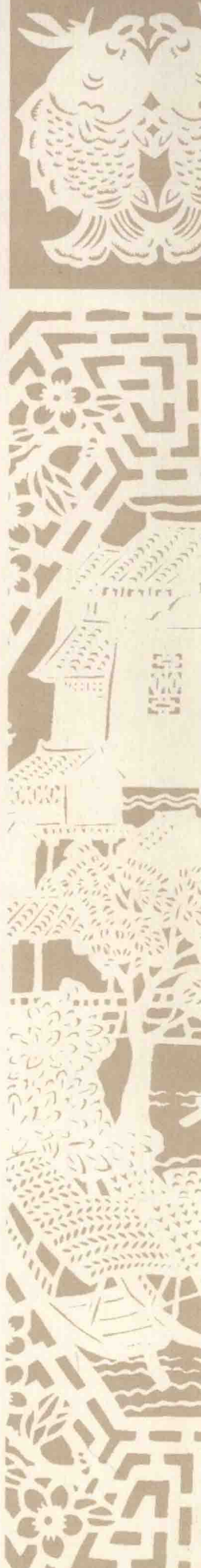
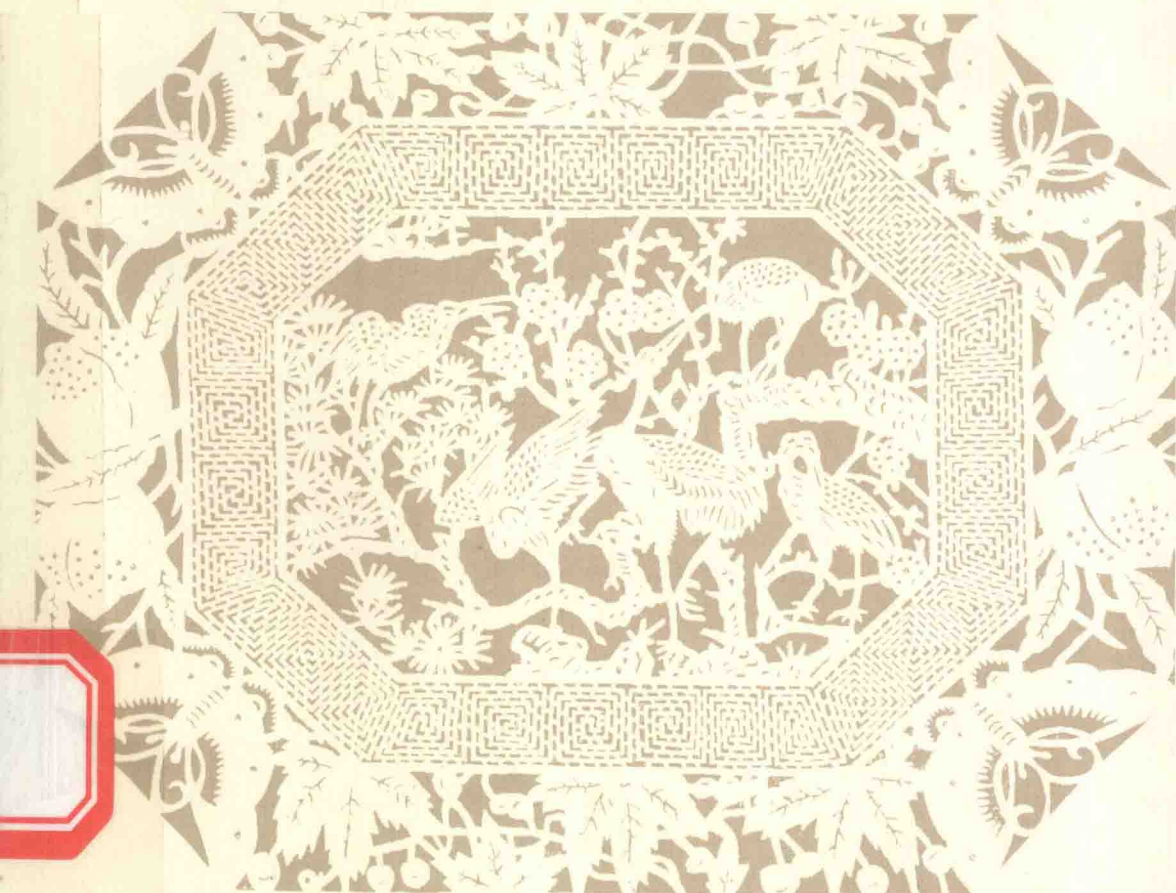

浙江民族民间艺术丛书

浙江省群众艺术馆 编

浙江民间 剪纸

【浙江民族民间艺术丛书】 浙江省群众艺术馆 编

浙江民间 剪纸

责任编辑：祝平凡

装帧设计：许 兵

责任校对：陈平平

责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

浙江民间剪纸/浙江省群众艺术馆编.

—杭州：中国美术学院出版社，2011.10

ISBN 978-7-5503-0167-2

I. ①浙… II. ①浙… III. ①剪纸—民间工艺—浙江省
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第203376号

浙江民间剪纸

浙江省群众艺术馆 编

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制版印刷：杭州艺华印刷有限公司

版 次：2011年10月第1版

印 次：2011年10月第1次印刷

印 张：14

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 数：0001—2000

ISBN 978-7-5503-0167-2

定 价：128.00元

目 录

序一 陈 瑶	(006)
序二 张卫东	(007)
序三 王海霞	(008)

第一章 浙江民间剪纸概述	(010)
第二章 浙江民间剪纸风格	(022)
第三章 浙江民间剪纸功能与分类	(028)
第四章 浙江民间剪纸技艺	(041)

附 录

浙江剪纸界名录	(049)
民间剪纸艺人访谈录	(061)
浙江部分剪纸项目简介	(082)
1955—2010 年浙江剪纸界大事记	(085)
1952—2010 年浙江剪纸图书一览表	(091)

图 录

浙江省群众艺术馆五十年代搜集的民间剪纸作品	(093)
浙江各地剪纸作品	(116)
近几年浙江省群众艺术馆开展的剪纸活动	(207)
浙江剪纸界摄影	(220)

编 后	(224)
-----	-------

【浙江民族民间艺术丛书】 浙江省群众艺术馆 编

浙江民间 剪纸

中国美术学院出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

责任编辑：祝平凡

装帧设计：许 兵

责任校对：陈平平

责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

浙江民间剪纸/浙江省群众艺术馆编.

—杭州：中国美术学院出版社，2011.10

ISBN 978-7-5503-0167-2

I. ①浙… II. ①浙… III. ①剪纸—民间工艺—浙江省

IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第203376号

浙江民间剪纸

浙江省群众艺术馆 编

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制版印刷：杭州艺华印刷有限公司

版 次：2011年10月第1版

印 次：2011年10月第1次印刷

印 张：14

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 数：0001—2000

ISBN 978-7-5503-0167-2

定 价：128.00元

党和国家领导人关心民族民间艺术

剪纸《回娘家》（胡锦涛作品）

2007年2月17日，胡锦涛在甘肃省定西市青岚乡大坪村与农民欢度春节，并剪出洋溢着喜庆色彩的剪纸作品《回娘家》。

胡锦涛总书记与农民一起剪纸，足见他对我国传统民间艺术的热爱和重视，表明他鼓励和支持保护我国传统民间艺术并使之发扬光大。

剪纸《回娘家》也表现了胡锦涛总书记的多才多艺，见证了胡锦涛总书记提倡以人为本的理念，以及对构建社会主义和谐社会的憧憬和信心。

2007年6月9日，我国第二个“文化遗产日”，温家宝总理在参观中国非物质文化遗产专题展时，与浙江省温州市乐清细纹刻纸国家级传承人林邦栋亲切交谈。温总理高度评价了老人和他所代表的乐清细纹刻纸艺术，最后总结说：“我对非物质文化遗产有三句话的理解：第一，它是民族文化的精华；第二，它是民族智慧的象征；第三，它是民族精神的结晶。”

同日，中共中央政治局常委李长春与乐清细纹刻纸国家级传承人林邦栋亲切交谈。李长春说：“我国非物质文化遗产是劳动人民智慧的结晶，是民族文化绵延的象征，体现中华民族的生命力和创造力。”

2007年6月8日至18日，由文化部等主办的中国非物质文化遗产专题展在北京中华世纪坛举行，分年画、剪纸、皮影、木偶、染织五个专题，共展出来自全国各地的1400余件作品。浙江省群众艺术馆承办并推荐林邦栋（现场表演）及乐清细纹刻纸、浦江戏曲剪纸、台州剪纸等三大类共58件剪纸作品以及泰顺木偶等作品代表浙江省参展。在此次“文化遗产日”展览活动中，浙江省群众艺术馆获文化部“文化遗产日奖”。

目 录

序一 陈 瑶	(006)
序二 张卫东	(007)
序三 王海霞	(008)

第一章 浙江民间剪纸概述	(010)
第二章 浙江民间剪纸风格	(022)
第三章 浙江民间剪纸功能与分类	(028)
第四章 浙江民间剪纸技艺	(041)

附 录

浙江剪纸界名录	(049)
民间剪纸艺人访谈录	(061)
浙江部分剪纸项目简介	(082)
1955—2010 年浙江剪纸界大事记	(085)
1952—2010 年浙江剪纸图书一览表	(091)

图 录

浙江省群众艺术馆五十年代搜集的民间剪纸作品	(093)
浙江各地剪纸作品	(116)
近几年浙江省群众艺术馆开展的剪纸活动	(207)
浙江剪纸界摄影	(220)

编 后	(224)
-----	-------

序 一

浙江省文化厅副厅长 陈 瑶

在数千年的历史长河中，中华民族创造了辉煌璀璨、风格各异的民间文化。民间艺术则是各民族民间文化中最具色彩的一个重要组成部分，以音乐、舞蹈、美术、戏曲、民间工艺等鲜活的艺术形式留存在民间，犹如民族精神的镜子，深刻地折射出一个民族的语言、风俗、观念等精神文化的全部内容；又犹如人类文明的活化石，生动地反映出一个民族古老而又现代的文化精髓。

美丽、富饶的浙江，地理环境得天独厚，文化底蕴积淀深厚，文化名人、艺术大家辈出，在漫漫的历史长河中，勤劳智慧的浙江人民，更是创造了灿烂的河姆渡文化与良渚文化，因而浙江素有“文化之邦”之美誉。

20世纪80年代以来，文化部通过命名“中国民间艺术之乡”和“中国特色艺术之乡”的方式，在推动民间艺术的抢救、整理、研究和保护工作方面收到了显著效果；我省也相应命名和表彰了一批省级民间艺术之乡，有力地推动了“民间艺术之乡”的传承和发展。之后，随着国务院《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、浙江省政府《关于加强民族民间艺术保护工作的通知》，以及《浙江省非物质文化遗产保护条例》的相继颁发，非物质文化遗产保护与民族民间艺术保护工作在我国、我省得到了空前重视。

近几年来，我省在非物质文化遗产和民族民间艺术的保护工作上取得了显著成绩。我省继第一批“国遗”、第二批“国遗”项目连续名列全国第一之后，龙泉青瓷传统烧制技艺、中国传统蚕桑丝织技艺、中国篆刻（西泠印社金石篆刻）、中国剪纸（乐清细纹刻纸、浦江剪纸）等项目列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》，中国编梁木拱桥营造技艺列入联合国教科文组织《急需保护的非物质文化遗产名录》。我省的世界级文化遗

产上榜数位居全国首位。

省委、省政府高度重视“文化大省”建设，明确提出要落实科学发展观和构建社会主义和谐社会，加快文化大省建设，重点实施“八项工程”，增强先进文化凝聚力，解放和发展文化生产力，提高公共文化服务能力，努力增强浙江的文化软实力，争取使浙江成为全国领先的文化大省。

浙江省的非物质文化遗产和民族民间文化工作是浙江省“文化大省”建设的重要标志和内容之一，民族民间艺术是非物质文化遗产范畴中与文化系统密切相关的一个重要组成部分，民间艺术的抢救、整理、保护、传承、弘扬和发展工作面临着新的机遇和挑战。作为全省群众文化系统的龙头，浙江省群众艺术馆在开展大量的群众文化活动的同时，在非物质文化遗产和民族民间艺术保护工作上也开展了许多形式多样的活动，有些活动已成为群众文化活动品牌，如民间艺术展演、“物华天工”民间手工艺展览等。此次省群众艺术馆决定编印“浙江民族民间艺术丛书”，从全省的角度来反映一个民间艺术项目或种类，它与省文化厅主持编纂的以反映单个名录项目为主的“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”起到相辅相成的作用，是一件十分有意义的工作。

党的十七大报告指出要推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮。建设社会主义核心价值体系，增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力；建设和谐文化，培育文明风尚；弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园；推进文化创新，增强文化发展活力，让人民共享文化发展成果。希望省群众艺术馆在民族民间艺术保护、传承、研究和发展工作上继续探索，勇于创新，努力开创我省民族民间艺术工作的新局面。

二〇一一年三月

序 二

浙江省群众艺术馆馆长 张卫东

20世纪90年代,浙江省群众艺术馆为主完成了国家艺术科研重点项目《中国民族民间舞蹈集成·浙江卷》、《中国民族民间器乐曲集成·浙江卷》和《中国民间歌曲集成·浙江卷》的编印工作。此后又编印了《浙江民族民间舞蹈词典》、《中国舞蹈志·浙江卷》等专著。从那时起,我省经过民族民间艺术资源普查和非物质文化遗产普查,又不断有新的民间艺术得到发现和整理,这方面的内容也需有一个公开的载体予以发表,以利于全社会对民间艺术的研究和利用工作。

2004年,文化部在修订颁发的《群众艺术馆、文化馆管理办法》中,在“文化馆的任务”中规定:“搜集、整理、研究、开发民族民间文化遗产,挖掘、保护和继承民间文化遗产”。因此,开展民族民间艺术工作是群众艺术馆、文化馆、文化站义不容辞的职能工作之一。

“浙江民族民间艺术丛书”是2009年浙江省群众艺术馆确定的民间艺术工作研究课题,丛书包括《浙江民间剪纸》、《浙江民间织绣》、《浙江民间陶瓷》、《浙江民间木雕》等众多民间艺术项目,今后都将陆续编辑、出版。这套定位于普及型的丛

书,着重反映浙江省民族民间艺术项目的历史渊源、表现形式、代表人物、典型作品、文化价值、艺术特征和民俗风情等,具有较强的知识性、可读性和权威性。丛书力求以图文并茂、通俗易懂、深入浅出的方式,展现民族民间艺术所具有的独特魅力,体现人民群众杰出的文化创造。这套丛书,将与我们从2005年开始编印的,以反映我省群众文化创作成果为主的“浙江群众文艺精粹集成丛书”一起相映生辉,共显改革开放以来浙江群众文化活动和民间艺术保护、传承、发展方面所取得的成果。

2011年是“十二五”规划的开局之年,也是迎接建党九十周年和辛亥革命一百周年的大喜之年,更是我省加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系、规划未来五年群众文化建设的重点年份。浙江省群众艺术馆将以党的十七大精神指导群众文化工作,以学习实践科学发展观,建设文化大省为着力点,树立“龙头馆”的示范形象,强化“龙头馆”的引领作用,带动我省基层文化建设再上新台阶。

愿我们一起为民族民间艺术的保护、传承和发展而努力。

二〇一一年三月

序 三

中国艺术研究院美术研究所研究员 民间美术研究中心主任

联合国教科文组织民间艺术国际组织中国地区特别顾问 王海霞

在中国众多的民间剪纸艺术产地中，浙江剪纸以其丰富多样的造型、出神入化的表现力、极尽工巧的细腻感和华丽工致的装饰性独具特色。在被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产代表作名录中的剪纸项目中，浙江就有乐清的细纹刻纸和浦江的戏曲剪纸两项，这在中国剪纸艺术中是绝无仅有的。浙江，这个有着深厚人文资源的文化大省，其剪纸艺术历史悠久，随着时代和民俗的演变，呈现出了多样化的地域特色，表现出了非物质文化遗产的多样性和丰富性。如此丰富而又特性鲜明的剪纸的存在，使浙江剪纸艺术在以剪纸艺术著称于世的中国拥有了重要而特殊的地位。这些巧夺天工的剪纸作品，不仅有简约至极的手剪之作，也有能在方寸之地刻上百余条刻线的至精至细的刻纸，它们所呈现出来的文化特质如果简言以概之，则可谓：致广大，尽精微。

我国的民间剪纸，依山川地貌和民俗环境而生存，北方的黄河流域、白山黑水剪纸常以浓郁的乡土气息和粗放豪迈的风格呈现于世，但也不乏工整传神的写实性作品；南方的剪纸更多地汲取了传统文化中的文人气息和表现方式的工巧细腻，呈现出雅致细腻的特色，而在这整体的典雅风格中，亦不乏浑厚大气的写意性表现。风格的形成取决于人们所生存的地理环境以及由此而养育出的人文性格、民俗民风 and 生活方式。故此，把南北剪纸粗率地分为典雅和粗犷两种风格是远远不够的。通过这本书，我们了解到，浙江全境的民间剪纸艺术自古繁荣兴盛，并且因地貌丰富，文化南北交汇，古今承传，剪纸艺术也呈现出了多种风貌。至今，在传统文化备受冲击的今天，作为非物质文化遗产的剪纸艺术

仍能够在浦江、永康、乐清、金华、宁波等二十多个县市繁衍生息，并保留住自身的特色，这不仅反映出非物质文化遗产强劲的生命力及其活态传承的文化特色，也说明了文化多样性保护的必要性和重要性。

浙江的传统民间剪纸，多数是紧随民俗，应用于生活的传统窗花、吉庆花、灯花、刺绣底样花等，随着时代的变迁，各地剪纸也不断改变着传统的使用功能，由民俗用品，演变成成为装饰品、商品，直至变成一种艺术的创作手段和形式，从而升华了原有的单一使用功能而成为可供欣赏的艺术品。比如乐清的细纹刻纸，就是从传统的龙船花演变成了当今供细赏的装饰品。从这一演变过程，我们可以看到民俗艺术发展的必然归宿，这也是社会发展和现代化进程中非物质文化遗产的共同趋向。

民间艺术，其起源和传承、发展都离不开地域文化和民俗文化的滋养，我们从这本书所收录的作品中，看到了浙江各地的剪纸作品，它们有的来自沿海和岛屿，有的来自内地丘陵，还有的来自水乡泽国，海洋文化与农耕文化在千百年传承中的交织共存，使浙江的剪纸既有充满吴越文化深厚底蕴的传统作品，也有吸收了现代姊妹艺术和其他创作手段的创新之作。既有以线造型、风格粗犷、表现率真的剪纸作品，也有以块面布形、雕刻精致、尽显细腻的刻纸作品。就这本书所收录的各地剪纸传承人和所覆盖的地域看，各地从事剪纸创作的人不仅人数众多，而且包含了不同年龄和不同风格的各地剪纸艺人。他们当中，既有在全国有影响的国家级传承人，也有不为人知的默默从事传承创作的民间剪纸高手。

该书对于传承人口述史的访谈和整理，也是区别于以往同类出版物的一大亮点，因为活态文化的传承靠的是口传心授，靠的是一代一代传人对技艺的固守和寂寞的劳作，所有的技艺和相关的文化都在他们的手中，在他们的心里，所以对代表性的传承人的口述史的整理就是非物质文化遗产保护中最为重要的工作之一，也是非常值得重视的学术和理论工作。它不仅可以弥补剪纸发展史史料的不足，也可以从田野调查的个案访谈中获得大量的第一手素材。这对于传统技艺的整理和传承人传承方式、传承脉络、相关习俗的研究，对于剪纸创作理论的提炼和理性分析，都是至关重要的。

乐清细纹刻纸和浦江戏曲剪纸堪称中国剪纸艺术中的两朵奇葩，它们的艺术特色极好地诠释了这两种工艺的区别：细纹刻纸代表了刻纸的极致高超的技巧；浦江戏曲剪纸则表现了剪纸的华丽婉约和传统韵味。在我国剪纸艺术中，对于剪纸的“剪”和“刻”的工艺区别以往的研究并不多，甚至把这两种技艺统称为“剪纸”。但是，“剪”和“刻”是完全不同的工艺类别，这表现在如下几个方面：

第一，剪纸和刻纸的工具不同。这一点很明显，此不多叙。第二，两者的创作手法不同。剪纸是通过透空连接的多个“影像”作为手段的，它采用的是“先剪外后剪内”的方法，先剪出物体的轮廓，再剪出物体内部的造型及装饰纹样，并注意阴阳关系的把握。在创作过程中，剪纸是随心的，写意的，强调的是气韵和生动，虽然有时有纹样或底稿，但作者也不拘泥于束缚，而是主观地、意象性地表现作品的精神和意蕴。为突出效果，作者常常采取阴剪、阳剪或阴阳剪结合等手法。造型上，民间剪纸

还充分注意线和面的结合，以阳剪突出画面的“线”，以阴剪突出画面的结构或称为“面”，充分展现出手工的创造性和“剪”的感觉与趣味。这一点，在浦江戏曲剪纸和浙江各地的剪纸作品中表现得十分明显。

刻纸不同于剪纸，它的设计与构图则都是事先预设好的，它采用刻刀来完成作品的创作。刻刀在运行的过程中，会受到蜡盘和垫板的约束，无法像剪纸那样自由地展现。但是，限制也是规矩，正因为有了垫板或蜡盘的支撑和束缚，刻纸艺人才能刻出细如发丝而又连绵不断的线条，从而展现出剪刀所达不到的细腻和规则之美。这种艺术手法，突出表现的是“样品”的经典性和工艺的精湛性。乐清的艺术家们能在四寸见方的纸上刻出正字格、人字格、斜纹形、寿字形、喜字形、龟背、双路锁等纹样各异的几十种图案，完美地展现了刻纸的极致之美。

在色彩处理上，浙江剪纸有单色、套色、分色、点色、衬色、填色等多种手法。随着剪纸艺术的发展，剪纸更多地出现了剪纸画的发展趋势，甚至一幅作品中运用多种表现手法来完成。但无论怎样发展，传统民间剪纸就像一个母体，始终给创新之作以充足的养分。浙江剪纸无论如何花繁叶茂，都离不开其母体的基因和养育它的地域文化，从而形成了浙江剪纸一以贯之的艺术特色，那些祈福的、辟邪的，吉祥的、生活中应用的剪纸，都以其独特的艺术语言诉说着对浙江这块热土的爱与情。

大美绽放在民间剪纸创作者的手中，大美在民间，大美在浙江。

二〇一一年三月

第一章

浙江民间剪纸概述

浙江民间剪纸源于人们实际生活的需要，它在长久的岁月里，反映的是一种农耕文化的生活方式，它是历代浙江人在日常生活中创造的民间造型艺术。

浙江剪纸艺术源远流长，曾经有过辉煌时期。由于剪纸是一种平面纸质雕刻镂空的艺术，容易损坏，在历史上其功能为日常民俗使用的装饰物，用过即可废弃，因此处于民间的浙江古代剪纸作品未能很好地保存下来。目前，清末民初的浙江传统剪纸已很难见到，即使是新中国成立前的作品也成了凤毛麟角，弥足珍贵了。加之历代上层统治者不予重视民间艺术，故典籍中记载极少，几乎没有专门的论述。新疆南北朝墓葬出土的“对马”、“对猴”等五幅团花剪纸遗存，证实中国剪纸至少已有一千五百年的历史。浙江地处东南，土地湿润，不利于纸质品的保存，墓葬考古中至今未见剪纸出土，对于古代的浙江剪纸，我们只能从历史文献的相关记述中，寻觅一些痕迹，窥见一二。

一、历史典籍中的浙江剪纸

据《武林梵志》记载：“吴越钱王于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代之。”这是说早在五代吴越王钱镠时，每当庆典“行吉之日”，百姓们以彩纸剪人、马来代替华贵的锦缎，张挂起来，增加庆贺气氛。可见当时剪纸已很流行。

按照我国古代的习俗，正月初七为“人日”，这一天，要剪彩纸成人形，不分男女都戴在头上，叫做“人胜”或“春胜”。南朝梁代宗懔在《荆楚

岁时记》中早已有所记载。唐人段成式在《酉阳杂俎》中说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬之佳人之首，或缀于花下；又剪为春蝶、春钱、春胜以戏之。”南宋时，皇帝偏安临安（今杭州），依北宋旧俗，立春之日有剪金箔幡胜赐臣下之惯例。据周密《武林旧事》记载：“是日，赐百官春幡胜，宰执亲王以金，余以金裹银及罗帛为之，系文思院造进，各垂于幞头之左入谢。”又据吴自牧《梦粱录》卷四载：临安七月“都城内外，侵晨满街叫卖楸叶，妇人女子及儿童争买之，剪如花样，插于鬓边，以应时序”。朝廷立春赐幡胜，而市民立秋日用楸叶剪花样插于鬓角。虽然金银箔与楸叶质地贵贱相差甚远，但无论宫廷还是民间，在以剪花示美这一点是相同的。

据《宋稗类钞》记云：“婺州刘鼎臣赴省试，濒行，其妻自剪彩花赠之。”可见当时已有剪纸花相赠之俗。

由于剪纸具有美化人们生活的实用价值，在商业发达的浙江还出现了专门以剪纸为业的民间艺人。周密《武林旧事》载：“都下十月以来，朝天门外竞售锦袋新历……金彩镂花、春帖、幡胜之类，为市甚盛。”宋代临安（今杭州）市场上卖剪纸镂花、幡胜等迎新年货的，生意火爆。周密《武林旧事》卷六“小经济”条中又说：平时杭州小手工经济中还有以“剪镞花样”、“剪字”、“镞影戏”、“闹娥儿”等为业的手工艺人，“每一事率数十人，各专著以为食之地”。以剪纸工艺为生者，每项都有数十人，可见宋代杭州剪纸从业者人数之多。

宋代《严州建德县志》曾记载了一位剪纸艺人，

此人姓林名文耀，字綱斋，严州建德人，该县志说他“幼即攻书，中年失明，乃剪纸为字，势飞动，若龙蛇，点画不差毫发。室人装潢成轴，易薪米以自给，人称之为林剪”。盲人林文耀以纸剪字，装裱成艺术品，并能以此为生计。这则描写，为我们活画出了一位剪纸艺人的生动形象。

明代人龚鲁言《草心楼笔记》记述：宋代时，浙江台州、温州一带的人生病了，巫师们戴着纸花高帽，手执雕剪成龙虎纹样的彩纸旗，为病人驱邪，这大约是唐代大诗人杜甫所说的“剪纸招我魂”的遗风吧。在该书中，还记有“时人常以送礼纸花儿，张之于窗”的内容，这说明“礼花”、“窗花”这两种剪纸艺术形式，早在宋代已经出现在人们的日常生活之中了。

浙江民间剪纸与全国各地一样，总是与春节、元宵等民俗节日连在一起的。《乐清县志》记载：元代大德年间，逢元宵佳节时，“里社笙歌达旦，通衢剪彩，与众共赏，为民同乐”。足见乐清剪纸早在七百多年前的元代大德年间就已经盛行了。另据《乐清县志》又载：端午迎龙“皆有秩，竹扎龙身丈余，剪彩纸糊之，龙鳞虽小，内刻花果为饰纹，极精致。出迎之时，响以金鼓，金鼓边缘，贴剪纸花”。

元代赵孟頫的夫人管道升擅画竹，又喜欢剪纸，曾剪纸竹张贴，十分生动。乡里人受她的影响，每逢年过节，于吴兴街上，便可见到处贴遍“彩纸剪画”。

元代余姚诗人以智有《题剪纸惜花春起早》诗云：“谁将妙意寄工巧，溪藤雪莹金刀小；丹青退舍松煤枯，剪出天真数分秒。”盛赞剪纸艺人技艺高妙、迅捷，超越画家的笔墨丹青。

立春剪春蝶、春幡、春胜的风俗，在浙江十分盛行。明人田汝成《西湖游览志余》描写仁和、钱塘两县（今杭州）“立春之仪”的热闹景象时，曾记述道：“而民间妇女，各以春幡春胜，镂金簇彩，为燕蝶之属，向遗亲戚，缀之钗头。”从这历久不衰、千姿百态的春蝶、春胜之中，我们不难想见古代的剪纸艺术是何等的繁荣与精彩。《西湖游览志余》还录有瞿宗吉的两句诗写道：“随分梳妆浅淡衣，象生花朵闹蛾飞。”这诗句也是描写明代杭州妇女们在春节期间剪纸蝴蝶，以细铜丝缠缀插在头上，象征着春天的到来。这种习俗称作“闹娥”或“闹嚷嚷”。瞿氏这两句诗与北宋文学家欧阳修的诗句“不惊树里禽初变，共喜钗头燕飞来”，讲的是同一个内容，有异曲同工之妙。

《西湖游览志余》录有瞿宗吉描写杭州地区正月十五上元灯节的十五首小诗，其中一首是这样的：“香带交垂八尺高，红灯影里见丝毫。旁人总道工夫巧，一月香闺弄剪刀。”这首诗不禁使我们联想到明代著名的工艺品夹纱的彩。那夹在灯罩薄纱中的一张张剪纸作品，在红烛映照之下，美妙绝伦，使多少观者为之倾倒，莫不赞叹那些春闺少女剪刀功夫的精巧。

明天启刻本《骨董外传》中记载一则顺口溜，内容是赞许湖州村姑的剪纸，诗云：“寻常剪出花如笑，巧剪凤凰手艺高。又剪三阳和百子，十个村姑十把刀。”

在清代，从吴庆坻等修续的《杭州府志》中，也可以看到关于剪纸的记录，如有一处写着：“琳宫梵宇，剪五色纸，形如旗脚，贴于门额，上书：风调雨顺、国泰民安等语，……曰门彩，亦名斋牒。彩笺五张为一堂，中凿连钱文贴梁间以压胜，曰挂钱。”这种张贴剪纸“门彩”、“门花”的习俗古已有之，它寄寓着古代劳动人民克邪祈福的美好祝愿。延续至今，人们仍然喜花在节庆日子里，剪贴窗花、门花、灯花、礼花等，装点欢乐的节日气氛。

乾隆《浦江县志》载：“七月十五日中元节，浦江多祭祖先……因此广为华饰，乃至刻木割竹，剪彩模花果之形，极工妙之巧。”剪纸被用作祭祀祖先和神仙所用供品的装饰物，即为今之“供花”。

上虞王望霖曾因刻《天香楼藏帖》，在嘉庆年间名闻遐迩。王氏平时喜欢民间剪纸，有三首剪纸诗，相传藏于王的书笈之中，诗的作者佚名，里中村妇、儿童喜传唱其诗。这《剪画小唱三首》云：“剪画喜鹊鹊连连，喜鹊报喜乐无边。今年东村造楼屋，明年西村大有年。”“一剪公鸡二剪鱼，剪鸡剪鱼喜村居。凤凰于飞天欲雪，储满粮食乐有余。”“大姑剪个大娃娃，小娃手巧剪百花。平安二字千金价，平安剪画遍千家。”诗中透露清嘉庆年间，浙江民间剪纸有剪画之称。

中国美术学院教授王伯敏编著的《中国民间剪纸史》记载，清末太平秀才林子谦，喜欢剪纸，家居中堂前贴剪纸《大福寿团花》，楼门两边贴剪纸《三国人物周瑜与赵子龙》。他能背咏民间《剪纸经》，兹记录如下：“剪纸剪刀剪，剪出福禄寿喜来。剪刀剪吉利，冬寒夏暖喜连连。一剪双鲤鱼，年年粮食吃勿完。二剪大公鸡，吃饭有肉肚勿饥。三剪康熙钱，风调雨顺太平年。四剪财神爷，村村金玉堆

满床。五剪双门神，魔鬼勿会缠汝身。六剪状元郎，敬惜字纸生风光。（七至八剪缺）……十剪跳龙门，万事兴旺乐融融。”透过这首剪纸歌谣，我们可以感受到民间剪纸在旧时与人们生活联系十分密切，它是民俗生活的形象载体。

千百年来，剪纸受到人们的喜爱，盛行于浙江各地乡村、市镇，是最为普及、历史最长的民间艺术之一。无论是过年过节，结婚做寿，都离不开那象征着喜庆的红彤彤的剪纸作品。这一点，仅从我们以上零星摘录的古代典籍中，就可见一斑。也正因此，才创造并繁衍了如此丰富、绚丽多姿的浙江民间剪纸艺术。

二、清末民初的浙江传统民间剪纸

由于历史无情的湮灭，目前我们所能见到的浙江传统民间剪纸，最早的大约都是清末民初的作品。

辛亥革命推翻了千年帝制，资本主义的工业大生产越来越多地出现在城市中，社会经济形态发生了许多变化。浙江地处东南，开风气之先，民族工业有所发展，到20世纪30—40年代，社会面貌已发生了较大变化，传统民间剪纸赖以生存发展的小农经济受到制约。另一方面，由于帝国主义的侵略，中国仍处在半封建半殖民地社会，严重阻碍了社会发展。广大农村极端贫穷落后，自给自足的小农经济仍然占主导地位，依附于小农经济的浙江传统民间剪纸仍有生存空间。因此，古老的浙江剪纸出现了一个从传统到现代的过渡期。恰恰由于这个过渡期的存在，给了我们探求浙江传统民间剪纸面貌的契机。

从现存作品可知，浙江民间剪纸分布面很广，主要有浦江、永康、乐清、金华、宁波、慈溪、象山、温州、丽水、温岭、玉环、平阳、临海、杭州、萧山、海宁、衢州、湖州、瑞安、磐安、东阳、遂昌等县、市，其中以浦江、永康、乐清等地最有特色，也最丰富。

浙江传统民间剪纸大致可以分为窗花、吉庆花、灯花、刺绣花四大类。

窗花剪纸贴于窗门之上，由于房间采光的需要，窗花一般都不太大，而且十分注重镂空的效果。窗花的样式比较自由，除窗角花有固定的形状之外，一般对外形不加限制，给了窗花艺人广阔的创作空间。窗花在传统民间剪纸中占据重要的地位。浙江浦江、永康的戏曲窗花，作为江南剪纸艺术的佼佼者而享誉中华大地。

吉庆花又可分为礼花、喜花、供花等。装饰在馈赠亲友的礼品上的礼花，浙江平阳一带称“盆圈花”。为了达到祝福的目的，礼花多用吉祥图案，形式也较严整，如许多礼花的外形采用象征意义的桃子、石榴、葫芦、菱花、花瓶、元宝、如意等形状。结婚庆典时，装点在新房及各种日常用品上的喜花，常以“喜荷鸳鸯”、“双喜临门”、“石榴结子”等为主题。还有一种喜庆花，是在祝寿或庆贺生日时用的，题材多取“松鹤延年”、“福寿双全”、“八仙祝寿”等。旧时装点供品、祭品的剪纸供花，新中国成立后已不多见。另有一种庆典之日贴于屋宇、墙壁的剪纸“门笺”或“墙花”，也可看作吉庆花的一种。

夹贴在各种灯彩上的“灯花”，以整齐、匀称的适合纹样及历史故事、戏曲人物居多。浙江乐清的灯花也称“龙船花”，以其工细精巧，独树一帜。

刺绣花是一种刺绣用的剪纸花样，有鞋花、枕花、兜肚花、帽花等。鞋花通常有两种形式，一种是近似月牙形的，从鞋头延伸至鞋帮的适合纹样；另一种是绣于鞋头的各类小团花纹样。鞋花的题材以花鸟鱼虫、动物造型为主。用于旧时长方形（或长圆形）枕头两端的刺绣底样“枕花”，它的特征是在方形或圆形中配置花纹图案，艺术上要求疏朗匀称，虚实得当，题材均取吉祥之意，如“富贵牡丹”、“龙凤呈祥”等。在刺绣底样类剪纸当中，还有兜肚花、帽花、围裙花、荷包花等，就不一一赘述了。

三、浙江传统民间剪纸特征

（一）传统民间剪纸是民俗文化的形象载体

剪纸作为一种民间艺术，具有精神审美价值。传统民间剪纸与民俗活动有密切的关系，有的本身就是民俗活动所特有的用品，两者结合，相辅相成。所以说传统剪纸与其他民间美术品一样，也是民俗文化的形象载体。

首先，剪纸伴随着岁时节令，如春节贴剪纸灶王爷，贴过门笺，贴窗花。据王伯敏先生回忆，少年时，每年十二月廿四，他都要把新买来的剪纸灶王爷贴到灶头去。每逢大年初一，清早便有人送剪纸“状元花”来，实际是一种祝吉祥的“过门笺”。过完年他就要细心地将状元花揭下，收藏起来。浦江、永康的戏曲窗花，更是远近闻名，美不胜收。

元宵节的灯市，离不开剪纸灯花，浙江古代就有走马灯、夹纱灯彩，都以剪纸为主要装饰。海宁

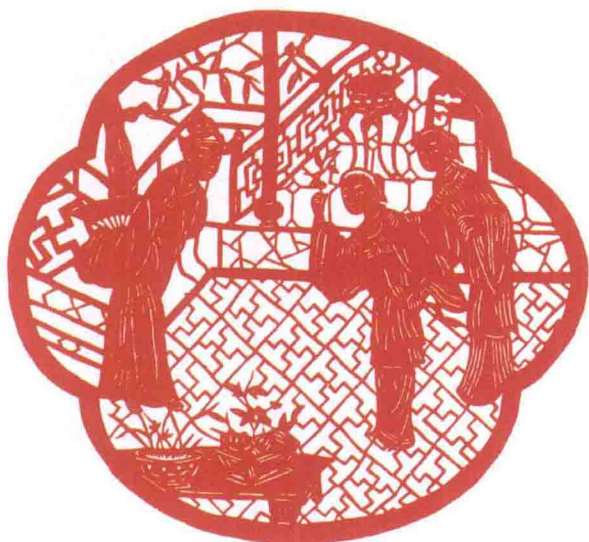

图 1-1 《西厢记·惊艳》（永康市）

的硖石灯彩很有名，所用剪纸，图案多以小孔构成，称为针刺剪纸，很有特色，其目的在于增强灯彩的透光性。海宁老艺人王钱松即长于此道，所制剪纸别具一格。在乐清，每逢春节，柳市镇一带，村村都扎起灯彩，有一种灯彩，称“龙船灯”，灯长二米五左右，高有一米多，制作十分精致，上面装着一台台彩纸（或绸）扎成的戏曲人物，四周贴满了细纹刻纸。入夜，烛光通明，五彩缤纷，令人神往。正月十六日夜，龙船灯会发展到最高潮，万众欢腾，人喧灯舞。各村民众争相评定龙船灯技艺高低，最佳制作者将得到“七只龙头哥”的荣誉称号。因此，各村都请最好的艺人扎灯，艺人们也竭尽所能，标新立异，对灯上面的刻纸——龙船花也就更加精益求精了。由此促成了乐清细纹刻纸的诞生。

端午节，要贴“鸡啄蜈蚣”的辟邪剪纸。旧时逢端午，台州温岭的街上，多有卖此类剪纸的小摊。还有赠送佩带香包的习俗，绣花荷包上也要用辟邪祈福的剪纸花样。浙江民间，七月有放水陆灯的习俗，有荷花灯、龙船花、水晶灯、尚方灯等，这些灯的装饰，全靠各色剪纸灯花。九月九日重阳节，有登高、吃重阳糕的习俗，重阳糕上要插登高旗，以糕喻高，有向上升发、吉祥之意。据王伯敏介绍，登高旗上全是剪纸，甚至有戏曲人物剪纸，有一组戏曲剪纸共十幅，为“一捧雪”、“二度梅”、“三雅园”、“四狄村”、“五世堂”、“六月雪”、“七星灯”、“八蜡庙”、“九江口”、“拾玉镯”，可以想见浙江传统剪纸是何等丰富、精美。

其次，伴随着人生礼仪，如孩子满月、百日、周岁，

亲人们要送虎头绣鞋、虎头帽、绣花围兜，都用得上剪纸鞋花、帽花、兜肚花。儿女婚礼，要贴喜花、鸳鸯剪纸。绣花枕头、绣花被上用剪纸刺绣花，图案往往是鱼戏莲、石榴结子等，寓意夫妻和美、早生贵子等。老人祝寿，礼品上贴剪纸礼花、寿花，图案多为福禄寿喜，大吉大利。丧俗，中国民间认为死是对永生的超度，祈求来世，祭品中有剪纸钱、剪元宝、剪金童玉女、楼台车马等。据王伯敏先生《中国民间剪纸史》介绍，旧时温岭的纸扎店，所制丧葬用的“冥屋”，屋内外一切装饰陈设全用剪纸，一座冥屋简直就是剪纸作品的综合展览。冥屋陈列三天，供人参观，三天后焚烧。

（二）以实用为目的，寓审美于实用之中

传统剪纸中，窗花张之于窗，除用于装点房间之外，主要供人欣赏。礼花、喜花、供花、灯花，既有生活用途，又通过图案传达人们的特定精神需求。鞋花、帽花、枕花等刺绣花，则以实用为主，它的花纹图案一定要服从实用需要。相比之下，窗花的自由度要大一些。原本是生活中的日用品，如鞋、帽、枕头、灯笼等，经过剪纸鞋花、帽花、枕花、灯花的装点，即有了审美的功能。这种美感是通过剪纸的图案、形象、构图、线条等因素，构成并传达出来的，这就是传统剪纸的审美功能。

（三）内容题材广泛、形式多样

从浙江传统民间剪纸的题材内容上看，可以分为戏曲故事剪纸、历史人物剪纸、花鸟动物剪纸、吉祥图案剪纸、宗教剪纸、文字剪纸等，题材十分广泛。仅就戏曲窗花而言，所涉及的剧目不下百部，常见的有：《三笑姻缘》、《凤仪亭》、《琵琶记》、《空城记》、《楼台会》、《梁祝哀史》、《西厢记》、《双狮图》、《宝莲灯》、《百寿图》、《满床笏》、《二度梅》、《打金枝》、《合珠记》、《珍珠记》、《玉堂春》、《拾玉镯》、《唐明皇游月宫》、《西游记》、《穆柯寨》、《延安关》、《武松打店》、《疯僧扫秦》、《红梨记》、《卖鱼记》、《白玉楼》、《春秋配》、《铁弓缘》、《桂花亭》、《僧尼会》、《白蛇传》、《绣鸳鸯》、《洛阳桥》、《摇钱树》、《三戏白牡丹》、《绣花球》、《珍珠塔》、《鸳鸯带》、《江罗镜》、《玉蜻蜓》、《三结义》、《游春八打》、《花田错》、《寿阳宫》、《落马湖》、《金雀记》、《千里送京娘》、《杜十娘》、《孔雀东南飞》、《二进宫》、《对合钱》和《对珠环》等（图 1-1）。