

廊下文化丛书

陈国忠 邱运理 主编

廊下剪纸

中国文史出版社

廊下剪纸

陈国忠 邱运理 主编

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

廊下剪纸 / 陈国忠, 邱运理主编. —北京: 中国文史出版社, 2008.10

(廊下文化丛书)

ISBN 978-7-5034-2292-8

I. 廊… II. ①陈…②邱… III. 剪纸-民间工艺-金山区 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 162098 号

责任编辑: 李保政

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 100811

印 刷: 北京京东印刷厂邮编: 101113

装 订: 北京京东印刷厂邮编: 101113

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 5.25 字数: 60 千字

印 数: 001-1500 册

版 次: 2008 年 10 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

定 价: 98.00 元 (全三册)

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

2006年7月29日，市教委领导（左二）观看廊下中学学生剪纸活动。

2006年7月29日，中共金山区委常委、宣传部部长袁晓林（左三）
观看廊下中学学生剪纸活动。

2007年8月2日，中共金山区委书记吴尧鑫（左一）观看廊下中学学生剪纸活动。

2007年8月16日，中共金山区委常委、宣传部部长叶汝强（左一）
观看廊下中学学生剪纸活动。

镇社区文化活动中心剪纸培训。

农家剪纸

序

廊下镇位于上海市西南端，距杭州湾跨海大桥25公里，是浙江进入上海的桥头堡之一，距今已有500多年的历史。数百年来勤劳勇敢的廊下人用自己的双手创造了丰富的民间艺术，形成了独特的民俗民风，积淀了浓厚的历史文化。

近年来，廊下以“农业立镇、旅游兴镇、工业强镇”为发展战略，以“举农业旗、走旅游路、展文化魂、打品牌战”为发展战术，积极探索“三农”问题，大力发展现代农业，积极推动社会主义新农村建设，逐步形成了自己独特的发展模式。

《廊下莲湘》、《廊下农民画》、《廊下剪纸》是廊下文化三绝，号称廊下文化“三枝花”，她不仅解读了廊下的历史文化底蕴，更是展现了社会主义新农村文化生产力发展的初步成就。廊下人热爱莲湘、钟情莲湘，因为莲湘中有乡音，也有乡情，学莲湘，某种意义上说就是学廊下的历史，学廊下的民风；廊下农民画虽然不到50年的历史，但其源头——灶花却是江南水乡独特的民间文化，且为江南民间壁画中的瑰宝、稻作文化的典型代表，是江南水乡生生不息、源远流长的标志；廊下剪纸是吴越乡土文化的一个缩影，廊下人在漫长的农耕生活中继承并不断创作，将自己对美好生活的憧憬和敦厚淳朴的人文情趣融入到这一民间艺术之中。

《廊下莲湘》、《廊下农民画》、《廊下剪纸》是廊下民间艺术的代表，是我们区别于其他种姓民族的光辉标本，为了让这古老历史文明不断传承，经党委政府研究出版这套文化丛书，希望这套丛书能够促进廊下镇文化生产力的进一步发展，能够促进有志于这方面研究人士的交流，能够促进社会主义新农村文化大繁荣，大发展。

中共上海市金山区廊下镇党委书记 陈国忠

2008年10月8日

前言

许多民间传统艺术在城市化大行其道的情势下日渐式微。原本与民间习俗相映成趣的剪纸，也逐渐被剥离为纯粹的装饰。繁衍了上千年的剪纸艺术，就在这短短百年间岌岌可危。然而，推开廊下乡间的木格窗，精美秀丽的剪纸艺术见证着岁月历久弥新的韵味。

廊下民间剪纸艺术源远流长。廊下地处吴越，历史文献中有不少记载吴越地区剪纸的流风余韵，如《武林梵志》记载五代时“吴越践王行于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代”，描绘了吴越故地上曾出现的一个宏大剪纸景观。廊下传统剪纸作为吴越文化的传承，是一种植根于人民群众的乡土艺术，凝聚着一代又一代廊下人民的聪明才智和勤劳质朴。

廊下剪纸源于生活，高于生活。廊下剪纸在漫长的农耕生活中孕育、产生、成熟与继承，并成为广大廊下人民精神文化活动的重要内容，体现了廊下民众敦厚淳朴、真实原味的理想憧憬和人文情趣。在漫长的历史发展过程中，廊下剪纸脱胎换骨，不仅飞入寻常百姓家，而且也成为中小學生必修课程之一。2006年4月20日，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国等党和国家领导人来到廊下中学视察，走进了廊下中学的“劳技”课堂，现场观看了学生们的剪纸活动，并欣然接受了学生赠送的现场制作的剪纸作品。廊下中学的师生们制作的剪纸作品在多次作品展和比赛中捧得大奖。

共剪西窗烛，同话新生活。在建设新农村的过程中，廊下人民用灵巧的双手抒发着满腔的热情，用缜密的心思将灵魂镌刻成永恒。线条优美流畅，构图精巧雅致，布局玲珑俏丽，题材广泛深入……一幅幅廊下人民原创的剪纸作品抒发着廊下人民对新生活的热望。

为了让更多人了解并掌握剪纸这门艺术的创作要领，体会廊下剪纸的意蕴，并以此推进廊下剪纸的发扬光大，廊下镇党委、政府十分重视传统民俗、艺术的挖掘和保护，及时组织力量编辑了《廊下剪纸》一书。在社会主义新农村建设的推动下，廊下剪纸艺术必将像“蒲公英”的种子一样扎根廊下广袤的土地遍地开花。

上海市金山区廊下镇人民政府镇长 邱运理

2008年10月9日

目 录

序	1
前言	2
一、中国剪纸简介	1
1、传统剪纸	1
2、现代剪纸	4
二、廊下剪纸介绍	6
三、廊下剪纸的风格	23
1、线条流畅	24
2、题材广泛	25
3、构图精巧	32
四、廊下剪纸的制作	34
1、剪纸的材料与工具	34
2、常用的剪纸符号	34
3、剪纸的表现方法	37
4、彩色剪纸	40
5、剪纸的制作流程及基本技法	42
6、用刀刻制时常出现的问题	42
7、常用的几种剪纸类型	43
五、剪纸的保存与装裱	45
1、剪纸的保存	45
2、剪纸的装裱	45
六、廊下剪纸艺术欣赏	48
1、剪纸艺术作品的鉴赏标准	48
2、作品展示	49
后 记	73

一、中国剪纸简介

剪纸是中国古老而传统的一门民间艺术，历史悠久，风格独特。它以质朴清新、情真意切而广为称道，其放任不羁的表现手法和稚拙原始的意趣更为世人所推崇。

剪纸具有浑厚、单纯、简洁、明快的特点，富有很强的思想性、实用性、装饰性，是我国传统民间工艺的奇葩，深受广大人民群众所喜爱。剪纸虽比不上国画之高雅、雕刻之深沉、水粉之浪漫、油画之凝练，但它历史之悠久、作者之众多、地域之广阔、作品之丰富、风格之独特、内涵之深厚是无与伦比的。剪纸遍布大江南北，是最有群众基础的民间艺术之一，它深深扎根于广大民众的沃土中，体现了中华民族最质朴的精神追求和审美情趣，成为广大劳动人民的精神文化寄托，代代相传而承延至今，彰显其强大的生命力，成为中华民族约定俗成的原生态文化，成为中国人祈福与祝福的符号。换言之，剪纸是一种活着的文化、活着的传统，是人类宝贵的非物质文化遗产，是中华民族巨大的财富。

1、传统剪纸

剪纸，是一门劳动人民的艺术。它的材料是各种质料的纸张，无论什么样的纸都可以用作剪纸的材料。剪纸的创作工具十分简单，只要有一把剪刀或刻刀就可以进入创作状态。因其材料易得、成本低廉、效果立现、适应面广而普遍受欢迎。剪纸作品大多出于农村妇女和民间艺人之手。他们以现实生活中的见闻事物为题材，以纯朴的感情与直觉的印象为基础，形成了剪纸艺术的独特风格，反映了农民朴实无华的精神。

严格地说，在纸发明之前，还没有真正意义上的剪纸。但据考证，从商代始（公元前 1600—1046年），古人在未出现纸时就运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，即以雕、镂、剔、刻、剪等技法在金银箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样，如1950—1952年在河南省辉县固围村战国时期（公元前475—前221年）遗址的发掘中，发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物，见图1。

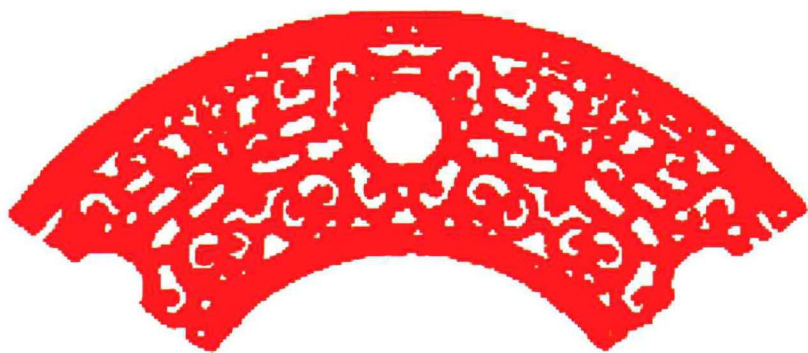

图1

这些工艺品虽然不能说就是剪纸，但在刻制技术和艺术风格上都与剪纸同出一辙，它们的出现都为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。

目前中国发现最早的剪纸是在新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝中后期的遗物——五幅团花剪纸，距今已有1500多年的历史了，见图2-图6。

图2 莲花图案剪纸（北朝）

图3 车轮（火轮）形剪纸（北朝）

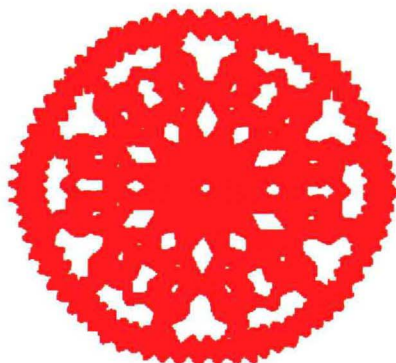
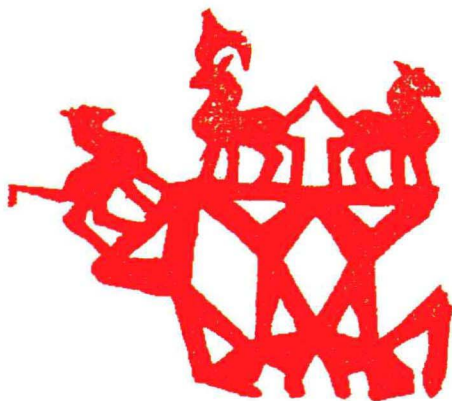

图4 六边形对马图案剪纸（北朝）及复原图

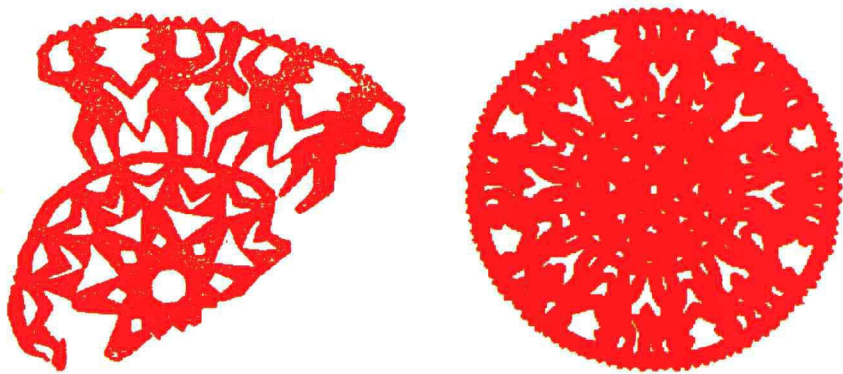

图5 对猴团花图案剪纸（北朝）及复原图

图6 菊花形剪纸（北朝）

考古发现为我国剪纸的形成提供了实物佐证。早期的剪纸一般都是祭祀剪纸。人们经常用纸做成形态各异的物像和人像，与死者一起下葬或在葬礼上焚化，用于祀神招魂祭灵，例如唐代诗人杜甫诗中就有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的明确记载。现在，剪纸的这一功能已极为少见，更多的是用于装饰。

剪纸虽然材料单薄，但多用满幅铺排匀称、物像互相串连的平面构图法，同时用精致花纹点缀装饰主体物像，因而形象丰富饱满，民族风味浓烈，画面容量扩大，表现力增强。

传统剪纸并不追求严格的写实，而注重表现广大群众的意象思维。所谓意象思维，就是用寓意手法将事物分别赋予某种涵义，形成一整套如象征、夸张、变形、比喻、谐音等独特的艺术语言，在创作剪纸的过程中可以随心所欲，无拘无束，打破常规，努力拓展想象去自由创造，从而达到一种全新的艺术意境。如图

7, 剪纸作品《同喜共乐》, 取材梧桐树与喜鹊, 利用谐音、象征等手法, 表现了“同喜共乐、和谐欢快”这一主题。

图7 同喜共乐

2、现代剪纸

随着时代的发展, 现代剪纸已经脱离了“剪”与“纸”的狭义概念。这一古老的民间艺术也不再是一种单纯的农民艺术, 而成为一个独立的艺术门类。传统文化在继承的同时获得了创新, 焕发了青春。现代剪纸打破了传统剪纸的局限, 古老艺术融合了现代精神和新时代观念。现代剪纸一方面传承了民间剪纸的传统形式和技法, 另一方面, 已不完全为传统剪纸的规范性、程式性与习惯性所限, 剔除封建迷信, 融入时代气息。

剪纸艺术努力借鉴吸收其他美术形式, 逐步演变成以展示性、装饰性为主的美术作品, 从而赋予剪纸以新的内涵, 为古老的民间艺术注入了新的活力, 使剪纸作品的特色表现得更加完美。

现代剪纸与传统剪纸在风格上，既有传承又有所区别。民间传统剪纸的发生和发展是伴随着民俗活动而出现的，它孕含着我国劳动人民朴实的情感，寄托着人民的爱与恨，抒发着人民的情与美。现代剪纸则以高度发达的生产力为背景，经济基础的变革以及思维观念、意识形态、心理结构与价值取向的连锁反应，逐渐迫使人们必须从另一个角度去审视传统文化。因此，现代剪纸的审美情趣就不可能再是自然经济传统下的天人合一。虽然，现代剪纸与传统剪纸的风格不同，审美情趣各异，但是它们正如春兰秋菊各有千秋。

现代剪纸较传统剪纸其表现手法更趋丰富，制作也更为精良。传统剪纸在千百年的发展中，一直沿用剪刀这种古老而单调的工具，而现代剪纸则采用了剪、刻、撕、烧等表现技法，大大拓宽了现代剪纸的人文内涵。

现代剪纸较传统剪纸在用途上更为广泛。现代剪纸一方面延续了传统剪纸的装饰、喜庆功能，如窗花、门笺、喜花等；另一方面，过去实用的剪纸，如鞋花、衣饰花、坑围花、礼品花等逐步淡出，演变成富有民族特色的工艺品、收藏佳品、馈赠礼品等。换言之，如今剪纸被广泛地运用在各个领域。建筑装饰、室内装潢、产品包装、服装设计、书籍装帧、报刊题花、邮票设计、连环画、舞台美术、动画、影视等都能见到剪纸的清影，美化环境，装点生活。郭沫若先生有诗云：“一剪之趣夺神功，美在人间永不朽”。剪纸的世界确有其神奇之功。

剪纸把节日的传统性与喜庆气氛表现得淋漓尽致，使人赏心悦目。中央电视台、各省电视台的春节文艺晚会纷纷选用剪纸作舞台背景，凸现中华民族的传统与特色，显得格外热烈而喜气；各色的商店、酒家在窗户上贴起了剪纸窗花，无疑成了点睛之笔，使人顿生亲切；市民广场，甚至公交车都采用剪纸传神的效果来装饰。这与剪纸的传统性、广泛性、艺术性是分不开的。

2001年联合国科教文组织正式启动了《人类非物质和口传文化遗产代表作名录》的申报工作，首批公布了十九项世界非物质文化遗产代表作名录，中国民间剪纸位列第三批公布名录。2003年中国民间剪纸被列为全国首批“中国民间文化遗产抢救工程”项目之一。

随着时代的发展，特别是在当前大文化建设的背景下，对民间活态文化的抢救、保护、传承、发展显得尤为重要。由不自觉地承载文化转向自觉地传承文化遗产，需要全民族、全社会、全体公民共同来觉悟、认识并付出努力。在广大剪纸艺人与剪纸爱好者的辛勤努力下，剪纸这门古老的民间艺术必将发扬光大，必将焕发出更加璀璨的光彩！

二、廊下剪纸介绍

廊下民间剪纸源远流长，但由于纸张不易保存，已很难见到古代剪纸。廊下地处吴越，历史文献中有不少记载吴越地区剪纸的逸闻轶事，如《武林梵志》载五代时“吴越钱王于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代”，描绘了吴越故地上曾出现的一个宏大剪纸景观。

图8 农家剪纸

廊下传统剪纸作为吴越文化的传承，是一种乡土艺术，是廊下民间文化的重要表现形式之一。廊下剪纸在漫长的农耕生活中孕育、产生、成熟与继承，并成为广大廊下人民精神文化活动的重要内容，体现了廊下民众敦厚淳朴、真实原味的理想憧憬和人文情趣。

图9 农家剪纸

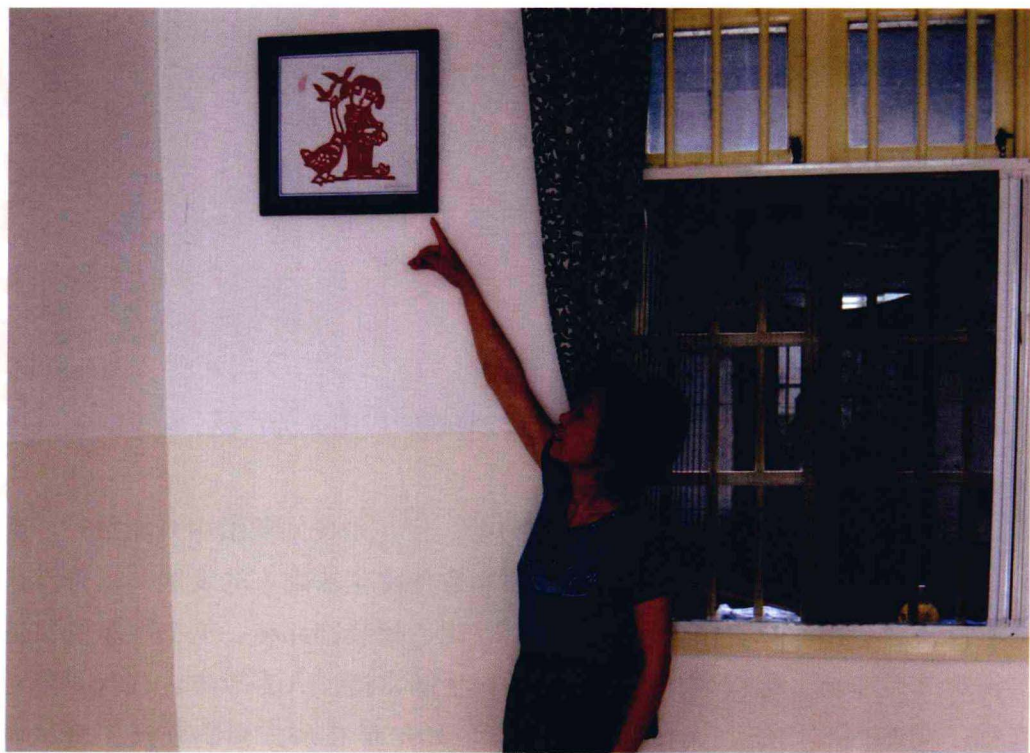

图10 农家剪纸

剪纸中最为古老的格式是团花格式。呈圆形花样、四面均齐。由于纸张可折叠，如对角折叠二次、三次、四次不等，便可剪出四面均齐的团花。我国最早的剪纸实物——新疆出土的北朝时期剪纸，即为团花格式。

图11

图12

在廊下的民间节庆、民俗礼仪活动中，剪纸的应用尤为广泛。

廊下常见的传统剪纸有：

1、窗花，用于贴在窗户上作装饰的剪纸。窗花是民间剪纸中分布最广、数量最大、最为普及的品种。其他的剪纸品种都是在窗花基础上的发展与延伸。南北各地农村在春节期间都有贴窗花的习惯，以此达到装饰环境、渲染气氛的目的，并寄托着辞旧迎新、接福纳祥的愿望，祈祝生活富裕、人寿年丰、代代昌隆、辟邪迎祥。窗花内容广泛，大多为吉祥图案，如年年有余、喜鹊登梅、鱼越龙门等。