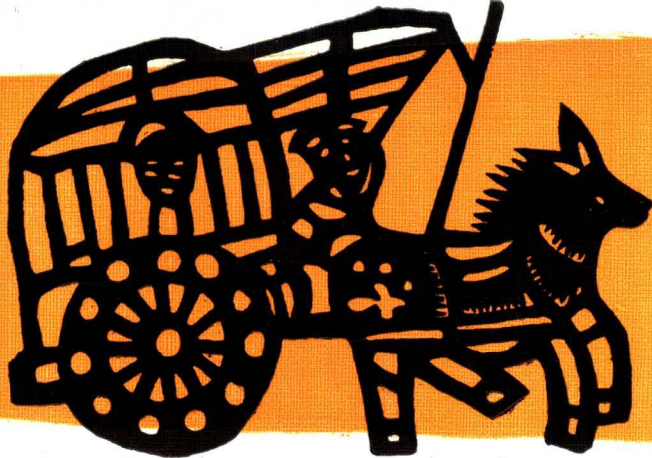

中國民間剪紙

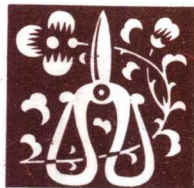
介绍与欣赏

金陵书画社

中国民间剪纸 介绍与欣赏

张 道 一 编 著

金 陵 书 画 社 · 1 9 8 0

责任编辑 柯 明
封面设计 朱成梁
封面题字 沙曼翁

中国民间剪纸

张道一 编

金陵书画社出版

江苏省新华书店发行

江苏新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/24 印张 9 2/3
1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

书 号 8234·3·001 定 价 (乙) 1.20 元

目 录

引 言	2
民间剪纸丛谈	5
一 剪纸的历史	7
二 剪纸的样式	14
三 剪纸的特点与风格	21
四 民间剪纸的题材	27
五 民间剪纸的表现方法	32
民间剪纸选介	41
一 说 明	43
二 图 版	79
后 记	223

引 言

剪纸是一种装饰艺术小品。它扎根于民间，为广大群众所直接掌握，特别是成为农村劳动妇女美化生活的一项艺术活动。一幅剪纸就象是一首清亮的民歌，质朴纯真，健康活泼，带有浓厚的地方色彩和田园风趣，凝结着劳动人民的美好感情。

我国民间剪纸有着悠久的历史。就现有的资料看，经历近一千五百年一直延续不断，成为民族艺术中一枝传统的鲜艳之花。由于它所使用的工具和材料最简单、最普通，因此也最为普及。从北方到南方，从中原到边疆，不论汉族地区还是少数民族聚居的地区，很多地方都有剪纸；而且应用范围颇广，除直接贴在窗户上的窗花、贴在门楣上的门笺，以及年节喜庆用的灯花、喜花、礼花之外，还有用作刺绣底样的鞋花、枕花、围涎花等；古代的陶瓷器上和印染品上也有用剪纸花样的。作为工艺装饰或是独立欣赏，剪纸所形成的独特的艺术样式，都是淳风感人、意味隽永的。

长期以来，民间剪纸象山野的鲜花，虽然繁花簇簇，艳美奇丽，却是

自生自灭,得不到应有的重视。自一九四二年毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,号召向民间艺术学习之后,先是在解放区,窗花剪纸受到了美术工作者的注意,进行了收集、整理和改革的工作。全国解放以后,剪纸得到了很大的发展和提高。不仅举办了多次地区性的和全国性的展览会,出版了许多作品集,而且有不少专业的美术工作者向民间剪纸学习,从中吸取营养,并运用这一形式,创作了大量的新剪纸。

林彪和“四人帮”对我国文化的摧残是非常严重的。这群阴险、毒辣而又愚蠢、无知的家伙,疯狂地推行愚民政策。他们崇洋媚外,肆意践踏祖国的传统文化,尤其打击民间艺术。近十多年来,真正来自农村的民间剪纸几乎不见了。他们搅乱了人们的思想,荒谬地制造了一些艺术创作的模式,在大力宣传所谓“样板戏”的同时,也产生了一种“移植”的论调,致使剪纸的创作有不少去追求一般绘画的效果。剪的象画的,剪纸所独具的艺术特色得不到发挥,搞得剪画不分。新一代的年青人,是在这十多年间成长起来的,他们急切需要优秀的艺术传统的哺育,能够看到、学习到古代和民间的艺术作品。鉴于此,我们编选了这本介绍和欣赏民间剪纸的书。

在这本小书中,除了介绍有关剪纸的历史知识和艺术知识以外,着重分析了各地区的民间剪纸。所举作品,一部分选自各地出版的剪纸集,一部分为笔者过去所搜集,大约各占其半。我们的希望有二:第一,是有助于广大的剪纸爱好者欣赏民间剪纸;第二,是向专业的和业余的美术工作者,特别是从事工艺美术设计的同志,提供一份参考和研

究的资料。古时候,对民歌民谣称为“国风”。民间剪纸,应该说也是一种“国风”,它是无声的,却是有形的,是我国文艺矿藏中一份活的无比珍宝。我们的专业美术工作者(特别是青年同志),应该从这珍宝中摄取养料,体会人民的生活,学习人民的技巧,从而丰富和提高自己的创作,使社会主义艺苑之花开得更加鲜艳。

当然,如同对待任何事物一样,对待民间剪纸也应该采用一分为二的态度。我们强调了它的健康的、好的一面,也是主流的一面,不等于说每一幅剪纸都是完美无缺。所选的二百多幅剪纸,除了附录的一部分新剪纸以外,虽然全是来自民间,但在时间上,却都成了过去岁月的遗留,少则十几年,多则已近四十年。因此,现在看那时的作品,在内容上,不免有陈旧、过时之感,甚至有的还带着某些旧思想、旧意识;即使在形式上和技巧上,也不可能臻于纯熟,作为民间艺术来说,毕竟它还是处于“初级”形态的艺术。所以说,我们不能因为它“陈旧”或“粗糙”,就拒绝它和摒弃它。应该认识到,无产阶级的新艺术正是从改造过去的旧艺术中发展和壮大起来的。列宁曾经指出:“即使美是‘旧’的,我们也必须保留它,拿它作为一个榜样,紧紧地把握住它。”为什么要这样做呢?是“把它当作进一步发展的出发点”。这是一个带有原则性的问题。我们对待民间剪纸,也应持这个态度。总之,研究过去,是为了现在,也是为了未来。

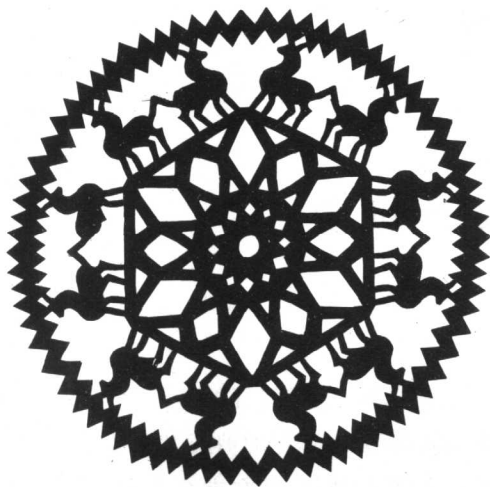
愿现在和未来的剪纸之花盛开。

民间剪纸丛谈

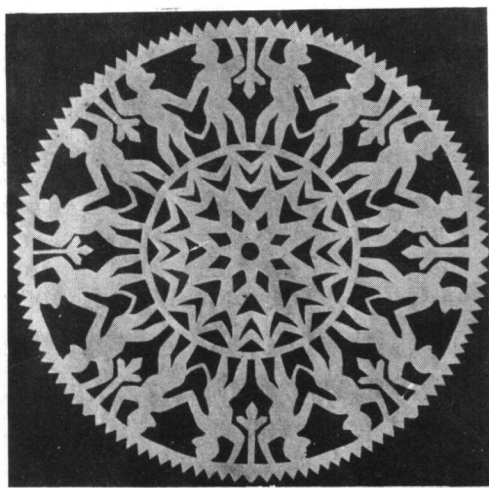
一 剪纸的历史

我国是发明纸的国家,早在公元以前的西汉时代,已经开始造纸。由纸剪成(或刻成)花样是为剪纸,在有纸之前,肯定是不会有真正的剪纸艺术的。但是,纸是一种薄片的材料,利用其它薄片材料进行剪刻镂花,却在有纸之前。一九六六年,湖北江陵望山一号楚墓,出土了一件镂空刻花的皮革,是战国时代的遗物。皮革很薄,呈茶褐色,刻有几何形的连续花纹,由细密的圆、方或三角形组成。战国时,金银贵重金属已用于工艺装饰。在河南辉县固围村战国遗址的发掘中,也发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物。这些用皮革和银箔镂空而成花纹的装饰物,虽不能说就是剪纸,但在制作技术和艺术效果上,可说是开了剪纸艺术的先河。

用纸剪成美丽的图案花纹,目前发现最早的是在北朝(公元三八六至五八一年)时期。新疆吐鲁番火焰山附近,先后出土了五幅团花剪纸。这些剪纸,都是将纸折叠数次,然后剪出来的。其中三幅为四面均齐的几何形花纹,层次交错,变化繁复,颇有韵律感;另外两幅更为复杂,在几何形的内圈之外,分别剪出一圈对马和对猴(图一、二)。特别是那幅对猴团花剪纸,共有十六只猴子,分成八

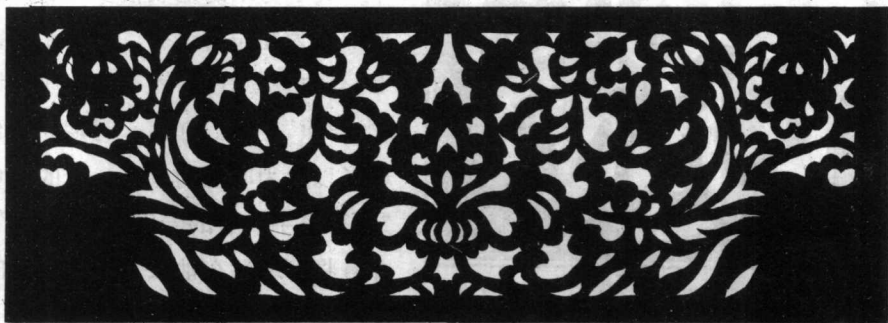
图一 北朝对马团花剪纸
(新疆吐鲁番出土·复制)

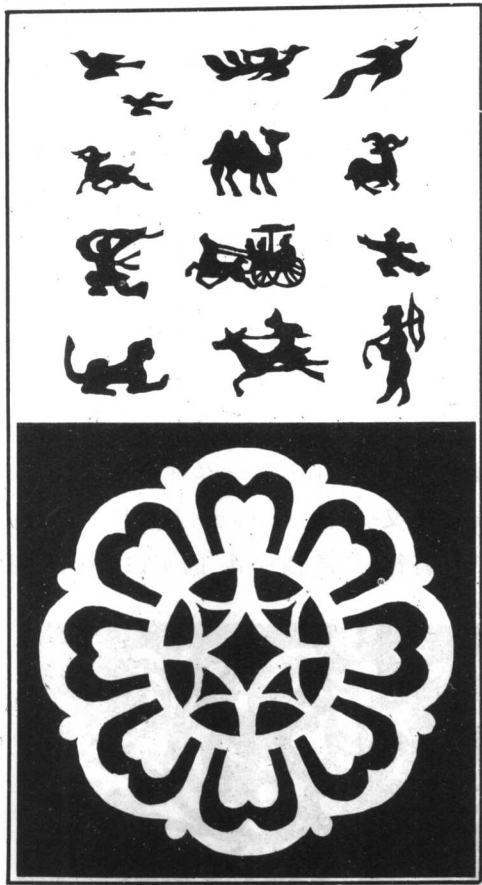
图二 北朝对猴团花剪纸
(新疆吐鲁番出土·复制)

对围成一个圆圈。每对猴子相背而立,又回过头来相对而视;一只前爪相连,另一前爪高举,好象去攀旁边的树枝。从那富有变化的动态,说明正在林间嬉戏,使人感到清新完美。

唐代(公元六一八至九〇七年)的剪纸实物未曾发现。有一个佐证,是用皮革剪成的花纹(也可能是用小刀刻出的),在西安出土了这样的帽子。所剪缠枝花卉,对称匀整,结构非常复杂(图三)。自汉至唐,还有一种“金银平脱”工艺,是将刻镂的金银箔,粘贴在漆器上或铜镜的背面,经填漆磨平,在漆地上显出金光灿烂的花纹(图四)。刻镂金箔的另一用处,是剪为“人胜”,以应风俗。这种风俗,在唐代以前就流行了。《荆楚岁时记》载:“正月七日为人日。剪彩为人,或镂金箔为人胜,以贴屏风,亦戴之头鬓。”唐代诗人李商隐《人日》诗:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”,也是写此。段成式《酉阳杂俎》说:“立春日,士大夫之家,剪纸为小幡,或悬于佳人之首,或缀于花下;又剪为春蝶、春钱、春胜以戏之。”可见唐代也有用纸剪的。此风一直到宋代仍盛行。“镂金作胜”的实物,在日本正

图三 唐代冠饰(皮革刻花)

图四 汉唐金银箔刻花
(上为汉代,下为唐代)

仓院还有保存。一九五六年,安徽合肥出土五代时南唐的木俑,头巾上插有镂花银片,也是“胜”一类的东西,只是时代稍晚一点罢了。

在丝绸印染中,唐代有一种称作“夹纈”的方法,文献上说是用镂花木板夹印,从新疆吐鲁番和甘肃敦煌发现的印染实物观察,一些小型的装饰花纹,也有可能用革板或油纸板刮浆隔染(图五)。以上这些工艺装饰,所用材料虽然不同,但艺术效果是同剪纸接近的。

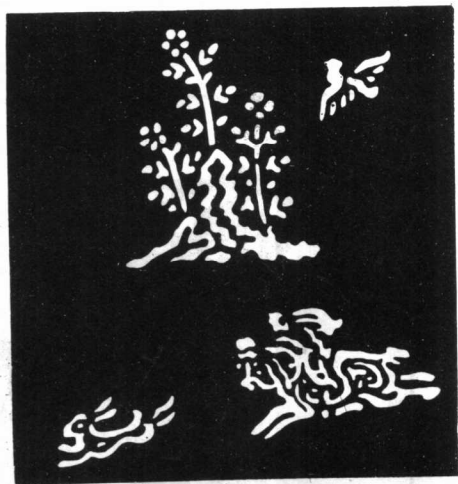
宋代(公元九六〇至一二七九年)关于剪纸的记载很多。有的将剪纸作为礼品的点缀,有的贴在窗上,有的装饰灯彩,还有的剪成所谓“龙虎旗”之类。在南宋时期,已出现了以此为职业的艺人,有的善剪“诸家书字”,有的专剪“诸色花样”,并且将剪纸贴在油纸扇子上。这时皮影戏盛行,雕镂皮影的材料,除了浸油的薄羊皮之外,也有用厚纸制

作的。

宋代剪纸用于工艺装饰的一个重要创造，是吉州窑出品的瓷器，有茶盏和花瓶等。主要是在茶盏的里面，黑赭色中有一丝丝的细纹，衬着一幅（或一组）茶黄色的剪纸图案。图案的题材很多，有凤凰、梅花、枇杷和吉语文字等，造型都很洗炼，活泼生动。它是在施釉过程中贴上剪纸，入窑烧成的（图六）。

现代民间的蓝印花布，是用镂花纸板刮浆后防染而呈现花纹的。这种印染工艺，古代称“浆水缬”或“药斑布”，宋代时已很普遍。苏州虎丘塔出土的北宋印花绢包袱，在绿色地子上，印出黄色双鸂鶒团花。山西出土的一件印花罗上衣，用白粉在黄色地子上，印着牡丹小团花，是南宋时的遗物。从花纹结构看，各部分小片而不连接，它的印板很可能是用油纸刻制的。

明代（公元一三六八至一六四四年）的夹纱灯是很有名的。它的制作是将剪（刻）纸夹在纱中，用烛光映出花纹。这是剪纸的又一应用。还有一种“夹纱扇”，是当时流行的折扇的一种。在近年出土的折扇实物中，有的在素色扇面的双层纸间，夹裱着一幅深色的剪纸，隐约可见，映着阳光会显得更为清楚。明代风俗，春节剪乌金纸为蝴蝶等，以细铜丝缠缀插在头上，叫做“闹蛾”或“闹嚷嚷”，象征着春天的到来。

图五 唐代漏版印花纱图案（部分）

图六 宋代吉州窑瓷器上的剪纸花样

清代(公元一六四四至一九一一年)剪纸流传下来的不少。用作小品刺绣底样的花样,如枕头花、鞋花、荷包花等,样式很多。如湖北的一幅荷包花剪纸,原是绣花荷包的底样,所以,外形也适应着荷包的样子而剪得很整齐。装饰花纹是一只昂头鸣叫的喜鹊站在柿树上。柿子硕大,轮廊内满缀花草。在喜鹊与柿子之间,嵌着一个图案化了的铜钱。这是当时流行的一种吉祥如意题材。以喜鹊象征“喜”,以柿谐音“事”,以钱谐音“前”,合起来组成“喜事在前”的吉语(图七)。康熙年间以擅长花卉著名的画家邹元斗,画了一幅《岁朝图轴》,是种迎春的风俗画。描绘了瓶花、灯彩、爆竹等,上面还垂挂着五枚并列的“门笺”。这是所见门笺剪纸的最早样式。五枚花纹相同,都是以花篮为中心,四周配置如意云纹,但配色不同,采取了各部分异色套接的方法。这种方法,同过去南京“斗香花”的制作非常相象。

图七 清代剪纸
(湖北刺绣荷包底样)

以上历史事实说明,剪纸的发生和发展,一方面同生活紧密联系着,另一方面又同生产紧密联系着,因此,它能历经近一千五百年而不衰。同时,作为一种艺术的样式,也不是孤立存在的。在有剪纸之前,已有皮革和金银箔的镂空刻花;在有剪纸之后,又广泛应用到刺绣、印染、陶瓷等方面。从中可以明显地看出,它们在工艺上承先启后的关系和艺术上的相互影响。剪纸在民间广泛流传,是同劳动群众的喜闻乐见和在制作上的易于掌握分不开的,而从历史上看,它那源远流长的深厚根基,也是一个重要原因。

二 剪纸的样式

剪纸在民间的流行,往往伴随着风俗习惯和婚嫁喜庆等,有一些并适应着特殊的需要,如刺绣、陶瓷、印染、雕花等工艺装饰,因而形成了不同的样式。如果从具体用途和样式特点上进行分类,主要的可分以下若干种:

(一) 窗 花

它是粘贴在窗户上的。北方的窗户多用纸糊,每年春节时候,都重新换一次新纸。在素洁的白纸上贴着色彩鲜艳的窗花,特别感到清新、亮堂。现在玻璃窗多起来了,群众也在玻璃窗上贴窗花。窗花的样式,一般比较自由、舒展,除了贴在四角的“角花”和折剪的“团花”之外,其外廓都没有什么限制,不仅题材多样,形式也多样。但由于适应一般的窗格,和避免影响光线照明,尺寸都不太大,小者仅几公分,大者也很少超过二十公分的,而且注意镂空透亮。为了增强艺术效果,创造“红火”的气氛,在一个窗子上往往贴着很多窗花。或在内容上配套,或在形式上呼应。曾见甘肃平凉农家的一个窗子上,在窗格中分别贴着各种剪的家畜、家禽,有猪、羊、狗、鸡、鹅、鸭;其它动物有老虎、花猫、螃蟹、壁虎;还有