

中国当代文艺名家名作译介工程

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Paper Cuttings
La collection exquise de papier découpé chinois

中国剪纸精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

中国民间文艺家协会

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Paper Cuttings
La collection exquise de papier découpé chinois

中国
剪纸
精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸精品集 / 中国文联国际部, 中国民间文艺家协会编.

——北京: 中国文联出版社, 2016.5

中国当代文艺名家名作译介工程

ISBN 978-7-5059-9903-9

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①剪纸—作品集—中国—现代

IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 073008 号

中国剪纸精品集

编者: 中国文联国际联络部 中国民间文艺家协会

本卷主编: 王锦强 王连海

出版人: 朱庆

终审人: 奚耀华 复审人: 柴文良

责任编辑: 周小丽 王素珍 责任校对: 傅泉泽

封面设计: 张亚静 责任印制: 陈晨

出版发行: 中国文联出版社

地址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电话: 010-85923037 (咨询) 85923000 (发行) 85923020 (邮购)

传真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn zhouxl@clapnet.cn

印刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

装订: 北京雅昌艺术印刷有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开本: 889 × 1194 1/8

字数: 30 千字 印张: 39.25

版次: 2016 年 5 月第 1 版 印次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5059-9903-9

定价: 680.00 元

版权所有 翻印必究

目录

概述	8
1. 生活类	73
2. 民俗类	111
3. 吉祥类	161
4. 风物类	201
5. 花鸟类	213
6. 传说类	239
7. 戏曲类	255
8. 信仰类	267
9. 时事类	287

Table of Contents

Introduction	22
1. Scenes of Life	73
2. Folk Customs	111
3. Auspicious Papercuttings	161
4. Scenery Papercuttings	201
5. Flower and Bird Papercuttings	213
6. Legends	239
7. Drama	255
8. Belief	267
9. Current Events	287

Table des matières

Aperçu général	46
1. La vie quotidienne	73
2. Le folklore	111
3. Le bonheur	161
4. Spécialités régionales	201
5. Fleurs et oiseaux	213
6. Légendes	239
7. Opéra chinois	255
8. Croyances	267
9. Actualités	287

中国民间文艺家协会

Translation and Presentation Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and Literature
Projet de traduction et de présentation des maîtres et des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois

Masterpieces of Chinese Paper Cuttings
La collection exquise de papier découpé chinois

中国
剪纸
精品集

中国民间文艺家协会
中国文联国际联络部

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

“中国当代文艺名家名作译介工程”编委会

顾问 李前光 郭运德 陈建文
名誉总主编 冯骥才
总主编 罗 杨 朱 庆
副总主编 周燕屏
执行总主编 王锦强
项目策划 董占顺 薛 伶

总 编 委

(按姓氏笔画排序)

刘魁立 陶立璠 万建中 柴文良 王海霞 潘鲁生
乔晓光 杨利慧 宋兆麟 孙建军 索南多杰 张 锴
杨 源 刘 军 刘晔原 樊传庚 们发延 苑 利
郑土有 杨 阳 王连海 格桑益希 孔宏图

编 辑 柴文良 王东升 周小丽 王柏松 王素珍 李婉君
龚 方

**Editorial Committee of Translation and Presentation
Project of Masters and Masterpieces in Contemporary Chinese Art and
Literature**

Consultant : Li Qianguang Guo Yunde Chen Jianwen

Honorary Editor-in-Chief : Feng Jikai

Editor-in-Chief : Luo Yang Zhu Qing

Deputy Editor-in-Chief : Zhou Yanping

Executive Editor-in-Chief : Wang Jinqiang

Project planning : Dong Zhanshun Xue Ling

Committee of Editors-in-Chief :

Liu Kuili Tao Lifan Wan Jianzhong Chai Wenliang

Wang Haixia Pan Lusheng Qiao Xiaoguang Yang Lihui

Song Zhaolin Sun Jianjun Suonanduojie Zhang Chang

Yang Yuan Liu Jun Liu Yeyuan Fan Chuangeng Men Fayan

Yuan Li Zheng Tuyou Yang Yang Wang Lianhai Gesangyixi

Kong Hongtu

Editor : Chai Wenliang Wang Dongsheng Zhou Xiaoli

Wang Baisong Wang Suzhen Li Wanjun Gong Fang

**Editorial comité de traduction et de présentation des maîtres et
des chef-d'oeuvres littéraires et artistiques modernes chinois**

Consultant : Li Qianguang Guo Yunde Chen Jianwen

Rédacteur en chef d'honneur : Feng Jikai

Rédacteur en chef : Luo Yang Zhu Qing

Rédacteur-en-chef adjoint : Zhou Yanping

Rédacteur-en-chef exécutif : Wang Jinqiang

La planification du projet : Dong Zhanshun Xue Ling

Comité de rédaction : Liu Kuili Tao Lifan Wan Jianzhong

Chai Wenliang Wang Haixia Pan Lusheng Qiao Xiaoguang

Yang Lihui Song Zhaolin Sun Jianjun Suonanduojie Zhang Chang

Yang Yuan Liu Jun Liu Yeyuan Fan Chuangeng Men Fayan

Yuan Li Zheng Tuyou Yang Yang Wang Lianhai Gesangyixi

Kong Hongtu

Rédacteur : Chai Wenliang Wang Dongsheng Zhou Xiaoli

Wang Baisong Wang Suzhen Li Wanjun Gong Fang

《中国剪纸精品集》编委会

主 编 王锦强 王连海
撰 稿 王连海
图 片 统 筹 王锦强

Editorial Committee of Masterpieces of Chinese Paper Cuttings

Editor: Wang Jinqiang Wang Lianhai

Contributor: Wang Lianhai

Image as a whole: Wang Jinqiang

**Editorial comité de la collection exquise du papier découpé
chinois**

Rédacteur en chef: Wang Jinqiang Wang Lianhai

Collaborateur: Wang Lianhai

Coordinateur de l'image: Wang Jinqiang

目录

概述	8
1. 生活类	73
2. 民俗类	111
3. 吉祥类	161
4. 风物类	201
5. 花鸟类	213
6. 传说类	239
7. 戏曲类	255
8. 信仰类	267
9. 时事类	287

Table of Contents

Introduction	22
1. Scenes of Life	73
2. Folk Customs	111
3. Auspicious Papercuttings	161
4. Scenery Papercuttings	201
5. Flower and Bird Papercuttings	213
6. Legends	239
7. Drama	255
8. Belief	267
9. Current Events	287

Table des matières

Aperçu général	46
1. La vie quotidienne	73
2. Le folklore	111
3. Le bonheur	161
4. Spécialités régionales	201
5. Fleurs et oiseaux	213
6. Légendes	239
7. Opéra chinois	255
8. Croyances	267
9. Actualités	287

概述

一、中国剪纸的历史

剪纸问世之前，有无相生、虚实互补的原理已经被人们认知，运用此原理的艺术创作就开始了。通过切削、镂刻平面材料塑造的实物，可见于新石器时期遗存。殷商至战国，玉片、骨片、金银和皮革、竹木等多种材料都曾运用镂雕技术进行加工，并在各自的领域发展成后世的著名品种，其共同特点是实现了有无相生、虚实互补的设计，倘若这种技术用于纸张，剪纸就诞生了。

较早的剪刻记录是“剪桐封弟”。西周的时候，武王死，成王继位，由他叔叔周公旦摄政当国。成王与弟弟叔虞住在一起，兄弟和睦。一天，成王捡起一片梧桐树叶，做成圭形，跟弟弟开玩笑说：“我以此封你为晋王。”叔虞拿着树叶做成的圭，很高兴，跑去报告了叔叔周公旦。周公旦责问成王：“你真的封你弟弟为王吗？”成王说：“我那是跟弟弟开玩笑，闹着玩的。”周公旦正色说道：“臣闻‘天子无戏言’，你贵为天子，说话就必须算数。”成王十分懊悔，却也无奈，只好真的封叔虞为晋王。这一记载，广传后世，屡被征引，最终以“剪桐”作为“分封”的代称，并常被引为剪纸工艺的最早记录。

汉代出现了剪纸的雏形“小春幡”。那时，民间通行在立春日用各色丝织品剪刻为小幡戴在头上。

后世称此俗为“剪彩为幡”。此时的剪彩已近于剪纸。于立春日剪彩为幡的习俗开创了春幡的先河，为晋唐、两宋所继承，并继续对剪刻工艺发挥着促进作用。

两晋时期，承汉遗风，不废汉俗，仍于立春日剪彩为幡，并剪彩为燕，即后世“春燕”的滥觞。又造华胜相互馈赠。正月七日剪刻金箔、丝绸为人形，贴在屏风上，这是剪纸用于室内装饰的先河，对后世民间窗花、炕围花、顶棚花的生成发展产生了不可低估的影响。

已经发现的最早的剪纸实物是高昌古国的作品，出土于新疆阿斯塔那古墓群。其中有4件作品至关重要：一件是“对马团花”，一件是“对猴团花”，还有两件菊花形团花剪纸。均为公元541—567年，距今已近1500年。对马团花将纸四折后剪成，复原后得6对12马。对猴团花复原后得8对16猴，猴子回首顾盼，生动有趣；菊花均为八角布局。这些剪纸实物证明，南北朝时期的民间剪纸工艺十分发达。

唐朝剪纸已完全成熟，用途更加广泛，工艺更为精湛。继前代遗风，人日（正月初七）剪刻人形的风俗依然盛行，名为“人胜”。类似镂金作胜、剪彩为人的实物今藏日本正仓院，一枚人胜，一枚春胜，两枚剪纸均为唐至德二年（公元757年）的作品。人胜

唐以来的剪春幡习俗，而且又出现了“年幡”。北宋新年，民间多用青纸或青绢剪成小幡，十几个联在一起，戴在头上称为“年幡”。北宋时已经出现了专门从事剪纸艺术创作的手艺人。其中俞敬之是中国剪纸史上第一位留下姓名的艺人。

北宋剪纸的实物尚未发现，可幸南宋吉州窑的黄

釉剪纸贴花的茶碗上保留了剪纸的纹样。从已经发现的黄釉陶器中可见到多种剪纸纹样：有二龙腾挪纹，

一龙为阴文，一龙为阳文，两相对应，极其生动。另

有一只黄釉茶盏中分布着三种四合如意纹样，内部文

字分别为：长命富贵、福寿康宁、金玉满堂。此外，

还可见到团凤、双凤串花、梅鹊、鸳鸯、小花朵等各

式纹样。这些留在陶瓷上的纹样，几乎与当代剪纸窗

花纹样如出一辙，显示着宋代剪纸艺术的高度成就。

元代民间剪纸虽少资料，但盛行不衰的趋势却显

而易见。民间剪纸中有一种“扫晴娘”，剪白纸作老

妇形象，手持一把笤帚，作扫地状。遇久雨不晴，即

将其悬屋檐下，俗谓可扫去阴云，止雨防涝。走马灯

上大量使用剪纸也见于元代，至今仍在生产花灯的地

域流传，称“灯花”。

明代剪纸品种更为丰富，除窗花、观赏品之外，

节令活动中的剪纸又出新样。元旦时，用乌金纸剪刻

成草虫、蝴蝶戴在头上，称为“闹蛾”。除夕时剪红

春钱、春虫、绶鸟、鸡、凤等，均为节令剪纸。

唐代剪纸也用于丧葬习俗，新疆吐鲁番哈拉和卓

古墓群中先后发现公元641年至公元714年的唐代墓葬30

余座，出土纸钱、纸鞋、纸腰带、纸冠等纸制工艺品多

件，其中最引人注目的是一幅“人形剪纸”，表现了七

个直立并肩的人形，被考古工作者定为“招魂人胜”。

敦煌莫高窟第17窟发现有“装饰纸花”，系剪

纸实物，共六件，与唐代文书同出，现存大英博物

馆，六件剪纸均呈正方形，图案骨骼四角对称，大小

在9—13.5厘米之间。做法是先用彩色纸剪作逐层收

缩的花形，重叠粘贴在一起，形成花朵，最多者达九

层。又有施加彩绘的痕迹。同类纸花也见于敦煌其他

洞窟的墙壁与天花板，证明其作用是装饰室内环境。

唐代文献中第一次出现了“剪纸”一词。著名诗

人杜甫在安史之乱时避走彭衙，得到故友帮助，赋诗

云：“延客已曛黑，张灯启重门，暖汤濯我足，剪纸

招我魂。”这里的剪纸一词用作动词，与今日将剪纸

作为名词有别，但毕竟是最早的例证。

宋代剪纸仍大量用于岁时节令，不仅继承了汉

纸葫芦贴之门窗，名为“收瘟鬼”，用以除邪避祟。灯花之制更见丰富，剪纸的灯花贴在纱灯上，有“烟笼芍药”之谓。

清代剪纸资料传世较多，剪纸艺术的风格更加成熟稳定。民间大量应用的窗花是剪纸中数量最多的品种，窗花的表现内容极为丰繁，染色窗花、衬色窗花更见精湛。

清代民间剪纸中还出现了挂签儿，是贴在门楣上可飘悬的镂空剪纸。清代笔记中多有记述，又名欢乐纸、门彩、挂钱、挂千儿、过门笺、斋牒。不仅用于居室门楣，也用于寺院和居家的佛龛。彩色的挂签，五张一套，多有“风调雨顺、国泰民安”等语。也有单色挂签，用红纸或黄纸做成小挂签，为街市的商店用于“迎祥祉、祈福顺”。

清代，民间剪纸蓬勃发展，很多著名的剪纸产区均在清代形成，例如山东莱州、高密、平度、郯城，河北蔚县、丰宁，陕西扶风、岐山、洛川，甘肃庆城，浙江金华，湖北鄂州、孝感，湖南凤凰等区县，均在清代形成规模，并创立各自迥异的艺术风格，至今仍为著名剪纸之乡。

20世纪30年代至50年代，各地民间剪纸都反映了当时的时事，延安地区的剪纸出现了宣传抗日的题材。湖北鄂州的剪纸绣花样子中出现了宣传新婚姻

法、宣传如土地改革的内容。1949年以后，民间剪纸中又出现了“抗美援朝”、“男女平等”等一系列结合时事的作品，反映了民间剪纸在不同时期对时事的关注。

今天，民间剪纸的功能正在发生深刻的变化，中国民俗几经变易，许多农耕文化背景下的习俗正在消失，新的民俗正在形成，民间剪纸的应用不断衰减。但是，随着人们对传统文化的回归意识和对原生态文化的重新审视，很多民间艺术受到重视，其艺术价值与文化价值不断得到重新认识。因此，保护和恢复民间剪纸的思潮在许多地区兴起。虽然，剪纸数量正在减少，但各地重要品种却得以恢复和保留，出现了在当地具有代表性的剪纸艺人，通常被称为“传承人”。2006年6月国家第一批非物质文化遗产保护名录中，有8个省12个市县的剪纸榜上有名，分别是：

河北省的蔚县剪纸、丰宁满族自治县剪纸。

山西省中阳剪纸。

辽宁省锦州市医巫闾山满族剪纸。

江苏省扬州剪纸。

浙江省乐清细纹剪纸。

广东省佛山剪纸、汕头剪纸、潮州剪纸。

云南省潞西市傣族剪纸。

陕西省安塞剪纸。

二、中国剪纸的品种

1. 装饰性剪纸

窗花，是民间剪纸中分布最广、数量最大、最为普及的品种，其他剪纸品种都是在窗花基础上的延伸与发展。窗花的主要功能是：装点环境、渲染气氛，并寄托着辞旧迎新、接福纳祥的愿望。逢年过节、婚娶寿诞及乔迁新居、买卖开张都要贴窗花，也叫贴喜。

窗花可分为单色窗花、彩色窗花、气孔花和纸塑窗花四种。单色窗花即用彩色纸剪刻的窗花，除白色之外，几乎其他各色纸张皆可用于单色窗花。其中尤以大红色最为普遍。所表现的题材极为丰富，人物、动物、花草、山水及几何纹样、吉祥图案无所不有。单色窗花最为集中地体现着中国民间剪纸的艺术风格。将表现物象压挤于平面，运用有无相生、虚实互补的原理塑造出优美生动的形象。单色窗花所运用的剪纸语汇已经达到特立独行的境界，为其他任何艺术语汇无法替代。

单色窗花分阴刻与阳刻两种基本形式。阳刻是用色纸的留存表现线条、块面，构成形象；阴刻则用空白表现形象。例如山东高密的窗花均为“阴阳刻”，用阳纹表现人物的形体和装束；用阴刻表现人物的头面，相互映衬形成古朴清新的风格。

彩色窗花可分为染色窗花和衬色窗花。染色窗花以河北蔚县、丰宁满族自治县所产最为典型，先刻后染，颜色与造型紧密结合，具有鲜艳明丽、华美绚烂的特点。彩色窗花借鉴了民间木版年画以及传统工笔画的造型特征，绚烂的色彩是对剪刻工艺的补充与加强。通过染色使形象更加完美，表现能力也得到进一步扩展。

河北蔚县的彩色窗花，以表现戏剧人物最为出色，并成为题材特征。蔚县周边有很多古戏楼，当地有“八百庄子八百戏楼”之说。戏剧演出在当地是广受欢迎的活动，河北梆子、晋剧与京剧都受到蔚县人民的喜爱。清代末年，戏剧人物形象被引入窗花。其时，有著名艺人王老赏为此做出杰出贡献。20世纪50年代，由日本人东方汇（音）倡导，蔚县剪纸中开始出现戏剧脸谱，选取戏剧中色彩丰富、花纹致密的形象做成剪纸。脸谱剪纸逐步从窗花中分离出来，成为独具观赏价值的“特种剪纸”。20世纪90年代以近，蔚县剪纸名气益高，作为彩色剪纸的佼佼者名满中外，出口量增加。当地创建了多种以个体为单位的剪纸作坊和公司，产品质量不断提高，在保持传统特色的基础上，不断创新，销售市场扩大，除行销全国各地外，海外市场也更加稳定。

装饰花纸，指为装点居室庭院等生活环境而制

作的剪纸。其功能与窗花一样，发挥着渲染气氛、装点环境的作用。包括：挂签、顶棚花、灶头花、炕围花、气孔花等等，其中，挂签最为普及。

挂签多为五张一套，垂悬于屋门、院门的上门楣，顶端一窄条粘在门楣上，其余大部飘悬空中，遇风则会飘动，装饰效果十分明显。常表现五字句吉祥词语，如“天官常赐福”、“忠厚传家久”、“诗书继世长”。遇有四字吉语时，需增加一字，以满五为度，如“金玉满堂”、“福寿康宁”须改为“金玉福满堂”、“福寿永康宁”。因为，四张一套的挂签只用于丧事。

大红纸的挂签，以天津市所产最多，也最好。自20世纪九十年代中期始，天津挂签发展迅猛，春节期间市区及周边区县贴挂签之风益盛，刺激了挂签的创作与销售。春节前夕，在天津古文化街天后宫门前广场出现数十个“排档”，都是剪纸销售的货摊。此外，在天津大悲禅院、估衣街、鼓楼东大街也都创立了剪纸市场和专卖店。当地人称挂签为“吊钱儿”。还有加金纸的套色挂签，金碧辉煌，大气磅礴。如今，天津挂签已经进入了现代楼房的居室和商铺的橱窗。最大的吊钱儿达两米多高。

山东各县的挂签为五张五色一套，分别为红、绿、黄、桃红、紫五色。办丧事时改为四张紫色一

套。在山东南部的郯城、苍山、临沂和江苏北部的邳县一带，盛行“换堂子”挂签，称“过门签”。用五张五色纸叠摺剪刻，中心局部相互交换，形成每一张皆为五色的效果。

炕围花是贴在土炕周围的剪纸。中央是大型的圆形主花，四角贴三角形的角花。空白处贴满连环画式的人物故事剪纸。这些故事都是根据古典文学、古典戏剧或民间传说创作的连续画面，总体上构成完整的故事。对孩子们有一定的认识意义。炕围花的作用还不仅是装饰墙面，还具有重要的象征意义。以团花为中心的对称布局，造成了明确的向心力，暗示着家庭的祥和与稳定。

顶棚花是贴在天花板上的剪纸，与炕围花的作用相同，中央是一张大型的团花，四角是角花，俗称“四菜一汤”。民间新屋落成或过年过节、办喜事都要贴上顶棚花。这种风俗曾被清宫所采用。至今，在北京故宫交泰殿的东走廊的天花板上仍保留着“四菜一汤”布局的顶棚花，主花为“龙凤呈祥”。相传这是光绪皇帝大婚时留下的遗物。

灶头花流行南方各省，专门设计与灶台相适应的适合纹样，剪成若干形状大小不同的剪纸，贴在灶台上方及灶口的左右，其中不乏与灶王像相配合的内容。如今，农家灶台正在被天然气灶、煤气灶等现代