

图说
中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

中华 剪纸 绝艺



图说中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

中华 剪纸 绝艺



图书在版编目(CIP)数据

中华剪纸绝艺/矫友田著. — 济南: 济南出版社,
2016.6

(图说中华传统绝艺丛书)

ISBN 978-7-5488-2188-5

I. ①中… II. ①矫… III. ①剪纸—民间工艺—中国—通俗读物 IV. ①J528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第138356号

图说中华传统绝艺丛书: 中华剪纸绝艺 矫友田/著

出版人/崔刚

丛书策划/张元立

责任编辑/戴梅海·朱琦·范玉峰·林小溪·李哲

封面设计/侯文英

出版发行 济南出版社

地址 济南市二环南路1号 250002

网址 www.jnpub.com

电话 0531-86131726

传真 0531-86131709

经销 各地新华书店

印刷 济南鲁艺彩印有限公司

开本 635×960毫米 1/16

印张 12

字数 130千

版次 2016年6月第1版

印次 2016年8月第1次印刷

印数 1—5000

定价 47.00元

发行电话 0531-86131730 / 86131731 / 86116641

传真 0531-86922073

(版权所有, 侵权必究) 如有印装质量问题, 请与印刷厂联系调换

前言

岁月如驹，转瞬即逝。历史给我们留下了太多的沧桑与牵挂。

中国是一个有着五千多年文明历史的古老国家，又是一个多民族的国家。在其悠久的历史上，各族人民在长期生产生活的实践中，创造了丰富多彩的非物质文化遗产。

中国的非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是维系民族、社会存在的精神命脉，是民族发展的动力。

此外，非物质文化遗产还是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库，代表着民族普遍的心理认同和基因传承，并体现着中华民族的生命力和创造力。

人们常说，越是民族的，就越是世界的。因此，任何一种文明传统的断裂与消失，都可以认为是我们这个时代的悲哀。

然而，在城市化飞速发展的现代社会，我们又不得不正视这样一个事实：非物质文化遗产受到的冲击越来越大，一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统记忆濒临消亡；许多优秀的传统艺术，正面临着传承式微的堪忧境况。

对此，中国民间艺术家协会主席冯骥才曾痛心疾首地说过：“每一分钟，我们的田野里、山坳里、深邃的民间里，都有一些民间文化及其遗产死去。它们失却得无声无息，好似烟消云散。”

这绝非危言耸听。

在我们的眼前，不就有许许多多依靠口授和行为传承的技艺、习俗、礼仪等文化遗产，因为我们的淡漠，在不断地消失吗？不是有众多口传心授的民间艺术和独门绝技，往往因人而存，人逝艺亡了吗？

虽然近些年，我国对于民间传统手工艺的传承在不断地提高重视程度，尤其是对一些即将消亡的非物质文化遗产更为关注。然而，在经济利益驱动和严峻的生计面前，对此感兴趣的人已经越来越少。不少非物质文化遗产成为了人们眼中的“鸡肋”，其传承陷入尴尬也在所难免。

拯救传统民间艺术，已经刻不容缓！

正是基于这样一种责任，笔者与济南出版社合力推出这套以中华民间手工艺为主题的系列丛书。第一辑，共包括剪纸、年画、泥塑和风筝 4 门单项绝艺。在该套丛书中，笔者以生动翔实的文字，以及大量鲜活的民间艺术作品图片，将中华民间艺术古老丰富的内涵，诠释与展现出来。从而将读者引入一个绚丽多姿，充满神奇色彩的民间艺术世界，使人们对那些古老的手艺再一次萌发出浓厚的兴趣。

保护非物质文化遗产，坚持民族文化遗产，是凝聚民族情感、增进民族团结、振奋民族精神的重要文化基础。对弘扬中华传统文化，也具有十分重要的意义。

我们真诚地将这套丛书推向社会，最大的心愿是通过再现那些民间老绝艺的辉煌记忆，来唤起社会对那些濒临失传的民间艺术的重视。让那些渐渐消失的民间艺术之花，能够再一次焕发生机，并在现代文明的社会里粲然绽放！

因多种原因，本书使用的示意图片有所局限，有些配图与正文所及并不完全对应，仅作参考，特此说明。

作 者

2016 年 3 月

目 录

前 言

第一章 寻觅剪纸的古老印记

剪纸艺术的雏形 2

欲剪宜春字，春寒入剪刀 7

步入鼎盛的剪纸艺术 10

第二章 民间剪纸的吉祥暗语

岁令时节中的剪纸 16

礼俗仪式中的剪纸 26

日常生活中的剪纸 31

第三章 丰富多彩的剪纸题材

人物题材剪纸 38

动物题材剪纸 43

植物题材剪纸 47

吉祥字符剪纸 50

自然风光剪纸 51

第四章 剪出一片玲珑的愿景

剪纸的工具 54

剪纸的构图 58

剪纸的造型 63

剪纸的色彩 65

剪刻的技法 68

剪纸的流派 72

第五章 华美大气的蔚县剪纸

三分刀工七分染 76

一代宗师王老赏 81

绚丽窗花映古城 87

第六章 融汇南北的山东剪纸

- 98 烟台剪纸的浅唱低吟
- 106 高密剪纸的轻歌曼舞
- 112 胶州剪纸的淳朴召唤

第七章 粗犷奔放的陇东剪纸

- 116 一把剪刀铰到老
- 120 “鬃髻娃娃”的神秘色彩
- 124 黄土高原上的剪纸大师

第八章 淳朴凝练的安塞剪纸

- 130 陕北剪纸在安塞
- 134 安塞民俗里的“花朵”
- 138 黄土地上的“剪花娘娘”

第九章 清秀典雅的扬州剪纸

- 144 扬州文化育“神剪”
- 149 “剪纸世家”的风雨传奇
- 157 源自心灵的呼唤

第十章 精美华丽的广东剪纸

- 162 一剪一刻总关情
- 168 一剪之巧夺天工

第十一章 剪纸里面的戏曲故事

- 176 铡美案
- 177 火焰驹
- 178 捉放曹
- 179 彩楼记
- 180 拾玉镯
- 181 劈山救母
- 182 狸猫换太子
- 183 春秋配

第一章

寻觅剪纸的古老印记

剪纸艺术的雏形

纷飞的雪花，裹挟着新春的歌吟，越来越清晰了。一声声清脆的鞭炮声，炸开了一张张欢悦的童颜。

那些火红的剪纸，悄然跃上了千家万户的窗户、墙壁、门楣，以及每个令人遐想的地方。它们就像一朵朵怒放的蜡梅，静静地散发着生命的幽香，令人为之着迷，也为之感动。图1

被剪纸装扮过的记忆，瞬间变得生动起来，处处散发着吉祥与喜悦的气息。美丽的剪纸，将年节喜庆的气氛越聚越浓。图2



图1 / 富贵有余 江苏民间剪纸



图2 / 金鸡报晓 山东滨州剪纸

它们就像一个个祈福的小精灵，洒遍神州大地的每一个角落。那些历经千百年风风雨雨的剪纸，一直都是中国民间一道亮丽的风景。

剪纸，又称窗花、剪花、刻纸。它，是中国最古老、最流行的民间艺术之一。剪纸艺术从诞生的那一刻起，它在中国民间就从来没有中断过。它的流传面之广、式样之繁多，令人叹为观止。图3

剪纸由于材料易得，成本低廉，而且剪出的作品既可以作为实用物，又可以装饰和美化生活，因此在民间深受广大群众喜爱。

剪纸，在中国有着非常悠久的历史。根据专家考古发现，剪纸早在两千多年以前就已经出现了。最初，人们把剪纸作为祭祀祖先、神灵及宗教仪式所用供品的装饰物。后来，随着剪纸技艺的普及以及人们对剪纸艺术喜爱的加深，它逐渐开始用于点缀门窗、墙壁、房柱、镜子、灯笼等，甚至直接作为礼品相互馈送。此时，剪纸的主要功能，虽然仍作为装饰之用，但它已经摆脱了最初那种过于肃穆的姿态，变得活泼与亲切起来，并成为中国民间艺术殿堂里一道不可缺失的风景。图4

图3 / 比翼鸟 山西民间剪纸



图4 / 龙 山东民间剪纸



1967年，考古学家在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址附近阿斯塔那古墓中，发现了5幅团花剪纸，分别是“对马团花”“对猴团花”“忍冬纹团花”“菊花团花”和“八角形团花”，这些剪纸均出自魏晋南北朝时期（220～581）。图5

这5幅团花剪纸，全部采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理手法，与现在民间团花剪纸已经极其相似了。这也是迄今为止，中国发现的最早的剪纸实物。但是，剪纸艺术的出现，肯定要早于南北朝时期。

在远古时代，人类的祖先就已经发现，并运用以影像作为形象标记的艺术手法。继而，他们创造了在各种材料上镂刻、透空的表现方式。这种艺术手法，在诸多原始社会的彩陶、岩画和商周的青铜器艺术中体现出来。图6

从商代开始，就已经有人开始用金银箔、皮革或丝织品进行镂空、刻花来制作装饰品。

2001年，在四川成都金沙遗址出土了一张太阳神鸟金箔，属于商代晚期作品。整件饰物呈圆环形状，其上有“四鸟绕日”，镂空刻花而成，线条简练流畅，充满强烈的动感。

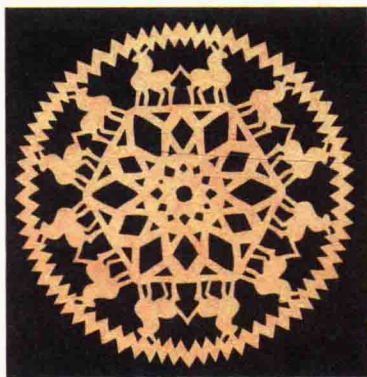


图5 / 对马团花（复制品） 新疆阿斯塔那北朝古墓出土



图6 / 中国民间剪纸艺术深受汉代画像石、画像砖的影响，这是汉代的《车马出行图》画像砖

这件用金箔镂空而成的装饰物，虽然不能认为是纯粹意义上的剪纸，但是在刻制技术和艺术风格上，无疑已经具备了剪纸艺术的特征。图7

在西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》里面，记载着一个“剪桐封弟”的故事。这个故事讲的是西周时期，周成王用梧桐树叶剪成“圭”（古代君主赐给臣下的玉制礼器），赐其弟姬虞到唐国（今山西翼城县境内）去当诸侯的事儿。

不管后世对这个故事的真实性有多少质疑和争论，但它确实被收入史书，并永久流传下来。据考证，这也是中国剪纸艺术最早见于史书的记载。图8

相传在西汉时期，汉武帝刘彻的宠妃李夫人不幸早逝。汉武帝悲痛欲绝，日夜思念。后来，有个名叫少翁的术士，用麻纸剪出李妃的影像为其招魂。这或可认为是最早的，真正意义上的剪纸。参照图9

东汉和帝元兴元年（105），蔡伦在总结前人经验的基础上，在洛阳发明了用树皮、破渔网、破布、麻头做原料，适合书写的植物纤维纸。作为中国古代四大发明之一的造纸术，可以让中华文明的发展得以久远和广阔。而纸的轻、润、滑、薄的质地，也使得中国剪纸艺术的发展，拥有了更加广阔的天地和更加随意的创作空间。



图7 / 太阳神鸟（金箔） 商代晚期 四川成都金沙遗址出土

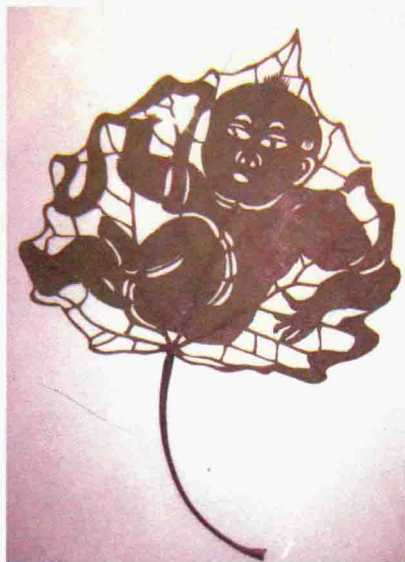


图8 / 在古时候，树叶也曾被人们当成剪纸的原材料



图9 / 京剧脸谱 毕再生 河南剪纸

欲剪宜春字，春寒入剪刀

到唐代的时候，剪纸艺术已经在民间广泛流传，甚至远播海外。现今日本正仓院收藏的两枚唐代“华胜”剪纸，就是在唐代至德年间（756～758）流传到日本的。参照图 10

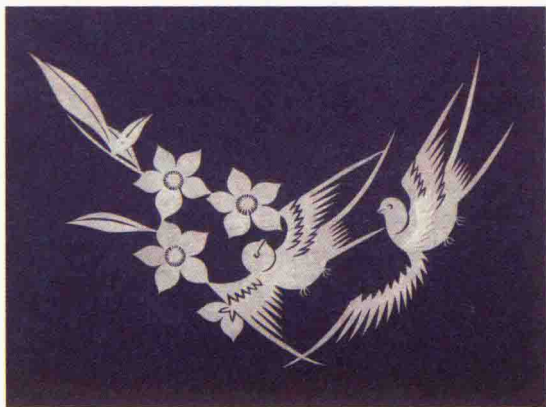
那两枚古老的“华胜”剪纸，一枚为罗地金箔字，上面剪有祝颂吉语：“令节佳辰，福庆惟新；曼和万载，寿保千春。”另一枚则用金箔刻了复杂的边饰，并饰以红绿花叶，中心是一儿童在竹林下戏犬。参照图 11

“胜”，就是用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样。剪成套方几何形的，称为“方胜”；剪成花草形的，称为“华胜”；剪成人形的，则称为“人胜”。

图 10 / 采莲曲 山东民间剪纸



图 11 / 杏花春燕 江苏扬州剪纸



唐代著名志怪小说家段成式在其撰写的《酉阳杂俎》中，记载了当时士大夫人家，在立春这天，剪制出各种小幡，装扮花木或女子发髻的情景。图12、图13

在当时，民间还有在“人日”这天“剪彩”的习俗。“人日”是被定在每年的正月初七，又称“人胜节”。南朝梁人宗懔在《荆楚岁时记》里写道，每到“人胜节”这天，人们都要剪制各种幡胜、春幡、春蝶、春燕等，作为礼物相互馈送。民间如此，皇宫也不例外。在这一天，皇帝要接见群臣，分别赐以金银幡胜或者罗幡胜。唐代大诗人杜甫在《人日》一诗中写道：

此日此时人共得，一谈一笑俗相看。

尊前柏叶休随酒，胜里金花巧耐寒。

因为立春之日为春天的首日，象征着万物复苏，所以自宋代起，“人日剪彩”这一民俗活动逐渐集中到立春这一天了。由此可见，剪纸这项技艺在当时社会中，已经是十分普遍的一项民间技艺了。



图12、图13 / 古代“四大美女”（左起依次为西施、杨贵妃、王昭君、貂蝉） 王桂香 吉林剪纸



图14 / 旧时，民间染坊利用剪纸技艺制作的漏版印花版，在布匹上染出的美丽图案

唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花版，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上，形成美丽的图案。图 14

宋代，随着经济文化的繁荣发展，造纸业已经非常成熟，许多工艺美术应运而生。当时，在城市的街头出现了许多以剪纸为业的艺人。他们竞相比拼剪技。同时，还出现了很多出售剪纸花样的店铺，而且生意非常红火。图 15

宋代剪纸的应用范围逐渐扩大，剪纸已经成为人们用来装扮灯彩和礼品的一个重要的手段。当时，甚至有的妇女，还将剪纸花卉作为装饰品插在鬓边。宋代女词人李清照在一首《菩萨蛮》中写道：“烛底凤钗明，钗头人胜轻”。

在南宋时期，民间已经出现了以剪纸为职业的艺人。有的善剪“诸家书字”，有的专剪“诸色花样”等。

这一时期，民间皮影艺术开始盛行。镂雕皮影的材料，除了动物的皮之外，也有用厚纸制作的。这样就愈加促进了剪纸技艺的发展。图 16、图 17

宋代剪纸用于工艺装饰的另一个重要创造，就是用于瓷器烧制的装饰设计。吉州窑瓷器图案的题材广泛，有梅花、枇杷、凤凰和吉祥文字等，造型生动活泼。这些都是作者在施釉过程中，贴上剪纸，然后入窑烧制而成的。



图 15 / 马 山东滨州剪纸



图 16 / 皮影头像剪纸 甘肃陇东剪纸



图 17 / 童子献寿 山东高密剪纸 民国时期

步入鼎盛的剪纸艺术

明清时期的民间剪纸艺术，开始逐渐步入鼎盛。民间剪纸艺术的运用范围更加广泛，举凡民间灯彩上的花饰，扇面上的纹饰，以及刺绣的花样等等，无一不是利用剪纸作为底样绣制而成的。而更多的则是将剪纸直接作为装饰家居的饰物，用来美化居家环境，如窗花、门笺、柜花、楣花、喜花、顶棚花等，都是用来装饰居室的。图18

在中国古代灯彩历史上，夹纱灯是明清时常见的彩灯之一。这种夹纱灯是用竹篾张起轻绡，做成芯子；然后在极薄的轻绡上粘上精美的剪纸图案，名谓“锦堂”。剪纸有用清一色的，也有用五色的，内容多为戏文、花鸟或文字等。把这一片片剪纸锦堂装配成六角或八角的灯彩，上下配有剪纸的盖幢，四周垂有流苏。远远望去，嵌空玲珑，如雾里烟花。参照图19



图18 / 五福捧寿（顶棚花） 刘俊昌 山东青岛剪纸



图19 / 通过这组表现旧时元宵节之夜人们观赏花灯의泥塑作品，可以看出美丽的花灯离不开剪纸作为装饰