

中国剪纸

第二辑

吴良忠
编著

 上海远东出版社

中国剪纸

第二辑

吴良忠
编著

 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸. 第二辑 / 吴良忠编著. —上海: 上海远东出版社, 2018

ISBN 978-7-5476-1341-2

I. ①中… II. ①吴… III. ①剪纸—作品集—中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001225 号

策 划 黄政一

责任编辑 贺 寅

封面设计 李 廉

中国剪纸 第二辑

吴良忠 编著

出 版 上海远东出版社

(200235 中国上海市钦州南路 81 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 上海信老印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 10

字 数 200,000

版 次 2018 年 4 月第 1 版

印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1 — 1500 册

ISBN 978-7-5476-1341-2/J · 112

定 价 98.00 元

序

中华民族数千年来历经沧海桑田的变迁，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”之类的手工技艺，长期根植于人民生活的土壤中，因而这类造型文化极具实用性、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。它是社会历史进程中的时代特征的反映和见证，是中华民族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，剪纸艺术不断地改进、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。剪纸也是教育鼓舞群众的一种很好的艺术形式，不仅洗练完整，简单明确，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等几种方法。剪纸大多是贴在窗子上的，所以也叫作“窗花”；有的是贴在室内外墙上和门上作装饰的，也有的专供喜庆、宴会之用；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，在新年时剪纸贴在窗子上，作为欢度节日的装饰品。有些地方，少数作者把剪纸当作副业，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表现。

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（89—105），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（499—500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：“唐明皇读于鬼神，王筠以纸为币，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。

对剪纸有比较可靠记载的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就有，宋玉为屈原而作的“招魂”的诗篇就是一例。杜甫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：“剪纸作旒，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。在唐代风俗中，招魂是肯定有的；招魂时剪纸作旒，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，可推测这种民间剪纸艺术，最少也有1000多年历史了。

此外，宋代杨诚斋诗集中《赠剪字道人》诗序里写道：“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图案，和现在的剪纸的功用有点不同，是贴在扇子上的。毫无疑问，这是一种精巧的剪纸艺术，而且后一句更明白地提出了“由来远矣”，虽然不知道究竟远在何年，但杨诚斋是南宋绍兴年间（1131—1161）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”和“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是夹纱灯和折扇。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，创作了大量以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，以作研习之用。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，延安鲁迅艺术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幅是新创作的窗花。

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美术家的指导下，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归纳分析起来，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。它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。它使用范围很广，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再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。这也是剪纸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，不需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、福建的最为精工。虽然两者技法各有不同，但均能给人以虚实参差、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、福建等地均有传布，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成后衬以色纸，浙江乐清的作品擅长创作边饰图案，湖北沔阳、武汉的作品每多剪刻并施，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。另外，陕西剪纸线条多直线，流利奔放，但宜川地方的剪纸线条粗而曲线多。

包括满族、蒙族、傣族、苗族在内的少数民族地区，也有大量的剪纸艺术作品。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，第一种是流传于农村的纯民间作品；第二种是出于民间艺人之手的作品；第三种是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人民中。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、郭前旗等都有。吉林东部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 多个县，其中以陕北的定边、靖边、吴堡、榆林、绥德、宜川、米脂、延安，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。朝邑一带以戏曲人物为多，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，明暗适宜。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。

湖北的剪纸，以刻为主，在当地叫作“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、浑厚而坚实的气质。

安徽剪纸以阜阳、和县、亳县为突出。其作品大部分为刻制。特别是阜阳市地

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和刻工著称。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，后来礼花就演化为富于装饰意味的窗花。浙江省各地都有窗花剪纸，以永康、浦江、磐安、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，醇厚朴实；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，一般分作三大类：一是喜庆喜花装饰图案类；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，用色赭张富丽。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作品，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。它是劳动人民的艺术创作，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，大多以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、审美快感和生命快感。民间艺术家没有条条框框的羁绊，对外在美刻画更直接，常常得意忘形似的理解自然，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。

新中国成立以来，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，歌颂中国共产党，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。

编者选图时在尽量精美、准确的前提下，力求详尽介绍各地剪纸技巧技法相关知识，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，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。若能继承、丰富、开拓这门民间艺术，则更让人喜出望外。

《中国剪纸》自2008年6月出版以来，得到了读者的喜爱。现应读者希望看到更多珍藏的剪纸作品的要求，再编一本新编。新编所选的数百幅剪纸，是从万余种剪纸作品中精心挑出的，并尽量使其存真，以供人们欣赏、使用与研究；同时也对中国民间剪纸传承、发展方面作出一点自己应有的贡献。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

2017年8月

目 录

序 /1

动物世界及其他 /1

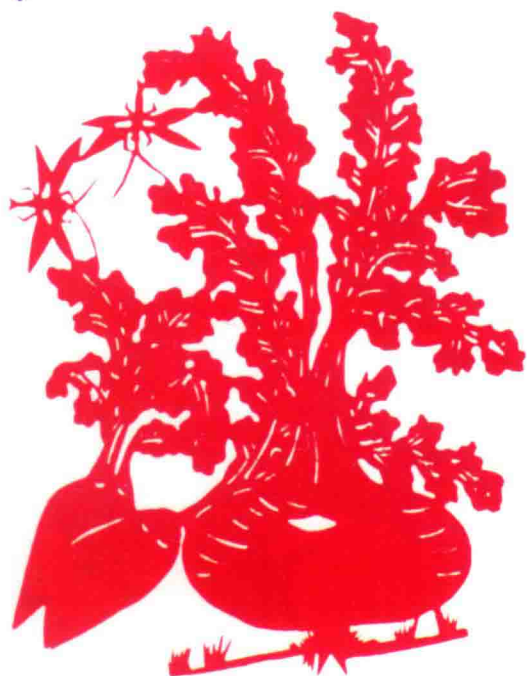
人物及其他 /69

后记 永远的怀念 执着的追求 /137

动物世界及其他

黄瓜花

萝卜

百合花

水仙花