

ZHONGGUO JIANZHI
CHUANGZUO YU CHUANGXIN

中国剪纸 创作与创新

要红霞 著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

中国剪纸创作与创新

要红霞 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书重点介绍组合、拼贴、染色、剪影、手撕、火烫等剪纸作品的创作方法及装裱技术,启发初学者如何创新剪纸方法,并打开剪纸作品的创新思路。本书是剪纸艺术爱好者进一步深造升级的指南和师友。书中所收作品均为作者近年来的新作,谨供读者朋友欣赏借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸创作与创新/要红霞著. —北京:金盾出版社,2007. 10
ISBN 978-7-5082-4734-2

I. 中… II. 要… III. 剪纸-技法(美术)-中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151030 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京百花彩印有限公司

正文印刷:北京金盾印刷厂

装订:永胜装订厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:6.5 彩页:52

2007 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—8000 册 定价:21.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者艺术简历:

要红霞 中国民间文艺家协会会员,中国剪纸研究会理事,内蒙古民间文艺家协会副主席,包头民间文艺家协会主席,现为包头美术馆副馆长。包头首届“鹿城十杰青年”、“五四”青年奖及“巾帼建功”、“女状元”、内蒙古“德艺双馨”称号获得者。从1984年至1990年,在省府及家乡举办多次个人作品展。1995年,作品入选“世界女艺术家作品展”,在美国华盛顿展出;1996年,6幅作品在日本东京展出;1998年应丹麦王国邀请,在哥本哈根举办个人剪纸作品展;1999年应泰国邀请,在曼谷参加“泰中文化书画展”。2000年作品《大漠风情》荣获“中国剪纸世纪回顾展”一等奖;2001年作品《吉星高照》荣获“世界华人艺术展”银奖;2002年作品《十二生肖》荣获中国民间文艺最高奖“山花奖”金奖。多幅作品被中国美术馆收藏。多次应邀去香港等地讲学。个人传略收入《世界名人录》。2001年编写并出版《怎样学剪纸》一书,7次重印,发行6.7万册。

《中国剪纸创作与创新》中的作品是作者近年来创作的新作品,也是作者封剪之作。

作者寄语

丰富多彩的民族民间艺术像一条悠久的历史长河。

通过各种民族民间艺术,可以解读人类独特的古老文化界碑上尘封了的印迹。

保护、延续、发展民族民间艺术,是我们的责任。

—— 作者

上图:作者近照

下图:作者和曾任中国剪纸研究会会长的冯真教授在获奖作品《大漠风情》前合影

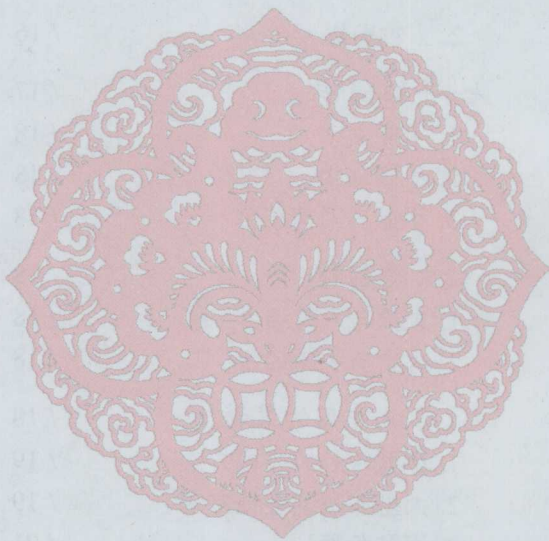
作者在丹麦、泰国参展时留影

目 录

第一章 中国剪纸概述

- 一、悠久的历史 / 1
 - 1. 剪纸的产生 / 1
 - 2. 剪纸的发展 / 2
- 二、深刻的内涵 / 3
 - 1. 剪纸的寓意性 / 3
 - 2. 剪纸的象形性 / 4
 - 3. 剪纸的谐音性 / 5
- 三、丰富的形式 / 5
 - 1. 在家居、服饰、礼品等方面的表现形式 / 5
 - 2. 渗透人生各个年龄段的表现形式 / 8
 - 3. 在一年之中各个节日的表现形式 / 9

第二章 中国剪纸创作

- 一、独特的造型 / 12
- 二、多样的剪法 / 12
 - 1. 单剪法 / 12
 - 2. 综合剪法 / 12
 - 3. 一刀剪法 / 13
- 三、丰富的组合 / 13
 - 1. 单色组合 / 13
 - 2. 双色组合 / 14
 - 3. 多色组合 / 14
- 四、拼贴剪法 / 14
 - 1. 衬色剪法 / 15
 - 2. 垛叠剪法 / 15
- 五、染色剪纸 / 15
 - 1. 点彩剪纸 / 15
 - 2. 点染背景 / 15
 - 3. 组合点染 / 15
- 六、剪影创作 / 15
 - 1. 动物剪影 / 16

2. 人物剪影	/ 16	染色剪法	/ 30
七、手撕创作	/ 17	手撕创作	/ 33
1. 手撕文字	/ 18	火烫创作	/ 33
2. 手撕动物	/ 18	运用创意图例	/ 34
3. 手撕与刀剪结合	/ 18	二、创作范例	/ 37
八、火烫创作	/ 18	染色作品(3幅)	/ 37
1. 火烫与刀剪结合	/ 18	衬色作品(4幅)	/ 39
2. 火烫与手撕结合	/ 18	剪影、火烫作品(5幅)	/ 42
九、剪纸作品的装裱	/ 18	手撕作品(13幅)	/ 45
1. 小型作品的装裱方法	/ 19	垛叠作品(13幅)	/ 51
2. 大型作品的装裱方法	/ 19	剪刻作品(30幅)	/ 60
3. 满贴装裱	/ 21	三、应用示例	/ 78
第三章 中国剪纸的运用	/ 23	壁画窗花挂件	/ 78
广告、商品包装的设计创意	/ 23	贺卡	/ 80
商标、标志的设计创意	/ 23	室内装修	/ 82
舞台、壁画的设计创意	/ 23	婚纱时装	/ 83
时装、家饰的设计创意	/ 23	布袋	/ 94
室内装修、摆件的设计创意	/ 23	舞台、入场券	/ 95
第四章 图例	/ 24	藏书票、书封	/ 97
一、彩色图例	/ 25	商标设计	/ 98
双色组合	/ 25	后记	/ 100
多色组合	/ 26		
衬色剪法	/ 27		
垛叠剪法	/ 29		

第一章 中国剪纸概述

一、悠久的历史

中国剪纸具有悠久的历史,根据实物考证,距今 1500 年前就有相当成形的剪纸。剪纸伴随着人们日常生产、生活、宗教、文化的发展而产生并发展变化,至今已达到很高的水平。中国剪纸具有很强的地方性、民俗性,是中国特有的一种民间民俗文化造型表现艺术。

1. 剪纸的产生

关于剪纸是怎样产生的,说法很多,由于历史久远已无法详细考证,从现存史料记载的内容来看,可分为招魂说、祭祀说、消灾说、娱乐说等。

(1)招魂说 这一学说认为,最早的剪纸是人们为曾远足的亲友或死去的亲人招回魂魄用的。拿剪刀把纸或纸的替代品剪成人形贴在门口或墙壁上,由其亲人呼唤被招魂者的名字,其魂魄即可归身或回家。

传说汉武帝刘彻在位的第 53 年,他的爱妃李夫人死了,非常迷信的刘彻悲痛欲绝,为了安慰汉武帝,有位山东人(据说会神术),自称晚上可以招来李夫人的灵魂与他相聚。到了晚上,他在一顶方帐内点起灯烛,汉武帝在帐外果真看到帐上映出他爱妃的影子,于是高兴地想进里面看个仔细,但那位山东人讲:“不能近前,如近前李夫人的灵魂就会跑掉”。其实他只是剪了一个李夫人模样的剪影,用烛光照在帐帘上给皇帝以慰藉。

公元 755 年,唐代诗人杜甫携家避难,路经彭衙(今陕西白水縣东北),受到一位姓孙的地方官吏(杜甫的好友)的热情接待。事后杜甫回忆此事作《彭衙行》道:“暖汤濯我足,剪纸招我魂。”记述他的好友对他关怀备至的情景。这首诗还记录了唐代盛行的一种风俗,即认为行人在路途遭受惊吓,可用剪纸招魂。

(2)祭祀说 持这一学说的人们推论,古人为了让死去的亲人在阴间能同活在世上一样享受荣华,便产生了用纸剪成银锭状或铜钱状的图形——纸钱,在灵柩前或坟前抛撒、焚燃的祭祀风俗。

1959 年,在新疆维吾尔自治区吐鲁番市阿斯塔那出土丧祭时用的纸钱,形状就很像银锭,分散在墓中。纸钱上有文字“章和十一年”(即公元 541 年),这纸钱可以说就是剪纸的雏形。

目前我国偏远地区还存留有办“喜丧”的习俗,表明从古至今人们对于死的认识既有迷信的成分,也有唯物的因素。只要是年龄在 80 岁以上的老人正常死亡,就叫“老死”,是善终之意,也是化凶为吉、化哀为喜的一种体现,所办丧事与婚嫁喜事统称为“红白喜事”,都要隆重大办。出殡时抛撒的纸钱,长杆上挑着用白麻纸剪的“长钱”幡帐,说明剪纸的产生与祭祀

确是息息相关的。

(3)消灾说 这一学说认为,自然界常有不测风云,古人在科学不发达的情况下,对大自然不可能有正确的认识能力,对自然灾害总是想借助神灵的力量来抵御。雨久下不止,就剪个“扫晴娘”贴于檐下,借用“扫晴娘”的扫帚,扫净天上长久不散的乌云,以避免遭受洪涝灾害。过年剪个“灶王爷”贴在灶台上方,可用来保佑全家人来年免受饥饿,丰衣足食。家中孩子有病日夜哭闹不止,剪个“夜哭郎”贴在孩子穿的衣服后襟上,夜晚天空星星出来后,将衣服拿出屋外放在扫帚上边拉边念叨:“我家有个夜哭郎,过路神灵帮一帮,赶快领郎别处去,我孩儿一觉大天亮”。然后走向十字路口,把纸人扔掉,表示扔掉了孩子的病痛,保佑孩子平安。

(4)娱乐说 这一学说认为,剪纸最早产生于娱乐,证据是现已发现的早期剪纸中有许多花草动物或欢快跳舞的人形。从而认定剪纸是人们生产生活中一种娱乐心情的表现,是装点生活、美化生活的一种便捷形式。

1959年,在新疆维吾尔自治区吐鲁番市阿斯塔那古代墓葬中出土的剪纸中还有《对猴(人)团花》(见图1)、《对马(鹿)团花》(见图2),表现了1500年前人们对美好事物的向往和追求,表达了创作者创作时欢快娱乐的心情。创作方法是采用折叠之后镂空的技巧,可见当时的剪纸技法已经达到一定高度。

图1 对猴(人)团花

图2 对马(鹿)团花

2. 剪纸的发展

剪纸的发展变化过程,是由非纸质到纸质的过程,图形的变化过程,也是由简单向复杂发展的过程。

(1)剪纸出现之前 任何一种艺术形式的产生都不是偶然的、孤立的,它们都有相互借鉴的过程。纸未发明以前,剪纸是以金银箔、皮革、丝织物镂空等形式出现的。

从考古发掘的资料看,公元前16世纪~前11世纪的商代,就已出现了把黄金、白银锤打成薄片制作的装饰品。从镂空的特点来看,这种工艺形式也是剪纸艺术的前驱。

剪刻皮革的艺术同样可以说是剪纸的前身,其中包括后来发展派生出来的雕刻而成的驴皮影,以及用皮革制作帽子、靴子、马鞍、背包等器物的技艺。如陕西礼泉出土的文物中有一件唐代的皮帽子,上面刻满了花纹,所刻花卉对称规整,结构非常复杂,与剪纸有异曲同工之妙。

(2)剪纸在其他领域的运用 在纺织品上剪纸印花的运用。如出土的著名唐代“树下鸳鸯印花纱”(见图3),就是在淡黄色纱底子上印白色花纹。花板镂刻的是树下一对相向的鸳鸯,旁边点缀着对称的花草,以象征夫妻和睦相处,美满幸福。又如“狩猎纹印花绢”(见图4),印的是极为生动的狩猎场面。在山野里,猎手骑着马转身张弓欲射一只扑过来的猛兽,猎犬正在追逐一只惊跑的野兔,这情景连鸟儿也吓得乱飞。这些图纹虽受到印品的制约,在构图上采取了剪纸技术中最简便的连续图案章法,但造型和艺术处理上却具有很强的剪纸特色。

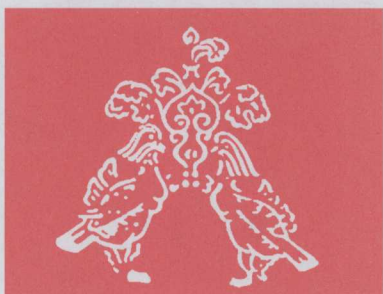

图3 树下鸳鸯纹印花纱

图4 狩猎纹印花绢

在瓷器上的剪纸贴样运用。瓷器是中国古代劳动人民的另一项伟大发明,宋代的吉州窑(在今江西省吉安市南八公里的永和镇,故也称永和窑)所烧的特色产品,窑变釉色被称为“兔毫斑”,因其在酱黑釉色中透出银白色斑纹,细如兔毛,故而得名。工匠在施釉时把剪纸贴于已施过酱黑色釉的胎坯上,再涂一道蛋黄色的亮釉,把剪纸揭去就会露出深色的花纹,经过焙烧窑变釉后,即成为变釉彩底酱色剪纸花纹的美妙图案瓷器物件。近年来,山东省临沂等地重新把剪纸艺术运用于陶瓷器皿,使这一技术发扬光大,取得了很好的艺术效果和经济效益。

二、深刻的内涵

“求福增祥”是民间剪纸永恒性的表达主题,人们喜欢把理想、愿望、祝福,用寓意、象形、谐音等民间民俗内涵非常强的剪纸表达出来。

1. 剪纸的寓意性

用特定的事物来寄寓所要表达的内容。如剪纸《狮子绣球》,就寓示着“狮子滚绣球,好的在后头”的美好愿望;如图5《同心鸟》,两个鸟一个身体,一对儿翅膀,一个尾巴,寓意夫妻双方心心相印,比翼齐飞;《老鼠偷葡萄》、《鱼钻莲》寄寓着男

图5 同心鸟

女结婚繁衍之意,老鼠、金鱼属阳,暗喻男性,葡萄、莲花属阴,则暗喻女性,因为葡萄和莲花可结子,即生育后代;如图6《三多图》中的桃子寓意多寿,佛手寓意多福,石榴则寓意多子;《凤凰戏牡丹》、《鸳鸯戏水》中的凤凰、鸳鸯则寓指男性,牡丹、水寓指女性,表示夫妻恩爱和睦;《松鹤延年》中的松与鹤因其寿命长,故用松鹤组合在一起寄寓长寿之意;如图7《喜洋洋》中的喜鹊寓指喜事,民俗中认为喜鹊是报喜鸟,能预报喜事。

图6 三多图

图7 喜洋洋

2. 剪纸的象形性

用物体的特定形态来表示所要表达的内容。《心心相印》即利用两个心形相互重叠来表达夫妻情投意合的情感;《四季平安》则利用瓶底的平直来表达平稳平安之意,迎春花、荷花、菊花、梅花则代表一年四季;《金蛇富贵》中利用蛇的身体形态很像用绳子穿起来的一串古铜钱,所以蛇也称为富贵蛇,代表财富之意;如图8《幸福绵长》是利用盘长(即中国结,亦称宝相结)的形态弯曲迂回无始无终的特性,祝愿幸福长久永远不断之意;《福在眼前》用中心有孔(即有眼儿)的古铜钱来表现幸福就在眼前的理想;《幸福如意》采用古代宫廷中“如意”形状的云纹,表达幸福如意的良好用意;如图9《扣碗》则是利用两个相互扣合的碗,表达阴阳结合,即结婚之意。

图8 幸福绵长

图9 扣碗

3. 剪纸的谐音性

许多剪纸是采用汉语词语中的谐音特点来表达寓意。如剪纸《事事如意》即是利用“柿”与事情的“事”的谐音;《喜上眉梢》中的“梅”与眉毛的“眉”为谐音字;《五福捧寿》是利用蝙蝠的“蝠”与幸福的“福”的谐音,以蝙蝠代表幸福;如图 10《大吉大利》中的“鸡”与吉祥的“吉”为谐音字,以鸡代表吉祥和之意;《连年有余》中的“莲”与连续的“连”、“鱼”与多余的“余”是谐音字,代表生活富有余;《一路连科》中的鹭鸶的“鹭”与道路的“路”、莲花的“莲”与连续的“连”为谐音字,可借以表达祝愿考生连续考试得中之意;如图 11《平升三级》中的瓶子的“瓶”与平安的“平”、“笙”与升迁的“升”、“戟”与等级的“级”皆为谐音字,用于祝愿职位平安升迁,仕途飞黄腾达;《吉祥如意》则是用“鸡”与吉祥的“吉”、“羊”与吉祥的“祥”的谐音,表达吉祥的祝福;《福禄寿喜》中“蝠”与“福”、“鹿”与“禄”都是谐音字,均被用以表达美好的祝愿;《岁岁平安》剪纸中麦穗、谷穗的“穗”与代表时间的“岁”为谐音字,也是春节常用的祝福题材。

图 10 大吉大利

图 11 平升三级

除此之外,剪纸表达的内容还有神话传说,如《八仙图》、《牛郎织女图》等;民间故事,如《二十四孝》、《方四姐》等;戏曲故事,如《四郎探母》、《桃园结义》等。春种、秋收、放牧、打猎等日常生活题材也是剪纸中常见的内容,大多是以图教化于人。可以说在过去很长一段时期内,许多剪纸和年画同说书、戏剧一样,在民间生活中起着道德教育范本的作用。

三、丰富的形式

中国剪纸在现实中的应用非常广泛,遍及日常生活的方方面面,表现形式非常多。

1. 在家居、服饰、礼品等方面的表现形式

(1)窗花 是剪纸中最常见的一种表现形式,因此窗花又有剪纸“小名”之说,运用最广泛,包含内容也最丰富,如图 12。窗花类型的剪纸,因受载体——窗户的窗棂格布局大小的影响,普遍尺寸较小。为了避免窗花遮挡阳光,一般都剪得非常细腻,俗称“窗花要剪得单根细叶的”。各色各种形态的窗花与各种不同格局

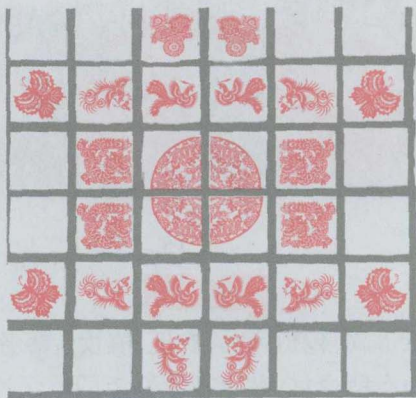

图 12 窗花

的窗户的窗棂相互映衬,形成了独具中国民情的艺术氛围。

(2)墙花 是中国民居中必不可少的形式,房子的主人常常把自己的生活理想剪出来,贴在墙围上或顶棚上,故也称为墙围花或顶棚花。如图 13。墙花、顶棚花剪的尺寸篇幅都很大,表现的内容也很广泛,技法也比较复杂多变。墙围花整体造型有方形、圆形,顶棚花多数为圆形,这与东方传统哲学“天圆地方”的理念有密切的联系。

(3)灯花 是专门贴在灯笼上的剪纸,多为神话故事、民间故事、民间传说等。其外形受所贴灯笼的形状的制约,篇幅大小不一(如图 14)。有一种独特的灯笼,灯壁分为内外两层,

图 13 墙花

图 14 方灯

把剪纸贴在内层上,在灯笼中心点燃油灯,油灯火苗热量逐渐上升,推动灯笼上面的纸轮,与纸轮连接的内层就跟着徐徐旋转,透过外层四周预留的小窗可以看到内层徐徐转动的一幅幅人物、动物剪纸,这些剪纸人物、动物就好像活了起来,因此人们形象地称这种灯笼为“走马灯”。

(4)挂笺 又称吊笺或吊钱,是过年所用剪纸中最常用的一种。有多幅的,也有单幅形式的。多幅的挂笺最为常见,中心独立或几幅共同组成一句祝福话,或如图 15《福笺》采用一个字重复的组合形式。也有中心采用花鸟、动物、人物作为主题的。多幅挂笺常常成排挂在家门口、屋檐下或院门外侧。单幅挂笺多用于接福、祝寿,尺寸较大,贴于屋内主墙中央。色彩形式很丰富,有一色挂笺,也有五彩挂笺。

图 15 福笺

(5)衣柜花 是居室内常见的一种剪纸形式,包括床具、衣柜、梳妆台等各种生活器具上贴的剪纸。大小尺寸随着所贴器具的不同而有所变化,贴于梳妆盒上的剪纸尺寸很小,仅有几厘米;贴于包围床的暖阁上的剪纸尺寸相应就大一些,有十几厘米到 1 米左右,题材多以花鸟鱼虫为主。

(6) 刺绣花 又称绣样,是用于刺绣的样本,种类非常多。用于衣着上的花样有鞋头花样(如图16)、衣领花样(如图17)、衣袖花样、兜口花样、手套花样、帽子花样等;用于家居饰物的各色花样,如枕头花样、幔帐花样、门帘花样等。

图16 鞋头花样

图17 衣领花样

作品大小尺寸及外形,受所刺绣物件尺寸及外形的严格制约。绣样一般使用普通白纸剪制,一方面普通白纸使用方便,随处可取;另一方面使用白纸做绣样,便于刺绣配色,因为白色为中性色,与其他颜色不矛盾,容易配色。刺绣完毕后,剪纸绣样就被绣线包在了里面,绣样是直接看不到的,而绣品的图案原原本本地体现着剪纸的造型韵味(如图18)。

(7) 礼品花 是日常生活中人们彼此往来互相送礼所需的必备剪纸形式。每逢过年过节或生活中的大事,亲友之间互送礼物往往都要在礼物上贴些礼品花剪纸,以表示送礼的心意。如给考上大学的学生送礼物便可贴《一路连科》(见图19),祝愿他学习有更大的进步;祝贺朋友乔迁之喜,赠送礼物时就可以贴《金玉满堂》的剪纸。礼品花所用颜色都是大红色,以表达祝贺喜庆的心意。

图18 刺绣品

图19 一路连科

2. 渗透人生各个年龄段的表现形式

吉庆剪纸适用于人生的各个阶段,不论刚出生的婴儿,还是中年、老年,每个年龄段都有相应的剪纸用于祝福。祝贺小孩出生及结婚嫁娶用的剪纸统称为“喜花”,送给老人的剪纸则称为“寿花”。这些剪纸或贴在门上、窗户上、墙壁上,或贴在所送的礼品上,或作为绣样用五彩的丝线刺绣在他们穿着的衣服上、用具上。

(1) 婴儿 家中有刚出生的小孩,便贴上《麒麟送子》表达祝愿平安祥瑞长命之意;孩子过“满月”常贴祖辈姥姥、奶奶特意剪的剪纸,内容为“九石榴一佛手,守住亲娘再不走,头上顶金鱼,怀里搂喜兔,这辈定活个九十九”;孩子过第一个生日,母亲总要用剪好的憨态可掬的艾虎刺绣纹样,做绣花虎头帽给孩子戴,做绣花老虎鞋给孩子穿,因为古民俗认为艾虎可以保护小孩避免灾难,健康成长。

(2) 青年 青年学业有成,在考试中及第中榜,在事业上有所成就,家里常贴父母或祖辈剪的《一路连科》、《一路荣华》、《富贵绵长》剪纸;若祝愿仕途升迁,则常贴亲友剪的《平升三级》、《连升三级》、《马上封侯》(见图 20)、《鸿运当头》等祝福剪纸。

(3) 成年 结婚在民俗中是人生大事,结婚典礼更是祝福剪纸的大展示。一对新人和家人很早就准备结婚用的喜花剪纸,制作喜花也是考验马上就要做新娘的女子剪纸基本功的时刻,民俗中讲究:“媳妇娶得巧,剪花要冒铰”,即娶媳妇要娶心灵手巧的,剪纸水平要达到直接运剪,不需要参照剪样子,独立创作。常剪的题材有《喜上梅梢》、《龙凤呈祥》、《连理并蒂》、《情投意合》、《百年好合》、《心心相印》(如图 21)、《和和美美》、《比翼齐飞》、《白头偕老》等。

图 20 马上封侯

图 21 心心相印

(4) 老人 中国自古就有爱老敬老的民俗,对老人的年龄段也有不同称谓,如称六十岁为花甲,七十为古稀,八十为耄耋,八十八为米寿等。为老人祝寿的剪纸题材非常丰富,如《松鹤延年》(见图 22)、《五福捧寿》、《福寿双全》、《麻姑献寿》、《鹿鹤同春》、《耄耋长寿》等剪纸,主题都是祝愿长辈健康长寿。

中国古代从东汉开始使用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个天干,与子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

图 22 松鹤延年

十二个地支组合计时。十二个地支又与十二个动物(民俗称十二生肖或十二属相)相对应,形成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪,生于哪个年庚的人就属与那一年相对应的生肖动物,每个人一生都有一个固定的生肖,因此十二生肖很受人们喜爱,十二生肖剪纸的应用非常广泛(见 84 至 93 页剪纸时装设计效果图)。

3. 在一年之中各个节日的表现形式

一年中的农历(阴历)节日和公历(阳历)节日繁多,剪纸的表现形式非常丰富。民俗节日剪纸以农历为主线排序大致包括:正月十五“灯节”的剪纸,二月初二“龙抬头”的剪纸,“清明节”的祭祀剪纸,五月初五“端午节”的剪纸及七月初七“乞巧节”、八月十五“团圆节”、九月初九“重阳节”、腊月初八“粥节”、腊月二十三“小年”、腊月最后一天即大年“除夕”的剪纸等。

(1)正月十五 又称“灯节”、“元宵节”,是民间吃元宵观灯看“夜火”的节日。家家门前、大街小巷彩灯高挂,灯笼上贴满了各种颜色各种样式的剪纸、灯谜,每条道路既是灯的海洋,也是剪纸作品的海洋。人们一边观赏各式花灯,一边猜灯谜,既发扬了民间艺术,又活跃了智力,增加了节日乐趣。《吉星高照》、《花开富贵》、《嫦娥奔月》、《招财进宝》等是正月十五“灯节”传统剪纸的常见题材。

(2)二月初二 二月二“龙抬头”,古民俗认为:龙经过一冬的蛰伏,在二月初二这一天开始抬头焕发活力,恢复它呼风唤雨的神力。这一天民俗讲究男性人人都要理发,名为理“龙头”,以期一年顺利。家中剪《二龙戏珠》、《神龙福瑞》(见图 23)等贴在窗上、墙壁上,用于祝福全家全年兴旺和顺。

(3)清明节 这是中华传统的祭祀祖先的节日。每到这一天,家中的长子、长孙一早就要拿着事先剪好的“纸钱”到祖先坟前或祖先牌位前燃烧,以表示对故去亲人的祭奠。妇女也要早早拿出蒸好的“寒燕燕”(用和好的白面粉捏成 3~5 厘米的各种鸟型面塑,即面花,蒸熟后再染上五彩颜色,用线穿成串——编者注),给家中幼孩挂在脖子上,寄托母亲对年幼孩子能像小鸟般健康成长的祝愿。祭祀祖先时,家中不动火做饭,所以清明节又称“寒食节”。

也是在这一天,随着天气转暖,草已逐渐返青,民间有相约外出踏青的习俗,还要拿着粘有五彩颜色剪纸的各式风筝到野外放飞。古民俗认为放飞五色风筝就是放走旧一年的秽气,迎接新年的好运气。

(4)五月初五 又称五月端午、“端午节”,也是正月十五后的重要节日,民俗活动非常多。这天除了为纪念 2000 多年前伟大诗人屈原而形成如包粽子、赛龙舟的民俗外,同时由于端午前后正是害虫、病毒从冬眠状态中复苏过来的阶段,为了避免害虫、病毒对自己及家人的伤害,在这天天未亮时,家家都要用浸泡过艾草的水给每一个成员洗澡,给孩子们戴五色线(采用红、黄、蓝、绿、紫五种颜色的细线,编成环状戴在孩子手腕、脚腕上,用以避邪)。成

图 23 神龙福瑞

图 24 老虎

年人喝雄黄酒,并在屋内泼洒。家家户户门上挂艾草,熏燃艾叶。古民俗中认为,雄黄酒和艾草的香味能驱虫避邪。在家门上贴红色《端午鸡》、黄色《老虎》(如图24)的剪纸,也很普遍,因为鸡可除五毒,即蛇、蝎、蜈蚣、蜘蛛、蟾蜍,虎则可镇灾避邪,所以端午鸡(见55至57页《鸡除五毒》)的剪纸造型特点是鸡嘴中叼着五毒,剪的虎则横眉怒目,尖爪利齿。民间谚语中有“端午鸡黄老虎,叫上姐姐回来过端午”,端午这一天也是出嫁闺女回娘家的日子。

(5)七月初七 又称七七节。传说这天晚上是天上的牛郎和织女每年一次在银河鹊桥上相会的时刻,所以说七月初七正是中国民间特有的传统“情人节”,也是有情人相会的佳期,称为七七相会。他们带上自己亲手制作的信物,相互交换。女子往往带上用剪纸绣样缝制的香包送给情郎,以表达自己的一片情意。

七月初七,也称“乞巧节”。因织女是天宫中最擅女红的神女,待嫁闺中的女子要在这天晚上,到户外或引针刺绣或练习剪花,以便乞求天上的织女接受感应后赐给她精巧的技艺。

(6)八月十五 又称“团圆节”、“中秋节”,是民间仅次于春节的大节日,出门在外的人都要想方设法赶回家里与亲人团聚。这天,家家都要在向着月亮的墙壁上贴《和和二仙》、《玉兔捣碓》等剪纸,再把分切好的月饼、买好的各种水果分别装在盘子里,最后在上面摆放敬月剪花,再点亮雕刻得玲珑剔透的瓜灯敬“月亮爷”。供月,赏月,分“月光”(直径40厘米以上、为团圆特制的大月饼,家中每人一块——编者注),品月饼,是这天晚上的主要活动,共祝全年的好收成,共祝全家花好月圆,团圆和美。

(7)九月初九 又称九九“重阳节”,也是敬老爱老的中国传统的“老人节”。因菊花的花期最长并且耐严寒,所以剪菊为老人祝寿,如《万寿菊》,成为一景。又因仙鹤、松柏生命周期很长,也常剪《松鹤延年》等类题材的祝寿剪纸,贴于老辈厅堂,祝愿老人晚年幸福长寿。

九月初九,也是九九“登高节”,人们往往在这个时节携家人或约友人一道外出登高旅游,体验秋高气爽的胜境,观赏五彩秋色的美景。

(8)腊月初八 农历十二月初八,民俗中称农历十二月为腊月,故称这个节日为“腊八节”。传说古代中原有一年遭灾,树皮草根都被饥民吃尽,寺庙的僧侣们为救众生把平日化缘回来省吃俭用积存下来的各种粗米杂豆全部拿出来熬成粥,在街上舍粥救难,帮助饥民度过灾年。后来每年到这一天人们都要用各种杂豆杂米煮的素粥(又称“佛粥”、“八宝粥”)来纪念当年救他们性命的僧人之恩,所以腊八节也称“粥节”。

这个节日,百姓家中多贴《五谷丰登》、《丰衣足食》等题材的剪纸,祈求来年没有灾害,祝愿家中吃穿无忧,同时通过听长辈讲述腊八节的来历,提醒人们珍惜粮食,节俭持家。

(9)腊月二十三 农历十二月二十三,又称“小年”、“送灶神”日。这一天早晨,要吃用小米熬制的麻糖(圆形的,又称祭灶麻糖),并往灶膛中放一块,把头一年贴的“灶神”剪纸从灶台上取下来,一块儿放在灶膛中用火燃了。据说灶王爷口含麻糖必会“上天言好事,回宫降吉

