

重庆市出版专项资金资助

中国非物质文化遗产通识读本

小书大传承

邵高娣 著

剪纸

重庆出版集团 重庆出版社

非遗

重庆市出版专项资金资助

中国非物质文化遗产 通识读本

小书大传承

邵高娣 著

剪纸

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸 / 郅高娣著. —重庆:重庆出版社, 2017.12

ISBN 978-7-229-12654-4

I. ①剪… II. ①郅… III. 剪纸—民间工艺—中国—通俗读物 IV. ①528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第230430号

剪纸

JIANZHI

郅高娣 著

丛书主编:王海霞 徐艺乙

丛书副主编:郅高娣

丛书策划:郭玉洁

责任编辑:郭玉洁 李云伟

文字统筹:杨希之

责任校对:刘小燕

装帧设计:王芳甜

重庆出版集团 出版

重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码:400061 <http://www.cqph.com>

重庆出版社艺术设计有限公司制版

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-61520646

全国新华书店经销

开本:710mm×1000mm 1/16 印张:6.5 字数:120千

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-229-12654-4

定价:25.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-61520678

版权所有 侵权必究

目录 CONTENTS

壹

剪纸的发展历程 001

贰

剪纸的类别及制作

工艺 009

- (一) 剪纸的类别 011
- (二) 制作工艺 015

叁

剪纸在我国的分布状况及代表性产地 019

- (一) 陕西剪纸 023
- (二) 山东剪纸 028
- (三) 河北剪纸 030
- (四) 山西剪纸 033

肆

代表性剪纸艺术家 053

- (一) 库淑兰 055
- (二) 王老赏 058
- (三) 高凤莲 061
- (四) 范祚信 066
- (五) 刘静兰 072
- (六) 林邦栋 076
- (七) 吴善增 081
- (八) 倪友芝 084

- (五) 内蒙古剪纸 035
- (六) 湖北剪纸 036
- (七) 浙江剪纸 040
- (八) 江苏剪纸 043
- (九) 广东剪纸 045
- (十) 少数民族剪纸 048

伍

剪纸的民俗功用与文化内涵 089

- (一) 人与神的媒介 092
- (二) 民俗节日应用与礼仪应用 093
- (三) 剪纸在生活中的应用 096
- (四) 剪纸的教化意义 098

剪纸的发展历程

JIANZHI DE FAZHAN LICHENG

剪纸又名“窗花”，是一种将纸张以剪、刻等方式制作成具有镂空效果的造型艺术。中国的剪纸艺术历史悠久，分布广泛，题材丰富，形式多样，风格独特，文化内涵深厚，与民俗生活关系密切，而且材料易得，操作简便，既富于情趣又具有实用性和装饰性，因此剪纸遍布全国，各地又衍发出不同的风格，深受人民群众的喜爱。

剪纸是中国百姓的创造。汉代时虽无剪纸实物出现，但以金箔刻镂翔禽异兽，类似于剪纸刺绣花样的东西却已经出现。河南辉固围村出土的战国时期的银箔和新疆出土的汉代金箔饰片，都类似于后来剪纸的造型风格。

陕西兴平汉武帝茂陵南侧一座汉墓中也出土了一组精巧的金箔制品，其用金箔剪制出虎、怪兽、象、鸟和云纹等纹样，并用极细的墨线勾画出各种动物的细部。这些都是在纸发明之前，人类运用一些薄片材料，如金箔、皮革、绢帛，甚至是树叶，通过雕、镂、剔、刻、剪等技法制成各种装饰品，它们的出现为剪纸的形成奠

四拼鸳鸯 当代 陕西富县

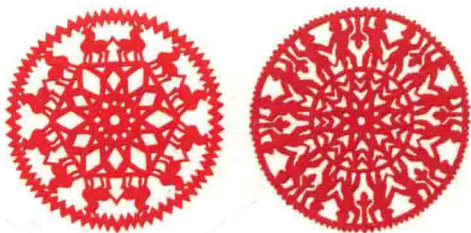
太阳神鸟(复原图) 商代晚期
四川成都金沙遗址出土

金蟬纹瑞 东晋 江苏南京

定了一定的基础。

剪纸的主要材料是纸。西汉时期的蔡伦于公元105年前后发明了造纸术，使人们把雕、剪、刻等工艺技法逐渐转移到纸张上来。晋代时，正月七日为人日节，家家剪彩或镂金箔，贴到屏风上或戴到头发上，用以作装饰。目前我国发现的最早的剪纸实物，是20世纪中叶在中国新疆吐鲁番高昌遗址附近的阿斯塔那南北朝（420—589年）墓葬中出土的五幅作品。这五幅剪纸采用的材质是麻料纸，形式上都是折叠型祭祀剪纸，与今天的民间团花剪纸极其相似，表现的内容主要以植物、动物图案为主，分别刻画了“对马”、“对猴”、“菊花”、“金银花”、“八角花”等艺术形象。这些剪纸虽然为随葬之物，但在6世纪的南北朝，从技艺来说已经相当的

对马、对猴团花(复原图) 北朝
新疆阿斯塔那墓出土

精巧成熟，它们的发现为我国剪纸的形成提供了实物佐证。由此也可看出，剪纸在我国的出现距今至少已有1500年的历史。

隋代时，由于佛教盛行，剪彩多用作佛教法事，僧俗都刻镂锦彩来弘扬佛法，同时也推进了剪纸艺术的发展。

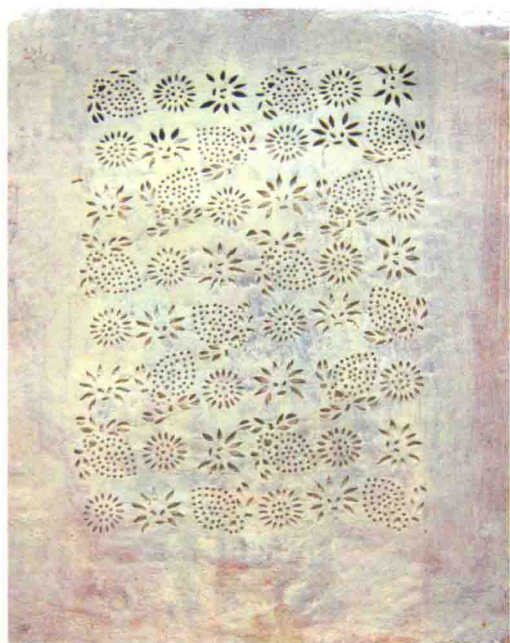
唐代是剪纸的大发展时期。由于在民俗节日上延续了南北朝的风俗，最注重“人日节”，这一天家家剪彩戴胜，以期望年景丰收。唐代著名诗人李商隐

鍍金菊花紋銀釵 唐代 湖南

的《人日剪彩》中就描绘了唐代女子剪彩的情景。除此之外，剪纸图案在这时依然被沿用作妇女的发饰、漆器的装饰等。唐代是佛教的繁盛时期，甘肃敦煌莫高窟出土了一些唐代至北宋的菩萨及佛塔的剪纸形象，证明了佛教僧尼曾利用剪纸这一民间形式弘扬佛法，宣传教

义。在唐代，剪纸还是“招魂术”的重要道具。当天灾人祸突然降临时，有些人会因惊吓等而生病，小孩子尤其易受惊而生病，所以人们便用剪纸来作“招魂”之用，招魂剪纸现在仍流行于闽南和广东等地方。唐代流行一种叫“夹缬”的印花布，其镂花版纹样具有明显的剪纸特色。这一时期，剪纸还开始用到陶瓷上用作装饰花纹。这些古代剪纸的母题和格式，至今仍被中国南北各地的民间创作所延续，可见中国剪纸源远流长。

蓝印花布漏版 当代 江苏南通

宋代是民间美术繁盛的时代，造纸技术发展迅速，纸张在这一时期用途增广，品类繁多，广泛应用于印纸马、扎花灯、糊灯笼、剪窗花、刺绣花样等多种民间美术形式中，推动了剪纸在我国的发展，并开始有了专业剪纸的民间艺人。宋代，剪纸贴印有文字和花卉等图案附着于陶瓷上，颇具装饰意味。在宋代的江西吉州窑的瓷器上就有剪纸花样，它是作者在施釉过程中，贴上剪纸，入窑烧制而成的。另外，宋代皮影盛行，但皮影最初是以白纸雕刻而成，称为“纸窗影子”。宋元时期走马灯里的影人，也是以纸质剪成的，现在在我国的陕西、山西等地仍有类似皮影风格的剪纸，可见这两种相近似的艺术形式相互间的影响和汇流。

黑釉剪纸鸾凤戏花纹盏 宋代 江西吉州窑

戏曲人物剪纸熏样 陕西西安

明代的夹纱灯很有名，它是将纸剪刻成花鸟、走兽或者人物形象，用颜色晕染，夹在薄纱中，用烛光映出花纹。这是剪纸在日常生活中的又一应用。这种方式增添了民俗生活之美，推动了民间美术中灯彩艺术的新发展。明代剪纸不仅用于彩灯上，而且广泛运用于折扇中作为花样点缀。

纸灯 福建莆田 吴祖赞刻

到了清代，剪纸艺术更成为日常装饰的一部分，甚至在皇帝大婚之时，其

团花 陕西安塞 侯雪昭作

新房的顶棚上也要用团花剪纸来布置。这一时期剪纸艺术和刺绣相结合，人们一般先剪出描绘的花样，以此为底样来刺绣，清代遗留下来的剪纸品类中，以绣花样子最多。此外，还有扇面装饰、窗花等，风格趋向精细秀丽，俗中求雅，题材既保有传统之风，又紧跟时事制作出众多新作品。

刺绣花样 湖北鄂州

今天，在日新月异的现代社会中，剪纸依然是中国百姓乐于用之表达意愿、思想和情感的方式或形式。逢年过节，人们制作各种各样的剪纸窗花，或贴于门窗之上，或挂于屋舍之内，它在介入当代民俗活动的过程中呈现出互动的活力和再创造的面貌。剪纸在融入各地不同的风俗习惯时呈现出了不同的地域特征，引起各地人们的文化认同和审美共鸣。剪纸只需一把剪刀和一张纸片就能剪刻出世间万物。它已成为最广泛的民间艺术之一，艺人遍及各个地区，剪出了大量优秀的作品，并呈现出了不同的风格。

四季花 江苏扬州 张永寿作

剪纸的类别及制作工艺

JIANZHI DE LEIBIE JI ZHIZUO GONGYI

（一）剪纸的类别

从内容上看，剪纸的题材包罗万象，有民俗信仰、岁时节令、人生礼仪、神话传说、历史故事、戏曲故事、劳动生活或宇宙自然等各个方面。

从具体用途看，剪纸大致可分为四类：

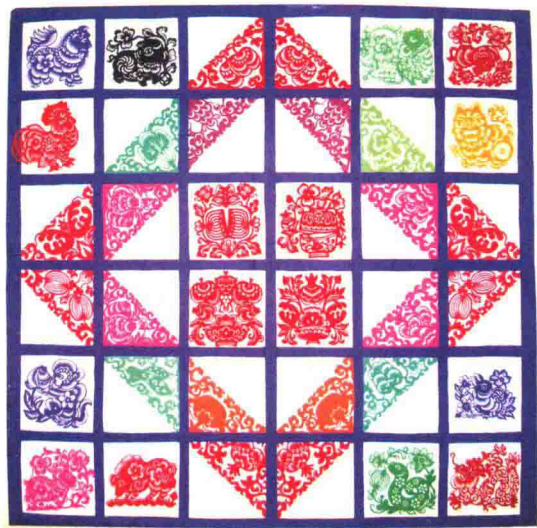
一、张贴用，即直接张贴于门窗、墙壁、灯彩、彩扎之上以为装饰。如居家装饰的门笺、窗花、柜花、墙花、炕围花、烟格子和棚顶花以及糊制在灯彩、彩扎上的灯笼花、纸扎花等。

门笺 民国初期 广东佛山

窗花 陕西陕北

窗格子上贴的窗花

刻纸花灯 福建泉州 李珠琴作

二、摆衬用，即用于点缀礼品、嫁妆、祭品、供品，配合节庆仪典的各式剪纸以及用于祈晴祷雨、招魂逐疫、迎祥纳福等民俗活动的剪纸。如喜花、寿花、供花、礼花、烛台花、斗香花、重阳旗、龙船花等。

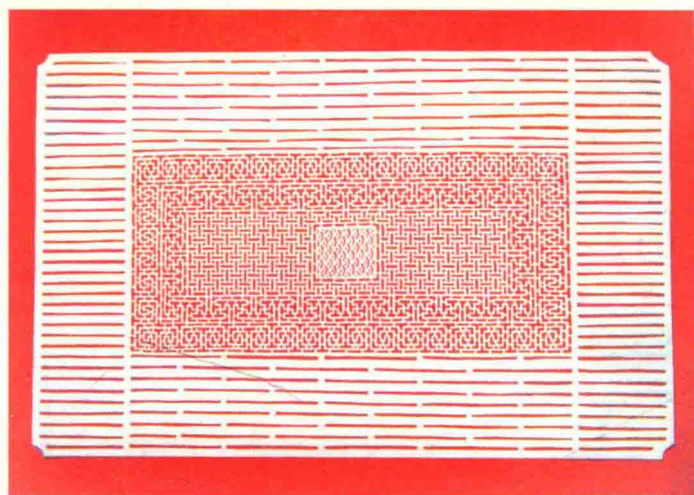
扫晴娘 河北

中华福寿图 河北蔚县 任玉德作

中华福寿图

任玉德

龙船花 浙江乐清 陈余华作

刺绣花样 湖北鄂城

三、刺绣底样，用于衣饰、鞋帽、枕头。如鞋花、枕头花、帽花、围涎花、衣袖花、背带花等。

四、印染用，即作为蓝印花布的印版，用于衣料、被面、门帘、包袱、围兜、头巾等。

从技艺类型上，可分为“剪纸”和“刻纸”两种，剪纸用剪刀徒手剪制，大多一种形式剪一幅；后者用刻刀凿刻，一种形式可有多幅。具体还分为单色剪纸、彩

枕片花样 湖北鄂城