗懔所记《荆楚岁时记》相同。如杜台卿云：“立春多在此月之初。俗间悉剪彩为燕子，置之檐楹，以戴，贴宜春之字……正月七日为入日，家家剪彩，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓。今世多刻为华胜，像瑞图金胜之形。”

到了唐代，彩胜曾被皇帝作为立春日赏给臣属的恩赐之仪。唐大和进士李远《彩胜》诗“剪彩赠相亲，银钗缀凤真，双双衔绶鸟，两两度桥人，叶逐金刀出，花随玉指新，愿君千成岁，无岁不逢春。”绘声绘色地描写了花草新样和剪刻的动作。

1963年—1965年在新疆同一地区，出土初唐到中唐墓中的“人胜剪纸”，为人形正面站立，计有七枚（见图七）。这种“人胜”剪纸，似为招魂所用。

剪纸的流行与纸张产量提高与普及有密切联系。唐代纸的品种增多，剪纸制品应用广泛，但凡与时俗相关，无论在屋室，在岁时节令，或人生礼仪，巫术以至生活用品等，都有剪纸派各种用场。唐代长安有“巧匠千余人”。原为能人寺大智禅师的专用刻工史子华，能即时剪彩纸为鸟兽。现藏法国巴黎吉美博物馆的“佛塔剪纸”（见图八）为一幅对折“单屋佛

概述

塔剪纸”。上段为塔顶，上有月形法轮，刹杆宝珠相贯，塔檐是人字坡，双向上翘，两边悬风铃，檐楣以对称变形的云纹装饰；中段为塔身，中间有门，两侧有窗；下段是塔基，用三角锯齿纹和对称变形的云纹装饰。

宋代民间剪纸艺术有了蓬勃的发展。剪纸行业与名家亦于宋代出现。剪纸艺术还被广泛用到陶瓷、纺织、印染、刺绣、漆器、建筑彩绘、木工雕花、装饰工艺，走马灯、皮影戏等艺术中。总之，宋代为剪纸在明、清达到艺术的顶峰奠定了基础。

明代剪纸已很普遍，凡年画发达地区，剪纸总是相伴兴盛。北方的河北、山东、北京，南方的浙江、江苏等剪纸都很普及。

清代剪纸艺术的实物和文献资料，流传下来的远胜于明朝，像剪纸熏样，刺绣花样的稿本，龕前挂钱、礼品花、嫁妆花、走马灯等都有实物资料传世，为研究清代剪纸艺术提供了可靠的依据。在南京、广州、湖北黄陂、河北蔚县等地，均有剪刺、绣花样的从业世家。

清末民国时期产生了一批优秀的剪纸艺人，张永寿、王老赏就是这批传人的代表。

四、民俗生活是民间剪纸的主要舞台

农耕文明是民俗文化的活水源头，而民俗生活又是民间剪纸的主要舞台。所谓民俗，就是一定区域范围内，受宗教、伦理、文化的影响而形成的民间群体的行为习惯。民间剪纸装点了民俗活动，民俗活动又促进剪纸的发展；剪纸的许多题材来自民俗活动，从而又反映了民俗活动。中国民间传统节日，无一例外地与剪纸联系在一起，如除夕剪灶君、春节剪窗花、过年剪门笺、元宵剪灯花、端午剪除五毒、重阳剪高糕、

图八：佛塔

婚庆剪喜花、丧葬剪魂幡、人日剪人形、定情剪荷包、服饰剪花样等。旧时无论是岁时节令、人生礼仪、婚嫁丧葬、宴客送礼都离不开剪纸，剪纸艺术变成了民俗艺术。

中华文明融汇在民俗活动中，民俗剪纸具有中华文化内涵，具有民族属性，也就在情理之中了。

五、民间剪纸的内容和形式

唐段成式《酉阳杂俎》云：“立春日，士大夫之家，剪纸小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下；又剪为春蝶、春钱、春胜以戏之。”

年画在宋代已流行。凡贴年画，在年画周围要装饰精巧的剪纸。民间的门神多数为绘画或板印，一些人家则喜用剪纸。

陕西韩城，正月十二日为招财进宝日，以红纸剪车轮状，贴在大门上，作为“招财”。吴中以二月十二日为百花生日，闺中女子剪五色彩绘粘在花枝板上，谓之“赏红”。胶东每逢二月“龙抬头”，剪红绿纸花散于地上，意欲神龙及时行雨，可保人寿年丰。

民间剪纸内容最突出的特点是依附于民俗观念，结合风俗和生活需要而应用。民间剪纸的一大用途是装饰。如用于窗花的有牛、马、猪、羊、鸡、狗、猫、兔、狮、虎、龙、凤，莲花、石榴、葡萄等，常见题材还有神话传说、民间故事、戏剧人物和器具之类，构成的艳丽图画，逢年节贴于木格花窗上，透过阳光，显得火红、艳丽、明亮。同样的题材还用于灯花和窑顶花等形式。

民间剪纸的另一大用途是刺绣的纹样，用于女工制作，装饰人们的生活。有剪鞋花、帽花、腰围花、衣襟花，有剪枕头、兜肚、袜底、荷包、香袋、扇子套等，以剪纸作为底样进行刺绣。至今许多少数民族地区，仍沿袭着女工的技艺，凡会刺

概述

绣的,大都会剪纸;能剪纸的总会刺绣或裁剪衣服。

剪纸形式繁复多样,按用途可分为:

1. 窗花

在窗子上粘贴的剪纸。窗花的样式比较自由,除了贴在四角的“角花”和折剪的“团花”之外,外廓都没有什么限制。由于要适应一般的窗格和避免影响采光,其尺寸都不太大,且要注意镂空透亮。为了增强艺术效果,创造浓烈的气氛,或在内容上配套,或在形式上呼应,一扇窗子往往贴很多窗花。窗花的题材非常广泛,其中戏曲故事数量最多。窗花在北方较为普遍。

2. 刺绣花样

用薄粉纸刻成的刺绣底样,又称“花样子”。过去儿童和妇女的鞋、帽、衣、裤、枕头等物件上,都有刺绣的五彩花。鞋花的题材主要是花鸟草虫。枕头花多是正方款式,题材大都带有吉祥的寓意。

3. 喜花

婚嫁时装点在器物 and 室内的剪纸,又叫“嫁妆花”。喜花适合表现生机盎然,吉祥如意,喜气洋洋的气氛;外在形式多有一个几何形、仿自然事物形或仿器物形的严整轮廓。

4. 礼花

在寿辰、生子、中取、升官,迁居、开市等吉日,赠送礼物时,礼品上覆的剪纸花样。礼花的题材多用以图寓意的吉祥图案,或直接剪成“一路福星”、“寿添百禄”、“诸事如意”等吉祥文字。

5. 灯笼花

贴在灯笼上的剪纸,也叫“灯花”。以往人们夜间外出、喜寿灯节和门庭用纸糊灯笼作为照明。为使灯笼华丽美观,常以彩纸剪成“五福”或其他吉祥花样贴在灯屏上。在“正月

十五”、“八月十五”时最为盛行。

6. 墙花

贴在室内墙壁上的剪纸,包括炕围花、屋顶花、灶头花等。炕围花是贴在炕围子上剪纸花样。炕围花的题材以戏剧故事、民间传说为多。屋顶花流行于北方农村是贴在室内顶棚上的大幅剪纸。中心为圆形,四隅配以角花,五件为一套,题材以缠枝图案和几何形纹饰居多。灶头花即贴在灶头的吉祥花样或剪字。

7. 扇花

贴在扇面上的剪纸。有用泥金纸剪成各种花样贴在乌漆折扇上的镶嵌剪纸;还有以彩纸剪成兰竹花鸟,夹在双层绢纱团扇之间的扇心剪纸。

8. 门笺

古称“门彩”、“斋牒”,又叫“挂笺”、“挂钱”。春节时贴在门楣或佛龛前,以祈平安。新屋建成,亦有贴挂于梁上,借以压胜。图案多是规整的几何纹和吉纹,更有将吉语文字组合进来,一张一条吉语或一张一字,成串套悬贴。

9. 功德花纸

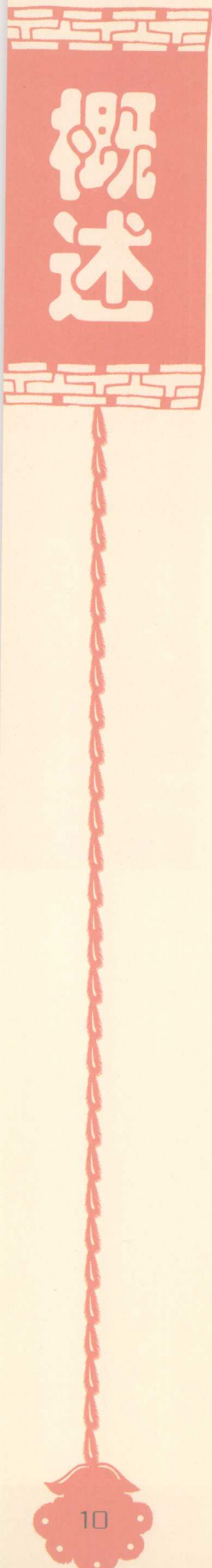
酬神敬祖,祛病消灾和丧礼祭祀活动或庙宇用的剪纸。

10. 灯影戏人

又称走马灯人。彩影戏中的演出道具,最初皆以纸雕刻而成,逐步演变为皮影成为一门新的艺术形式。如今走马灯中的刀马人物,仍用剪纸染色而成。

六、结语

剪纸不但是与人民生活关系密切的艺术品,而且本身就是人民生活的组成部分。它不仅美化了人们的生活,而且创造了灿烂的民间美术。通过民间剪纸艺术向世人传递的是东方

概述

艺术审美的价值诉求。它的文化价值不仅远远超越了剪纸艺术本身,并且具有美学、民俗学、社会学和人文学的价值,是中华民族本原文化和心理素质、感情气质的凝结。民间剪纸艺术不仅将我们带入了一个五彩斑斓的民俗文化的艺术殿堂,而且引领我们步入了五千年的民俗生活的历史画卷,进而体会到中华文明的创造者们在这个古老文明的国度里渐渐修建的精神家园,即朴素善良向上的秉性,勤劳知足乐观自省的品格。他们以纸为载体,不是刻意追求,而是通过日常生活自然而然地剪出精巧绚丽的艺术佳作。这是由具有健康、美好心魂的劳动者,在自给自足的男耕女织的社会中,吟唱出的一曲委婉动听的田园牧歌。

“美在民间,美在劳动,美在生活……”在民间老剪纸中一定会得到很好的诠释。

山东

剪纸粗犷与精剪并存

山东农耕文化丰富，儒家文化发达。民间剪纸大致呈现两种地域造型风格。一是以线为主、线面结合与山东汉代画像石细微繁缛的风格一脉相承的，使单纯爽快的外形更加丰富饱满的，更具特点的胶东沿海地区的精巧型风格；二是与黄河流域其他省份一脉相承的沿渤海区域粗犷豪放型风格。

山东剪纸最多的形式是窗花。胶东的窗户多是细长条形的格棂，一般只能贴一些小的窗花。妇女们运用化整为零的方法，把大的构图分割成数条剪出，再贴到窗上组成一个完整的大画面，称为“窗越”。一般贴在“窗心”，另有“窗角花”、“窗旁花”以及悬挂窗前能活动的“斗鸡花”，构成了系列化的“棂间文化”。与节庆的居室布置相适应，剪纸还被用于墙围和顶棚的装饰以及器皿的贴花。

山东

八仙

蓝采和 清末

曹国舅 清末

张果 清末

韩湘子 清末

民间老剪纸

八仙

吕洞宾 清末

何仙姑 清末

钟离权 清末

张果 清末

山东

皮影人物

小 青花 清末

小 青花 《挡马》 杨八姐 清末

髯 员外 清末