

历史活化石

「妙剪生花，大千世界」

茅翊◎编著

剪纸

Paper Cutting

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司

安徽文艺出版社

剪纸

Paper Cutting

茅翊◎编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸 / 茅翊编著. -- 合肥: 黄山书社, 2015.11

(印象中国. 历史活化石)

ISBN 978-7-5461-4143-5

I. ①剪… II. ①茅… III. ①剪纸—民间工艺—介绍—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第275908号

剪纸
JIAN ZHI

茅翊 编著

出品人 任耕耘
总策划 任耕耘 蒋一谈
项目总监 马磊 钟鸣
责任编辑 程景
责任印制 戚帅
图文编辑 任婷婷
装帧设计 李晶
出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)
黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)
地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071
印刷 安徽联众印刷有限公司
版次 2016年2月第1版
印次 2016年2月第1次印刷
开本 720mm×1000mm 1/16
字数 142千
印张 10.75
书号 ISBN 978-7-5461-4143-5
定价 39.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

在普普通通的一张纸上，靠一把刻刀或剪刀，就能镂空剪刻成各种奇巧的、丰富多彩的图案和花样，这就是在中国十分流行的民间艺术——剪纸。

中国剪纸源远流长，是千百年来人民群众共同创造和培育起来的

By a graver or a pair of scissors, a piece of ordinary paper can turn to an artifact with various and colorful patterns and designs. This is a very popular folk art in China called paper cutting.

The history of paper cutting can date back to thousands of years ago. It is one of the ancient folk arts created and nurtured by Chinese people, and has become a significant part of Chinese folk culture. Although it is not exclusive to China, like the custom of "cutting mascot" in Japan, the silhouette performances in the street of Britain and Germany, even the Danish famous writer, Hans Andersen, also left many paper cutting works. However, because of its distinguished national style, pristine local flavor and profound connotation, Chinese paper cutting as

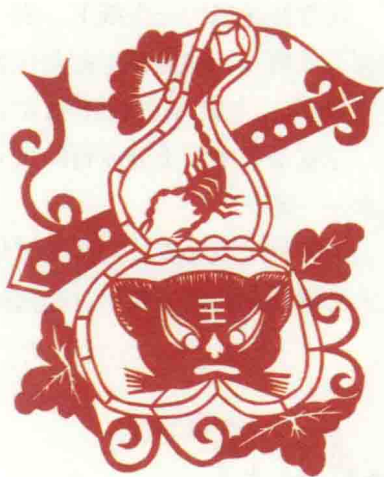

古老的民间美术之一，其与中国的民俗文化融为一体。虽然，剪纸并非中国独有，如在日本有“剪福神”的习俗，在英国、德国的街头常有剪影的艺人献艺，丹麦的著名作家安徒生也曾经创作过许多剪纸作品……但是，中国的剪纸却是一枝独秀的，因为它有着浓郁的民族风格、淳朴的乡土气息和深刻的内涵，是中国民俗文化的形象载体。

本书通过剪纸的溯源、民间剪纸的艺术形式、剪纸与民间习俗的关系，以及剪纸在实用领域的一些应用，向读者全方位介绍中国的剪纸。希望读者能够通过本书，对中国的民间艺术及民俗文化有一个初步的了解。

an image carrier of Chinese folk art outshines others throughout the world.

By presenting its origin, artistic forms, relationship with folk customs and its applied usages in many areas, this book introduces Chinese paper cutting from several perspectives to give the readers a preliminary knowledge of Chinese folk arts and customs.

出版编辑委员会

主任 王民

副主任 田海明 林清发

编委 (以姓氏笔划为序)

王民 毛白鸽 田海明 包云鸠

孙建君 任耕耘 吕军 吕品田

吴鹏 林清发 徐雯 涂卫中

唐元明 韩进 蒋一谈

执行编委 任耕耘 蒋一谈

纸上博物馆

- 印**
刀石寄情，篆刻有味
- 扇**
引秋生手内，藏月入怀中
- 老茶具**
冲泡时光，品悟人生
- 金银器**
奢华之色，器用之极
- 兵器**
刀枪剑戟，斧钺钩叉
- 景泰蓝**
紫铜铸胎，金生婉转
- 古钱币**
铜绿银辉话沧桑
- 衡器**
公正立国，权衡天下
- 石**
石不能言最可人
- 盆景**
案头山水，方寸自然
- 古铜器**
国之重器，青铜文明
- 陶器**
转土成器，泥火交融
- 服饰**
云之衣裳，华夏之服
- 料器**
火中吹料，华美天成
- 传统乐器**
五音和谐，古韵悠悠
- 漆器**
朱墨华美，品位之具
- 紫砂壶**
紫玉金沙，壶中乾坤
- 竹木牙角器**
镂刻精巧，雅玩清趣
- 传统家具**
起居之用，造物之美
- 鼻烟壶**
不盈一握，万象包罗
- 少数民族服饰**
风情万千，地域美姿
- 瓷**
千年窑火，碧瓷青影
- 古代佩饰**
环佩叮当，钗钿琳琅
- 茶**
一茗一世界
- 文房清供**
方寸清雅，书斋淡泊
- 玉**
温润有方，石之美者

文化的脉络

- 吉祥图案**
图必有意，意必吉祥
- 姓氏**
一脉相承，炎黄子孙
- 书法**
翰墨千年，纸上春秋
- 古代科学**
格物致知，天工开物
- 笔墨纸砚**
清风明月，文房雅玩
- 古代游戏**
嬉戏千年，益智悦心
- 唐诗**
锦绣华章，半个盛唐
- 中国结**
绳艺千载，情结中国
- 节日**
民族记忆，风俗庆典
- 古代帝王**
风流人物，各领风骚
- 国画**
水墨丹青，落纸云烟
- 传统美德**
立身之本，济世之道
- 梅兰竹菊**
花中四美，君子之德
- 道教**
天人合一，贵生济世
- 宋词**
浅吟低唱，词以言情
- 神话传说**
创世叙说，远古回响
- 汉字**
横竖之间，方正之道
- 生肖**
属相文化，地支纪年
- 瑞兽祥禽**
德至鸟兽，祈福禳灾
- 节气**
四时和煦，岁时如歌
- 古代教育**
教之以道，学而致仕
- 兵书**
兵家智慧，决胜千里
- 禅**
拈花一笑，佛语禅心
- 诸子百家**
思想交锋，百花齐放
- 古代交通**
旁行天下，方制万里
- 匾额楹联**
留墨费思量，雅韵岁月长
- 四大名著**
传世奇书，文学丰碑

文明的印迹

徽州

一生痴绝处，无梦到徽州

西藏

雪域秘境，心灵净土

佛像

法相庄严，信仰之体

古典建筑

桂殿兰宫，神工天巧

古镇

烟雨千年，山水故园

长城

秦时明月，万里雄关

名山

三山俊秀，五岳奇崛

颐和园

佛香阁暖，昆明水寒

古典建筑装饰

雕梁画栋，彩绘描金

古桥

赵州遗韵，卢沟晓月

名寺

梵林古刹，清凉世界

名塔

乃至童子戏，聚沙为佛塔

民居

阡陌交通，鸡犬相闻

石窟

凿山锁石成佛国

帝王陵寝

地下宫殿，古墓黄昏

名湖

轻烟拂渚，浓淡相宜

牌坊

旌表功德，标榜荣耀

壁画

飞天无影，粉壁乾坤

秦陵与兵马俑

地下雄师，八大奇迹

名泉

竹林清风，洗盏煎茶

大运河

南北动脉，皇朝粮道

丝绸之路

东西走廊，文明纽带

历史名城

文明驿站，王朝印记

北京中轴线

王者之轴，平衡之道

胡同

北京记忆，市井人家

茶马古道

马行万里，茶香千年

长江黄河

文明之源，华夏之根

故宫

盛世屋脊，紫禁皇城

秦砖汉瓦

秦汉气象，土木之工

历史活化石

园林

山池之美，宛若天成

京剧

生旦净丑，唱念做打

旗袍

优雅风韵，花样年华

木文化

盛木为怀，和木而生

太极

阴阳辩证，无极而生

剪纸

妙剪生花，大千世界

酒

开君一壶酒，细酌对春风

中华美食

烟火人间，味道中国

传统手工艺

缕尘吹影，匠心传世

年画

新桃旧符，迎福纳祥

武术

文以评心，武以观德

民间玩具

泥木之艺，奇趣之具

染织

草木之色，纵横之美

刺绣

针绕指尖，线舞布上

中国色彩

五色人生，多彩中国

雕刻

巧匠神技，托物寄情

中医

悬壶济世，妙手春风

茶艺

壶中真趣，廉美和敬

面具

原始面孔，沟通天地

婚俗

婚姻之道，嫁娶之礼

皮影

隔纸说话，灯影传情

泥塑

传世绝活，妙手出神

面塑

诞生于餐桌的艺术

风筝

好风凭借力，送我上青云

灯彩

花灯如昼，溢彩流光

木偶

笑尔胸中无一物，本来朽木制为身

杂技

惊险奇绝，艺动人心

棋艺

风雅手谈，桌上厮杀

民间戏曲

好戏连台，乡土有味

目录 Contents

剪纸的来历

The Origin of Paper Cutting 001

镂金作胜 剪彩为人

Carving Gold Foil as Sheng;

Cutting Colorful Silk as Human Figures 002

历代的剪纸

History of Paper Cutting 011

剪纸的艺术形式

The Artistic Forms of Paper Cutting 029

窗花、顶花和墙花

Window Paper-Cut,

Ceil Paper-Cut, Wall Paper-Cut 030

礼花、灯花、扇花

Ritual Paper-Cut,

Lantern Paper-Cut and Fan Paper-Cut 044

门笺

Door Paper-Cut..... 054

剪纸的纹样

The Patterns of Paper-Cut..... 064

剪纸与民间习俗

Paper Cutting and Folk Customs 085

剪纸与岁时节日

Paper Cutting and Traditional Festivals 086

剪纸与人生礼仪

Paper Cutting and Etiquettes 100

剪纸与实用艺术

Paper Cutting and Applied Art 121

剪纸与皮影戏

Paper Cutting and Shadow Puppetry 122

剪纸与刺绣

Paper Cutting and Embroidery 130

剪纸与染织

Paper Cutting and Textile Dyeing 143

剪纸与陶瓷

Paper Cutting and Porcelain 150

附录：双喜字的剪法

Appendix: The Paper-Cut

of the Chinese Character Shuang Xi 155

剪喜字所需的工具

Tools Needed for the Paper-Cut of Shuang Xi... 156

剪喜字的步骤

Steps of the Paper-Cut of Shuang Xi 157

剪纸的来历

The Origin of Paper Cutting

中国的剪纸艺术与其他民间艺术一样，很难在浩繁的古籍之中找到与其起源与发展相关的详尽而系统的介绍，仅能从古代一些记述当时民间风俗、反映社会生活的札记或笔谈中找到只言片语的记载。

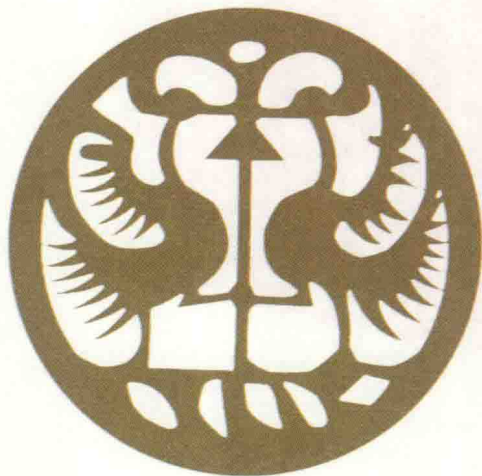
Like other folk arts, the thorough and systematic transcripts about the origin and development of Chinese paper cutting are really rare. Just a few words of records can be found in some reading notes about ancient folk custom and social life.

> 镂金作胜 剪彩为人

剪纸，顾名思义，就是要用纸剪制出来。那么，在纸还没有被发明出来前，有没有与剪纸类似的艺术形式出现呢？

1955年，在河南省郑州市出土了一件公元前16至公元前11世纪商代的金质薄片，原来可能是嵌在什么器物上的。薄片上镂有夔凤纹，这既是中

> Carving Gold Foil as Sheng; Cutting Colorful Silk as Human Figures

Paper cutting, just as its name implies, is made of paper. In that way, were there any similar artistic forms before the paper invented?

In 1955, a gold foil of Shang Dynasty, between 16th and 11th century Before Christ, was unearthed in Zhengzhou of Henan Province, which might had been embedded in some vessels. The foil was hollowed out with Kui-phoenix (Kui, one-legged monster in ancient fable) pattern. It is not only the evidence that people once made gold into artifact in ancient China but also the origin of paper cutting.

- 对凤纹金饰片的图案（魏晋南北朝时期）
Pattern of Gold Tracing Double-Phoenix Ornament Piece (Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, 220-581)

国古代就把黄金制作成工艺品的例证，也是剪纸艺术的源头。

河南省的辉县市也出土过一件战国的银箱饰片，饰片成花弧形，从工艺上看，已具有和后来剪纸相同的制作方法和艺术特点。

An ornament piece of a silver case was excavated in Huixian City of Henan Province, which is in arc shape and technically possesses the same making-method and artistic style as the later paper cutting.

• 西汉双人盘舞透雕饰件
Accessory with Two Twisted Dancing
Figures in Openwork (Western Han
Dynasty, 206 B.C.-25 A.D.)

晋国鞋

相传2500多年前的春秋时期，诸侯争霸，晋国称雄，并吞诸国。晋献公为了炫耀自己兼并诸国的丰功伟绩，在他大婚之际，特命晋国的能工巧匠用金箔剪成十种果子的纹样，这代表了向晋国纳贡的十个诸侯国。他让皇后姜氏将这些金箔制的果子纹样用丝线缀在婚礼穿的鞋上。穿上这双鞋，皇后显得光彩夺目、雍容华贵。后来，绣有果子纹样的绣花鞋成为民间老百姓嫁女的必备之物。女子出嫁时，都在红绣鞋上用金色的丝线绣上十种果子纹样，俗称“十果鞋”“金果鞋”，又由于是从

古代晋国皇宫传下来的，亦称“晋国鞋”。十果纹样包括：石榴、桃、佛手、枣、桂圆、柿子、葡萄、白果、荔枝、香瓜等等，根据地区的不同，果子的种类也有变化。在民间，石榴象征多子多孙，佛手按谐音象征福寿，柿子寓意事事如意，葡萄象征丝丝相连，枣和桂圆象征早生贵子，白果寓意白头到老等等。

The Jin State Shoes

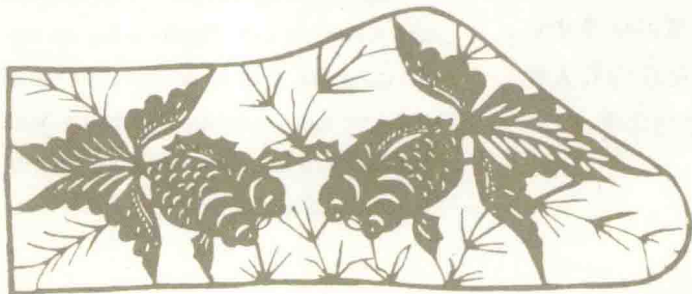
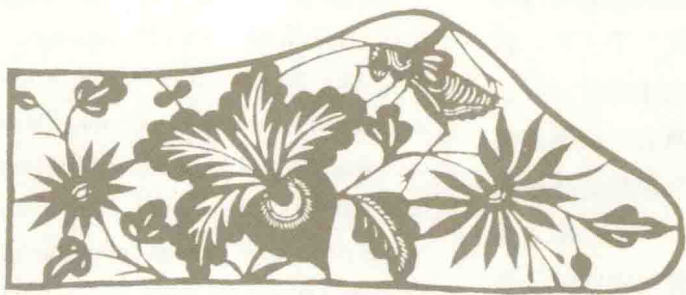
It is said that 2,500 years ago, in the Spring and Autumn Period (770 B.C.-476 B.C.), the princes vied for supremacy, the Jin State ruled the roost and annexed others. The king, Jin Xiangong, in order to flaunt his great achievement, ordered nationwide skillful craftsmen to make him a ten-fruit pattern of gold foil, representing all the ten tributaries right before his wedding. He let the queen Jiangshi sew the gold foil pattern to her wedding shoes with silk thread. With the shoes on, the queen appeared extremely glittery and elegant. Afterwards, the fruit pattern embroidered shoes became one of the necessities when people marrying their daughters. They embroidered ten-fruit pattern on red shoes with golden silk thread, also called “ten-fruit shoes” “golden fruits shoes” and “Jin State shoes” as it was passed down from the palace of Jin State. The ten-fruit pattern includes pomegranate, peach, fingered citron, Chinese date, longan, persimmon, grape, ginkgo, litchi, muskmelon, etc. It varies according to the variety of the areas. Among the people, the pomegranate represents having many offspring; the fingered citron represents good fortune and longevity by its pronunciation; the persimmon means everything coming off satisfactorily; the grape represents tight connection; the Chinese date and longan represents having a son as soon as possible; the ginkgo represents growing old together.

• 清代绣花鞋样

Embroidered Shoes Patterns of
Qing Dynasty (1644-1911)

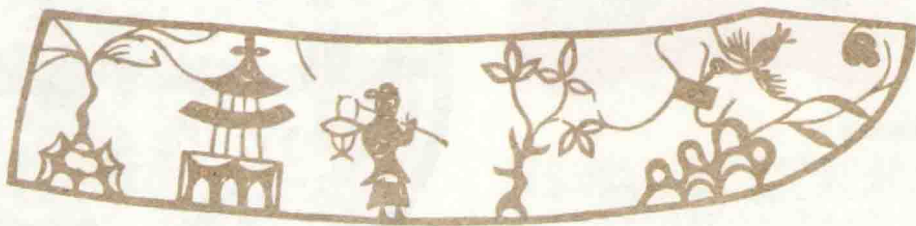

• 绣花鞋样

纹样由蚰蜒、萝卜和花草组成。

Embroidered Shoes Pattern

The pattern includes grasshopper, radish and flowers.

• 绣花鞋样“鸿雁传书”（清）

大雁每年从北方飞往南方，长途跋涉。人们希望大雁能作为信使，为自己在远方的亲人传递书信。

Embroidered Shoes Pattern of "A Letter From Afar" (Qing Dynasty, 1644-1911)

Every year, the wild goose migrates southwards, flying thousands of miles to hibernate. People hope the goose can become messengers to deliver letters to their families.

在汉代，有一种用来装饰漆器或铜镜的“金银平脱”手工艺，就是将金箔、银箔刻成镂空的花纹，贴在器物素胎的表面上，经髹漆数重后再进行打磨，金银箔的花纹便平行地嵌于漆层中，此法称之为“平脱”。这种经剪刻镂空的装饰工艺，不仅使器物显得精美华贵，而且纹饰多样，常见纹饰有人物、飞鸟、走兽和花卉植物等等。

In the Han Dynasty (206 B.C.-220 A.D.), the handicraft of “gold-silver Ping Tuo” appeared to decorate the lacquerware or the bronze mirror, which is carving the gold foil and silver foil into hollowed out patterns, and sticking them to the surface of vessels’ plain body, through painting and polishing, the gold and silver patterns finally inlaying into the paintcoat. This decoration craft makes the ware more exquisite and luxury, with complicated patterns including figures, birds, beasts and flowers, etc.

• 填嵌漆器

填嵌类的漆器范围比较广，凡在漆面上刻花纹，然后用漆或金、银、螺钿等物填嵌进去，或用稠漆在漆面做高低不平的地子，然后用漆填入，再磨平的，都归入这一门类。

Filling-In Lacquerware

The filling-in lacquerware has a wide extent, which covers all the wares with their paintcoat carved out patterns and then inlaid with gold, silver and mother-of-pearl, or covered with thick paint to make the ground rugged and then inlaid with paint and get burnished.

• 银平脱器的花纹图案（五代十国）

Patterns of Silver Ping Tuo (Five Dynasties and Ten States, 907-960)

• 金漆器

工匠们在器物上先涂糙漆，叫作“打金脚”，然后在漆干湿度适当时，再在其上满贴金箔，罩透明漆，使器物光彩夺目，富丽堂皇。

Gold Lacquerware

The craftsmen apply the rough paint on the ware, called "hitting the gold base", and then stick the gold foil to it when the paint is in proper humidity, finally cover the ware with a layer of plain paint to make it glossy and gorgeous.

• 戗金盒

戗金工艺也和平脱工艺一样，是在器物的朱色或黑色漆地上，用针尖或刀锋镂划出纤细花纹，然后将金箔或银箔粘上去，成为金色或银色的花纹。

Inlaying Gold Box

The craft of inlaying gold is the same as the Ping Tuo, first, carving out slender patterns on the ware's red or black paintcoat, then sticking gold foil or silver foil to it to highlight the design.