

民间美术

民间剪纸图形

秦石蛟 编著
湖南美术出版社

【民间美术图形丛书】秦石蛟 编著
湖南美术出版社

民间剪纸图形

民间剪纸图形

编著：秦石蛟
责任编辑：左汉中
封面设计：郭煦
责任校对：李奇志
图片整理：秦岭春 秦岭霞
出版、发行：湖南美术出版社
社址：长沙市人民中路 103 号
经销：湖南省新华书店
印刷：湖南省化工地质印刷厂
开本：889 × 1194 1/16
印张：18
2000 年 9 月第 1 版
2000 年 9 月第 1 次印刷
印数：1-3000 册
ISBN 7-5356-1427-2/J·1344
定价：38.80 元

作者简介

秦石蛟

1938年出生于湖南省望城县一个剪纸世家。在湖南第一师范求学时，从师于剪纸艺术家寅彬。毕业后从事文化、教育和农村工作，曾任望城县文化馆副研究馆员、馆长。1984年应邀赴日本作剪纸表演。他成功地策划组织了全国十县市剪纸联展，独创了一种新彩色剪纸—交织套色剪纸，发表过10多篇有一定影响的剪纸论文，参与了《湖南民间美术全集》的编撰，出版有《秦石蛟千鸡图精选》、《跟我学剪纸》、《巧剪双喜》等著作，还自费创建了中国第一个剪纸博物馆—华夏剪纸博物馆。他是中国民间文艺家协会，中国工艺美术学会会员，中国民间剪纸研究会常务理事，湖南省剪纸研究会会长。

目 录

• 代序	
为民间美术和现代设计搭一座桥(1)	
• 论文	
民间剪纸图形赏析(3)	
• 图版	
人物风俗图形	(25)
戏剧故事图形	(107)
花鸟动物图形	(141)
吉祥符号图形	(237)

为民间美术和现代设计搭一座桥

代序

早些年,民间美术和现代设计似乎还是两个互不相干的概念。今天,我们将它相提并论地摆上桌面来,探讨两者之间的渊源与关系,这或许就成了一个颇为新鲜的话题。其实,它们之间早就有着源远流长的血缘关系,而它们各自都承受过历史烟云的笼罩、时代风雨的冲击,人们把不应该淡漠和疏远的民间美术和设计艺术曾一度冷落得可以。

如果要认真追寻民间美术和设计艺术的起源,不妨翻开原始艺术的一页。我想,当远古的先人在彩陶上描画出第一道花纹,就奠定了民间美术的基础;当他们用一块石头砸向另一块石头来打造劳动工具时,设计也就在这一瞬间产生了。因此说,民间美术和设计艺术的源头,都可以上溯到遥远的原始年代。

尽管民间美术的魅力能让人魂牵魄动,但它的第一特征仍然是它的实用性,它的发生与发展均与人民群众的劳动与生活相伴相随,一张剪纸窗花、一根木雕梁柱、一只青花茶碗、一来蓝印花被面、一条挑花围裙、一件五彩绣衣乃至一对白银手镯……上面的每一幅图形、每一

束花纹都倾注着劳动者的心血与智慧。它既是人民生活不可或缺的实用品,又是具有审美价值的艺术品,同时,它又无不打上人类设计思想的印痕。民间美术和设计艺术其实就是这般的水乳交融、难解难分。

虽然设计艺术有着如此漫长的历史和如此丰厚的遗产,但对于设计本身的认识却是蹒跚来迟的事。现代设计的观念是在“五四运动”以后才开始由西方传入中国的,尽管二三十年代我国就出现过相当优秀的设计家和设计教育家,许多西方设计也随之进入中国,但令人不解的是,近半个世纪以来,设计的步履却被裹在“工艺装潢”这件狭小的外套里踟蹰不前,人们曾一度对设计表示出不应有的轻视与冷漠,艺术界较长一段时间里存在着重绘画、轻工艺的现象,设计始终无法成为一门社会性产业,这其中有许多原因,但主要恐怕应归结到那个特殊年代的特别原因,在此难以深究。

改革开放以来,形势有了非同寻常的变化,国门大开,西方国家的先进设计新潮亦让国人眼界大开。近20年来,设计已成为我国

不容忽视的巨大产业，设计成就也得到社会各界的公认。广告设计、工业产品设计、室内设计、服装设计、环境设计、建筑设计等等，都在不同程度上得到长足的发展。公允地说，我国现代设计取得的初步成果，与借鉴西方（包括东方的日本）发达国家的设计精华有着重要关系。同时，我们应该清醒地认识，许多成功的作品，包括一些被国际设计界认可的、代表中国风格的设计佳作，它们的成功原因，却是与立足本土、吸收中国传统美术和民间美术的营养而分不开的。可喜的是，我们已经看到，一些设计界的有识之士，正将目光投向传统、民间美术，成功借鉴、移植民间美术图形的亦不乏其例，就拿图形标志来说，如香港凤凰卫视的台徽，借鉴了传统“喜相逢”图形；中国联通的标志，索性直接采用民间“八宝”之一“盘长”纹样；而中国申办2008奥运的标志创意，则来源于吉祥的“中国结”。这些图形在造型上给人以美的视觉享受，又有着较深的文化内涵，其实质在于将传统图形赋予了现代的意义。还有不少广告海报、也装装

潢、服装、环境艺术和公共设施的设计等，或在总体风格上，或在局部形式上，或在个体图纹上，借鉴和沿用了民间、传统美术中的理念，并赋予新意，取得了很好的效果，受到了中外民众的欣赏和喜爱。

为进一步挖掘、整理、研究中国民间美术各种门类的不同图形，使其发扬光大，我们特推出一套《民间美术图形丛书》，丛书将以“图形”作为切入点，尤其注重图形的产生（形成）、图形的分类（形态）、图形的内涵和审美等等。我们尝试将民间美术图书开拓出一个更宽广的领域，希望这套丛书不但拥有民间美术研究者和爱好者等读者，同时也能为广大平面设计工作者和工艺美术院校师生提供可以研究和借鉴的资料；我们还希望能为民间美术和现代设计搭一座桥，一座由传统通往现代的桥，让民间美术的良质化为养料，去滋润现代艺术包括设计这片繁花似锦的园地。

是为序。

左汉中

2000年6月25日

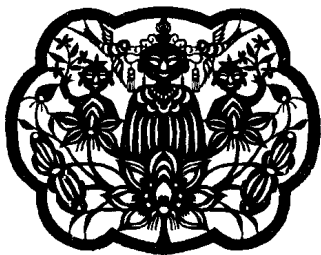

图1 窗花 观音坐莲 湖南

民间剪纸图形赏析

秦石蛟

在新疆发掘的北朝和隋唐墓葬中出土了对鹿、对猴等七幅团花，从内容看，很可能是祭奠用的纸冥器，它不但证明了中国民间剪纸历史的久远，而且揭示了剪纸在一千多年以前就在民俗活动中开始应用的事实。历史悠久的，遍及全国各地的大量民俗剪纸，品类繁多，图形各异，大多以人类生存与繁衍为母题，这些剪纸不仅起着沟通宗族血缘、表

达群体感情愿望的作用，也是一种能规范、维系和传承群体理想、信仰的民俗符号(图1)。剪纸植根于农村自然经济，以十分缓慢的节奏再生繁衍，形成剪纸符号的程式化，一代一代地延续至今。

壹 剪纸图形的式样及在民俗中的应用

剪纸在民俗活动中应用非常广泛，而且形成了一些固定的形式。

窗花 窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸。过去无论南方北方，春节期间都贴窗花。现在南方只结婚时才贴，春节一般不贴了。而北方贴窗花还盛行，我在河北丰宁县听说，春节期间若谁家未贴窗花，就会引起人们对这个家庭是否出事的猜测。窗花都是适合纹样，山东的窗花多直条式，是适合该地直棂窗而形成的(图2)；西北的窗花逢中用

图2 窗花 八仙人物·山东

图3 窗花 鹿·陕西

图4 窗花 凤戏牡丹·湖南

图5 窗花 富贵平安·河北

图6 窗花 开门大吉·山西

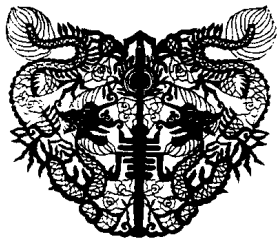

图7 礼花 猪头花·福建

“十”字将完整的剪纸分成四大块,也是适合该地窗户中心有一个“十”字格而形成的(图3)。湖南的窗花有固定的组合形式,一般是中心贴双喜团花,四角贴蝴蝶角花,团花两旁再配一对喜烛或花篮、盘花(图4)。为了不影响室内采光,窗花多为阳剪,以求得较多镂空面积(图5)。

墙花 墙花是装饰房屋四壁和天花板(顶棚)的剪纸,包括炕

围花、剪纸中堂、挂屏、顶棚花等,很少受形状、大小的限制,一般以粗犷、厚重的剪纸为多(图6)。

礼花 这是贴或摆放在礼物上的剪纸,如瓷器花、家具花、猪头花、猪腿花、蛋花、饼花、鞋花等。瓷器花、家具花以中心对称的团花为多,其他礼花则因物赋形,猪头花剪一个猪头的外形,里面加以装饰,鞋花剪鞋底

形,里面加以装饰(图7)。

绣花样稿 这类剪纸是作为绣花的转换手段而创作和制作的,一般用于服饰上。由于用量大,很多都采用刻凿制作,过去有专门走村串户生产花样子的剪纸艺人。这类剪纸大多数剪得精细,连针路,色彩的分界都用隐点隐线(剪口或凿口)交待得很清楚。将原稿作剪纸来欣赏,由于这些隐点、隐线的加入使画面更

图8 绣花样 双兔 - 江苏

图9 门笺 春福乾坤 - 天津

图10 门笺 生日喜庆 - 陕西

图11 灯花 曹马人 - 山东

图12 祭祀花 换明画 - 山西

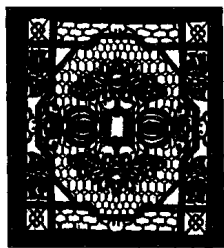

图13 祭祀花 格子花 - 湖南

丰富，增强了艺术效果(图8)。也有剪得很粗犷的，如福建漳浦林桃的就是。据她自己介绍，这是因为她的剪稿多数是给自己绣的，她绣艺高，“剪个大式”就行了。

门笺 门笺是节庆时张贴在门窗横梁上的一组剪纸，由于它是将每张的上端粘贴，下端可随风飘扬，且从室内往外看在逆光下的效果特佳，很能增加节日气氛。门笺均为长条形，有一个宽

边缘，下方剪成一排穗子，很多门笺的中心部分配上“迎春接福”“大吉大利”等吉祥语(图9、图10)。

灯花 灯花是贴在灯笼上的剪纸，多为适合纹样，也有剪刻成“满地开窗”形式的。因为灯笼透过灯罩的逆光效果好，灯花多注重镂刻技巧(图11)。

祭祀花 祭祀花形式很多，一部分从其他民俗剪纸转化而

来，如门笺以及寿鞋(老人鞋)、寿枕的绣样(图12)，另一部分是纸扎的装饰附件，还有各类旗帜。其中最具特色的是纸扎附件，它是仿门窗棂格形式组成的图案，俗称“格子花”(图13)。格子花多用于苏楼、主屋、莲台的门窗、楼边、雀替，一般都有固定的程式。

贰 剪纸图形的题材分类及内涵

图14 窗花 马车·山西

图15 窗花 歇晌·山西

图16 窗花 闹红火·陕西

图17 窗花 老况读书·陕西

剪纸分类的方法很多,这里我们采用题材分类法分类:

(一)、人物风俗图形

民间剪纸中以人物为题材的很多。一部分是现实生活中的,特别是作者身边最熟悉的生活,如播种、锄草、喂猪、养鸡、放羊、赶车、歇晌等(图14、图15),俊俏的姑娘、风趣的老汉、胖墩墩的娃儿等都是剪纸经常采用的题材,还有嫁娶、祝寿、

龙舟竞渡、闹社火、玩龙灯、舞狮以及渔樵耕读、琴棋书画也经常在他们的剪纸中表现出来(图16、图17),作者抱着对美好生活的憧憬和向往,展开瑰丽多彩的想象,创作出众多的剪纸图形,表现出劳动人民饱满、热情、刚强、朴实、嫉恶、从善的思想情感。另外神话传说、历史故事人物在剪纸中都能经常见到(图18、图19)。

八仙 八仙指铁拐李、汉钟离、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子和曹国舅八个仙人。他们的故事家喻户晓、脍炙人口,剪纸图形中有八仙人物和《八仙过海》、《八仙庆寿》等(图20)。其应用范围最广。

和合 和合二仙指的是寒山与拾得,在民间被尊为掌管婚姻之喜神。因“荷”与“和”、“盒”与“合”谐音,在民间剪纸中,

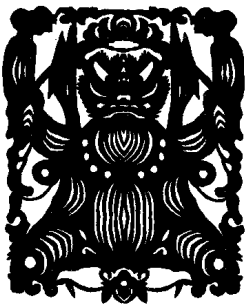

图 18 祭祀花 雷神·湖南

图 19 窗花 武松打虎·山西

图 20 墙花 八仙之一·山西

图 21 剪纸门神·湖南

图 22 墙花 寿星·天津

他们总是面带笑容，一人手执荷花，一人手捧一盒。

钟馗 钟馗在民间被视为镇鬼避邪之神，以钟馗为题材的剪纸有《镇宅钟馗》、《斩妖钟馗》等。

门神 门神张贴于民居大门两侧，以避凶邪或添喜气。古代门神为神荼、郁垒，以后逐渐演变为秦叔宝和尉迟恭。此外也有剪关公、钟馗、天官、赵公明、燃

灯道人、庞涓、孙臧和焦赞、孟良的(图21)。

财神 财神爷有很多种，常见财神的剪纸图形是头戴铁冠、手执铁鞭、骑黑虎的武财神赵公明。

寿星 寿星是一手拄着挂有葫芦的拐杖，一手托仙桃，有仙鹤伴随的白发白眉白须的慈眉善目的老翁(图22)。民间在老人寿诞时常剪一寿星图形悬挂于厅

堂，为其祝寿。

观音 观音是一个大慈大悲似乎方方面面都管的吉祥神，而剪纸图形中以“送子观音”较多。

刘海在剪纸图形中关于刘海的题材有两类，一类是刘海砍樵，这是戏剧题材的剪纸，表现花鼓戏《刘海砍樵》的内容(图23)；另一类是《刘海戏金蟾》，这个典故出自道教，图形以一蓬发少年戏钓金蟾(三足青蛙)构

图 23 窗花 刘海戏蟾·山西

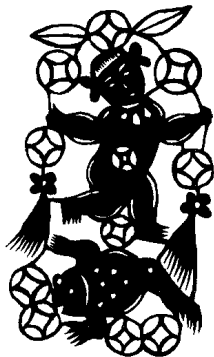

图 24 窗花 刘海戏金蟾·山东

图 25 灯笼 卧冰求鲤·陕西

图 26 戏剧人物 刀马人·陕西

成。古时认为能得金蟾则可致富,《刘海戏金蟾》寓意财源兴旺,幸福美好(图 24)。

二十四孝是古代极尽孝道的 24 个典型人物。剪纸中常见的有《哭竹生笋》、《卧冰求鲤》等(图 25)。

(二)戏曲故事图形

戏曲故事图形表现的也是人物,但它是为人熟知的,有人物关系的,有固定情节内容的,

程式化了的人物和场面。我国的戏曲历史悠久,剧种繁多,剧目丰富,题材广泛,表演精湛,深受人们喜爱。戏曲人物的形象,是剪纸创作的重要表现内容和取之不尽的题材。民间艺人经过巧妙的艺术处理,将戏曲人物剧情场景创作出不同样式的剪纸图形,如同一出出凝固的戏剧,在千家万户的房舍、窗头、炕头上继续着永不谢幕的演出(图 26、

图 27、图 28、图 29)。

西游记 这是一出家喻户晓的传统戏。传说唐代高僧玄奘与徒弟孙悟空、猪八戒、沙和尚三人,经过千辛万苦,历时七年取回真经的故事(图 30)。

穆柯寨 杨延昭为破天门阵,遣焦赞、孟良去五台山搬兵,杨五郎以缺降龙木斧柄为由,不肯出口。焦、孟潜入穆柯寨盗取未果,杨宗保前往救援被擒,孟良

图 27 戏剧人物 穆桂英·陕西

图 28 戏剧人物《二娘教子》之
王春娥·陕西

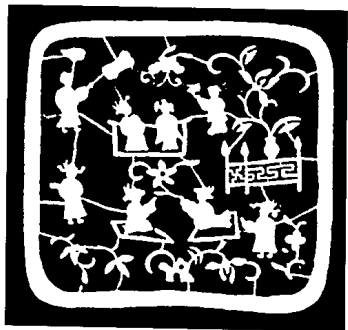

图 29 菊花 戏剧故事·湖南

图 30 戏剧故事《西厢记》·陕西

图 31 戏剧故事《穆柯寨》·山西

放火烧山，穆桂英用通火扇运转而取胜(图31)。

击鼓骂曹 孔融推荐素以才华自负的名士祢衡去见曹操，曹操嫌他傲慢，在大宴群臣时，命他充当鼓吏，加以侮辱，祢衡当着满朝文武，赤身露体，擂鼓四通，痛骂曹操(图32)。

二进宫 剧写明修宗驾崩后，李良诱迫李妃命已摄政，兵部尚书杨波与定国公徐延昭不从，进宫向李妃进谏，李妃不纳忠言，李良篡位后，李妃独自悔叹。徐、杨二次进谏，李妃醒悟，遂以年幼太子相托，后李良被斩，太子即位(图33)。

卖水记 剧写宋代兵部尚书李绶次子彦贵因兄被主人诬，全家查抄，而向岳父礼部尚书黄璋求救，黄乘机毁婚。彦贵只好以卖水为生。黄璋女桂英久慕李家忠良，不允退婚。丫环梅英引彦贵入花园与桂英相会(图34)。

吕布戏貂蝉 东汉末年，董卓专权，又收骁将吕布为义子，如虎添翼，朝廷百官人人自危。司徒王允定下连环计，先将歌姬貂蝉许配吕布为妻，又邀董卓赴宴，命貂蝉歌舞劝酒，董卓为之倾倒，带回收为姬妾。吕布见貂蝉被董卓霸占，心中愤恨。当吕布戏貂蝉于凤仪亭时，董卓撞见，怒不可遏，父子反目成仇，董卓终被吕布刺死(图35)。

白蛇传 剧写修炼千年的白蛇(白娘子)因思慕人间的情爱而下凡，收青蛇(小青)为侍女，同往西湖与许仙相识，白娘子与许仙相爱而结为夫妻。金山寺禅师法海欲拆散他们的姻缘，骗许仙至金山寺接受点化，白娘子偕

图 32 戏剧故事《击鼓骂曹》·山西

图 31 戏剧故事《放火烧山》·山西

图 34 戏剧故事《卖水记》·山西

图 35 戏剧故事《吕布戏貂蝉》·陕西

小青至金山寺恳请放回许仙，法海不允，白娘子聚集水族水漫金山，法海应允许仙下山了此孽缘，并暗将宝钵交与许仙，待白娘子分娩后，将其收入钵内（图36）。

打金枝 汾阳王郭子仪之子郭暖，因其妻升平公主自恃高贵不去为父祝寿，一怒之下打了公主。公主向父皇哭诉。后郭子仪绑子上殿请罪，唐皇以国事和君臣关系为重，反将郭暖官升三级，并同皇后一起劝说小夫妻重归于好（图37）。

（三）动物花草图形

龙凤呈祥、禽兽花草深受人们喜爱，它反映了中华民族对兴旺发达和福寿平安的热望与追求。

龙 龙的形象集中了许多动物的特点：鹿角、牛头、鳞片、鱼鳞、鹰爪、口角有须、颌下有珠，它能兴云作雨。旧历书上常有“×龙治水”，即表示年成的好坏。它能降魔伏怪，是英勇、权威和尊贵的象征。在中国民间，龙是吉祥、喜庆之物。民间剪纸中表现龙的题材很多，有象征国泰民安，或男才女貌、夫荣妻贵的《龙凤呈祥》，有象征国运昌隆、蒸蒸日上之《二龙抢宝》或《二龙戏珠》，有赞扬晚輩建功立业的《鲤鱼跳龙门》等等（图38、图39）。特别是《鲤鱼跳龙门》的图案几乎贯穿了人生礼俗的一大半历程，从望子出生到望子成龙，在每一个喜庆的场面中都可以见到这一题材的剪纸或以这类剪纸为底样的绣品。

凤凰 中国人视凤凰为神鸟，是原始社会人们想象中的保护

图 36 戏剧故事《白蛇传》水斗·陕西

图 37 戏剧故事《打金枝》·河北

图 38 绣花样 龙·湖南

图 39 印花 鲤鱼跳龙门·湖南

图40 喷花样 凤戏牡丹·湖北

图41 窗花 麒麟送子·山西

图42 窗花 狮·山西

图43 窗花 虎·山西

神，被尊为百鸟之王。它头似锦鸡、身如鸳鸯，有大鹏的翅、仙鹤的腿、孔雀的尾。凤是凤凰的统称，雄曰凤，雌称凰，见则天下大安宁，故为“仁鸟”，祥瑞之禽，象征美好与和平。凤凰美丽的形象在民间广泛流传和应用。剪纸图形中常有《丹凤朝阳》、《鸾凤和鸣》、《吹箫引凤》、《凤戏牡丹》等等（图40），在《凤穿牡丹》中，凤和牡丹是性爱的

象征。

麒麟亦是中国古代神话传说中的祥瑞神奇动物。“麋身牛尾，狼头，黄色，圆蹄，一角，角端有肉。”在民间，有“牛下（产）麒麟猪下象”之说。《麒麟送子》、《麒麟吐玉书》为常见吉祥题材（图41）。

狮子威严，被人们视为避邪的瑞兽和权威的象征。《狮子滚绣球》是剪纸常见的题材，

被用在各种吉祥喜庆的场合（图42）。

虎和狮子一样以其威严而被视为镇崇避邪、保佑平安的兽中之王。在民间艺术造型中，虎和狮子都威严而不恐怖，相反却有小孩般的顽皮和憨态，非常可爱，易于使人亲近。人们看到狮子与虎在民间艺术中的造型，与真实的狮虎难有相像之处，在很大程度上，它是中国人观念的