

中国剪纸

吴良忠
编著

上海远东出版社

吴良忠
编著

中国剪纸

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸 / 吴良忠编著. —上海: 上海远东出版社, 2008
ISBN 978-7-80706-771-9

I. 中… II. 吴… III. 剪纸—作品集—中国 IV. IS28.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 059808 号

策 划: 黄政一
责任编辑: 黄政一
封面设计: 李 廉
版式设计: 李 廉

中国剪纸

编著: 吴良忠

出版: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址: 中国上海市仙霞路 357 号

邮编: 200336

网址: www.ydbook.com

发行: 新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版: 南京前锦排版服务有限公司

印刷: 昆山亭林印刷有限公司

装订: 昆山亭林印刷有限公司

版次: 2008 年 6 月第 1 版

印次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16

字数: 20 千字

印张: 19.75 插页 1

印数: 1—3250

ISBN 978-7-80706-771-9/G · 921 定价: 88.00 元

版权所有 盗版必究 (举报电话: 62347733)

如发生质量问题, 读者可向工厂调换。

零售、邮购电话: 021-62347733-8555

序

中华民族数千年来,历经沧海桑田的变乱,经历了多少惊心动魄的历史事件,涌现了无数可歌可泣的杰出人物,创造了几多彪炳史册的丰功伟绩,构筑了博大精深、源远流长的璀璨文化。中华文化包罗万象,且不说有关哲学、文学、书画等方面的卓越成就独步寰宇,由书画衍生的“镂金作胜”之类手工技艺,长期根植于人民生活的土壤中,由于这类造型文化实用性的装饰性,经广大群众世代相传,妇孺皆知,喜闻乐见。它的内容之丰,数量之多,形式之繁,影响之广,让人叹为观止。它们是社会历史进程中的时代反映,时空见证,是中国人民性灵智慧和才华的结晶,也是先辈留给我们的宝贵财富和经验。

剪纸是我国流传最广,为劳动人民所创造的一种民间艺术。经过历代民间艺术家的辛勤劳动,不断地改进、创造,从内容到形式日益丰富、完整,形成了独特的艺术风格。民间剪纸在我国南北各地都有流传,它具有悠久的历史 and 独特的民族风格与地方色彩。剪纸是教育鼓舞群众的一种很好的艺术形式,洗练完整,简单明确,现代装饰精神一致,又有浓厚的地方色彩,极适宜工艺装饰。

剪纸,又叫“刻纸”,是一种以纸为加工对象,以剪刀(或刻刀)为工具进行创作的艺术。虽然在使用的工具上有所不同(如用剪刀或用刻刀),但最后的效果都大致相同,所以通称“剪纸”。

一方水土养一方人,各地的剪纸都有它的特色。它的制作方法有剪有刻,还有刻了以后再加染色几种方法。剪纸大多是贴在窗子上的,所以也叫作“窗花”,有的是贴在室内室外墙上和门上作装饰的,也有专供喜庆、宴会之用的装饰品;此外还有一种专作刺绣花样用的。

剪纸的作者,大部分是农村妇女,在新年时剪了或刻了贴在窗子上,作为欢度节日的装饰品。有些地方,少数作者当作副业,制成以后在年节时的集市上出售。有的地方,还出现过擅长剪纸的专业艺人。这些民间艺术家,往往终身从事剪纸创作,能够把当地的剪纸艺术提高一步,使它得到新的发展。

编者将花一定的篇幅介绍剪纸艺术的深厚渊源、制作工艺、各地风格特色及其转型与新生。愿它打开现实功利之外的另一扇门,展现中华传统民间艺术在特定的时空中的精彩17年。

一、溯源

剪纸起源于古人祭祀神仙、祖先的活动,以及“镂金作胜”的风俗。“胜”在剪纸艺术中,是指用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样。根据历史的记载和出土的实物考据,剪纸的历史至少有1500年。20世纪50年代,在新疆吐鲁番高昌故址南北朝时期的墓葬中出土的“对马团花”和“对猴团花”剪纸,是目前所能见到的最早剪纸实物。

我国的剪纸,起于什么时候,到现在还未能确凿考出具体年代;但是,纸的发明,传说是从蔡伦开始,而蔡伦是东汉和帝时人(公元89—105年),那么,剪纸应该是东汉以后才有的。在古代文献里所能看到的最早记载,如唐代封演的《封氏闻见记》中有“古者享祀鬼神,有青璧币帛,事毕则埋之。魏晋以来,始有纸钱”的记载。宋代戴埴所撰的《鼠璞》里也有“南齐东昏侯(公元499—500年在位)剪纸为钱,以代束帛”的记载。可见剪纸为钱,这种初期的剪纸形式,在魏晋到南北朝时期,就已出现。《新知录》说:“唐明皇渎于鬼神,王琚以纸为币,用纸马以祀鬼神。”这些纸币(即纸钱)纸马,自然是封建迷信的东西,但是,我们也应该承认它和民间的剪纸有一贯的渊源。

比较可靠的记载是大诗人杜甫的诗句,在他的《彭衙行》中有“暖汤濯我足,剪纸招我魂”的句子。招魂的习俗,远在战国时代,宋玉就有为屈原而作的“招魂”的诗篇。那时纸还没有发明,也不可能有什么剪纸;但杜甫却把招魂和剪纸联系起来,可见唐代招魂时采用剪纸,是一个事实。据仇兆鳌注里所引梦弼的话:“剪纸作旄,以招其魂,不必果有此事,只是多方安慰耳。”这是说杜甫从兵荒马乱中,历尽艰苦,在彭衙这个地方,遇见了旧友孙宰,对他盛情招待,多方安慰,使这位伟大的诗人吟成了这样感激的诗句。我们姑不管孙宰有没有给杜甫招魂这件事,但唐代风俗,招魂是肯定有的;招魂时剪纸作旄,也不足为奇。招魂既然是古老的民间习俗,那么,与民间剪纸有共同的关联,是极其自然的。因此,我们不难想象,在杜甫之前,剪纸早已有了基础,可知这种民间剪纸艺术,最低限度也有1000多年历史了。

此外,宋代杨诚斋诗集,在《赠剪字道人》诗序里写着:“道人取李义山诗,用青纸剪字,作米元章体,逼真。此技至今流传,用泥金纸剪成,兼及翎毛花卉,粘于黑色油纸扇上,严如挥写而成。知其所由来远矣。”这个道人因长于剪字,博得了“剪字道人”的称号,既然会剪字,也必会剪花。这些用泥金纸剪成的花鸟等等,和现在的剪

纸功用有点不同,是贴在扇子上的。这是一种精巧的剪纸艺术是毫无疑问的,而且后一句更明白地提出了“由来远矣”的话,虽然不知道究竟远在何年,但杨诚斋是南宋绍兴年间(公元1131—1161年)进士,因而远于宋代,也是可以相信的。宋代民间剪纸的运用范围扩大,蓝印花布印染、吉州窑制瓷、皮影戏等都吸收了剪纸艺术的一些表现形式与技法。南宋时期,出现了善剪“诸家书字”或“诸色花样”的专业剪纸艺术家。

明清时期是剪纸艺术发展的鼎盛时期,剪纸成为重要的居家装饰品,如门笺、窗花、棚顶花等各种各样的剪纸遍布当时家庭的每个角落,民间扇面纹饰和刺绣的花样都是利用剪纸作为底图进行再加工的。明代剪纸应用最为出色的夹纱灯和折扇。到了清代,长期流传在民间的剪纸进入了宫廷,点缀皇室的生活。据说有人用纸剪成鹤、松等图案,加以彩绘,贴在朝服上。

近代以来,最早采用剪纸的形式来进行创作的专业美术工作者,是20世纪30年代在中国画学研究会任助教的陈志农先生。他在研习民间剪纸艺术的基础上,采用剪纸的艺术形式,创作了大量表现当时北京民间风俗为题材的剪纸作品,取得了很大的成就。作为一个潜心于剪纸艺术的专业工作者,他还收藏了不少地方的剪纸作品,作研习之用。随着时间的推移,其中有许多品类和样式在数十年前就已绝迹了,因而显得尤为珍贵。

随后,为了抗日而从祖国各地集结到革命圣地延安的文艺工作者,在毛泽东主席的号召下,“走出小鲁艺”,来到人民群众中间。在地处西北高原的延安农村,剪纸是当地最为常见的艺术,妇女们几乎都会剪纸。来自大城市的文艺工作者如江丰、艾青、朱吾石、古元、焦心河等都对其产生了浓厚的兴趣。

1941年,延安鲁迅文艺学院美术系图案教员吾石就收藏了许多剪纸,1943年春,艾青和合作社英雄刘建章、木刻家古元到三边收集剪纸。绘画工作者陈叔亮、张仃、力群等也搜集了不少。1944年,一个别开生面的剪纸展览会在延安举办,展览的地点是陕甘宁边区文教大会的陈列室,展品中既有从西北民间收集来的剪纸,也有延安的文艺工作者如古元、陈叔亮、孟化风、夏风、罗工柳等创作的反映边区人民新生活的窗花,颇受当地老百姓的欢迎。1946年,诗人艾青和美术家江丰从他们收藏的剪纸中选出一部分,在张家口编印了一本《民间剪纸》,印数极少,只作为赠品,未曾发售,这是中国近代以来出版的第一本剪纸集。次年,由美术家陈叔亮选编的一本《窗花(民间剪纸艺术)》由上海高原书店出版。至1949年,艾青和江丰将《民间剪纸》进行了增订,更名为《西北剪纸集》交上海晨光出版公司再版。该集所收窗花共100幅,其中80幅是从民间窗花中选出来的,20幅是新的窗花。

进入20世纪50年代,国家对这种为群众所喜闻乐见的民间艺术极为重视,在各

地民间文艺研究会和艺术家的指导下,进行了大规模的调查、收集,多次举办专门展览会,向社会介绍民间剪纸艺术家和他们的作品。在五六十年的代,各地还出版了许多剪纸图册,或是某地区的剪纸作品集,或是有代表性的个人作品集,为学习和研究提供了极为宝贵的材料。报刊杂志也发表了不少有代表性的剪纸作品,从而在全国掀起了一个学习剪纸艺术的新高潮。

二、题材与技法

剪纸所表现的题材,都是群众生活中所习见的,或者是群众所向往的事物。由于社会风俗的影响和表现形式的局限性,许多剪纸采用了图案的象征语言。

把我国各地剪纸的题材分析归纳起来,大致可以分为五类:

一是反映人民现实生活的。它充分表现了我国劳动人民在各条战线上“精神振奋,斗志昂扬,意气风发”地从事社会主义建设的热情。他们不仅以图案形式表现,而且还以独立的画面来歌颂祖国建设的伟大面貌。许多作品用剪纸艺术特定的表现形式,做到了内容与形式的和谐统一。

二是吉祥图案。它是一种古老的民间的传统形式,反映了劳动人民对幸福生活的渴望、追求和理想。这种作品具有高度的概括力、丰富的想象力、优美的造型和构图。从它的取材寓意和创作构思上来分析,是用了以下几种手法:用谐音的方法来表达对幸福和理想的期望,如以“莲花”和“鲤鱼”表现年年丰收有余粮,即“连年有余”的意思;用数目为题如“二乔观书”、“岁寒三友”、“五瑞”等;用象征会意如桃子象征“长寿”,石榴象征“多子”等。

三是出于民间传说或宗教故事如“嫦娥奔月”、“刘海戏蟾”、“八仙过海”等。

四是反映人民爱慕历史上的英雄人物,赞扬他们的爱国主义思想和优良品德的作品。这类作品大都取材于各地地方戏曲,如北方以梆子、京戏为多,浙东一带则受婺剧影响很深,在陕西朝邑一带的戏曲剪纸中,有许多造型、动态近乎皮影。

五是花卉翎毛,使用范围很广,除了剪来装饰欣赏之外,还可用在衣角、围裙、鞋头等处作为刺绣的底本。另外还有一种以生肖为题而剪成12种动物形象的。

各地剪纸的技法也可以归纳为以下六种类型:

一是折叠、多层折叠剪:这种剪法是与铺平纸面后剪刻相对的一种剪法,它是剪纸的基本方法之一。由于剪纸创作本身能够采用多层折叠的剪法,所以剪出的图案有对称、放射、球心、连续等结构,易于发挥图案艺术的特长。不过它只适宜于剪制图案性强的作品,独立的构图便会受到这种方法的局限。

二是剪刺并用:这种方法可以贵州台江县苗族的剪纸为代表,即是剪成轮廓后再用针刺出细部纹样,因此作品效果非常细腻。这些作品大多数是用来作衣袖图

案的刺绣底稿。

三是纯用阴线、纯用阳线或两者并用。这也是这一民间艺术的基本技法。所谓纯用阴线者,即是把表现对象的细部轮廓用剪子或小刀镂空成线以显示形象;或者以不破坏整张纸的四边外形为前提镂出形象;纯用阳线的剪法,则恰与上述方法相反,不但保证整张纸的四边外形,用流利婉转的线条剪出花鸟图案,其题材大多是“松鼠葡萄”、“香草狮子”之类的刺绣底本,江苏的张永寿便是此中能手。两者混用的表现手法,看来再可细分为两种,一种是一般的运用法,如浙江永康一带的戏曲窗花,人物五官衣折用阴线,背景景物用阳线;另一种是在纸上凿出各式繁密的锦地纹样,用它来作为地纹衬出表现的主体,然后阴刻主体的细部。两种方法前者各地都有,后者以江苏、浙江、福建的为最精工。虽然两者技法各有不同,但均能予人以虚实参差、玲珑秀美的感觉。

四是黑白对照:剪纸的特点如同木刻一样适宜运用黑白对照来取得表现效果。所谓“黑白对照”在剪纸艺术的技法上实际就是大面积混用阴阳线技法的结果。山东蓬莱县的剪纸艺术家丛琳便是善于运用这种方法的能手。

五是染色与熏烟。染色,术语谓之“点色”,即将剪刻以后的作品施以色彩的渲染,这种工作通常由农村妇女儿童分工担任,每人专管一色,染时以颜料加白酒调和,一经上色便能向下渗透,故每次能染二三十张。这种染色剪纸在河北、山西、福建等省均有传布。河北的蔚县、迁安用色较佳。更具有古老传统特色的是广东佛山的剪纸,它不单纯染色,而且是勾绘的。“熏烟”是一种“翻样儿”的传统技法,最初农村妇女为了传布剪纸纹样,将买来的花样或自己满意的创作放在白纸上,用清水喷湿,然后放在油灯烟子上熏,等熏黑之后,揭去花样,纸上保留了洁白的纹样,这样便可照样复剪。

六是金色彩纸剪刻:用金纸剪成图案,然后在图案背面的各部分衬以适宜表现物体所需要的彩色蜡光纸,如花儿衬以红色,叶子配上绿的,完成之后能给人一种金碧辉煌的感觉。

三、风格流派

民间剪纸的品种很多,有窗花、礼花、喜花等,也有刺绣用的鞋花、帽花、枕套花等等,就艺术风格来说,也是万紫千红,各有千秋。

我国的民间剪纸大致可分为北方风格和南方风格两大类。概括地说:北方剪纸多粗犷、豪放、朴实、有力;而南方剪纸则多秀丽细致并富有诗意。

由于地区不同,各族人民的审美趣味不同,全国各地的剪纸在大同中也有小异。在风格上往往具有自己地区的特色。比如,河北各地的剪纸善于“点色”,广东饶

平、佛山等地的作品喜用金纸剪后衬以色纸,浙江乐清的作品擅长适应边饰图案,湖北沔阳、武汉的每多剪刻并施,刻线很细,如同白描一般。我国南北剪纸风格就大体而言确乎如此,但事实上亦有同隶一省的各县剪纸而各具特色的。例如浙江浦江的窗花以花卉虫鸟为主,以妩媚秀丽取胜,而浙江永康的窗花则擅长表现婺剧人物、神话故事,作风比较奔放。又如江苏各地的剪纸也各具风采,南京的剪纸醇厚、朴实,粗中有巧;宜兴的作品华丽、工整,富有强烈的装饰趣味;南通和无锡的作品都秀丽玲珑。陕西的剪纸一般是醇厚、粗壮,线条有力,剪纹简单,但个别地方如云边、靖边等地方的剪纸在剪法上也有较细致的。线条多直线,流利奔放,宜川地方的剪纸线条粗而曲线多。

包括满族、蒙古族、傣族、苗族在内的少数民族地区,也有大量的剪纸艺术。由于其作品更多地是用于生活、祭祀和劳动生产中,所以他们的剪纸具有更加浓郁的生活气息和原生态文化特点。

河北剪纸最有特色的是用五彩点染的窗花。先是在蔚县产生,逐渐地发展到张家口、延庆、涿鹿等地,并传到山西省。河北蔚县剪纸相传已有200年的历史,以窗花著称。最早的窗花是“天皮亮”,即一种在云母薄片上绘图着色的装饰。后来融入天津杨柳青年画和武强年画的艺术特色,吸取了年画的色彩特点,模仿“天皮亮”的透明效果,以刻为剪,形成了自己特有的风格。其制作方式以刻代剪,以薄薄的宣纸为原料,用小巧锐利的雕刀刻制,以阴刻为主、阳刻为辅,再点染明快绚丽的色彩,素有“三分刀工七分染”之说。其艺术特点为构图饱满,形象优美,线条流利,对比强烈。题材颇为广泛,多取自戏曲人物,也有一些象征吉祥的花草鱼虫、飞禽走兽等。蔚县剪纸在我国民间剪纸中是比较出色的一种,而王老赏则是蔚县最著名的窗花艺人。

北京的民间剪纸则继承了古代铜器上的刻画(特别是铜镜上的花纹)和汉画石刻上的艺术,具有金石传统艺术的风格。

黑龙江剪纸以窗花居多,有单色和彩色之分,一般都比较简练。从剪纸的技巧来讲,一般可分为三种。一种是将表达形象的线剪出来,将与表现形象无关的全剪去,即为阳刻。另一种是,将表达形象的线用剪刀挖去即为阴刻。第三种是在白纸上先剪出形象,然后再涂上颜色,即为色彩剪纸。从剪纸的风格来讲,一种是流传于农村的纯民间作品。另一种是出于民间艺人之手的作品。第三种,是新美术工作者继承了民间剪纸的技法、又运用了美术科学知识创作出的反映现实生活的新作品。

吉林是一个多民族的地区,有汉族、满族、蒙古族、朝鲜族和锡伯族等。吉林民间剪纸大致可分为两种:一种是由华北、山东等地流传过来的,另一种是起源于原来居住在东北的满族民间。

吉林民间剪纸和其他各省一样,分布极为广泛。在吉林、永吉、扶余、通化、郭前旗等。东部吉林地区的剪纸纤丽多姿、婀娜生动,以仕女、玩童等人物见长。南部通化地区则表现得浑厚朴实、简练粗犷,流露出浓郁的山城风味。北部扶余、郭前旗一带是旷野无际的平原,人们都以自己生活中的“骑射”为题,在表现上则以“动”和“力”为主。

甘肃剪纸以民间窗花为主,主要分布在平凉、庆阳等地。它以造型简练、性格突出见长,艺术风格上纯朴浑厚,表现形式为窗花、灯花、顶(棚)花、喜花、鞋(绣)花等多种,手法上也有单色、染色、剪绘、套贴之分,是宝贵的民间艺术之一。其中庆阳剪纸更是历史悠久,远在宋朝就已广泛流传于民间。庆阳的剪纸不仅具有悠久的历史传统,同时它还继承了老解放区剪纸艺术的特点。

宁夏的剪纸是久为人所重视的。早在20世纪40年代初,陈叔亮等在延安的艺术家,就曾到盐池来搜集过剪纸。该地剪纸主要分布在固原、盐池、海原、中宁、银川等地。其中大多出自农村妇女、民间艺人及城市家庭妇女之手。宁夏的剪纸和陕北剪纸的风格较接近,尤其是盐池,由于在地理上和定边相连,人民之间的交往较密,因而剪纸艺术的互相影响也较大。这些剪纸大多具有朴实、粗放、醇厚、线条有力的特点。作品多半能在变形和图案化中表现对象的特征和生动的精神面貌。

陕西是窗花剪纸较盛的一省,民间剪纸作品遍及全省10多县,其中以陕北的定边、靖边、吴堡、榆林、绥德、宜川、米脂、延安和关中的凤翔、岐山、富平、三原、朝邑以及陕南的汉中附近等地较为丰富。各地都有自己的特色和风格,如陕北地区剪纸醇厚、粗壮、线条有力、剪纹简洁。但个别地方如定边、靖边等地方的剪纸在剪法上也有较细致的,线条多直线,显得流利奔放;宜川地方的剪纸线条粗而曲线多。关中地区的剪纸一般较细致而曲线多,如岐山、凤翔一带有的线条细得像针尖一样,风格别致。朝邑一带以戏人为多,刻得很精细,造型与动态近乎皮影。三原一带以花卉为多,结构较简单,色彩对比强烈。富平一带的形式更多,剪纹流利,明暗适调。陕南的剪纸曲线多,一般较大,图案装饰多采用植物纹样,有类似地毯的花纹。

山西的剪纸流行较广,以晋南和雁北最有特色。种类主要有窗花、墙花、顶棚花等,也有用作刺绣底样的。大同、浑源、广灵一带也有一部分副业生产的彩色窗花,主要是受到河北蔚县窗花的影响而发展起来的。山西剪纸的风格精巧工细,一般都是单色的,多由农村妇女自剪自用。

河南剪纸主要分布在陕县、灵宝、洛阳附近。洛阳的剪纸以鞋花、枕头花居多,大都是刺绣花样;陕、灵一带剪纸则以窗花、顶棚花见长。这些作品,在风格上前者秀丽明畅,后者质朴浑厚,但都生动传神。

山东剪纸以窗花最多,主要集中于北部的惠民地区和胶东一带。其中惠民地区

的窗花比较粗犷,而胶东的较柔媚细致。烟台民间剪纸历史悠久,流传很广,形成了民间剪纸的不同风格。荣成、文登一带的粗犷大方、浑厚朴实;掖县的剪纸线条细腻,小巧玲珑,纤丽多姿;蓬莱则以大片虚实对比的表现手法,使画面十分生动,剪出的人物感情充沛,花、鸟、鱼、虫,栩栩如生。

在四川广大的农村,流行着多种民间装饰艺术,其中比较普遍而最为劳动人民所喜欢的是“钻子花”和“剪纸”。主要系自贡和川北地区。自贡的剪纸为专业艺人所刻,制作工整;川北的剪纸则为农村妇女所剪,比较放达。

湖北省的剪纸,以刻为主,在当地叫做“雕花”。流行于武汉、黄陂、孝感等地,主要集中在沔阳县。雕花艺人一般使用一把斜口凿,在原样下重叠一二十层纸,摆在蜡板上就能刻出花样来。湖北雕花和西北窗花有所不同。在风格上,西北的剪纸比较粗犷、单纯,都是农村妇女使用一把剪刀剪成的,一般作为窗花装饰。湖北雕花则比较纤细、复杂、工整,它是农村的一种副业活动。人们在农闲时,在收割后,背着花箱,摇着小鼓,到各村去卖。雕花多半用在刺绣上,有鞋花、兜肚花、方枕花和围涎花等,极少数是贴在礼品上。它的装饰性和实用性是相结合的,当花样一经绣在衣着或物品上,有的就可保存若干年,这也是和一般窗花有所不同的特点。题材多以花草、飞禽、走兽、人物为主。

湖南的剪纸流行地区有攸县、涟源、常德、嘉禾、泸溪、凤凰、花垣等县。泸溪县龚氏的作品对比强烈,秀丽细致,生动地发挥了刀、纸的特点。其他如凤凰、花垣等地的花草剪纸、花粗大而不感觉呆笨,梗纤细而遒劲有力。此外,保靖地方的作品又较其他地区的明显粗壮有力,气魄豪放,特具一种风格。而嘉禾、洪江、安江等地的作品,又表现出了一种纯朴、浑厚而坚实的气氛。

安徽剪纸以阜阳、和县、亳县为突出。其作品大部分为刻制。特别是阜阳地区的剪纸,具有节奏和谐、刚柔兼备的地方特色。善于运用粗细线的组合和阴阳刻交替的手法,并融进了我国北方剪纸的纤巧秀丽的风格。既有优美的传统形式,又具有独特的地方色彩。喜庆节日用红纸剪来作装饰,如窗纸上窗花、灯笼上的灯花,以及贴在各种礼品和日用器皿上的喜花等,富有极浓的装饰趣味,题材新颖别致,别出心裁。

江苏的剪纸艺术主要集中在南京、扬州、南通三市。南京剪纸,据史书可考,明代已流传民间。其中以喜花和斗香花著称。喜花多是根据内容需要,在特定的花纹外廓内,围绕主题填满散花散叶,和谐地构成完整的图案。多用花中套花的手法,于严谨中见灵巧;而斗香花的内容则极为丰富,图案造型简练生动,富有浓烈的装饰效果。扬州剪纸题材广泛,有人物花卉、鸟兽鱼虫、名胜古迹等,尤以四时花卉见长,多用于鞋花上。扬州剪纸所用纸张以安徽手抄宣为主,风格清新秀丽、线条流畅。张

永寿就是其中的杰出代表。而南通剪纸则以结构严谨,以刻工见称。题材多是戏文、历史故事、民间传说、吉祥图案以及花卉等。图案造型简洁生动,纤细柔媚,多追求画意。

浙江的民间剪纸是剪纸流行最早的地区之一。温州、台州一带地方,宋时的“剪纸招魂”和送礼花的剪纸,曾盛行各地农村,后礼花就演化为富于装饰意味的窗花。浙江省窗花剪纸,各地都有。以金华市的永康、浦江、磐安,温州市的乐清、平阳等地较多,但风格不同,用途也各异。永康、浦江一带为窗花,是贴在窗上的;乐清一带为龙船花,是装饰在龙灯上的;平阳一带为圈盆花,是送礼时放置在礼品上的。永康窗花风格浑厚朴素,造型构图大胆热烈,取材以历史人物、戏剧作品为多;浦江风格较秀丽、工细,剪制技术也更完整,除了戏曲人物外,取材多以花卉虫鱼为多;平阳的圈盆花,风格较粗犷,也有厚重的一面。

福建的民间剪纸主要流行于沿海一带,亦以福清、莆田、长乐和泉州等地最为出色。泉州的剪纸工于刀刻,其他地区则是剪的。泉州刻纸始于唐,盛于宋。李尧宝(1892—1983)是南方剪纸流派的代表人物。他通过对油漆画的改良,将所需的图案用镂空的手法刻去,制成模子,然后刷上色彩鲜艳的油漆颜料,这是他创作“刻”图案及从事艺术创作的开端,进而创作出具有国画白描效果的阳刻艺术作品。其作品画面生动活泼,点、线、面对比强烈。其他地方如南平、华安等地以刻画山禽、家畜方面的为多,表现粗壮有力,淳厚朴实;沿海如闽南漳浦一带,以刻画水产动物方面的作品较多,表现风格细致,造型生动;莆田、仙游一带以礼花为主,表现为纤巧华丽。在作品种类上,一般分做三大类:一是吉庆喜花装饰图案类;二是动物花卉类;三是人物类。

广东的民间剪纸多出自佛山和潮州一带,亦以这两个地区最为精彩。佛山剪纸艺术具有金碧辉煌、苍劲古拙的特点,它的结构雄伟奔放,用色贲张富丽。由于制作方法的差异,大致可分为铜衬料、铜写料、纸写料、金花、银写料五种,它的形式都各具独特风格。佛山剪纸,实际是一种刻纸,在该地名为“铜衬料”。即用小刀在特制的铜箔、锡箔或纸上刻成的,并衬以彩纸或结合涂绘。内容有人物、飞禽、走兽、花草、虫鱼和民间流传的神话故事等。佛山的刻纸百年前用作建筑、家具雕刻上的底稿,后来发展为室内装饰,贴在门楣、柱、枋上,也有用作祭祀品、札作、花钱、炮竹、纸盒上的装饰。潮州剪纸,以精巧秀丽、造型优美见称。它用特制的尖嘴小剪刀在一叠色纸上剪成,每一次可以剪出同样的四五张作品。剪制时独出心裁,巧妙加工。从潮州剪纸的形式来看,约可分为四类:一是“团花贴花”;二是“适合贴花”;三是“影戏剪纸”;四是刺绣剪纸。另外,始兴、南雄、惠阳等地的剪纸多是刺绣鞋、帽的底稿,原来没有颜色的,结构单纯古朴,也别有风格。

贵州的剪纸以台江苗族的衣袖花、围腰花、帽花和榕江侗族的背带花、帽花、鞋花著称。在制作方法上,有用薄刀雕刻(刻纸)和剪刀剪制两种。制作过程,一般是先在纸上用铅笔细线打稿,然后用纸捻匀密钉纸数层,再用剪刀由里向外依次剪出。剪出的纹样有对称的、放射的、球心的、连续的等等结构。台江县苗族的剪纸纹样,以结构大方自然,粗壮有力,多样统一和形象概括、生动、突出为特色,所反映的内容十分丰富,有人物、花鸟、虫鱼、走兽以及几何图案等。榕江侗族剪纸图案纹样,一般用作服饰刺绣的底样,一经群众加工,色彩调配,花纹剪裁后,就花样翻新,五彩缤纷,瑰丽动人。侗族民间剪纸艺人,创作了多种多样的优秀剪纸,以作衣帽、背带、鞋饰之用,不仅图案结构紧密精巧,而且纹样玲珑工致,具有独特的风格。

作为中国的民间艺术之一,剪纸艺术具有悠久的历史,在全国分布的范围很广。它是劳动群众的艺术创作,代表着劳动人民的思想感情。它的取材,完全来自农村的生活,大多再现自然景物的存在方式来佐证人伦秩序,用图案实录,再现自然、审美快感、生命快感。民间艺术家没有条条框框的羁绊,对外在美刻画更直接,常常得意忘形式地理解自然。摆脱了事物表面的形迹和空间局限,凡符合他们审美联想需要的对象,皆可不论时空限制而容纳于方寸之间。春花秋月,鸡争鹅斗皆可入画。景中见情,情中发理,理助情趣,情增景韵,充满了天然之趣。具有超越时空的审美力量。

建国以来,中国民间剪纸的发展达到了史无前例的繁荣。广大民间剪纸艺术作者运用传统的优美的艺术形式,歌颂共产党,歌颂新中国,充分地反映了新社会、新时代的昌盛繁荣景象和人民的精神面貌。这种创造和活动既是文化,也是心灵的净化,就必然具有灵魂的感染力,时间、空间和阶级的穿透力。发掘、保护各地区宝贵的美术遗产,珍视并研讨各地区的民间剪纸艺术,刻不容缓。

编者选择时在尽量精美、准确的前提下,力求详尽介绍各地技巧技法相关知识,给有心人一个“入口”,使读者欣赏中国灿烂民间文化的同时了解掌握其工艺技法,让他们在读书悦心之余加以效仿,以自己的聪明才智和创造发明与先贤们媲美,进而并肩论艺,能继承丰富开拓这门民间艺术,则更让人喜出望外。

感谢陈高升先生和朱惠琴女士为本书提供了封面及封底剪纸作品。由于本书内容涉及面广,加上编者学识水平有限,难免存在着不足之处,敬请专家、学者、同仁不吝赐教。

吴良忠

2007年12月

目 录

人物篇	1
花草·动物篇	97
剪纸书目一览表	289
剪纸版本收藏参考价目表	293
参考文献	297

人物篇

广东潮州