

图说中国非物质文化遗产

中国最美
第三辑

窗花

主编◎王海霞 副主编◎邵高娣
本册著◎邵高娣

长江出版传媒
湖北美术出版社

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

第三辑

窗花

主 编 王海霞
副 主 编 邵高娣
本 册 著 邵高娣

长江出版传媒

湖北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

副 主 编 / 郇高娣

丛书策划 / 王开元

向 冰

责任编辑 / 刘莹 鄂宝莹

文字编辑 / 张韵

整体设计 / 向冰

龚黎

吴思

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

窗花 / 郇高娣著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2018.11

(图说中国非物质文化遗产·中国最美 / 王海霞主编, 第三辑)

ISBN 978-7-5394-9086-1

I. ①窗…

II. ①郇…

III. ①窗花—民间工艺—介绍—中国

IV. ①J528.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 140407 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027) 87679520 87679521 87679525

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印刷: 武汉精一佳印刷有限公司

开本: 787mm × 970mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生活方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失，这种现实将会给人类社会可持续发展带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的精粹性、珍贵性和保护它的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性。世界各国都有自己的传统文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保护人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

目录

CONTENTS

002	一、历史沿革
003	二、题材种类与产地分布
003	1. 题材种类
008	2. 产地与分布
012	三、材料工具与制作流程
012	1. 材料工具
014	2. 制作过程
014	四、保护与传承
016	五、作品赏析
016	1. 河北
032	2. 河南
036	3. 黑龙江
039	4. 内蒙古
048	5. 山东
066	6. 山西
072	7. 陕西
096	8. 甘肃
099	9. 浙江
101	后记 王海霞

目录

CONTENTS

002 一、历史沿革

003 二、题材种类与产地分布

003 1. 题材种类

008 2. 产地与分布

012 三、材料工具与制作流程

012 1. 材料工具

014 2. 制作过程

014 四、保护与传承

016 五、作品赏析

016 1. 河北

032 2. 河南

036 3. 黑龙江

039 4. 内蒙古

048 5. 山东

066 6. 山西

072 7. 陕西

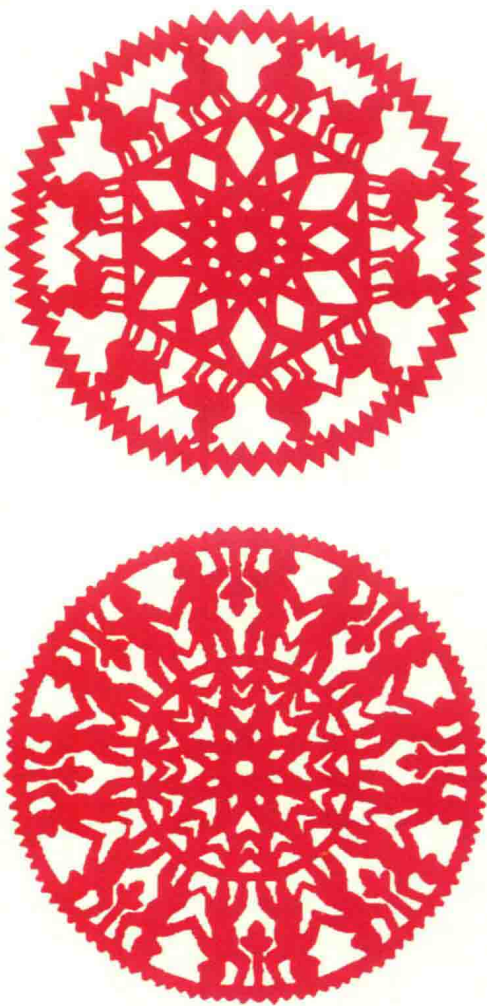
096 8. 甘肃

099 9. 浙江

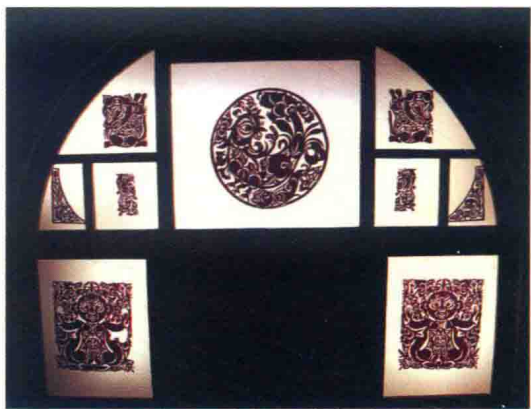
101 后记 王海霞

一、历史沿革

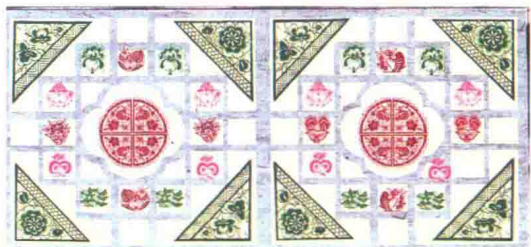
窗花一般指的是贴在窗子上用以装饰的剪纸，也包括一些木版印刷的窗花画，其中以剪纸形式的窗花为最多。剪纸在我国历史悠久，如今可见最早的剪纸实物为新疆阿斯塔那北朝墓出土的麻料纸剪成的团花。隋唐时期剪纸虽较为普遍，但主要用于祭祀、装饰等用途，著名诗人杜甫有诗云：“暖水濯我足，剪纸招我魂”，说明剪纸在唐代亦有招魂之功用。至宋代，造纸业较为发达，纸品种类众多，剪纸的功用进一步被细化，并逐渐发展成“礼花”“窗花”等形式。明清至今，窗花成为民间较为普遍的手工艺艺术，也成为剪纸最重要、占比最多的类型，甚至成了剪纸的代名词，人们提起剪纸最先想到的就是窗花。这一时期剪窗花的技艺也更为成熟，区域上主要集中在北方地区。窗花最早在元旦时张贴，后逐渐转变为在腊月扫舍后张贴，用以装点居室环境、祈福纳祥、美化生活。

对马、对猴团花（复原图） 北朝 新疆阿斯塔那墓出土

窗花 陕北窑洞门

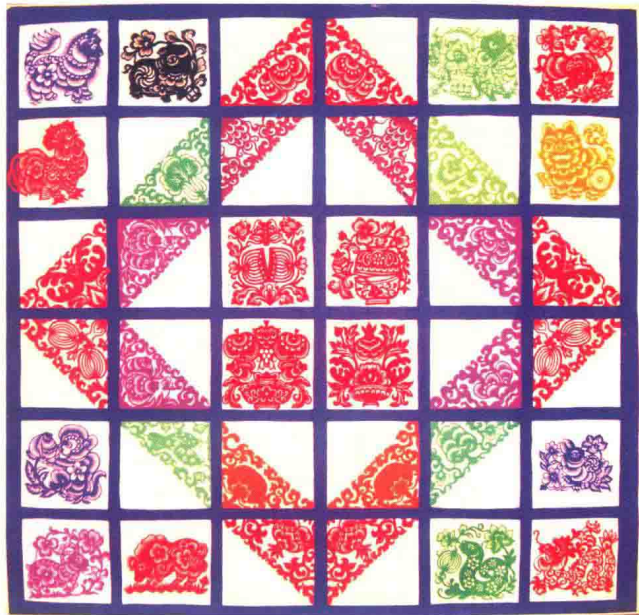
窗花 内蒙古商都

二、题材种类与产地分布

1. 题材种类

北方的农家窗户多是木格窗，有竖格、方格或是带有几何形的花格，沿着窗格的边线会贴一张皮实、有厚度也透光的白纸，在白纸上再按窗格的大小贴上窗花。过年或办喜事时家家均要换一次窗纸，并贴上新窗花，以示除旧迎新、吉祥喜庆。窗花的题材内容丰富、形式多样，在各地亦有不同的表现形式。

1) 按题材内容分：独幅的窗花内容上多包括动物、花草、人物，具体表现为十二生肖、日常生活、时令节气等。此外，也有一些戏出故事、历史故事及传说故事等，这些多为成套的形式。

窗花 窗格子 北方地区

鸟 内蒙古商都 刘静兰作

二十四孝之卧冰求鲤 陕西延川 刘洁琼作

2) 按表现形式分：由于各地居室建筑的差异性，其窗户形式也不尽相同，这就促使窗花在各地呈现出不同的形式。

窗越：一般尺寸都较大，往往跨越窗格，使画面分成若干块。这种为了适应窗格的空间，将一个完整的动物形象或戏出故事剪成若干竖条或分为两块、四块的窗花形式，在山东、陕西民间被称为“窗越”。

窗风：一种贴在窗户通风处的窗花形式，图案多剪在上半部，一般为一些花卉、植物及几何图案，下边剪成流苏状，会随风飘动，民间叫其“窗风”，山东等地也称其为“窗裙”，别具风格。

团花：一种圆形的花样，多用作窗画和墙画等，一般需要折剪而成，折叠次数为两次、三次、四次不等，呈现出四面图案相同的格式。此种形式的窗花在民间最为普遍。

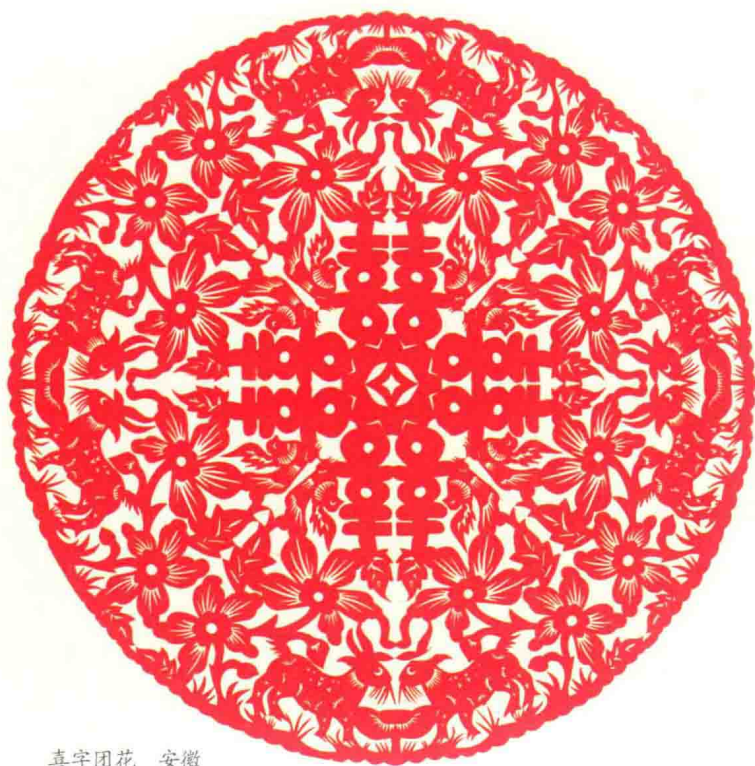
狮子 窗越 陕西

窗风（窗裙） 山东胶东

窗风（窗裙） 山东胶东

喜字团花 安徽

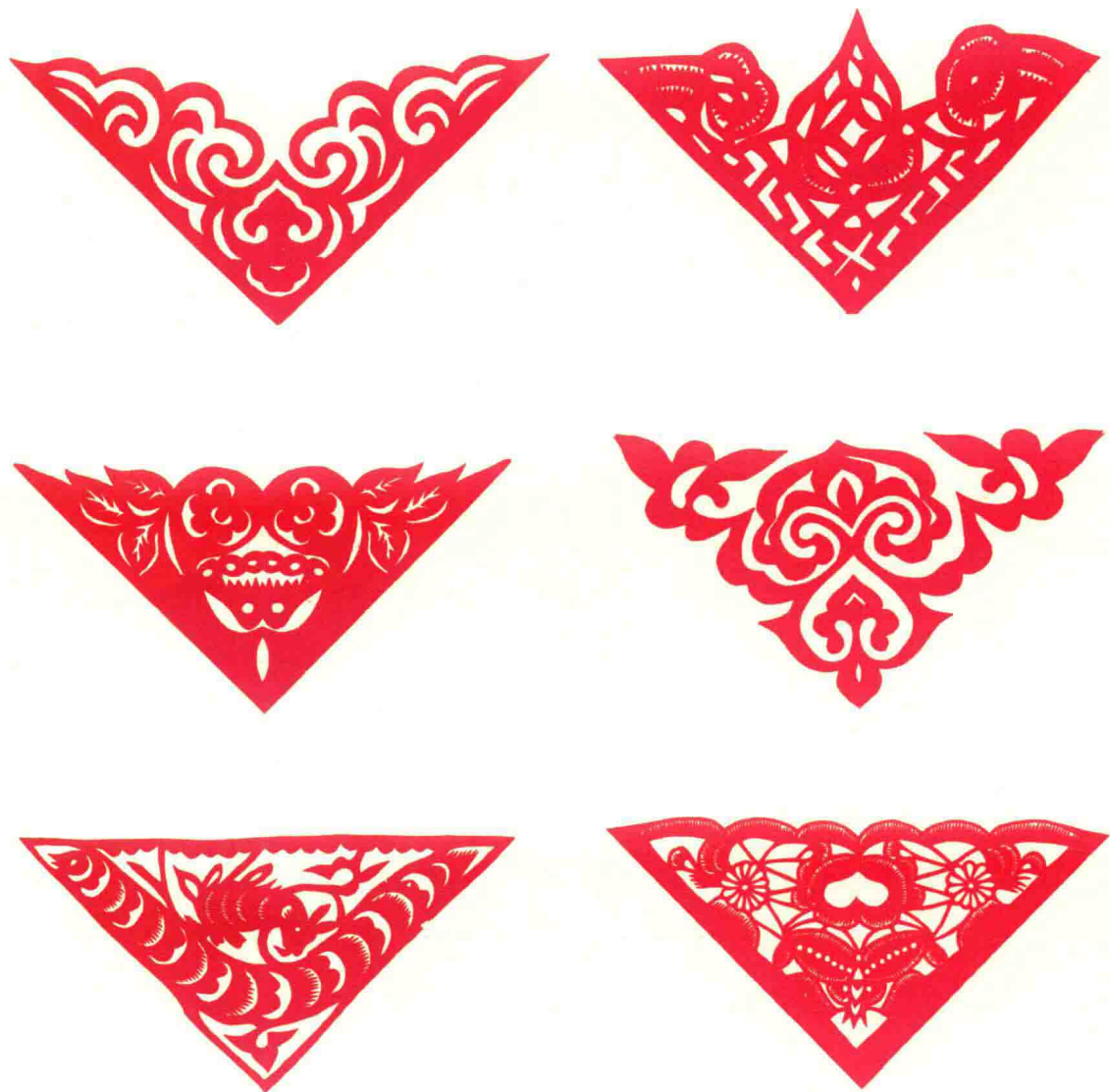

寿字团花 山东高密 范祥信作

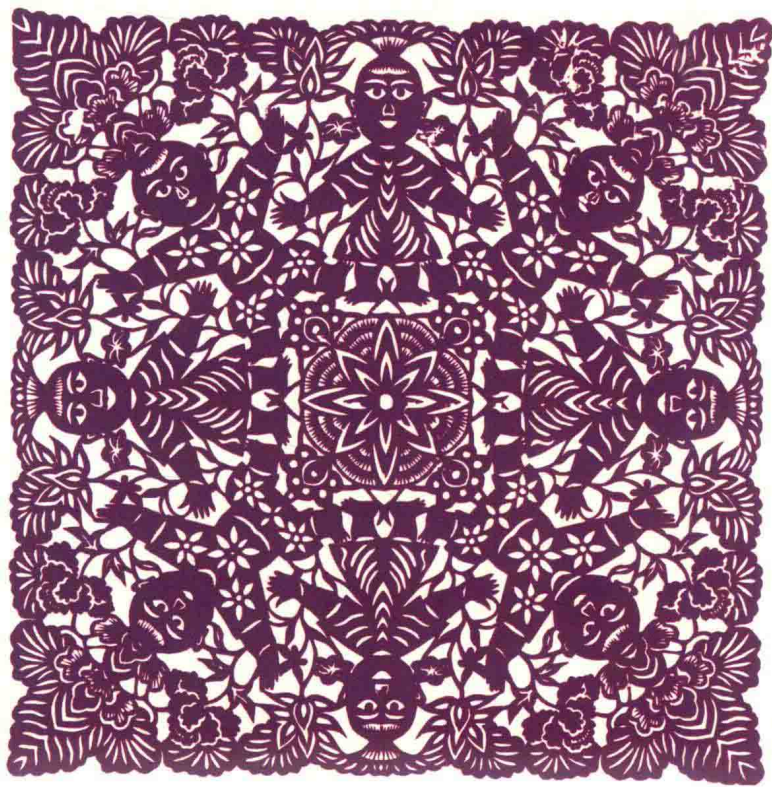
角花：多为三角形，两边呈 90° 直角，内容多为吉祥寓意的图案，一般贴在窗角，有时也和团花搭配张贴。

转花：陕北的一种窗花形式，配合陕北窑洞窗户张贴，一般多为较大的圆形图案，周围另贴一些小窗花。

烟格子：北方冬天多生火炉，人们一般为了保持室内温度而把门窗关得很严，便在窗角或“风门”上做个簸箕形的通气口，此通气口多为方形和长方形，因其在门窗上浮起，有损美观，人们便适应它的形状，在上面贴一幅方形的剪纸，取名“烟格子”。其花纹多为对称形，或剪成几何形和动植物纹。

角花一组

娃娃 方形转花 陕西子长

烟格子 陕西宝鸡

烟格子 陕西宝鸡

2. 产地与分布

窗花在我国分布以北方最为普遍，包括陕西、山东、河北、河南、山西、内蒙古等地，此外，南方的浙江、福建等地也有张贴窗花的习俗。

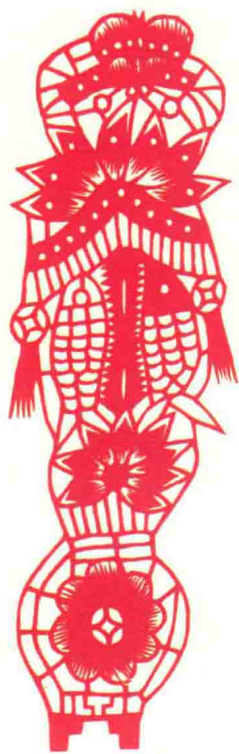
陕西是民间剪纸最流行的一个省，其覆盖面包括陕北、关中、陕南等地的二十多个县市，其中以陕北的延安、榆林等地最具代表性，有自成一派的“三边剪纸”（靖边、定边、安边）等流派。陕北地区人大都住窑洞，门窗上都贴窗花，一般线条粗壮、剪纹简单、风格厚厚朴实，因此陕北人把剪纸就统称为窗花。陕北窗花源起于祈福禳灾的民间风俗，与民族图腾文化、生殖崇拜息息相关。当地流传有“找媳妇要巧的，石榴牡丹冒铰的”和娶媳妇“不问人坏（音 há）好，先看手儿巧”的乡谣，意思是娶媳妇不问人好不好，先要看手巧不巧，手儿巧就是看会不会铰窗花。由此可见，窗花在陕北人生活中占据着极其重要的位置。此外，在陕西的关中地区，木版年画中也有大量窗花，题材多为戏曲故事和吉祥花卉等。

陕西延川剪纸传承人高风莲在自家窑洞门前做剪纸

蛇盘兔 陕西延安

窗心 山东高密

山东窗花多分布在胶东地区，以高密、烟台、莱阳、福山等为主要产地。其形式较为独特，以窗心、窗越和窗裙为主。题材多为戏曲故事、传说故事和祈福纳祥等，总体风格细腻精巧，线条精细流畅，线面结合疏密有致，具有较高的审美价值。

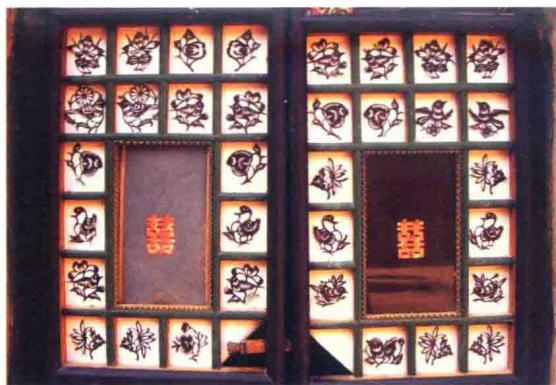
河北窗花主要以蔚县的彩色刻纸和丰宁的满族民间剪纸为代表。蔚县彩色镂刻窗花距今有二百多年历史，主要内容为戏曲人物、翎毛花卉及一些吉祥图案，以手工刻制、彩色点染而成，其形成和发展受到天津杨柳青年画和河北武强年画的影响。蔚县的南张庄村是刻纸窗花的集中产地，涌现了王老赏等一批知名的剪纸艺人。河北丰宁是满族人聚居的一个地区，这里的民间窗花多展现了满族人的生活场景、塞外风情等，剪刻颇为细致。此外，河北三河的小幅窗花内容丰富，也极具特色。

马上封侯 河北三河

河南的窗花以陕县的黑色窗花最具代表性。地处豫西的陕县独特的地坑院民居形式为窗花的发展提供了养料和热土。其窗花造型独特、质朴大方，多用黑色，即使办喜事时也多贴黑色窗花，相传是始于夏朝之习俗。

山西窗花以晋北的广灵和吕梁山脉的中阳为主，静乐、襄汾等县市亦有颇具特色的窗花。广灵在清雍正以前属蔚州（今河北蔚县）管辖，故窗花风格也与蔚县相类似。中阳剪纸富有浓郁的乡土气息，保留了原始艺术淳朴粗拙之特征，内容上多表现古老神话、人生礼仪等。静乐地处忻州市，其窗花线条粗放、造型洗练、形色夸张，更多地保持着晋西北高原土、粗、野的原始风格。襄汾位于晋南，当地民间戏曲发达，窗花内容多为戏曲故事，吸收了当地民间戏曲灯画的创作风格。

喜花 河南陕县

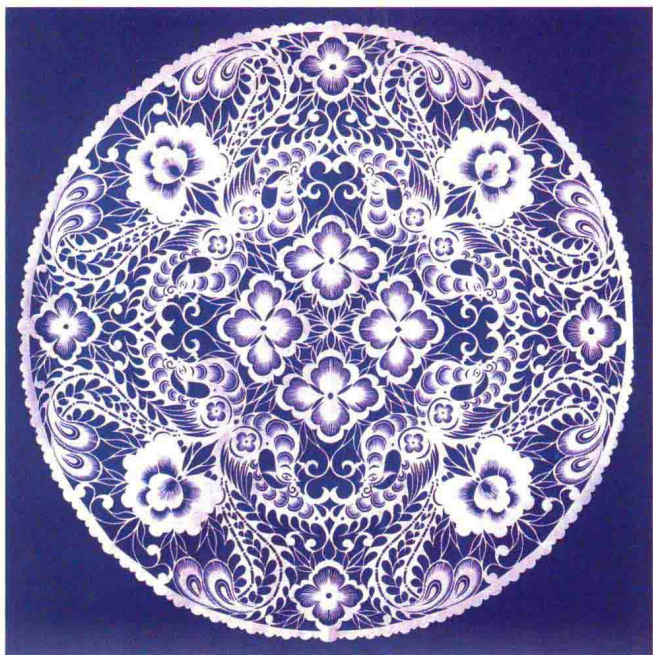
山西中阳剪纸传承人王计汝

抿豆面 山西静乐 高转英作

内蒙古的窗花主要分布于中部的商都县，这里多民族聚居，文化积淀深厚，当地人过年时多张贴窗花，称剪纸为“剃窗花”，因此处的人们大多自山西、河北迁徙而来，故剪纸较多地吸收了山西剪纸的风格，尺幅较小，比较强调装饰性。

位于浙江中部的浦江戏曲资源发达，浦江乱弹等戏种中的故事为当地剪纸艺术提供了丰富的素材，浦江剪纸以戏文故事窗花最为有名。其风格秀丽，装饰性极强，想象力丰富，把戏曲故事中精彩的剧情及丰富多变的动态融进窗花的创作之中，使其具有隽永的内涵。

凤戏牡丹 内蒙古商都 刘静兰作

戏曲剪纸 浙江浦江

此外，东北地区黑龙江省海伦县的剪纸画幅较大、风格粗犷，具有浓郁的北大荒气息；而吉林通化长白山脉的满族剪纸受萨满教影响深远，神秘感强。

阁楼 黑龙江海伦 徐凤琴作

三、材料工具与制作流程

1. 材料工具

剪制窗花的工具较为简单，一把剪刀、几叠红纸，剪纸艺人就能剪出大千世界。剪刀是剪纸的主要工具，而剪纸艺人对于剪刀并没有十分特殊的要求，一般使用的都是家里裁剪衣料的剪刀。如今随着剪纸作为一种独立艺术门类的发展，市场上也开始出售专门用于剪纸的剪刀，这种剪刀的刀尖较尖，便于扎进纸中剪圆圈、线条等。此外，剪纸刀还需要刀刃锋利，因为常常会折剪，一刀下去剪好几张纸，不锋利难以穿透，且使得边缘出现不平整的现象。在纸张的选择上，过去较多使用普通的大红纸，如今剪纸艺人也用电光纸、万年红、宣纸等。

染色剪纸和刻纸的工具相对较为复杂。选纸时大多采用宣纸或粉连纸等较为轻薄的纸，这样每次就可剪、刻几张甚至几十张。刻刀主要有斜尖刀和圆口刀两种。我国刻纸艺人的刻刀大多为自己亲手所作。制作方法是用电线绳将钢条、锯条等与小木棍、细竹棍等绑在一起，使用前用砂轮打磨出刀尖即可。除此之外，刻纸所垫用的蜡板必不可少，配合刻刀还有钢针、钢锥等物。