

188880

華北民間剪紙藝術
再版增訂本

窗花

陳叔亮編

新羣出版社印行

161

陳叔亮編

窗

花

華北民間剪紙藝術

新羣出版社印行

笛 花

編者

陳叔亮

出版者

新羣出版社
上海新昌路祥康里三號

總經售

聯營書店
上海漢口北京廣州

1950年6月增訂

版權所有
翻印必究

序

剪紙本是中國民間藝術之一，而特別普遍地流行於西北各地。在西北這個廣大而又偏僻的地區里，差不多到處都可以在許多人家——特別是住平房的人家的窗戶上發現牠。因為這種剪紙，主要是貼在窗戶上，用牠作為家庭環境的點綴品的，所以這裏的老百姓習慣稱之為「窗花」。每當舊曆新年的前夕，在糊窗紙的時候，也就是新舊剪紙交替的時候。剪紙一經貼好，即終年保存，輕易不加毀壞，直到第二個新——換貼新剪紙時為止。

剪紙藝術是一種真正為老百姓——主要是農民自己所創造的，反映農民自己的生活與情感，而又為農民自己所觀賞的中國農民自己所特有的裝飾美術。

在剪紙的創造過程中，由於牠特定的簡單的工具（一把小剪刀）與材料（幾塊彩色紙）所決定；更由於農民們對於物象的捉摸，是憑着純樸的情感與直覺的印象為基礎的，這就是造成了剪紙藝術上單純的，壯實的，渾厚的，完全象徵着典型的農民性格的，而為一般七大夫階級的藝術作品中所不能有的，也為一般普通的繪畫或圖案藝術所不能有的獨特的風格的主要因素。剪紙的藝術價值主要在此。

剪紙的作者，多係家廚婦女，除了每年格續不斷的產生新作品外，仍有大部份是舊的，彼此互相傳抄，互相模倣的。當然新的創作要比舊的模倣困難得多，所以，一般的統計，新創作的數量遠趕不上舊的模倣作品。新的創作，必需先用墨筆畫一個初稿。這種初稿，除了主要出於作者本人之手以外，也有一部份是出

於舊妝套匠所供給的。畫初稿時，除了須要注意到每筆互相連貫，以免剪成後脫落之弊這個條件以外，大體的形狀，與一般婦女們的刺繡圖稿無大差別。剪時，將畫稿疊在色紙上（色紙的色形，以紅、黑、紫等深色爲宜，取其不易褪色。色紙的數量，視需要剪成的窗花數量而定，一般的每次至少三五塊以上，過多時則不易下剪），再在牠的四周及中間空隙處，用針線鎖縫，然後沿着畫稿開剪。一個完整的剪手，往往能將一張平凡的畫稿，作成非常出色的剪紙。因爲剪刀所特有的趣味，是毛筆所不能代替的，所以每有刻意追求着與普通繪畫同樣趣味的剪紙作品，不管她的用剪技術如何精練，也不一定是好剪紙。剪紙的做剪的辦法，是先將一塊白紙，鋪在一小木板上，然後用清水漬在紙子和白紙上，以紙面完全濕透，待粘穩後面反面來不致脫落爲度，然後將粘紙的一面拿到油燈上去烘，直到紙面全被烘黑時爲止。然後揭開樣子，那白紙上便留有白紙底的花樣。最後，將這烘成花樣，照上面所說的辦法，按到色紙上去剪。剪紙在其他地區如河北，山西等地，有一部份是用刀雕成的，但那係出於職業的紙匠之手，一般的而且主要的都是用剪刀剪成的。

西北剪紙的分類，可以概括爲如下的五種：第一種是單幅剪紙。這種剪紙的每一幅畫都是獨立的。本集所收的大部份都屬這一種。第二種是成套剪紙。係採取普通連環畫的形式，將某些民間的傳說或舊戲上的小事，按其發展次序，剪成許多單獨的畫面。例如全本《還龍閣》（參看本集人物之部第三十二、三十三兩圖，係全本《還龍閣》故事的一部份，全本《劉美案》，及以八幅成套的《八仙過海》，（參看本集人物之部第二十到二十七圖，）與二十四幅成套的《二十四孝》，（參看本集人物之部第十二圖，）十二幅成套的《十二肖》（參

看本集走獸之部第六十六圖)等等。以上兩種，都係每一窗格佔一獨立畫面的。第三種是大剪紙。係把同一個畫面，分剪爲若干部份，貼時再把牠湊合一起。例如本集走獸之部第五十五圖，是把一個大麒麟，分爲四個部份剪成，再行湊合起來，貼在四個窗格上的。如果畫面更大，則分剪的部份更多，而所佔的窗格也就更多了。總之，這一種多係較大型的物體而爲一個窗格所不能容納的，然後採取這樣的辦法。第四種是屬於純粹裝飾性的剪紙。有採取鳥形連續的形式，是貼在窗戶的四周的每一格上。有採取四方連續的形式，是聚集在窗戶的中心的若干格上的。第五種是頂棚剪紙，是貼在房頂天平板上。這五種是剪紙之類。牠的形式都取第四種。且係更大型的作品。因爲頂棚是整個的，不像在窗戶上，爲着要適合于分格張貼的方便而把整個畫面分割爲許多部份，所以除了周圍及四角以外，牠的中心圖案，都是全張大紙，或好幾張大紙合起來剪成的。(參看本集最後一圖。)(以上五種窗花剪紙的內容：第一種，人物、花鳥、非獸、草蟲等等都有，而以花鳥，走獸爲較多；第二種主要是人物；第三種多係大型的鳥、獸(如鳳凰、獅子、麒麟)；第四、第五兩種，則多係花、草、瓜、果等等。這五種剪紙，以第一種最普遍，最發達，而以第五種頂棚剪紙爲較少。

西北的剪紙的作風上或技術上來看，還可以分出粗壯粗巧這兩種不同的情形。前者以一般城鎮的商人或比較富裕的家庭爲多；後者，則主要是一般鄉村農民家庭的作品。而從數量與質量方面來看，則後者事實上都已壓倒了前者。在西北的牧畜生產普遍發達影響之下，使得這一地區的剪紙作品中，以羊、馬、駱駝……等作爲表現題材的現象特別流行，牠的形式姿態，也很複雜而多變。

化，大的，小的，活動的，靜止的，單一的，集體的……不一而足。這顯然是西北農民的特定的生活在藝術上的具體反映。但在另外一方面來看，則由於舊社會長期統治的結果所造成的農民們落後的心理，這種心理是不分地區的，與一般地區的農民們具有共通性。因此，表現在西北的剪紙藝術中的，也到處同樣可以見到那些不但與現實生活相脫節，而且含有過重的封建與迷信的毒素的東西。例如『五蝠（福）捧壽』，『鹿（祿）叩仙草』，『鳳凰獻牡丹』，『鯉魚跳龍門』，『麒麟送子』，『八仙過海』等，都是。但在邊區新民主主義的政治與文化的影響之下，在日本侵略的經濟基礎之下，這些從舊社會帶來的醜惡的渣滓，今天特別在一九四〇年「區文教會」以後的今天，已在開始被拋棄了。跟着邊區各地的民間秧歌隊紛紛改演新劇本，與無數舊藝人改變新作風以來，在二邊及隴中等處，也發現了一部份人家自己創作的粉內容剪紙，如『小學生』，『自衛軍』，『騎兵』，『汽車』等等。一九四五年的舊曆新年中，延安『魯迅藝術學院』所出的新印花木刻印刷品，已在一部份人家的窗戶上作為舊剪紙的代替品而出現，而且民間有照樣做勢的。新的生活，要求有與她相適應的新藝術來表現。從這些事實中，我們可以看見新剪紙的遠大的前途。雖然這些新剪紙或新窗花，今天在摸索的階段，距離成熟的時期，還有一段艱苦的研究過程。

我從事於西北民間剪紙的搜集工作，是開始於一九四〇年的冬間綏蒙之行，迄今時逾四年。搜集的地區，東起綏德，米脂，南至寧中及蒲城，西及隴東，北達三邊之寧條梁。不但包括整個的陝甘寧邊區，而且旁及附近的名區如蒲城，寧條梁等地。在搜集的過程中，除了自己在親身所到的地區直接向老百姓用各種方式要來或交換來的以外，還有很多是得自許多同好者，如蘇堅、聿尹、古元、莫

里、吾石、化風諸友的轉贈或傳抄，也有通過行政系統由各縣、區、鄉的工作同志幫助搜集寄來的。因為來源的情況不一致，所以搜集的結果，除了由各地作者原手剪的以外，有一部份是熨成的，也有一部份是用墨筆做勾的。迄今為止，總計不下五百餘件。自己認為這是對於今後研究民間美術工作上的一個極有意義的收穫。而本集所收的，則是從全部中按個人愛好所精選的五分之一罷了。

這個集子編選的目的，主要在於想給從事於研究中國民間美術——特別是民間裝飾美術者提供一些實際的參考資料。編排的方式，只按照作品的內容來分成：人物、走獸、翎毛、蟲魚花卉等四部，（延安『魯藝』所出的新窗花請參看『北方木刻』。）合計作品九十八幅。至於每幅作品的名稱及搜集地點，除了絕大部份都已在目錄上註明以外，尚有個別的民間作品，因當時係旁人代搜，日久無從稽考，只得暫時存疑。好在標題名稱，在本集編選的目的上說，還是屬於次要的問題。至於搜集地點的小地名，即使被遺漏了也不要緊，因為大地名是始終忘不了的一——那就是西北——主要是陝甘寧邊區。

如何從民間剪紙藝術中體會農民的情感與趣味及其處理整個畫面的方法，如何從民間算紙藝術中吸取我們在創作中所需要的養料，如何從現有的民間剪紙的基礎之上提高其政治性或教育作用……這是一個問題；同時，又如何使得剪紙藝術，從局限於一般窗戶上裝飾的範圍擴充出去，把牠更廣泛地應用到各種工藝品——如織物、陶瓷、書籍……等等的裝飾上來，這又是一個問題。我們要解決這些問題啊！

一九四五年三月初稿
一九四六年一月修正

再版前言

此書第一版的編輯完成于一九四六年一月，那時編者尚在西北工作，原稿是託何其芳同志攜往重慶，轉交上海付印的，等到第一版出書時（一九四七年五月間），編者已離開西北，轉道山西、河北、河南諸省，最後抵達山東老區，在這段悠長的旅程中，繼續收集沿途的民間剪紙作品不少；到山東後，又從許多友人處獲得交換或移贈的一部分，舉凡把零整理了一下，選出二十七幅，仍按原書的制依次增編到每一部份裏去，這第一版全部九十八幅合計成一百二十五幅，搜集地區，除仍以陝甘寧秦區為主外，擴大到山西、山東、陝西、察哈爾諸省，雖然這並不足以代表整個華北地區民間剪紙藝術的精華，而只是一鱗半爪的點滴材料而已，但已較第一版的內容擴大了一步，因此便決定了增編以後再版出書。

從本書第一版發行以後，至今三年多以來，陸續出版的同類書籍有黃青、江豐二同志合編的「西北民間剪紙集」（該集先在張家口出版一版，後來又在上海出版），通過這樣不斷的出版與介紹，使得原來只限於當時在延安的一部份美術工作者從事研究的課題，今天已逐漸擴大成為全國美術界廣泛注意的問題了，例如近來在一般圖書報刊上採用此類剪紙作為裝飾的現象已日益流行起來了；又有許多美術工作者，正在不斷的研究與創造新內容的剪紙作品，特別如夏風同志最近創作了許多新剪花，在形式與內容上都已作比較完整的統一的地步等等，都足以說明這種影響已在不斷的擴大着。最近編者曾與上海幾位圖案畫作者談起剪紙技術時，他們曾試過這樣頗為感慨的話：「這裏有許多圖樣的創作，簡直是

我們坐在亭子間裏的圖案畫工作者所一輩子夢想不出的奇蹟！這是一種十足代表着中國農民的特質、農民的氣派、農民的創造與農民的美——這總所謂「農民的美」，對於今天爲工農兵服務的裝飾美術來說，是很寶貴的，值得我們批判的吸收，改造與提高的！只有這樣，才能使得我們新的裝飾美術，不僅在內容上符合于廣大人民的思想與情感；在形式上符合于廣大人民的審美觀點；而且在實際應用上更加擴大其範圍到各種日常用具、服裝、住宅上面以適應更多方面的生活需要，以求最後作到裝飾美術與人民生活進一步的結合。

今後，編者仍想繼續從事于剪紙的搜集工作，希望能夠整理出一部在地域上更普遍，在技術上更帶有代表性的東西，但個人力量有限，還望國內各地同好者不斷的幫助提供有關的材料！

一九五〇、三、一八、于上海文藝農場美術室

總目

(一) 人物之部

從第一頁至第四九頁共計四九幅

內：陝西三幅

察哈爾七幅

寧夏五幅

山東二幅

甘肅二幅

(二) 走獸之部

從第五〇頁至第七九頁共計三〇幅

內：陝西二幅

山東三幅

甘肅三幅

(三)

翎毛之部

從第八〇頁至第一〇七頁共計二八幅

綏遠 二幅
察哈爾 一幅

內：陝西 二三幅

寧夏 二幅

甘肅 二幅

山西 一幅

(四)

蟲魚花草之部

從第一〇八頁至第一二五頁共計一八幅

內：陝西 八幅

山西 五幅

察哈爾 三幅

甘肅 一幅

綏遠 一幅

一 人物之部 (第一頁至四九頁共四九幅)

(頁數)	(名稱)	(搜集地區)
一	劉海娶金錢	陝西關中
二	李彥實賣水	陝西定邊
三	打鼓廟曹	陝西蒲城
四	秦瓊賣馬	陝西蒲城
五	呂布戲貂蟬 (貂蟬見三五頁)	陝西蒲城
六	小上坟	陝西蒲城
七	伍子胥吹簫	陝西蒲城
八	不詳	察哈爾
九	不詳	察哈爾
一〇	不詳	察哈爾
一一	郭巨埋兒 (二十四孝之一)	寧夏鹽池
一二	劉秀喝麥仁	陝西蒲城
一三	不詳	陝西關中
一四	考狀元	甘肅慶陽
一五	旱船	陝西綏德、米脂
一六	荷池	察哈爾
一七	寶車	察哈爾
一八	不詳	山東渤海
一九	不詳	山東渤海
二〇	曹國舅 (八仙過海之一)	陝西蒲城
二一	曹國舅 (八仙過海之一)	陝西定邊

- 二三 呂洞賓（八仙過海之一）……陝西蒲城 三六 不詳……陝西蒲城
- 二三 呂洞賓（八仙過海之一）……陝西定邊 三七 不詳……陝西定邊
- 二四 藍采和（八仙過海之一）……陝西 三八 紅娘（西廂記之一）……陝西關中
- 二五 藍采和（八仙過海之一）……陝西定邊 三九 鶯鶯（西廂記之一）……陝西關中
- 二六 何仙姑（八仙過海之一）……陝西 四〇 老夫人（西廂記之一）……陝西蒲城
- 二七 李鐵拐（八仙過海之一）……陝西蒲城 四一 不詳……陝西
- 二八 仙女……陝西定邊 四二 不詳……察哈爾蔚縣
- 二九 王母獻蟠桃……陝西 四三 不詳……察哈爾蔚縣
- 三〇 三娘教子……陝西蒲城 四四 馬車……寧夏鹽池
- 三一 三娘教子……寧夏鹽池 四五 馬車……陝西關中
- 三二 王三姐挖苦菜（迴龍閣之一）寧夏鹽池 四六 馬車……甘肅鞏東
- 三三 王三姐寫血書（迴龍閣之一）寧夏鹽池 四七 馬車……陝西
- 三四 不詳……陝西定邊 四八 馬車……陝西
- 三五 貂蟬（與第五頁配合）……陝西蒲城 四九 人、馬……陝西關中

