

中国
传统

剪纸

主编 潘嘉来

中国传统手工艺文化书系

郭梅 编著

人民美术出版社

中国传统手工艺文化书系 主编 潘嘉来

中国传统剪纸

郭梅编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统剪纸/潘嘉来主编.-北京:人民美术出版社,
2006.8
(中国传统手工艺文化书系)
ISBN 7-102-03733-3

I.中… II.潘… III.剪纸-简介-中国
IV.J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第089632号

中国 传统 剪纸

(中国传统手工艺文化书系) 主编:潘嘉来

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

www.renmei.com.cn

责任编辑 许东升

摄影 潘嘉来

装帧设计 潘嘉晶

电脑制作 邓瑞银

印刷 北京美通印刷有限公司

经销 新华书店总店北京发行所

开本 850毫米×1168毫米 1/32 印张 5

版次 2006年9月第1版第1次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-102-03733-3

定价 20.00元

写在前面

潘嘉来

从敲击第一块石片开始，人类文明正是通过人手的不断劳作得以一步一步地向前推进，呈现出今天这样多姿多彩的景象。工业化以来的三百年，我们将太多的工作放任机器做去了，然而机器的制作毕竟过于生硬和整齐划一，当我们被这些生产线上制造的产品包围的时候，突然会发觉，生活变得缺少灵性、美感和古典的气质了。于是，越来越多的人开始四处寻访他们的祖辈们用手制作和使用过的器物。瓷片、玉佩、银簪、木器，一块木雕板、一把紫砂壶，甚至于一砖、一瓦，它们都经历过先人用手精心琢磨，保留有先人的体温，镌刻着我们民族的图腾。偶尔得之，就像珍宝一样地倍加爱惜，并在搜寻与把玩的过程中获得了极大的快乐与慰藉。

传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分。中国的玉器、丝绸、漆器、瓷器和明清家具等均为世界手工艺制品中的翘楚，在制作技艺和工艺美学诸多方面获得过极高的成就。但是，在长时期的重道不重器的儒文化氛围中，器物的制作一直被视为不登大雅之堂的雕虫小技，在历代的官方典籍和正史中，对于匠人们的成就与贡献的记载极为难得一见，有也只是寥寥数语，或者干脆只字不提。史籍中略为详备可供查考的，也只有《周礼·冬官考

工记》与《天工开物》数种而已。编纂这套《中国传统手工艺文化书系》正是要与读者一同重返乡村，走近手工艺作坊，拜访手工艺传人和收藏家，聆听幕后的传奇故事。

我们今天所见到的乡里社会，是宋代以来构建起来的祠堂族权式宗族村落的遗存。宗族体制是它的基本特征，也就是说，在一个村落中，大多数的村民可以追溯到一个共同的男性祖先，其象征就是宗祠。其生产方式可分为个体小家庭和累世同居共财两种。村落拥有共同的家族文献——族谱，有基本的经济保障制度——籍田，有调节族人行为规范的条约——族规。宗族村落是由宋明理学家经心策划和亲自参与下创建的农业社区制度，用现代的标准来判断，从生产方式到上层建筑，它的结构仍然可以说是完美的。我们国家的物质或非物质文化遗产传统建筑、戏曲、皮影、剪纸和传统手工艺等正是在这样的社区结构中成长起来和得以传承的，所以说乡村是中国传统文化的干细胞。

现代以来，对乡村改造最为热心的学者是梁漱溟先生，有鉴于当时中国农村的落后局面，梁先生是从最基础的教育工作入手的。新农村的建设，并不是修几栋西式小楼那么简单，它是一个重大的文化课题，它关系到中国传统文化如何传承的迫切问题，关于这一点梁漱溟先生是有清醒认识的：“自从我们与西洋文化接触，受其包围，受其压迫，使我们不得不想法子应付此环境，所以一味地模仿人家，图变换自己。……而一度的变化自己，正是一度地加深地破坏自己。”今天重读梁先生的话，仍觉得是切中要害的。

2006年6月

中国传统剪纸

杨七娘

孙六女作品

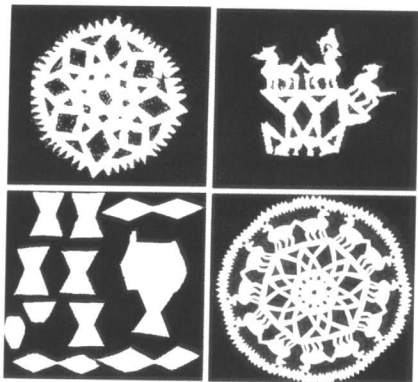
目 录

一、传统剪纸的历史寻踪	1
二、纷繁得趣的剪纸品类	11
三、魅力独具的剪纸造型	29
四、大江南北走马观“花”	59
五、别具匠心的剪纸工艺	83
六、妙夺天工的民间巧手	123

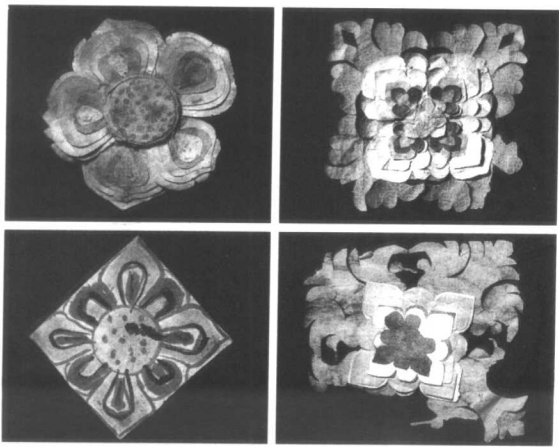

一、传统剪纸的历史寻踪

司马迁在《史记》中有汉晋时民间妇女用金银箔和彩帛剪成方形花鸟图案，贴在鬓角为饰的记载。唐诗中也有与剪纸有关的吟咏，李达有《剪采》诗“剪采赠相亲，银钗缀凤真”。在近两千年的时间里，剪纸在民间广为流传，除了窗花、门笺、团花外，还被用做鞋花、枕花、伞花、梳妆镜上的喜花、婴儿背带上的巾花等。

1959年新疆出土的
高昌6世纪剪纸

西施
邓森林作品

敦煌出土的纸花饰

打金枝

彭林金 杨文针作品

扫天婆

甘肃 庆阳

真正意义上的剪纸史，是该从纸的出现开始算起的。

早在汉代，纸的发明促使了剪纸的出现，而相关的技法却早在纸诞生之前就已经出现了，如在金箔、皮革、绢帛上雕、镂、剔、刻、剪，甚至在树叶上剪刻纹样。关于剪纸的起源，还有一个古老的传说。西汉时，汉武帝的一个宠妃死了，他悲伤不已，夜晚辗转反侧不能成眠，以致于鬓发变白，容颜憔悴。齐人少翁用纸剪出了妃子的影像，夜深时，从方帐中点烛，映出了妃子生前的模样，汉武帝远远凝望，隐隐约约觉得像是宠妃再现人间，却又不能近观，悲切愈加，于是叹息道：“是耶非耶，立而望之，翩何姗姗其来迟。”

现已发现最早的剪纸作品是新疆吐鲁番地区阿

斯塔那南北朝梁武帝时期古墓出土的剪纸，其中主要的作品有《对马团花》《对猴团花》《菊花形团花》《忍东团花》和《几何团花》五幅，材料为麻料纸，距今已有1400余年，专家认为其用途应为祭祀剪纸。早期的剪纸与古老的祭祀和巫术风俗密切相关。在大自然面前，我们的祖先常常会感到迷惘和软弱无力，他们更多地受到自然力的支配，幻想自然界存在着某种神秘的力量并试图通过巫术、占卜等方式来获取神灵的启示，预知吉凶。剪纸作为图像载体在巫术活动中扮演了自己的角色。楚地曾盛行“招魂术”，楚国南郢故地的巫师常用此法给人治病，

武松

山东 高密

秦香莲

段改芳收藏

走山

邓森林作品

招魂娃娃 左

甘肃 庆阳

虎头娃娃 右

甘肃 镇原

还愿替身

吉林

用剪纸图像模拟真人招魂祛病。巫师手执剪刀在黄表纸上剪出五个纸人，分别象征心、肝、脾、肺、肾，并用令牌在纸人上书写失魂者姓名，然后焚香祷告、歌舞招魂，如见纸上某部位的斑点正与病人身体某部黑痣相似，便说明魂已归来。在鄂东一带，巫师招魂时也剪出纸人数对，置于香炉中，边念咒语边以竹竿挑头巾粘纸人于其上，象征魂灵归来。据《豫章古今记》记载，还有一种利用剪纸人来诅咒仇家的咒人巫术“纸剪人形，写其年庚八字，燃香点烛敬拜焚之”。由此可知，在长江流域，剪纸与楚地巫术有着伴生的关系，这使剪纸从萌生之初就带有了某种神秘的色彩。在黄河流域，有一种招魂送病的

纸人叫“五道娃娃”，学者认为应是从“巫道娃娃”的谐音演变而来。五道娃娃由一串五个圆头、束发、手拉手的男性娃娃组成，这五个娃娃分东西南北中五道，用于驱邪送病。如果是腰腿疼，就在“五道娃娃”腿上剪一只小老虎，把五道娃娃送出大门扔在十字路口，就能驱邪送病。陇东的“招魂娃娃”剪两个手拉手的娃娃，意思是抓髻娃娃引着娃娃的魂回来了，另有剪两个人形，中间站着一个娃娃，意思是父母保护着娃娃的平安。甘肃的“八卦娃娃”是正月里祈祷丰收活动的巫术剪纸，圆头，正面站立，两腿外撇，两臂张开，手拿糜谷禾苗，头上有象征光明太阳的蜘蛛八卦。杜甫在《彭衙行》中这样写道：“暖水濯我足，剪纸招我魂。”可以看出剪纸招魂的风俗在唐代仍盛行。

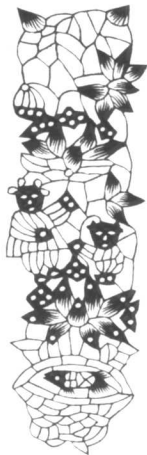
招魂娃娃

陕西 白水 彭衙

喜花抓髻娃娃

陕西 洛州

连生贵子

山东 高密
范祚信作品

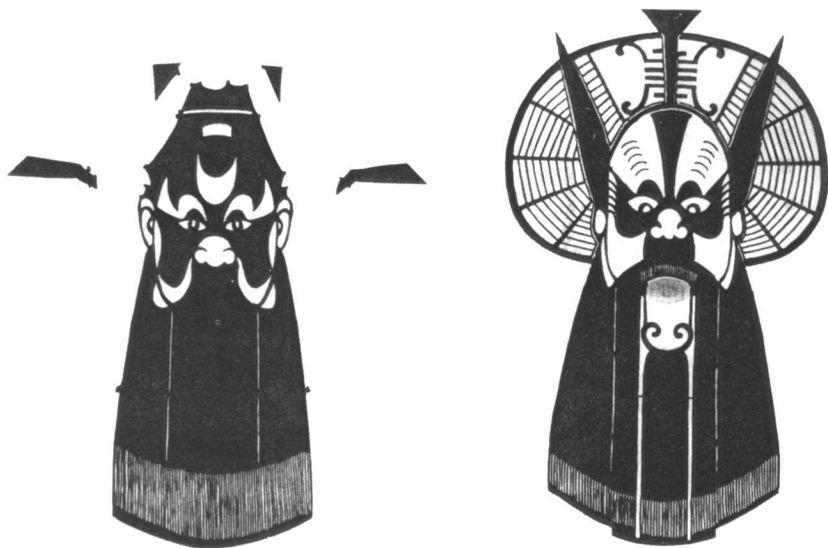
敦煌出土的纸花饰

林冲

山东 高密

唐代，剪纸逐渐融入了民风民俗之中。李商隐有诗：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人继晋风。”段成式在《酉阳杂俎》中也有“立春日士大夫之家，剪彩为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪春蝶、春蛾、春胜为戏”的记载。镂金、刻胜，剪彩已经成为节庆与民俗的重要内容，甚至宫廷里也盛行剪彩。立春日，皇帝还要赐近臣剪彩春胜。有诗为证：“今年春色好，应为剪刀催。”敦煌莫高窟藏经洞保存有《双鹿与塔》《群塔与鹿》《佛塔》等功德剪纸，还有《菩萨立像》和《持幡菩萨立像》两幅水墨画镂空剪纸，是难得的唐至五代时期的剪纸实物。唐代流行夹缬，与蜡染、绞缬并称为古代三

大印花技艺，其镂空木版纹样具有剪纸特色，现藏日本正仓院的《对羊》，其纹样就是典型的剪纸表现手法。唐代还出现了利用剪纸技法制作的漏版印花技术，用厚纸雕刻成花版，染料漏印到布匹上后形成美丽的图案。唐代的剪纸材料也有所增加，除丝织品和金箔之外，开始使用单色纸、染色纸和彩绘工艺。

宋代造纸业发展较快，纸的品类名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。宋时有点缀窗格的“窗花”、亲朋互赠的“礼花”和正月十五的灯彩等，还出现了当街表演的剪纸艺人和经销剪纸的店铺。周

包公 张飞

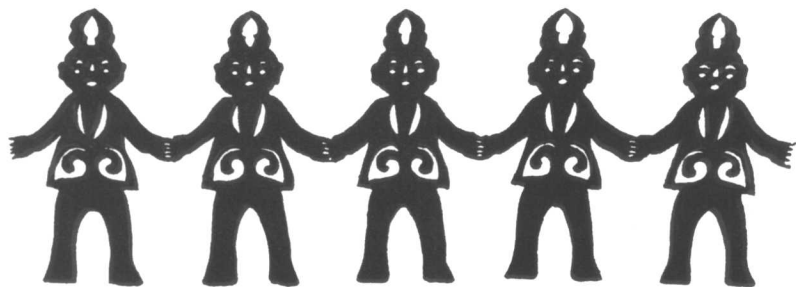
蒲剧脸谱

苏光改 芳九林作品

抓髻娃娃

山西

挡鬼娃娃

甘肃 镇原

鱼图案等

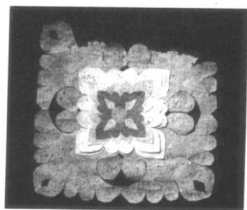
山东 高密

密在《志雅堂杂钞》中记载了北宋都城汴梁“向旧都天街，有剪诸色花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有俞敬之者，每剪诸家书字皆专门。其后忽有少年，能袖中剪字及花朵之类，更精于二人，于是独擅一时之誉。”南宋有类似于娱乐城的“瓦舍”，《梦粱录》有对南宋杭州瓦舍的描述：“瓦舍者，谓其来时瓦合，出时瓦解之义……于城内处并立瓦舍，招集妓乐以为军卒暇日娱戏之地。今贵家子弟郎君，因此荡游破坏尤甚于汴都。杭之瓦舍，城内外不下十七处。”据《东京梦华录》记载：“东角楼街巷，瓦子中多有货药、卖卦、喝故衣、探博饮食、剃剪纸、画令曲之类”，出现了剪纸的专业化和商业化倾向。同时，剪纸工艺还渗透到了其他领域，如蓝印花布工艺制作镂空花版的花版纹样就运用了剪纸的技法，有阴、阳之分，长线要隔断，以点分虚实。江西吉州窑也将剪纸作为陶瓷的装饰工艺，经上釉、烧制而成的陶瓷十分精美，黑釉剪纸、贴花瓷是吉州窑

的独创。宋代还流行运用剪纸的基本技法，以牛羊等动物的皮为材料，雕刻成适用于皮影戏的各种景物造型。

明清两代是剪纸的鼎盛期，剪纸的运用范围较宋代更为广泛，除了灯彩花饰、扇面纹饰和刺绣样稿外，剪纸还有装饰家居美化环境的功能，门笺、窗花、柜花、喜花、棚顶花等是人们喜闻乐见和常用的剪纸样式。这一时期的剪纸手工艺也显得更加精致。江苏曾出土一把明代折扇，在双层绵纸中夹有一幅剪纸《梅鹊报春图》，秀丽写实的风格颇有工笔花鸟画的韵味。剪纸是女红的必修功课之一，是女孩子从小就要学习的手工技艺。她们通过临剪、重剪、画剪，描绘自己熟悉的鱼虫鸟兽、花草树木、亭桥风景等，其中的高手可以达到随心所欲的地步，信手剪出新的花样来。

敦煌出土的纸花饰

白蛇传

孙六女作品

窦娥冤

段吉庆作品

摇钱树

河北