

河北民俗文化丛书

YUXIANJIANZHI

蔚县

◎ 李恩佳 常素霞 主编
◎ 李新威 吴素琴 编著

蔚县民间

科学出版社

www.sciencep.com

河北民俗文化丛书

蔚县剪纸

◎ 李恩佳 常素霞 主编
◎ 李新威 吴素琴 编著

科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

蔚县剪纸 / 李新威, 吴素琴编著. —北京: 科学出版社, 2009

(河北民俗文化丛书 / 李恩佳, 常素霞主编)

ISBN 978-7-03-023805-4

I. 蔚… II. ①李… ②吴… III. 剪纸—简介—蔚县
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第207035号

责任编辑: 张亚娜 / 责任校对: 鲁 素

责任印制: 赵德静 / 装帧设计: 北京美光制版有限公司

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京佳信达艺术印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年1月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2009年1月第一次印刷 印张: 9 3/4

印数: 1—3 500 字数: 220 000

定价: 80.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

《河北民俗文化丛书》编委会

主 任：张立方

副主任：谢 飞 谷同伟 李恩佳

委 员：常素霞 郭瑞海 韩立森 李耀光

主 编：李恩佳 常素霞

编 著：李新威 吴素琴

序

民俗文化源于民众生活，其内容丰富，形式多样，承载着广博的历史文化信息，是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，是人民群众勤劳智慧的写照，也是农耕社会给我们留下的宝贵财富。

河北古称燕赵，是中华文明的重要发祥地，山河壮美，人文荟萃，悠久醇厚的民俗文化孕育了丰富多彩的民间艺术。其中，蔚县剪纸、衡水内画、武强年画、曲阳石雕等，均为闻名世界的河北民间艺术。其他如陶瓷、泥塑、脸谱、皮影等，也为市井百姓所喜闻乐见。

我省的传统民俗文化积淀丰厚，民间艺术不乏精华，近年来颇受各界的关注。虽然衡水内画、蔚县剪纸等一批民间艺术得到传承发展，但有些民间艺术却日渐式微，显得弥足珍贵，需要我们下大力气去保护。因此，民俗文化以及民间艺术的抢救和保护工作任重道远。今天，我们欣喜地看到河北省民俗博物馆已经有了一个良好的开端，他们集中各方面的力量，把我省的优秀民俗文化进行挖掘、整理，分门别类地推荐给广大读者，这是一项十分有意义的工作。

河北省民俗博物馆编辑的《河北民俗文化丛书》的出版，对于进一步研究河北的民俗文化、推广河北民间艺术、培养民间艺人队伍，将会产生积极的影响；同时对于宣传河北、构建和谐社会，促进文化事业的发展也必将会起到推动作用。

目前，我们省的文化遗产保护工作越来越受到广泛关注，保护民

蔚

县

剪纸

YUXIANGJIANZHI

间艺术则是我们义不容辞的责任，更是我们每一位燕赵儿女割扯不断的情感。

最后祝贺《河北民俗文化丛书》的出版，希望全省文博界在中华崛起和文化繁荣的大背景下，在“传承文明，保护遗产，弘扬民族精神”的工作中，取得更加辉煌的成果。

河北省文物局 局长

张之

感受生活之美

河北是中华文明的发祥地之一，由于其特殊的地理位置，自古以来，这里的先民们就以博大的胸怀与周边地区的农耕文化、草原文化以及北方少数民族文化汇集交融，从而形成了奇特而绚丽的河北民俗文化，并渗透到人们的日常生活当中。尤其是民俗文化中的一些物质载体——民间艺术，愈来愈表现出他那雄健的底蕴和诱人的魅力。

追溯历史，感受生活。在这块土地上，由剪纸、皮影、年画、傩戏、杂技等组合串联起来的如织美景，曾给人们带来无数的梦幻与想象，也给人们的生活增添了无限的快乐和幸福。无论是那别致的造型、浓艳的色彩，还是那鬼斧神工般的工艺技巧，它们均深深地蕴涵了河北人的认知和向往，蕴涵了河北人的聪明和智慧，同时也真实地反映了当时当地的人们的真实生活面貌，体现了人们对美好生活的企盼和追求。尤其是每件作品，不仅具有浓郁而熟悉的民间生活气息和顽强的生命活力，而且其文化内涵也深深的蕴藏、根植在了人们的心底。

虽然有些作品已经历了千百年的风风雨雨，身上留下了时间的印痕，然而流逝的岁月并没有褪去她昔日的光彩，却给她增添了新的魅力。即便是在今日现代化经济大潮冲击下，民俗文化或曰民俗艺术无法避免潮水的冲刷，但是人们骨子里那浓郁的传统文化血脉，依然在流淌……

蔚

县

YUXIANGJIANZHI

蔚县

古老的艺术，美好的理想，让我们尽情地漫步在河北民俗文化的百花园中，静静地欣赏，慢慢地品读：那灵动的唐山皮影，精巧的蔚县剪纸，浓艳的武强年画，绝妙的吴桥杂技，神秘的武安傩戏，凝重的曲阳石雕，光怪陆离的河北陶瓷……美轮美奂，不知不觉已陶醉其中。

生活是美好的，用艺术装点的生活更是美好的。对于相沿成习的河北民俗文化，作为一名文化(文物)工作者，唯能对其蕴涵的民族精华继承发扬，以充实我们当代的艺术创作，美化我们的生活环境，增强我们的民族情怀，构建和谐社会，并使其焕发出新的生机。这是我们的责任，也是我们编写这套丛书的意义所在。

河北省民俗博物馆 馆长

李素霞

目 录

一	剪纸的起源与发展	1
一	中国剪纸的起源	2
一	关于剪纸的文献记载	4
二	剪纸的出土资料	5
二	蔚县剪纸的产生与发展	6
一	蔚县剪纸的产生	9
二	蔚县剪纸产生的社会背景	19
三	蔚县剪纸的发展历程	29
·	蔚县剪纸的制作过程	43
一	起稿	44
二	熏样	45
三	订纸闷压	45
四	雕刀刻制	46
五	染色	48
六	装裱	49
七	保存	50
八	收藏	51
·	蔚县剪纸的主要内容与形式	53
一	花鸟鱼虫	54
二	戏曲人物	74
三	戏曲脸谱	97
四	新式剪纸	107
·	蔚县剪纸的艺术特色和美学价值	127
一	蔚县剪纸的艺术特色	128
一	艺术特点	128
二	技艺特点	136
二	蔚县剪纸的美学价值	141

蔚 县 剪 纸

YUXIANJIANZHI

蔚县剪纸

的起源与发展

戏曲脸谱—朱温

一 中国剪纸的起源

中国民间剪纸是中国最具特色的民间艺术之一，剪纸是中国人祈福与祝福的符号，是几千年数代劳动人民口授心传、约定俗成的生活文化史。它不仅表现了群众的审美爱好，并蕴含着民族的社会深层心理，也在稚拙的艺术形式的表层下，活脱脱地透出人们对生活和人生的希望，其材质之轻和所承载的内容之重是其他的任何艺术形式所不可比拟的。中国是剪纸艺术起源最早的国家。在剪纸尚未产生的年代，自然界的事物向人们提供了大量的类似剪纸的形象：形状各异的树叶、草叶、色彩纷呈的花瓣、花朵，玲珑剔透的雪花以及山川景物的剪影，都促进了对造型艺术的思考。一旦虚实相生、虚实互补的规律被认知，运用这一原理反映生活的艺术创造即成为必然。

戏曲人物—吕布

富贵牡丹

鸳鸯贵子

1. 关于剪纸的文献记载

关于剪纸的记载，较早的见于《吕氏春秋》：“成王与唐叔虞燕居，援梧叶以为珪，而授唐叔虞曰：‘余以此封女。’叔虞喜，以告周公……于是遂封叔虞于晋。”《史记·晋世家》亦记此事。这件事广传后世，屡被征引，最终竟以“剪桐”作为分封的代称。成王即周成王，叔虞是武王之子。叔虞受封乃西周事。将树叶仿珪成形的行为，已近乎剪纸的造型艺术。至今，民间仍有手工“撕纸”作为剪纸的一个品种而存在。因此，若说西周时已经出现了剪纸的雏形，也不为无据。晋·干宝《搜神记》中有一则故事：汉武帝的宠妃李夫人死后，方士李少翁为了安慰汉武帝，便用麻纸剪出了李夫人的影像。晚上在一顶方帐中点起灯烛，映出了仿如其人的影子，汉武帝居另一顶帐中遥遥看去，烛影中一美女子如李夫人之貌，却不能近看，为此作诗曰：“是耶非耶，立而望之，翩何姗姗来迟。”其实汉武帝（刘彻，公元前156～前87年）时，造纸工艺尚在试制阶段，以纸刻成会动的夫人像，似应存疑。

剪纸的主要材料是纸。纸是中国的四大发明之一，过去一直认为造纸术是蔡伦于公元105年前后发明的。之后在陕西省扶风县出土了西汉时期的纸，专家们认为纸在我国出现的时间可提前到西汉平帝之前，可能在宣帝时期（公元前73～前49年）。不管结论如何，可以确信在纸发明之前是不会有真正的剪纸。但用其他材料来剪刻镂花，却出现在有纸之前。我国各地出土的有关剪刻镂花的文物就可为证。

剪纸在中华民族的文化长河中，如一条涓涓细流，在历代的史籍中都有记载：

唐朝崔道融所留传的诗中，有这样的词句：“欲剪宜春字，春寒人剪刀”这里所讲的“宜春帖子”，也就是现在人们所熟悉的“剪纸艺术作品”。唐代诗人李商隐《人日》诗：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”也是写此。段成式《酉阳杂俎》说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪为春蝶，春胜以戏之。”

到了宋朝，开始出现剪纸行业和剪纸名家。周密《志雅堂诗杂钞》中记载：有个叫俞敬之的人，专门剪名家的字。之后，有个少年能在衣袖中剪文字

和花朵一类的东西，名噪一时。俞敬之便是剪纸艺术史上留下姓名的第一人。

剪纸艺人有姓名可考的，除上面提到的俞敬之外，还有林文辉。广州建德县志云：“林文辉，字纲齐，剪纸为字，飞动如龙蛇，点差不差毫发，室人装成轴，易薪米以自给，人称之为剪”。杨诚齐集子里，也曾提到一位“剪字道人”，说他“取义山经年别远公诗，用青纸剪字，什米元章体逼真”。

由于中国剪纸依附于民俗，虽然屡次改朝换代，剪纸却依然不变。到了宋代，剪纸开始普及；明清时代，是剪纸的高峰期。那时候具有象征寓意的剪纸可说是有图必有意，有意必吉祥。清朝流传下来的剪纸实物和文献资料比前朝都要多，像剪纸熏样、刺绣花样等都有实物资料。

2. 剪纸的出土资料

1950~1952年，在河南辉县固围村战国遗址中，发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物；湖南长沙黄泥圪出土了晋代金片装饰物。这些用银箔镂空而成的装饰物，虽然不能说就是剪纸，但在刻制技术和艺术风格上，可以说已经形成了剪纸艺术的前身。

用纸剪成美丽的图案花纹，目前最早发现而且有据可查的是新疆吐鲁番火焰山附近出土的南北朝时期五幅团花剪纸：对马团花、对猴团花、金银花团花、菊花团花、八角形团花。

唐代已将剪纸图案应用于其他工艺方面：1973年西安出土的皮革帽子，图案是镂空花样；自汉至唐出现了一种金银镶嵌技术工艺，是将刻镂的金银箔粘贴在漆器或铜镜的背面，经填漆磨干，在漆地上显出金光灿烂的花纹。如河南省郑州出土的唐代金银平脱镜（直径36.2厘米）；现藏于日本正仓院唐代的“人胜”刻金箔；1951年湖南省长沙出土的汉代金箔刻花图样。

宋代关于剪纸的记载就很多了。有的将剪纸作为礼品的点缀，有的贴在窗上，有的装饰彩灯，还有的剪成所谓“龙虎”之类。在南宋时期，已出现了以此为职业的艺人，有的善剪“诸家书字”，有的专剪“诸色花样”。这时，皮影盛行，雕镂皮影的材料，除了动物的皮外，也有用厚纸制作的。

宋代剪纸用于工艺装饰的一个重要创造，是用于吉州窑的瓷器，图案

对猴团花
吐鲁番阿斯塔
那310号墓出土

题材很多，有凤凰、梅花、枇杷和吉祥文字等，造型生动、活泼，它是作者在给茶盏、花瓶等器物施釉过程中，贴上剪纸，入窑烧制而成的。现代民间蓝印花布，是用镂花纸板刮浆后仿染而呈现花纹的，这种印染工艺宋代已很普遍，山西省出土的南宋印花布便是一例。

明、清时期剪纸手工艺术走向成熟。民间剪纸手工艺术的运用范围更为广泛，民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰，以及刺绣的花样等，无一不是利用剪纸作为装饰的。而更多的是我国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物，美化居家环境。

一代代的中华民族子孙生生不息，他们将朴素的思想、情感、习俗和技艺蕴于剪纸这一古老的文明之中，到现在，形成了南北两种不同的剪纸形式和风格。如东北剪纸带着黑土地的纯朴气息，剪法浑厚粗拙、苍劲古朴，既有对当地自然环境和人们生活的反映，又有对来自黄土地艺术的意象演化；陕北剪纸像信天游，透出陕北人率真、浪漫、洒脱、奔放的个性，情趣盎然；南方的剪纸线条柔和、刀法细腻，与南国灵山秀水一样精致、优雅；浙江乐清细纹刻纸以其挺秀俏丽、明朗细致的格调以及浓郁的江南风韵跻身于民间艺术之林。随着文化的交流，南北剪纸相互融合，南方剪纸出现了粗犷豪放的作品，而北方剪纸也不乏细腻秀丽之作。剪纸艺术苍茫几千年，与岁时节令和民间习俗密不可分，代代承传，延续至今，显示出了中华民族文化的恢弘气度和深邃底蕴。它土长土生，像原野的花，散发浓郁的芳香，是我国优秀的民间艺术之一。

蔚县剪纸的产生与发展

蔚县是名不虚传的剪纸之乡。一到逢年过节，喜庆吉日，挤挤挨挨的剪纸铺天盖地。家家户户的门楣上、炕围上、顶棚上、窗户上、衣柜上、粮囤上、碗橱上、礼食上、农具上、连牲口厩里都贴有剪纸，户户村村都被装点得红红火火、漂漂亮亮。蔚县剪纸，这一中华民族美丽的象征符号，不仅以它妩媚娇艳的造型、流光缤纷的色彩、朴素丰富的寓意和深情浓郁的地域

特色装饰着蔚县人的生活，更作为一种精神的、无形的、古老的文化内涵，潜移默化地融入了蔚县人的精神。蔚县人酷爱剪纸、迷恋剪纸、陶醉于剪纸，对蔚县人来说，剪纸有无与伦比的美丽和与日常生活息息相关的作用。围绕着剪纸，蔚县人有声有色地生活着：贴在窗户上的剪纸，与阳光相映成趣，明媚的图案和色彩把亮堂堂的屋子装点得喜气洋洋；走亲串友，手里提着精致的套装剪纸，送出去的不仅是对亲人朋友的关爱，还有一份淡淡的高雅和浓浓的温馨；更有街头巷尾蓬头孩子用稚嫩的童声念出来的童谣：“一把刻刀真有用，能刻龙、能刻凤、能刻老鼠会打洞，能刻鸡、能刻鹅，能刻鲤鱼戏天河……”尤其到了千里冰封、万里雪飘的隆冬腊月，在银装素裹之中，农家炊烟袅袅，屋檐下挂着丰收的果实，屋子里热气氤氲，家家户户就开始做起剪纸来。他们有历年来攒下的好样子，有从邻居家讨来的新图案，间或，兴之所至，自己也别出心裁地勾画出个新鲜东西。全家动手，老奶奶熏样子，当爹的垫着腊板刻花，小闺女最后蘸着颜料上色。剪纸做好了，除了要往自家的窗户上贴，还要拿到集市上卖一卖、比一比，这样腊月里的集市就如开锅的饺子，俊姑娘伴着俏媳妇，孙女儿扶着老祖母，年轻后生跟着大老汉，脸上带着风吹雨染的红光，眉尖头挑起囤满缸溢的丰收喜悦，浪推潮涌般地集中到集市上来了。看窗花、办年货，窗花集市上，是花的海洋，是色彩的海洋，是

卖剪纸的亮子

买剪纸的姑娘

蔚县人家

冯骥才先生考察蔚县剪纸发展情况

欢乐的海洋，农民们把这份欢乐带回家，铺天盖地装饰起来，在这份浓浓的年味和喜庆里，人们换衣备食，准备喜气洋洋、红红火火过大年。

剪纸俗称窗花，大概是说这种美丽的民俗物，像是窗户上美丽的花朵一样。不言而喻，蔚县剪纸是贴在窗户上的艺术品，是直接从窗户上发展起来的、纯手工制作的平面镂空艺术，是全国唯一的一种以阴刻为主、阳刻为辅的点彩剪纸，大约形成于清代咸丰年间，距今已有二百多年的历史。

彩蝶

在20世纪50年代，人民美术出版社出版的《美术书刊介绍》第8期就这样评价蔚县剪纸：“蔚县一带的窗花，是全国窗花最好的类型之一。它最大的特点，是刻了以后经过染色的工序，看起来鲜明绚烂，华丽悦目。”

历史中，蔚县出现过四种剪纸形式：一是以祈福纳祥为题材的单色民间剪纸；二是供丧葬即祭祀使用的剪纸；三是供妇女绣花用的花样剪纸；四是用宣纸刻制、点彩染色的剪纸。除了花样剪纸已经湮没，其他三种形式现在仍并行不悖地存在着。我们现在所说的蔚县剪纸，指的是第四种。中国民间文艺家协会主席冯骥才先生把中国民间文化