

AI SHANG
JIAN ZHI

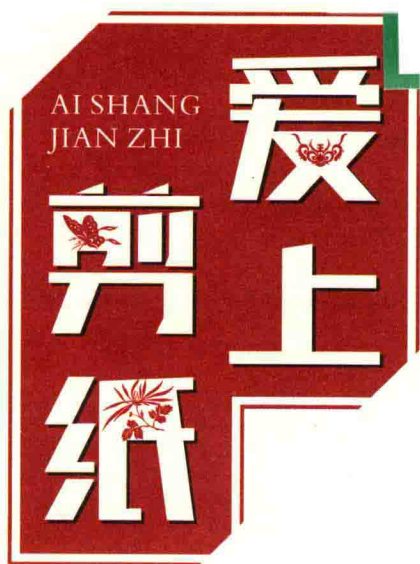
剪
纸

爱
上

主编：田宗祥 王京

 广陵书社

主编：田宗祥 王京

 广陵书社

图书在版编目 (C I P) 数据

爱上剪纸 / 田宗祥, 王京主编. — 扬州: 广陵书社, 2014.1

ISBN 978-7-5554-0083-7

I. ①爱… II. ①田… ②王… III. ①剪纸—民间工艺—扬州市 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第020238号

书 名	爱上剪纸		
主 编	田宗祥 王 京		
责任编辑	邱数文 庄 莉		
出版发行	广陵书社		
	扬州市维扬路 349 号	邮 编	225009
	http://www.yzglpub.com	E-mail:	yzglss@163.com
印 刷	扬州市机关彩印中心		
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/32		
印 张	5		
字 数	120 千字		
版 次	2014 年 1 月第 1 版第 1 次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-5554-0083-7		
定 价	28.00 元		

(广陵书社版图书凡印装错误均可与承印厂联系调换)

《爱上剪纸》编委会

主 编：田宗祥 王 京

执行主编：管世俊

主撰稿人：许 燕

撰 稿 人：高 兴 孙 青 周永林

编 委：张秀芳 张慕莉 熊崇荣 庞建东

孙黎明 冯长宏 李忠华 曹 杰

谈福林 李孝圣 徐再传 王 婷

张震梅 杨 雪 李海霞 赵红妹

王 蔚 袁 娟 王晓旭 徐 娟

丁 卫 何卫霞 徐 慧

前 言

剪纸作为人类非物质文化遗产代表作,越来越受到人们广泛的关注。中国民间剪纸生成、衍化和发展,是华夏民俗文化的重要组成部分,其本身就是一本丰富的历史教科书。编写《爱上剪纸》剪纸教材旨在弘扬剪纸这一优秀的民族传统文化,为读者呈现剪纸历史、发展以及剪纸的基础技艺等方面的知识。剪纸技艺是本书的重点篇章,它图文并茂,列举了多种类型的剪纸剪制方法,便于读者能较快地掌握剪纸的制作方法。通过本书的学习,希望能让广大读者爱上剪纸,并终生受益。

剪纸是一种优美的民间艺术。它根植于人民大众之中,千百年来,以多样的表现形式和殊异的艺术风格,适应各个时代人们不同的审美需求,美化着人民大众的生活。

中国剪纸历史悠久,风格独特,深受国内外人士喜爱,犹如一株常春藤,古老而长青。2009年,中国剪纸被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

人物非物质文化遗产

国家级非物质文化遗产——扬州剪纸

目 录

第一章 中国剪纸	1
第一节 剪纸的缘起	1
第二节 剪纸的分布地区和流派	4
第二章 扬州剪纸	11
第一节 扬州剪纸的衍化史	11
第二节 扬州剪纸的艺术特征	20
第三章 剪纸技艺	23
第一节 剪纸的工具和材料	23
第二节 剪纸的题材内容以及寓意	25
第三节 剪纸语言和刀法	28
第四节 剪纸纹样的设计	37
第五节 剪纸技法	52
第六节 扬州刻纸	106

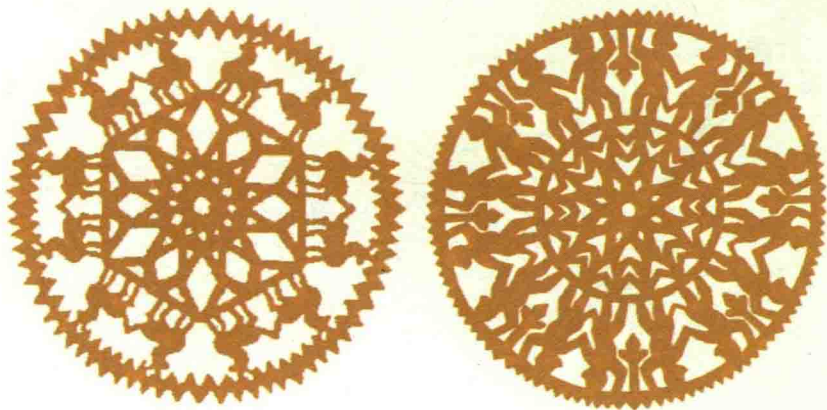
第四章 延伸阅读·····	109
张小泉剪刀 ·····	109
蔡伦造纸 ·····	112
包家灯 ·····	114
包钧剪画 ·····	117
扬州花样 ·····	118
扬州“三菊” ·····	121
第五章 精品赏析·····	125
后 记·····	153

第一章 中国剪纸

第一节 剪纸的缘起

剪纸的主要材料是纸。真正意义上的剪纸,当在纸张发明以后出现。据史籍记载,东汉时期的宦官蔡伦创造出优质纸张,至东晋元兴三年(404),朝廷下令推广,这才有了适宜表现剪纸的纸张。1959年,在新疆吐鲁番阿斯塔纳北朝古墓中,发现南北朝时期(420—589)的“对马”“对猴”等剪纸,这种剪纸用古麻纸剪成。由此推断,剪纸的出现大约在1600多年前。

2 爱上剪纸

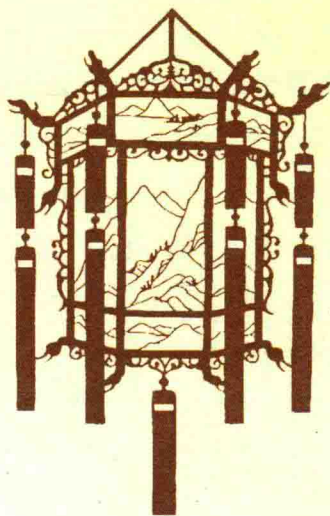
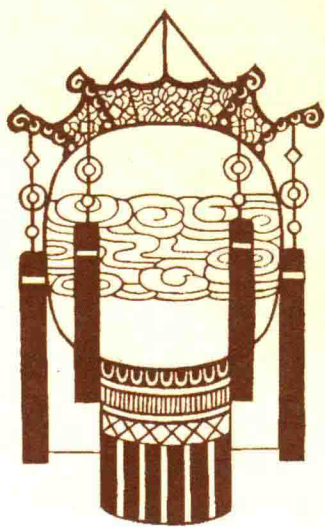
在唐代,剪纸已处于大发展时期,杜甫诗云:“暖水濯我足,剪纸招我魂。”可见以剪纸招魂的风俗当时就已广泛流传民间。从现藏于大英博物馆的唐代剪纸就可看出当时的剪纸手工艺水平已很高,画面构图完整,表现出一种天上人间的理想境界。此外,唐代更将剪纸图案应用于其它工艺方面。唐代出现了一种金银镶嵌工艺,是将刻镂的金银箔粘贴在漆器或铜镜的背面,经填漆磨干,在漆地上显出金光灿烂的花纹。

到南宋时期,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”。有的将剪纸作为礼品的点缀,有的贴在窗上,有的装饰灯彩。周密《志雅堂杂钞》载:“向旧天都街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成。又中瓦有余敬之者,每剪诸家书字皆专门。其后,忽有少年能于袖中剪字及花朵之

类,更精于二人,于是独擅一时之誉。”“剪花样”指的自然是“剪纸”。宋代剪纸用于工艺装饰的一个重要创造,是吉州窑的瓷器,产品有茶盏和花瓶等,图案题材很多,有凤凰、梅花、枇杷和吉祥文字等,造型生动、活泼,它是作者在施釉过程中,贴上剪纸,入窑烧制而成的。现代民间蓝印花布,是用镂花纸板刮浆后防染而呈现花纹的,这种印染工艺宋代已很普遍,山西省出土的南宋印花布便是一例。

明清时期的笔记小说和地方志中也有记载剪纸名家的。如《苏州府志》载:“赵萼,嘉靖中制夹纱灯,以料纸刻成花竹禽鸟之状,随轻浓晕色。溶蜡涂染,用轻绡夹之。映日则光明莹彻,芬菲翔舞,恍在轻烟之中,与真者莫辨。”明代的夹纱灯非常有名。它是将剪纸夹在纱中,用烛光映出花纹,是剪纸在日常生活中的又一应用,现人称“走马灯”。清康熙时,宫廷画家邹元斗就画有一幅

祝福新年伊始的风俗画《岁朝图轴》。画的上端绘有垂挂着的五枚彩色剪纸“门笼”。在清代,因满族人有剪纸的习俗,便使剪纸进入宫廷。在故宫,历代皇帝举行婚礼作洞房的坤宁宫,墙壁按满族习俗裱纸,四角贴着黑色的双喜字剪纸角花,顶棚中心贴着龙凤团花的黑色剪纸;在宫殿两旁的过道壁上也贴有角花。据说有人用纸剪成有鹿、鹤、松的“六合春”图案,加以彩绘,贴于朝服上,连西太后都以为是绣出来的。

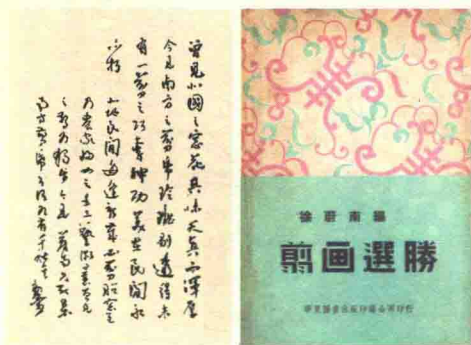
剪纸虽然看似制作简便,造型简单,但它蕴含着丰富的民俗文化和生活内涵,它是对许多种民间美术表现形式的浓缩和夸张,因而比较集中地体现了民间艺术的造型规律、创作构思及作品的形式特征。对民间剪纸的了解和研究,是通向欣赏和认识繁杂多样的民间美术的捷径。

第二节 剪纸的分布地区和流派

剪纸艺术在我国源远流长,分布比较广泛,凡是人群聚居的地方,都会有剪纸。在长时间的发展和传播中,在不同的地方区域,很

自然地形成了不同的艺术风格和特点。

郭沫若曾赞咏:“曾见北国之窗花,其味天真而浑厚,今见南方之剪纸,玲珑剔透得未有;一剪之巧夺神功,美在民间永不朽。”根据

郭沫若之诗,剪纸被分为南北两派。

据《中国民间剪纸史》载,剪纸被分为浙江、东北长白山区、吉林、黑龙江、辽宁、黄河流域地区、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河北、北京、天津、河南、山东、长江流域地区、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、东南沿海地区、浙江、福建、广东、海南、台湾、西南少数民族地区、广西、云南、贵州、青海、新疆、西藏等数十种地区流派。

关于中国剪纸的流派划分,说法很多。而按其影响力来划分,以江浙、河北、山西、山东、辽宁、陕西、贵州、甘肃、湖南和广东地区的剪纸最具代表性,堪称“十大主要流派”。

江浙派剪纸

江浙剪纸以江苏和浙江地区的剪纸为代表。其中江苏扬州剪纸最有特色。而浙江尤以浦江、缙云、乐清、永康、桐庐等地最具代表性。

浙江剪纸要数乐清剪纸最为著名。乐清地处浙东沿海,是全国著名风景名胜雁荡山所在地,自古手工业生产发达,以“黄杨木雕”“绣帘”“嵌漆器”等闻名于世。乐清民间剪纸历史悠久,工艺精湛;缙云剪纸以戏曲为题材,精致工整,在剪纸艺苑中独树一帜;浦江县地处浙江中部,气候温和、风景秀丽,孕育了别具特色的剪纸艺术。位于富春江畔的桐庐,景色秀丽,一方水土养育一方人,其剪纸也因此烙上江南特有的灵气,凝练概括、厚中见秀、玲

填补美术史研究空白

弘扬中华民族民间文化精华

以“收藏文化影响民间艺术的产生与传播”的观点,赏中全书的论述。

中国民间剪纸史

THE HISTORY OF CHINESE FOLK PAPER-CUT ARTS

王伯敏 著

中国美术学院出版社 出版

珑剔透、含蓄华丽。在桐庐乡间，窗花、灯花、鞋花、衣饰花、喜花广为流传。

河北剪纸

河北民间剪纸多以窗花的形式表现，故俗称窗花。河北民间剪纸具有一个多世纪的历史，像其民间窗花中那样使戏曲人物剪纸形成主要而突出的门类在全国的剪纸流派中也堪称独一无二。传统的河北民间剪纸大多都是成组成套（回）的。少则一回，一回为四个，多的可达二十四回。

河北剪纸的剪刻技法要求下刀准确，运刀流畅，尤其是“拉胡须”的技法，从那一根根细致而匀称的毛发和胡须，都能看出其难度。作品染色与刻纸有机的结合，形成既强烈对比又和谐统一，既鲜艳明丽又不温不火的优美色彩效果。

山西剪纸

山西地区的民间剪纸源于初唐。“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”，是诗人李商隐对其的真实写照。

它形成于明代，盛行于清朝末期。山西剪纸集黄土高原和江南水乡风格为一体，既有粗豪劲健之风，又不乏纤细秀丽之美。它以其鲜艳的色彩、生动的造型、纤细的线条、传神的表现力和细腻的刀法独树一帜，自成一派。从内容上分，山西剪纸有阴刻、阳刻、折叠、染色、套色、单色等，十分丰富。

山西吕梁地区的剪纸含有汉代石刻艺术所具有的质朴、粗犷、雄浑、博大之气；晋南剪纸刀笔遒劲，酣畅淋漓，且具有粗中见细、拙中藏巧的特点；雁北的广灵、灵邱剪纸凝重而艳丽，既有塞外之野趣，又存关内之隽秀；而地处山西腹地的晋中剪纸，则呈圆

润秀丽、纤细精巧的风格。

山东剪纸

山东作为齐鲁之邦,自古以来就具有深厚的文化底蕴。民间剪纸在山东的农村更是随处可见,风格独特,充满乡土情调。山东民间剪纸产生于唐代,形成于宋代,成熟于明清时期。山东民间剪纸从造型风格上大致可分两类:一类是渤海湾区域粗犷豪放的风格,与黄河流域其他省份的剪纸一脉相承;一类则是更有特点的山东胶东沿海地区以线为主、线面结合的精巧型剪纸,它似乎与山东汉代画像石细微繁缛的风格一脉相承,以其花样密集的装饰手段,使单纯爽快的外型更饱满丰富。

山东民间剪纸题材主要是一些动物、花卉,用于装饰门窗。农家的窗户多为细长条形格子状,当地剪纸艺人运用“化整为零”的方法把剪纸再拼成完整的图画,而用“窗花角”悬挂在窗角,展示了当地多样化的“棧间”文化色彩。

辽宁剪纸

辽宁民间剪纸由于地理、民族的因素,形成了独特的风格。一是题材独特,许多作品就是剪的满族人以及表现满族的生活习俗;二是剪技独特,有明显区别于汉族剪纸的表现技巧,造型古拙。

辽宁剪纸以原始的自然神崇拜(如“通天树”“生命树”“山神”等)、生殖崇拜(如“腹乳如山、养育万物”的女神“嬷嬷人”等)、植物图腾(如“柳树妈妈”)、动物图腾(如“狐神”“牛神”)、祖先崇拜以及满族风俗为主要表现内容,保留了最原始的剪纸艺术生成形态,不但内容神秘诡谲,还记载了大量的远古文化符号,其造型简洁,纹样古朴。它不用繁琐、细密的剪法,不求精致、准确的造型,而

主要以博大恢宏的气度和朴拙古茂的神韵取胜。

陕西剪纸

古拙的造型、粗犷的风格、趣味的寓意、精湛的技艺,这便是被文化界称作“活化石”的陕西民间剪纸。陕西民间剪纸的题材不仅有古代神话、传说、民俗信仰,而且有现代农村民俗生活和生产劳动内容,充满了深厚的文化内涵和浓郁的乡土气息。陕西民间剪纸艺术当中,陕北民间剪纸当属最佳。其传统性很强,具有简练而饱满的造型、生动而丰富的技法。另外关中剪纸造型也相当优美,剪纸轮廓细致逼真。陕南地区剪纸又是夸张中不乏精巧,细致中独藏真情。花花绿绿的窗花、门笺在黄土高原、八百里秦川之上已成为当地独特的一道亮丽风景线。陕西剪纸形式多样,一是单色剪纸;二是色纸拼贴剪纸;三是点彩剪纸;四是渗染剪纸;五是剪纸窗花;六是剪纸熏样。陕北以单色剪纸为主,造型简洁质朴,注重夸张变形,传承着古老的审美情趣和造型观念。内容上多以动物花草为主。

贵州剪纸

《苗族古歌》“迁徙”一段中唱道:“姑姑嫂嫂,莫忘带针线,嫂嫂叫姑姑,莫忘带剪花。”可见剪花刺绣对于苗人生活的必要。贵州剪纸主体纹样的动物中,有龙、吉玉鸟、蝴蝶、鱼等,人物有央公央婆、蝴蝶妈妈等。另外,太极阴阳鱼、枫树及苗楼建筑也常常出现在画里。这些形象都与苗族的古老信仰和传说有关。

贵州剪纸由于各地刺绣方法的不同而呈现出各自特点。施洞型的剪纸确定外轮廓之后,在形体的内部破刀剪出随势而走的涡状线或齿状线。而台拱型的剪纸则以针扎眼成虚线状。造

型特征施洞剪纸为粗犷，而台拱剪纸更趋秀丽。与西北剪纸造型一样，贵州剪纸艺术的造型因素来自于民众对事物特殊的观察方法和思维方式，来自于传统乡土文化根深蒂固的美学思想。

甘肃剪纸

甘肃是中国西北部比较偏僻的一个省份，戈壁和荒山秃岭是人们对它的主要印象。著名的河西走廊使之成为沟通内地的汉民族和新疆青海等地少数民族的桥梁。甘肃既是周先民的发源地，也曾是戎、羌、狄、月氏、乌孙、匈奴等古老民族聚居和活动的地方。甘肃民间剪纸艺术具有悠久的历史，任何一个民族的先民都被看作是具有通天思想的人，他们可以和神进行交流，这种交流寄托在被赋予神秘意义的简单形式上，甘肃剪纸就是现在呈现给我们的这种简单形式之一。

甘肃庆阳剪纸，取材宽广。日月星辰，山水花木，人物鸟兽，故事传说都是剪纸的素材。特别是家庭院落这方圣土内的男女娃娃、牛羊骡马、猪狗猫兔、瓜果蔬菜，因为天天见，对他们观察深透，因而成了妇女们剪刀下永久的题材。她们通过对这些题材的取舍剪制来装饰美化家庭环境，表达对生活的理解和感受。

湖南剪纸

湖南民间剪纸承接战国时楚地剪镂雕刻风俗和南北朝时“人日节”幡胜装饰之遗风，有着悠久的历史。湖南民间剪纸，一般说来有两类：一类是应用于喜庆节日的剪纸，如囍字、团花、门笺、窗花等，有剪花草，也有剪人物和其他吉祥图案的；一类是应用于服饰民俗的剪纸花样，在湘西一带，民间称之为“扎花”或“凿纸”。“扎花”，先把白纸钉固在一片蜡板上，再用小锉刀仔