

湖南美术出版社

樊晓梅 剪纸技法

左汉中 主编

樊晓梅 剪纸技法

左汉中 主编

 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

樊晓梅剪纸技法 / 左汉中主编; 樊晓梅作. —长沙:
湖南美术出版社, 2006
ISBN7-5356-2432-4

I. 樊... II. ①左... ②樊... III. 剪纸—技法(美术)
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第018428号

樊晓梅剪纸技法

作 者:	樊晓梅
主 编:	左汉中
策 划:	庄安邦
责任编辑:	郭 煦
责任校对:	彭 进
摄 影:	颜新元
封面设计:	庄子湾 谢琼梅
版面设计:	谢琼梅
出版发行:	湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)
经 销:	湖南省新华书店
印 刷:	长沙化勘印刷有限公司
开 本:	889 × 1194 1/16
印 张:	10.5
版 次:	2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷
印 数:	1—3000册
ISBN	7-5356-2432-4/J·2239
定 价:	45.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

樊晓梅简介

樊晓梅，1977年2月11日出生于陕西省安塞县楼坪乡张新窑村。从小随母亲、农民剪纸大师张芝兰学习剪纸和学画农民画。她经历了少年时父母先后病故、颠沛流离的艰辛苦难，1995年来到西安市秦王宫秦汉城陕北窑洞从事剪纸表演。1998年、1999年先后随陕西民间艺术代表团出访日本、加拿大，她还曾为美国前总统克林顿和夫人剪作品……

2001年，湖南美术出版社为樊晓梅编辑出版了《樊晓梅·一个安塞姑娘的剪纸故事》图文画册，樊晓梅通过多次国内外剪纸表演活动及媒体宣传，在民间剪纸界声誉鹊起。从2002年至2005年间，她数次赴中国台湾和新加坡、马来西亚等地进行剪纸表演和教学，被誉为“中国剪纸皇后”。她的剪纸技艺日臻成熟，从中国传统民间剪纸底蕴中透溢出现代创新的风格。

樊晓梅剪纸技法

鸣谢

在我这本书出版和我历史出访展览活动的过程中，得到以下单位和朋友的大力支持与帮助，特此一并致以衷心的感谢与敬意。

湖南美术出版社

陕西省群众艺术馆

安塞县文化局

安塞县文化文物馆

陕西省群众艺术馆研究员 陈山桥老师

陕西省群众艺术馆副研究员 李红军老师

湖南美术出版社副编审 左汉中老师

陕西省文化厅原副厅长 党荣华先生

陕西省美术博物馆副馆长 刘奇伟先生

安塞县文化局局长 韩杰浩先生

安塞县文化馆馆长 殷宇鹏先生

安塞县文化局副局长 谢妮娅先生

安塞县文化馆副馆长 孙胜利先生

陕西省文化厅对外文化处副处长 狄荣安先生

陕西省海峡两岸交流促进会秘书长 尚金平先生

厦门古文化工艺设计开发有限公司经理 鲁汉先生

延安市嘉岭派出所所长 樊永进先生

安塞县石油钻前办公室 樊永锋先生

安塞县检察院刑事科科长 冯渊杰先生

台湾深耕文教基金会副秘书长 庄安邦先生

台北天成饭店董事长 张茂松先生 何素青小姐

台湾知名文学作家 蒋家语小姐

台北县三重五华国小主任 吴望如先生

台北县清水国小校长 李应宗先生

台湾狮子会 黄筱媛小姐

台湾食疗专家 欧阳琼小姐

新竹县国章幼稚园园长 黄素梅小姐

马来西亚新山思奇文教机构董事长 潘胜光先生

马来西亚柔佛州幼教公会副主席 张秀娥小姐

马来西亚青年运动署理总会会长 陈有福先生

新加坡智能快车文教机构董事长 赵宏先生

新加坡台北工商协会副秘书长 黄秀琴小姐

作者

2006年1月3日

樊晓梅剪纸技法

FANXIAOMEI JIANZHI JIFA

篇 目

樊晓梅和她的剪纸艺术·左汉中 (1)

一、剪纸的工具材料 (7)

二、剪纸的民俗应用 (8)

三、剪纸的几种表现形式 (11)

1. 单色剪纸 (11)

2. 染色剪纸 (11)

3. 拼色剪纸 (11)

4. 衬色剪纸 (12)

5. 刻纸凿花 (12)

四、剪纸的基本纹样及剪法 (15)

太阳纹·月牙纹 (15)

锯齿纹·方形纹 (16)

水波纹·云纹 (17)

火纹·花蕊纹 (17)

联珠纹 (17)

五、剪纸的基本技法 (27)

1. 对称对折 (27)

2. 连续对折 (28)

3.角隅花 (29)

4.花边 (30)

六、剪纸技法示范 (一) (33)

第一课 吉祥符号 (33)

双喜字·盘长 (34)

方胜·回纹 (35)

双钱·如意 (36)

第二课 蝴蝶纹 (37)

第三课 花卉纹 荷花纹·牡丹纹 (38)

第四课 花果纹 桃纹·石榴纹·佛手纹 (40)

第五课 水族纹 鱼纹·蛙纹 (44)

第六课 小团花纹 福字团花·花鸟团花 (48)

民间剪纸中的人物、动物与团花造型·左汉中 (53)

七、剪纸技法示范(二)(63)

1.动物剪纸 (63)

第一课 十二生肖剪纸 (64)

第二课 祥禽类剪纸 (82)

第三课 瑞兽类剪纸 (88)

2.人物剪纸 (95)

第四课 民俗人物剪纸 (95)

第五课 神像剪纸 (99)

3.团花剪纸 (103)

凤凰牡丹团花 (108)

龙腾虎跃团花 (109)

福寿牡丹团花 (110)

双狮戏球团花 (111)

台湾原住民俗团花 (112)

八、樊晓梅剪纸生活 (彩色插图)

九、樊晓梅剪纸作品欣赏 (115)

编后语 (158)

樊晓梅和她的剪纸艺术

左汉中

2001年元宵节前夕，我和青岛朋友鲁汉专程赴西安与安塞剪纸姑娘樊晓梅会合，计划回她的家乡安塞进行一次别开生面的采风。正月十四日凌晨，一出延安火车站，黑蒙蒙的天空上飘起雪花。哦！我们戏说：“这可是真正的一次‘踏雪寻梅’啊。”

尽管在十多年前就见过安塞剪纸，就听说过曹佃祥、高金爱、白凤兰等一大批安塞剪花大师，然而，真真切切地了解安塞剪纸，还是这短短的十余天，只有走一趟黄腾腾的沟沟峁峁，喝一碗热乎乎的糜子粥，才能读懂这一片片大红剪纸之中饱含的辛酸与欢乐，才能从樊晓梅自安塞大山里走出来的这一行行脚印里辨识出人生的艰辛与苦涩。

《樊晓梅·一个安塞姑娘的剪纸故事》问世以来，激起了中国民间美术界和大众的惊喜与关注，我一直想以“踏雪寻梅记”为题，写一篇颇有分量与深度的采风录，却迟迟未曾提笔。这次，台湾关心和支持民间剪纸艺术的庄安邦先生专程赶来长沙，有意出一本《樊晓梅的剪纸技法》，于是，有了一次重读樊晓梅的机会。看到樊晓梅和她的剪纸，不能不想起她家乡的剪花老太太，不能不想起她慈祥 and 苦命的母亲张芝兰。

一、樊晓梅与安塞剪纸

樊晓梅出生在陕北安塞县最南边的一个小村——楼坪乡张新窑村。在家乡生活了整整18年，她的生命、

生活与艺术的历程里无不打上了家乡的深深印记。

安塞县位于陕北高原延安地区北部，地处中华文明发祥地的黄河流域，境内四条川道都可以找到仰韶、龙山和二里头、二里岗文化遗址，商周以来的文物十分丰富，汉墓群及唐宋元明清诸代的石窟石刻艺术也有多处。古老的历史文化孕育了后世的民间艺术，民间剪纸便是其中光彩夺目的一种。

安塞县自古有着热爱美好生活，渴望幸福吉祥的传统，这儿虽然环境生活都比较艰苦，但却是著名的民歌之乡和腰鼓之乡，也是闻名全国的剪纸和民间绘画之乡。安塞的剪纸艺术尤其让人称道，有人将它比做黄土高原上盛开的野山菊，可爱而美丽、质朴而倔强。它是安塞人人格与内涵的显现。到农家走走，里里外外的剪纸让人赞叹不已，像黄米清酒一般沁人心脾，使人陶醉。

安塞人最爱剪花的是妇女。安塞妇女对剪花的喜好与生俱来。安塞民歌《迎亲歌》中有一句：“养女子，要巧的，石榴牡丹冒铰的。”看谁家女子是否聪明灵巧，总是要把她与剪花联系在一起。千百年来，中国农民处在自给自足的小农经济的封建社会里，妇女剪花、绣花自然成为了必修课程。直到现在，安塞男人们也认为：“剪花花是婆姨女子们的事”，足见这种“分工”意识影响之深远。再者，由于剪纸经济简便、美

安塞是一块神奇的热土，震撼人心的腰鼓声中，黄土飞扬的尘雾里能感受到安塞人民一颗滚烫的心。

观实用，在民间便有了极强的生命力。在这种特定的历史地理环境下，造就了安塞县一代代剪纸艺术家。

安塞剪纸的历史鲜有文字可考，若问如今健在的剪花大娘大嫂：“你们年少时剪花跟谁学来的？”她们都会同样回答：“妈妈教的。”安塞人现在还将传统花样称为“古时花”，自有它的道理。从现在整理出来的剪纸作品来看，便可寻觅到安塞历史文化的踪迹。

八旬老人常振芳剪的《龙与凤》，能使人们联想起几千年前人类那龙飞凤舞的年代。龙凤造型特别古朴，与濮阳西水坡墓内出土的龙造型有相似之处。已故的白凤兰老人剪的《牛耕图》中的树，树干和树枝剪成了鹿头纹样的变形，著名学者滕凤谦认为，它是我国古代作为“物候历法”和生命象征的鹿图腾崇拜在安塞的遗存。高如兰的著名作品《抓髻娃娃》一手举鸟（阳）、一手托兔（阴），喻示着结婚孕子的生命内涵，与故宫博物院收藏的商代青玉女佩造型如出一辙。安塞的“古时花”浸透着古老的传统，与黄河流域的地下文物有着水乳交融的内在联系。从艺术风格上看，它淳朴、庄重、简练、概括，有一种神秘的力量感，折射出秦汉艺术的深沉与博大，它是研究我国北方民族文化与民俗的重要史料。

安塞的四条川道，像血脉一般滋养着安塞的黄土

地。四条川道有着不同风格的剪纸，这就像十里之外有不同的乡音方言一样，形成了耐人寻味的地域风格。沿河湾的杏子河川以白凤兰、王占兰为代表，剪纸的外形和内部装饰都比较简练、概括、厚朴。高桥、砖窑湾的西河川，以曹佃祥、常振芳为代表，剪纸的外形简练古朴，而内部装饰则比较繁丽，多采用线面结合的手法。化子坪的延河川以胡凤莲、余步英为代表，在剪纸的装饰上多采用抽象的纹理。郝家坪至王家湾的平桥川，造型、内容都较有古意，以块面为主，和石刻画像的造型颇为近似。当然，除了这四大主要风格外，还有与靖边相邻的几个乡镇，其剪纸像三边风格，形象较真实，剪法工细纤巧，这主要是靖边姑娘出嫁到安塞的缘故，其人数相对处于少数。

樊晓梅在安塞土生土长，血管里流淌的是陕北人的血液，她的剪纸内容与造型都保留着传统的古意与内涵。她的家乡楼坪乡张新窑村，与北边的砖窑湾仅

爱美的安塞人要在逢年过节时将窑洞布置得喜气洋洋。

13岁的樊晓梅随母亲到县上创作农民画。

图中相对而坐的是晓梅和她的母亲张芝兰，旁边站立者为她的恩师陈山桥老师。

25公里地，同属西河川一派，因此，她的剪纸风格受曹佃祥、常振芳以及母亲张芝兰的影响较大，讲究外形的整体和内部的繁丽，让简洁与繁复在作品中达到高度统一。

“一方水土养一方人”。樊晓梅是安塞的女儿，她的剪纸不论走到哪里，总是与安塞紧紧地联系在一起，不可分离。

二、樊晓梅与母亲张芝兰

在樊晓梅家乡张新窑采访时，听村里人说，他们村的人本来都很有灵气，那是他们村水好。村谚云：“张新窑人吃河里水，娃娃养了一大堆。”他们村里人都长得好，邻村都出肥汉（弱智儿），他们村就没有一个。这能令人信服，樊晓梅母亲张芝兰成为剪花名手，她自己的聪颖灵秀，就是极好的注脚。

樊晓梅的母亲张芝兰，1939年出生，从小爱剪善剪纸绣花。十几岁时开始试着自己画花样，不久，童鞋、童帽、牌牌（围帘）、兜肚、围被及针扎等，什么都会做了，成为远近闻名的巧手。张芝兰12岁时就患有支气管炎，身体较弱，养了7个孩子（晓梅是7个中最小的），还要侍候瘫痪在炕上整整24年的老母亲，可说是劳心劳力一辈子。张芝兰个性特强，能干而有

主见，办事利索，对孩子要求严格，在家里属严母慈父型。张芝兰于20世纪80年代初被抽到县里办农民画学习班，从此进入了创作旺季，而这段时间又是她身体十分衰弱的时期。她剪了数十幅不同样式的《鸡》，成为安塞剪纸中的经典作品，而《三个老汉》、《鱼》、《狮子》和《毛猴抽烟》等不仅在国内外展出并获得大奖，同时也成为了安塞农民画的代表作品。

张芝兰的剪纸作品，造型整体大气，装饰纹样运用多变，用剪干脆利落，整个作品富有生命活力并蕴含着一种外张的力度。很难想象，这样的作品会出自于一位肩负家庭重荷、身患多种疾病的农家妇女之手。张芝兰是用自己全部的精神和热血点燃生命的火花，烛照艺术创作的历程。

樊晓梅是母亲最疼爱的小女儿，七八岁时就跟着母亲偷偷地学起了剪纸。8岁那年随母亲到内蒙古舅舅家，在那儿妈妈大显身手，晓梅也初露了一回头角。从那以后，晓梅的剪纸开始上了路，在妈妈的耳濡目染下，晓梅颇得母亲的真传。13岁那年独立创作了生平第一幅作品《猫头鹰》，并且还参加了“首届中国民族民间剪纸大奖赛”，她对剪纸更加有了兴趣和信心。同年夏天，樊晓梅跟着母亲到安塞县城参加农民画创作班，任务是帮妈妈的农民画上颜色。在一个月的创作班里，见到了有名的剪花大娘和大姐，如张凤兰、高金爱、徐桂花、潘常旺和王西安等，不仅学会了给农民画上色，剪花技艺也大有长进。

张芝兰作品 武将（门神花）

张芝兰作品 两个娃娃（挂帘花）

樊晓梅的作品常常能看到母亲作品的影子。

左为张芝兰作品《割谷子》

右为樊晓梅作品《割玉米》

1992年7月，樊晓梅随母亲到县城参加了剪纸学习班，当时她母亲的病情已十分严重，她一面照顾母亲，一面看着母亲以惊人的毅力剪下了一生中最后一批作品——数十幅不同样式的《鸡》，这批作品成为绝品，也成为她一生的代表作。

母亲留下的遗作，成为樊晓梅一笔宝贵财富，也是她终生学习的样板。在樊晓梅后来的作品中，处处都有母亲作品的影子。晓梅剪了《对鸡》、《雄鸡与小鸟》、《回头鸡》、《娃娃戏鸡》、《孵蛋鸡》和《鸡啄蝎子》等作品，按晓梅的话说，陕北农村的鸡长得格外雄壮威武，我妈剪下的鸡也都很神气，因此，我也喜爱剪鸡。晓梅的这批《鸡》的作品，依稀可见母亲张芝兰的作品中那充实饱满的造型和凌厉果断的剪刀韵味。樊晓梅并没有停留在继承与模仿的格局里踟蹰不前，她的许多作品，试图以老一辈的题材为基础，剪出自己的风格来，如《割玉米》、《对火》、《晒辣椒》等就是由母亲的作品《割谷子》、《四妹子与三哥哥》和白凤兰的《串辣角》演变而来的，虽不如前辈剪纸艺术家那般老辣和富有力度，但也有它独特的青春气息和稚拙风味。樊晓梅就是这样吮吸着老一辈剪纸艺术家的乳汁健康成长起来的，而其中母乳最滋养人，樊晓梅可谓得天独厚。

三、樊晓梅的剪纸艺术风格

在安塞剪纸新秀中，樊晓梅的成长道路最为艰辛苦涩，她经历了父母先后病故、颠沛流离的悲伤与困苦；同时她又是最幸运的，自从她1995年来到西安市秦王宫从事剪纸表演后，开始了生命的转折，机遇接踵而来，1998年、1999年先后出访日本、加拿大，她还曾为美国前总统克林顿和夫人剪作品……新世纪的2001年，一部记录樊晓梅动人身世和艺术作品的新书——《樊晓梅·一个安塞姑娘的剪纸故事》问世了，樊晓梅的平凡而奇特的生涯感染了众多读者。同时，樊晓梅出色的剪纸作品更加为人们所熟悉、所喜爱。

樊晓梅是安塞剪纸新秀中的佼佼者，她今天所取得的成绩来之不易，这与她顽强的奋斗和不懈的拼搏是分不开的。民艺圈圈内圈外人都为此而感到鼓舞和高兴。出于褒奖新人、提携新人的目的，有必要就樊晓梅的剪纸艺术风格作出如下判断。

1. 传统的底蕴和民间的观念

安塞地处中华始祖黄帝文化发祥地的黄土高原，这里曾经出现过灿烂的秦汉文化高潮。由于历史造成的地域封闭和文化封闭，使得它古老的民族传统文化得以在民间较完整地保存下来。安塞的劳动妇女凭着一把剪刀一根针，代代相传，把极为丰富的文化传统继承下来。樊晓梅从小在母亲和老一辈剪纸艺术家的

樊晓梅擅长表现农家生活的作品，作品中充溢着一股浓郁的乡土气息。

《抓髻娃娃》是樊晓梅的保留节目，她剪下的娃娃少一点老辣，多一分稚气和浪漫。

熏陶下，学会了许多传统剪纸纹样，如蕴含着生命与生殖意义的“鱼戏莲”、“瓜瓞绵绵”、“蝶恋金瓜”，富有吉祥含义的“龙凤呈祥”、“狮子滚球”、“和合童子”和“寿比南山”，还有已在民间形成约定俗成符号的“蛇盘兔”、“抓髻娃娃”、“三多图”和“五蝠捧寿”等。这一切无不反映出樊晓梅作品有着深厚的传统文化底蕴。同时，樊晓梅的作品始终遵循着民间造型观念，无论是动物、植物还是人物，都给它赋予了鲜活的生命力，飞腾的龙、劲舞的风、威猛的虎、憨态的牛、盛开的牡丹、带子的石榴、抓鸡的娃娃、打腰鼓的农妇、抽烟的老汉，在她的剪下呼之欲出，生动传神。在动物和人物造型中，往往夸大头部，在头部中又夸大眼睛，真可谓“传神尽在阿堵中”。

2. 丰富的题材和乡土的情结

民间剪纸的作者常常有擅长剪某一种题材的，如有的善剪动物，有的特别爱剪娃娃，而有的则钟情于农家生活题材。还有的分得更细，有的特别会剪龙，有的是剪老虎的高手等等。而樊晓梅似乎从不局限于某一种题材，或拘泥于某一种形式，动物中的飞禽、走兽、昆虫、水族；植物中的各类花草瓜果；人物中的

娃娃、仕女、寿星、神仙；还有农家生活的方方面面，春种秋收、纺线摘棉、放羊歌响，都是樊晓梅乐意表现的题材。她还善于采用各种形式，如对折剪、多次对折剪（连续纹样）、角花、团花、单人造型和生活全景等等无不涉及。值得一提的是，樊晓梅无论在农村还是在城市，或是在国外表演，始终把家乡和父老乡亲揣在心里，她的作品从各个角度反映劳动人民热爱生活、辛勤劳动、向往幸福的美德和情感。在她剪下，牛马鸡羊、喜鹊凤凰、蔬菜瓜果、农妇老汉，都是那么质朴，那么可爱，它在告诉人们，作者心中有着难解的乡土情结，只有这浓郁难化的乡情与亲情，才能一次次唤起远离故土的她，通过这一片片大红剪纸，来倾诉对家乡热土、对故乡亲人的无限眷恋。

3. 创新的精神和青春的气息

樊晓梅有一个愿望，就是要剪一批有自己面孔的东西，叫人一看就知道是她的作品，它的身躯内流淌着传统民间艺术的血液，它的面孔被赋予新时代的清新气息。

樊晓梅正是这样做的。她从小就有着敢作敢为的倔强性格，她毅然离开家乡，走出黄土地，自告奋勇走入秦王宫，说明她性格中有一种不撞南墙不回头的拼搏精神。在艺术追求上，她从不墨守成规，总是不满足于现状，不断尝试新题材、新方法。她看到常振芳老大娘的获奖农民画作品《牛头》后，尝试了多幅“牛头”作品，其中《双鸟牛头》一幅，既有农民画的新意，又比农民画表现得更鲜明强烈。她剪了大批《抓髻娃娃》，有的趋向于写实，有的则夸张为蛙形，比起常见的抓髻娃娃作品，她的造型更加圆润饱满，更加充满童稚味。她剪的一幅《牡丹寿字》在寿字里藏着十几朵牡丹，一环环的花瓣，形成了一种光环的效应，显得厚重而有层次，绚丽而有光彩。

比起老一辈剪纸艺术家的作品，樊晓梅的剪纸少一分老辣，多一分稚拙；少一点儿涩味，多一点儿流

樊晓梅小小年纪已经多次飘洋过海进行剪纸表演了，可谓久经沙场、游刃有余。这是她1998年4月在日本表演现场接受记者采访的情形。

畅；少一些棱角，多一些圆润。樊晓梅在有意无意之中避开自己的不足，张扬自己的长处，于是便恰到好处地表现出一种天真烂漫的情怀和青春如火的气息，作为一个年轻的剪纸艺术家，这种风格是自然贴切而出于天籟的。

4. 娴熟的技巧和清晰的章法

樊晓梅的剪纸技巧几乎达到出神入化的境地。一是由于她自幼学习剪纸，日久天长，愈臻成熟。二是得益于她长期从事剪纸表演工作，又多次出国访问和表演，可谓身经百战而临场不乱，身怀绝技而游刃有余。

2002年春夏之交，樊晓梅赴台湾进行为期近4个月的文化交流和剪纸表演。据5月24日花莲县《更生日报》报道：“樊晓梅一把剪刀在手，精练程度，心到手到，要她剪什么，几分钟就剪出栩栩如生的成品，刀法洗练，没有一丝矫揉造作、拖泥带水……拜访校长刘天任时，问他生肖是兔子，她毫不思索一口气剪出惟妙惟肖的兔子，刘天任惊呼不已”，的确，亲眼看过樊晓梅表演剪纸技艺的，都会感受到是一种视觉与精神的享受。

樊晓梅如此娴熟的技巧，是由于她掌握了剪纸的基本章法和程式化的剪纹。程式化的剪纹，是剪纸艺术语言的重要组成部分，形象塑造和画面的变化都出

自于对剪纹的调度。樊晓梅的作品中常见的剪纹有太阳纹（圆珠纹）、月牙纹、方形纹、锯齿纹（亦称铰刺纹）和联珠纹等。无论人物、动物还是花卉，通过她对以上几种剪纹的合理调度，均可达到天衣无缝、恰到好处的地步。如在一幅《抓髻娃娃》剪纸中，用锯齿纹于娃娃眉毛、鸟的羽毛等部分，娃娃身躯则以月牙纹、太阳纹和方形纹交替使用。如仔细观察，可以发现五片月牙纹包围一个太阳纹，便形成一朵梅花纹。而在另一幅《老鼠偷葡萄》剪纸中，月牙纹的重复使用成为一颗颗葡萄的造型，既符合表现物造型要求，又富有形式感和装饰趣味。同样是一组联珠纹，一会儿出现在娃娃的领口和袖口，一会儿又出现在荷花的花瓣上。这种基本剪纹的运用在樊晓梅的剪下自由调度、得心应手、变幻自如。此刻，樊晓梅简直成为一位魔术师，她让每一片装饰纹样都产生奇妙的效果，给一幅幅剪纸作品赋予了生命，使其焕发出鲜活的光彩。

2002年9月17日于长沙东城

樊晓梅的创新之作——《老汉与孙女儿》

一、剪纸的工具材料

剪纸的概念是由剪纸的工具和材料来定的，顾名思义就是用剪刀将纸铰出各种造型。

在没有发明纸之前，最早的剪纸形态是用金箔、银箔镂刻成各种装饰纹样，作为古代妇女头饰之用；也有用作器物的图案装饰上。确切概念的剪纸出现，应该是有纸的汉代，遗憾的是这一时期的剪纸实物无一流传于世。至今考古发现最早的剪纸实物，是在新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的我国南北朝时期和隋代的团花剪纸。而这种团花剪纸形式一直流传到现在。

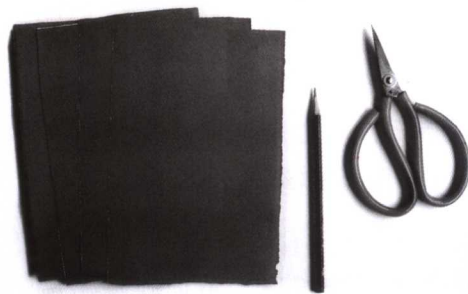
在我国民间，常见的剪纸方式有剪与刻两种。在我国广大的北方农村，大多采用剪刀剪的方式；而我国南方的湖南、贵州、广东等地，则多采用刻刀镂刻的方式。刻刀常用的有斜角刀和圆口刀两种，还配有刻盘、粉袋等辅助工具，本书就不一一细说了。

樊晓梅剪纸和她所在的陕北地区剪纸一样，只用剪刀。看到晓梅如此细腻的剪纸作品，观者常常脱口问道：“哇！是刻出来的吗？”晓梅笑着回答：“怎么刻啊？我不会用刀。”其实，樊晓梅剪纸的工具材料十分简单，就是剪刀、铅笔、红纸。（图1）

1. 剪刀

剪刀是剪纸必不可少的工具，有条件备有大小两把便可以。市场上销售的剪刀品种以传统产品最佳，如杭州张小泉剪刀厂出品的质量相当不错。挑选剪刀要求尖、薄、长、细、齐，交口松紧适当。如刀尖过厚过宽，就很难插入细小的地方；如果不齐，就会出现挑纸现象，影响作品的效果。传统剪纸技法和刀味与剪刀的形状有重要的关系，其把环是很关键的部位，传

图1 剪刀、铅笔和红纸是剪纸的必要工具和材料。

统剪刀的把环大而宽松，运转灵活，上下换剪自如。现在有人用医用剪刀或进口剪刀，尽管把握在手中有舒适感，但运转不够灵活，转弯困难，限制了剪刀的表现力。

2. 铅笔

樊晓梅剪纸时，熟悉的简单纹样一般不描稿，信手剪来。创作新稿或复杂的纹样则须描稿。线稿描于红纸的背面，采用HB—2B的铅笔即可。线条轻重随心而定，只要自己能看清就行了。

3. 红纸

剪纸是吉祥喜庆的艺术形式，大多选用大红色的纸。在传统剪纸中，一般使用的是作坊生产的手工刷制的大红纸，这种纸厚薄适度，表面无光，不光滑，多层剪不易走样，并能充分体现剪刀味，是剪纸作者的首选。

有经验的剪纸艺人还选用宣纸自己染色，由于品色鲜红，宣纸细薄呈半透明状，剪出的作品有一种特殊的效果。

除红纸外，也有选用黑、黄、绿、紫等其他颜色的手工刷制纸来剪花的，各色剪纸也都能表现出各自的味道和特色。

二、剪纸的民俗应用

剪纸是人类漫长历史中一代一代传承下来的，它是民族文化的载体，民族精神的物化标志，它的主要特征是民俗应用性。民间剪纸应用于劳动人民衣食住行的各个方面，品种极多，花色万千，以应用目的分类，大体可归为四类。

1. 美化环境类

(1) 窗花

在各类剪纸中，最能烘托出节日喜庆气氛的就数窗花，因此，有人习惯将剪纸称为“剪窗花”。由于全国各地民居建筑风格不一，窗棂构造各异，剪纸的形状也显示出不同的外形样式。如山东农村条形窗格上贴长条形剪纸；陕西农村大多为方格窗，窗花多为方形和不规则形，窗心一般贴小型团花。有的为了剪制方便，且使窗格不遮挡形象，便将其分四份剪制，贴时拼在一起，避开窗格。陕西、甘肃、河北、山东等地在窗格上面留有烟格，做通风透气用。剪制的方法是用窗格大小相当的纸剪制花样，用镂空的方法表现花纹，镂空处便于透气。(图2)

窗花的题材特别广泛：飞禽走兽、风景人物、花卉草虫、吉祥图案，应有尽有。

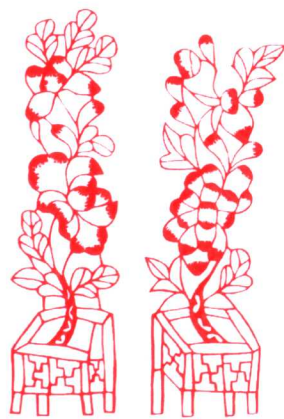

图2 窗花·花卉屏条(山东)

图3 门笺·迎春(江苏)

(2) 门笺

门笺又称“门彩”、“拉钱”、“纸帘”、“挂吊”等，清末时又叫“斋牒”。形状像旌旗小幡，以五色纸剪制，取“五福临门，驱邪纳祥”之意。其图案多为吉祥文字，如“风调雨顺”、“岁岁平安”等等。门笺除贴于门额上的一种外，还有一种“挂钱”，它将若干彩笺连起来做成一套，中刻连钱纹，悬挂在房梁或墙上，与现在节目里张挂的纸拉花极为相似。(图3)

(3) 墙花

贴在室内墙上称为“墙花”。在北方，墙花经常装饰火炕周围，因而也叫“炕围花”。墙花的尺寸多在25厘米左右，比窗花略大。有单色的，有彩色的；彩色的又可分为点色、衬色、分色多种。墙花的题材多为神话传说、历史戏文故事。

与墙花相近的有“灶花”。在过去，每逢农历腊月二十三，农村有“祭灶”的习俗。为祈祷岁岁平安，常在“祭灶”时张贴“灶花”，其题材多取与祭灶活动有关的吉祥内容，如瑞雪丰年、年年有余等。(图4)

图4 墙花·喜鹊闹梅(河北)

图5 顶棚花·王小卧莲(山西)

图6 喜花·双喜临门(山西)

图7 礼花·鸳鸯戏莲(江苏)

图8 灯花·对猴(山东)

(4) 顶棚花

中国农村室内天花板多用秫秫秆为架，再用白纸糊成棚状，俗称“顶棚”，贴在顶棚上的大幅剪纸，叫“顶棚花”。陕北地区窑洞顶上贴的又称“转顶花”。贴顶棚花的方法是：将大团花贴在顶棚中央，在顶棚四隅衬以角花。在题材上，有“金鱼闹莲”、“双龙戏珠”、“福寿双全”、“凤凰牡丹”等等。(图5)

2. 礼仪喜庆类

(1) 喜花

农村嫁娶时在生活用品及嫁妆上装点的剪纸，称作“喜花”。其内容有“鱼儿戏莲”、“鸳鸯戏水”、“榴开百子”、“龙凤呈祥”、“喜鹊闹梅”、“刘海戏蟾”等等，表达合叠、吉祥、祈子等含义。(图6)

(2) 礼花

在喜庆日子向亲戚朋友赠送的礼品上所贴的剪纸，称之为“礼花”。如农村孩子满月、老人做寿，亲友邻居要送花馍、喜蛋庆贺，在花馍、喜蛋上面必贴礼花。礼花多用吉祥图案，对称严谨的构图形式，精致而美观。(图7)

(3) 灯花

逢年过节，婚嫁喜庆之日，在灯笼上贴的剪纸，叫“灯花”。从形式上看，贴在宫灯、纱灯、笼式灯上的灯花，均为整齐、对称的适合

纹样；贴在走马灯上的灯花，以无边框的各种戏曲人物居多。(图8)

3. 祭祀信仰类

(1) 祭花

远古时期人类开始用祭祀的形式依靠巫术的力量抗拒自然的侵害。如今的农村仍然保留了一些方术旧俗，如孩子得了病，剪一串纸人纸马(称“疗病娃娃”)，去十字路口烧之；娃娃受了惊吓，便剪一串“抓髻娃娃”挂于门户上用以避邪；如果小儿夜哭不止，就剪一个“倒吊驴”来驱哭鬼。倘若久旱无雨，剪一个“独女捣棒槌”以祈雨；遇上阴雨绵绵，久雨不晴，又剪一个手持扫帚的“扫晴娘”来驱除阴雨。(图9)

(2) 供花

在祭祀时或节日里用来装点祭品、供品的剪纸，叫“供花”。(图10)例如广东潮州一带，

图10 丧俗供花(安徽)

图9 丧俗祭花(台湾)

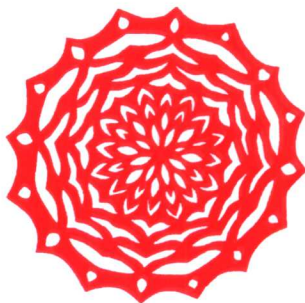

图11 袖口花·凤凰牡丹 (贵州)

图12 兜肚花·花鸟纹 (陕西)

图13 鞋花·花卉纹 (贵州)

农村妇女每逢节日大摆供品，结合供品巧剪供花，以显示才艺。“供花”的题材，多取吉祥之意。也有的与供品内容相似，如在鱼类供品上装点鱼形供花；在鸡类供品上张贴凤形供花等等。

4. 服饰佩戴类

(1) 袖口花

贵州和湖南湘西苗族服饰均以剪纸作刺绣底样，尤以袖口花最为出色。呈长方形，长宽比例大多为三比二。图案有龙凤、花鸟及花草纹，造型淳朴豪放，结构严谨大方。(图11)

(2) 兜肚花

是在儿童兜肚上施以刺绣的底样。目前在黄河流域农村尚有流行。兜肚花的题材，有人物、动物、花卉、翎毛等吉祥纹样。(图12)

(3) 鞋花

做鞋带刺绣底样的剪纸称作“鞋花”。常见的有两种：一种为装饰在鞋帮上的疏而满的适合纹样；另一种为施以鞋头的局部性纹样。其纹样多为花鸟草虫之类。(图13)

图14 枕头花·劳动英雄 (湖北)

(4) 枕头花

过去农村习惯用长方形枕头，在其两端用于刺绣的底样，称为“枕头花”，又称“枕顶”。多为正方形，题材有“龙凤呈祥”、“凤凰牡丹”以及戏文故事之类，枕顶花与其他刺绣底样一样，要求适形疏朗，虚实得当。(图14)

此外还有围嘴花、底领花、帽花、背带花、围腰花等，其表现形式与题材内容大体相似，故不一一赘述。