

中国剪纸瑰宝

Chinese Treasure

Paper-cut used for window decoration in Yu county

田永翔 刘建军 编著

蔚县窗花

中国文联出版社

中國美術紙張

Chinese Treasure

Presented with the assistance of the Chinese Paper Industry Association

1997-1998

中國美術紙張

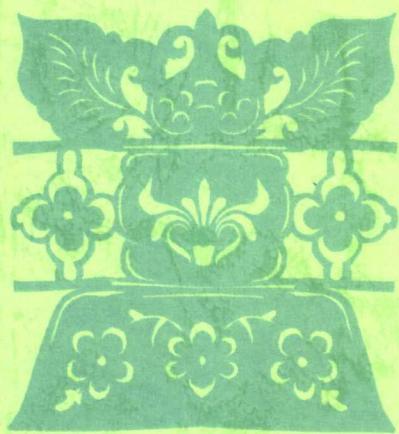
中国剪纸瑰宝

蔚县窗花

田永翔 刘建军 编著

J528.1-64

3

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸瑰宝：蔚县窗花 / 田永翔, 刘建军编著。

— 北京：中国戏剧出版社, 2003.5

ISBN 7-104-01596-5/J·685

I. 中... II. (1)田... (2)刘... III. 窗花—蔚县—画册

IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019492 号

中国剪纸瑰宝——蔚县窗花

策 划：艾 东

美术编辑：龚伟民 赵成伟 郑 浩

常 春

文字编辑：刘学青

图片摄影：龚伟民 赵成伟 郑 浩

宋 永 张永忠

责任校对：刘学青

责任印制：冯志强

责任发行：金 荣 刘支京

出版发行：中国戏剧出版社

社 址：北京海淀区大钟寺南甲 81 号

邮政编码：100086

电 话：62110553 62127285

传 真：62127285 62117283

电子信箱：fxb@xj.sina.net

印 刷：北京瑞宝画中画印刷有限公司

经 销：新华书店总店北京发行所

开 本：889 × 1194mm 1/16

字 数：40 千字

印 张：16

印 数：0001—3000 册

版 次：2003 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-104-01596-5/J·685

定 价：368.00 元

CHINESE TREASURE
PAPER-CUT USED FOR WINDOW DECORATION IN YU COUNTY

田永翔与刘建军采风壶流河畔的京西第一古都——代王城的小堡城

田永翔

河北蔚县人。毕业于张家口艺术专科学校戏剧系编导专业，专业技术职称编辑。中国民间文艺家协会会员，河北省民间文艺家协会常务理事，张家口市民间文艺家协会副主席，河北省戏剧家协会会员，河北省作家、企业家联谊会会员，中国民间剪纸研究会会员，中国工艺美术学会会员，县政协委员。先后供职张家口话剧团、蔚县报社、蔚县文化馆、蔚县文联、蔚县民间文学三套集成办公室。主编过《壶流浪花》、《蔚县文艺》、《今日蔚州》、《蔚县民间故事卷》、《蔚县歌谣卷》、《蔚县谚语卷》、《蔚县民间对联卷》等。多次荣获省地（市）县及文化部、国家民委、全国艺术科学规划办公室、全国民间文学三套集成办公室颁发的荣誉证书。

刘建军

河北蔚县人。大学文化。河北省民间文艺家协会会员、县政协委员。被授予“首届蔚县十大杰出青年”、“张家口市职工自学成才者”、“河北省贸易系统劳动模范”、“第七届中华大地之光优秀主人公”等荣誉称号。其《世纪之光》巨幅剪纸荣获首届“山花”剪纸优秀奖。

中国剪纸瑰宝蔚县窗花

CHINESE TREASURE
PAPER-CUT USED FOR WINDOW DECORATION IN YU COUNTY

ISBN 7-104-01596-5

9 787104 015963 >

ISBN 7-104-01596-5/J·685

定 价：368.00 元

序一

蔚县窗花的文化大典

冯骥才

中国是个剪纸的大国。各地剪纸，异彩纷呈。这其中，河北省蔚县的彩色窗花独树一帜，分外抢眼。而如今，它不仅仅是民俗生活的饰物，并早已成为国人亲朋好友之间相互寄托美好情谊、乃至馈赠国外宾客的上佳礼品。应该说，蔚县的窗花已经是中华民族的一种美丽的象征性的符号。

它之所以被大众认可为一种象征，一方面由于它具有中国民间文化所有的特点：质朴、率真、热情和浓烈的生活情感。它饱满的构图、丰富的题材、深切的寓意，以及农人们的心灵手巧，都是典型的中国民间艺术的特征。

另一方面，它又鲜明地体现着一种地域个性。一种燕赵故土的阳刚气息，一种北国大地特有的朴拙又敦厚的乡土精神。特别是它从武强年画吸收来的点彩手法，使其窗花别具绘画的性质，这是其它地方的剪纸所没有的。

共性使它可以代表整个中国民间艺术，个性又使它无可替代。

于是，蔚县窗花从一种地域文化的象征，渐渐转化为华夏民族的民间标志。

每当我们把这种又轻又薄、花花绿绿、淳朴可爱的剪纸放在手掌上，总会感到它背后有一种神秘乃至神奇的东西。那种巧妙而洗练的阴刻，那种斑驳又华美的色彩，那些栩栩如生的人情物态，究竟出自谁人的刀剪与彩笔？究竟是怎样一块神奇的土地能够产生如此灵透的文化土产？

记得二十世纪六十年代，听说过蔚县有位剪纸艺人名叫王老赏。但不知他是时人还是先人。我还买过他的一套画片。他制作的窗花真如磁石一般。定睛一看，就会被牢牢吸住。他的笔法十分传神，他的刀功极其精妙；他又将这刀与笔魔术般地交织在一起。简直说不清到底是图画的剪纸，还是镂空的年画？反正，从技术上说，只有采用“阴刻”手法，纸的整体性才更强，也更易于绘制。蔚县的艺人多么聪明和高明，多么善于从姐妹艺术吸收营养，发展自己和创造自己？从那时我就向往着去到蔚县，拜访这些才高艺湛的王老赏们，并看一看那块土地缘何而来这样的魅力与魔法？虽然至今也未能成行，心中的愿望至今未泯。

然而——今天，我们手中的这部书，了却了我的心愿。

这是一部在写作与编辑思想都十分独特的书。它不像过

去常见的某某民间艺术介绍性的书籍，更不是一部作品的图片集锦。它独出心裁地从蔚县的自然地貌、历史遗存、人文环境、民俗生活，一步步进入了这种农家自娱自乐的窗花艺术。民间艺术大都来自于民俗生活。民俗生活又产生于特定的自然环境与历史环境。本书的作者正是从人类文化学入手，便一下子打开蔚县文化的宝库，径直进入了这种民间文化的本质；也使我们穿过神奇和缤纷的外表，清彻地看到了它文化的必然。

同时，作者对蔚县窗花的源流衍变、工艺流程、题材内容、工具材料、技术特点以及独有的使用方式，都做了明晰而详尽、有章有法的叙述。我真的被作者学术精神所感动，我知道这里边包含着多么巨大的劳动！

本书作者是田永翔和刘建军先生。从书中田永翔先生一篇自述性的文章里，我得知他对蔚县窗花所做的长达半个世纪的艰辛的考察、搜集与研究。他几乎把蔚县剪纸当做自己一生的研究对象，倾尽了心血。他们占有的材料无人能够企及；他对这一独特的民间艺术之精通达到了一种极致。故而，他们为我们整理出这样一份十分厚重的文化财富。

尤其是在当前，应该被我们分外地重视——

今天，农耕社会正在向着工业社会转型。在此关头，一方面是日见衰微和消解的民间文化急待抢救，一方面是自生自灭的民间文化亟须记录和整理。而蔚县窗花是幸运的！因为有田永翔、刘建军等这样一些民间文化的专家。他们把田野作为书斋，注重实地调查，而且从大量、翔实、第一手的材料进入研究。这种调查和研究是充满鲜活的生命气息和活力的，也充满发现性和崭新而独到的见识。而对于口传性质的民间文化来说，意义更为重大。经过这样的整理，无论对于文化遗产保护还是发展与弘扬，都提供了一种坚实而可靠的基础。我想，如果我们各地的民间文化和民间艺术都有这样的有心人——那会有多么美好！

故而这本书对于蔚县窗花是一种深层的全貌，对于当前已然启动的民间文化的抢救与研究工作则是一种高水平的范本。

我对本书的出版感到高兴并表示祝贺。

且为序。

2002年12月4日

新世纪绽放的民族之花

郑一民

八十年代初，田永翔同志负责《蔚县民间文学集成》工作时，就有心地收集了二十余万字的蔚县窗花传说故事，后筛选了60则编入《中国民间文学三套集成》之《蔚县民间故事卷》。今他又送来与刘建军二人编著的《中国剪纸瑰宝——蔚县窗花》一书，我读后感到欣慰。

蔚县剪纸，今改称蔚县窗花。“窗花”，是当地民众对这一古老民族艺术的昵爱之称。

蔚县窗花，历代皆出于世代农民之手，以阴刻见色功、阳刻见刀工著称于世，以色彩浓艳及阴阳刻技巧妙相结合的特色享誉长城内外，内容涉及戏剧、人物、故事、花鸟、虫兽、节俗等。其栩栩如生、深受群众喜爱的艺术形象，既是历史进程中重大事件、杰出人物的立体描写，也是浩瀚史籍中劳动人民创造历史的伟大体现和展示。因此，被世界称为中华民族传统艺术的奇葩。

常言道，一定的文化形态与一定区域的地理生态和人文历史分不开。蔚县，地处太行山脉北端，东邻京津，西依山西雁北，北接内蒙草原，南连华北平原，自古就是中原地区通往蒙古大漠的天然古道和历代少数民族与汉族纷争的兵家要冲。这种特殊的地理和文化背景，使生活在蔚县一带的民众形成兼具汉族和北方少数民族特点的民间信仰和习俗。民间信仰和习俗作为一种精神活动，必然渗透于民间美术之中，从而造就和塑造了具有浓郁地方特色的民间美术品种——蔚县窗花。其所呈现的浓艳和热闹、精细和典雅，就是这种历史风情的生动写照。

蔚县窗花，它是劳动人民酷爱艺术和创造艺术的结晶，也是东方文化的重要组成部分。在改革开放年代，它已插上了腾飞的翅膀，从自娱自乐的农家小院走进城镇的高楼大厦，从蔚县走向祖国各地，从中国走向世界，畅销50多个国家和地区，成为农民发家致富的摇钱树，地方特色经济的龙头产业，并涌现出数以千计的新剪纸艺术家。一种土生土长的民间艺术，能够受到党和政府的如此重视，受到当地群众的如此酷爱和世界各族人民的如此青睐，源于它“土”而不俗，“凡”而多雅，不断创新，与时俱进，不仅具有多功能的使用和欣赏价值，而且寓教于乐，寓美于民，是传播爱国主义和中华民族优良传统和喜闻乐见的重要形式之一。

田永翔、刘建军二同志数十年如一日，走村串户，访贤寻古，搜集整理和收藏几千件蔚县窗花珍品精品，并用民间文艺学、民俗学等多学科知识，分析研究这一古老艺术的渊源和价值，撰写出长篇论文，可以说，作者是研究蔚县窗花艺术的佼佼者，并在这块广袤的领域里插上了自己的旗帜。他们的著书立说，将使蔚县剪纸这项传统艺术放射出更加璀璨的光辉。

《中国剪纸瑰宝——蔚县窗花》一书的出版，是我国民间文艺学和民俗学史上的一大幸事。其内容比起同类著作更具有可读性、鉴赏性、学术性和研究性，是一部很有价值的新作。

愿蔚县窗花这朵历史悠久、源远流长的民族之花，在众人的浇灌下，在新世纪绽放得更加摇曳多姿，具有新的活力！

2002年2月20日 于石家庄

CONTENTS

目 录

1	序一 蔚县窗花的文化大典	冯骥才
3	序二 新世纪绽放的民族之花	郑一民
7	我们一起从这里走过	
31	绪论	
	一、中国剪纸瑰宝——蔚县窗花	
	二、蔚县窗花的分类	
	三、蔚县窗花的艺术特色	
	四、蔚县窗花的技艺特点	
	五、独特的蔚县窗花方阵	
51	古老的单色剪纸	
71	花样 白样 绣品	
81	花卉 薰样 小花卉 大花卉	
117	戏曲人物 小戏曲人物 大戏曲人物	(含王老赏 李佃土作品)
203	脸谱	
219	与时俱进的新窗花	
	附:	
240	《蔚县民间故事卷》窗花故事选	
252	不能忘怀……	田永翔
253	后记 我与蔚县窗花记事	田永翔
255	蔚县剪纸行业协会会长 著名厂长 当代著名艺人名录	

我们一起从这里走过

WE HAVE GONE THROUGH HERE TOGETHER

第四纪下限世界标准地层
(蔚县东天子头)

任何一种艺术形式，都有一个萌芽、发展的过程。这一过程，无论其长短、缓急，都离不开特定的文化渊源与土壤，没有了这种特定的渊源和土壤，一门艺术就会成为无根之萍、无桅之舟，随波逐流，渺无依托，最终消弭于历史的长河中。蔚县窗花，做为——门古老而奇特的艺术形式，历数百年风雨而发展至今，终成斐然，是与蔚县这块灵秀的土地为它提供的厚重的历史渊源和肥沃的文化土壤分不开的。

蔚县，古称蔚州，是位于北京西部的一颗璀璨的明珠。这是一片拥有几千年历史的古老土地，它拥有的令人赞叹、沉醉的文化遗存，简直是随处可见，俯拾皆是。甚至一条小巷、一个地名、一眼水井，一堵围墙都蕴藏有深远、浓厚的历史文化底蕴。

这里，拥有古老的史前人类遗址，奔流不息的母亲河——壶流河，巍峨挺拔的京西第一高峰——小五台山，还有精美绝伦的古建民居，诸如此类，举不胜举。它们一同在千万年的历史中沉淀为这块土地特有的性格与文化特征。而这种特有的性格和文化特征，又反过来构成了这块土地上诞生的蔚县窗花的根源。

“问渠哪得清如许，唯有源头活水来。”唯有看清了源头的活水，才能更好的明白与懂得下游水的清澈。今天，在这本书的开端，我们以一组图片的形式先来探究一下蕴育了蔚县剪纸这一独特艺术形式的文化渊源与土壤，对于了解这门艺术的内在精神，无疑是相当有益的。

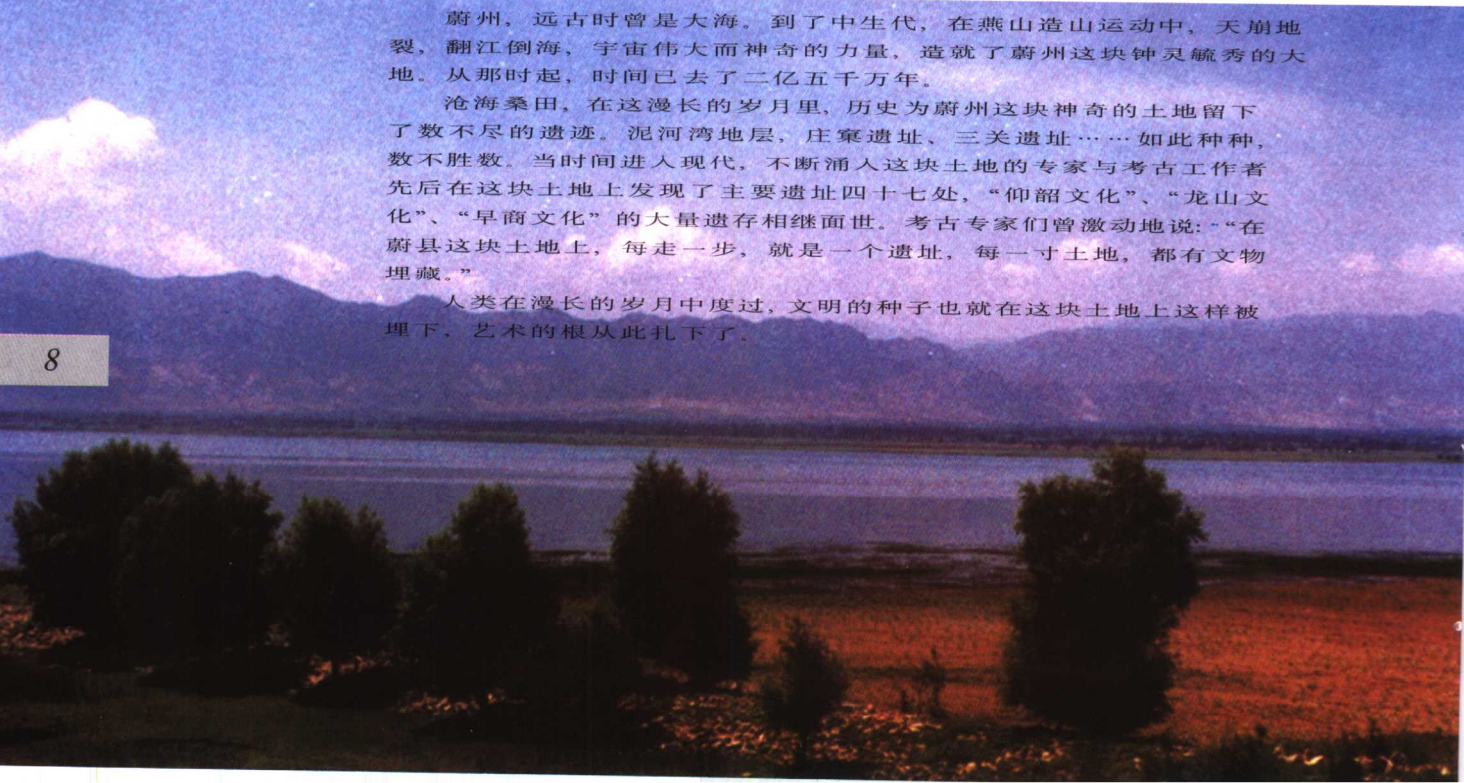
遗址、河流、山川、古堡、寺庙、民居，以及精美的绝伦的木雕、壁画与塑像，现在，就让我们透过这组折射出蔚县文化性格与特征的图片，走进蔚县这块古老的土地，来更深的感受与读解蔚县剪纸吧。今天，让我们一起从这里走过！

遗址——根在沃土里扎下

蔚州，远古时曾是大海。到了中生代，在燕山造山运动中，天崩地裂，翻江倒海，宇宙伟大而神奇的力量，造就了蔚州这块钟灵毓秀的大地。从那时起，时间已去了二亿五千万年。

沧海桑田，在这漫长的岁月里，历史为蔚州这块神奇的土地留下了数不尽的遗迹。泥河湾地层，庄窠遗址、三关遗址……如此种种，数不胜数。当时间进入现代，不断涌入这块土地的专家与考古工作者先后在这块土地上发现了主要遗址四十七处，“仰韶文化”、“龙山文化”、“早商文化”的大量遗存相继面世。考古专家们曾激动地说：“在蔚县这块土地上，每走一步，就是一个遗址，每一寸土地，都有文物埋藏。”

人类在漫长的岁月里中度过，文明的种子也就在这块土地上这样被埋下，艺术的根从此扎下了。

山川——人在哺育中长大

亘古以来，人类文明，多傍水而发。在蔚县这片古老的土地上，同样流淌着一条哺育文明的母亲河——壶流河。

壶流河，汉称祁夷水，发源于山西省广灵县望狐村前的莎泉，自蔚县西南部入境，从北水泉的北马圈出境，经阳原小渡口与桑干河汇合，全长1495公里。

千百年来，该河一直静静地流淌于蔚州大地上，流过了“宇宙洪荒”的年代，流过了一部二十四史，淤积成沃野千里，灌溉着两岸田园，同时也为一代代的蔚州人注入了水的灵气。

山水自难分家。在壶流河滋润下的蔚州大地上又纵横挺立着众多的山峰峡谷，其中最著名的有小五台山，飞狐峪等等。

小五台山，位于蔚县东境，是京西第一高峰，该山雄伟壮观，气势磅礴宏大，五峰突起，有拔地通天之势，擎天捧日之姿。小五台山不仅山势险峻，风光绮丽，而且又拥有大量的人文景观，曾是佛家圣地，名胜古迹错落分布，美丽的传说林林种种。

与小五台山一样驰名中外的还有蔚县的飞狐古峪。“飞狐天下险”。险要的飞狐峪，横穿一百余华里的崇山峻岭，从这条大山峪，北面可东走辽东，西走甘绥，北上大草原，越过沙碛大漠，直达外蒙和贝加尔湖；南面可以东下江浙，南去湘楚，西赴陕川。在过去的岁月里，这里即是兵家必争之地，也是古老的商道。

千百年来，这里的山山水水，滋养了一代代的蔚州人，将质朴与灵秀融入他们的心间。同时连接八方的古商道也在让人们固守某些弥足珍贵的东西的同时又多了几分宽容与接纳，这些都为这里的艺术之花的绽放提供了肥沃的土壤。

古建——美在风雨中走过

当文明在这块古老的土地上深深地扎下根时，当高山秀水为这块土地哺育出灵秀而又质朴的人时，美便开始在人们手中绽放了。而这种艺术之花的最先绽放，则是出现于人们日常生活中最基本的“住”上。蔚县古建很多，最古朴的要算城堡。蔚县历史上有“八百庄堡”之说。可谓有村就有堡，见堡则见村。其数量之多，分布之广，蔚为奇观，你会更深切地感受到这块土地上所蕴含的历史底蕴。

与苍劲质朴的古堡相比，这里的庙宇和戏楼在实用的基础上开始了更精致的修饰。人们对美的追求变得更加自发了。

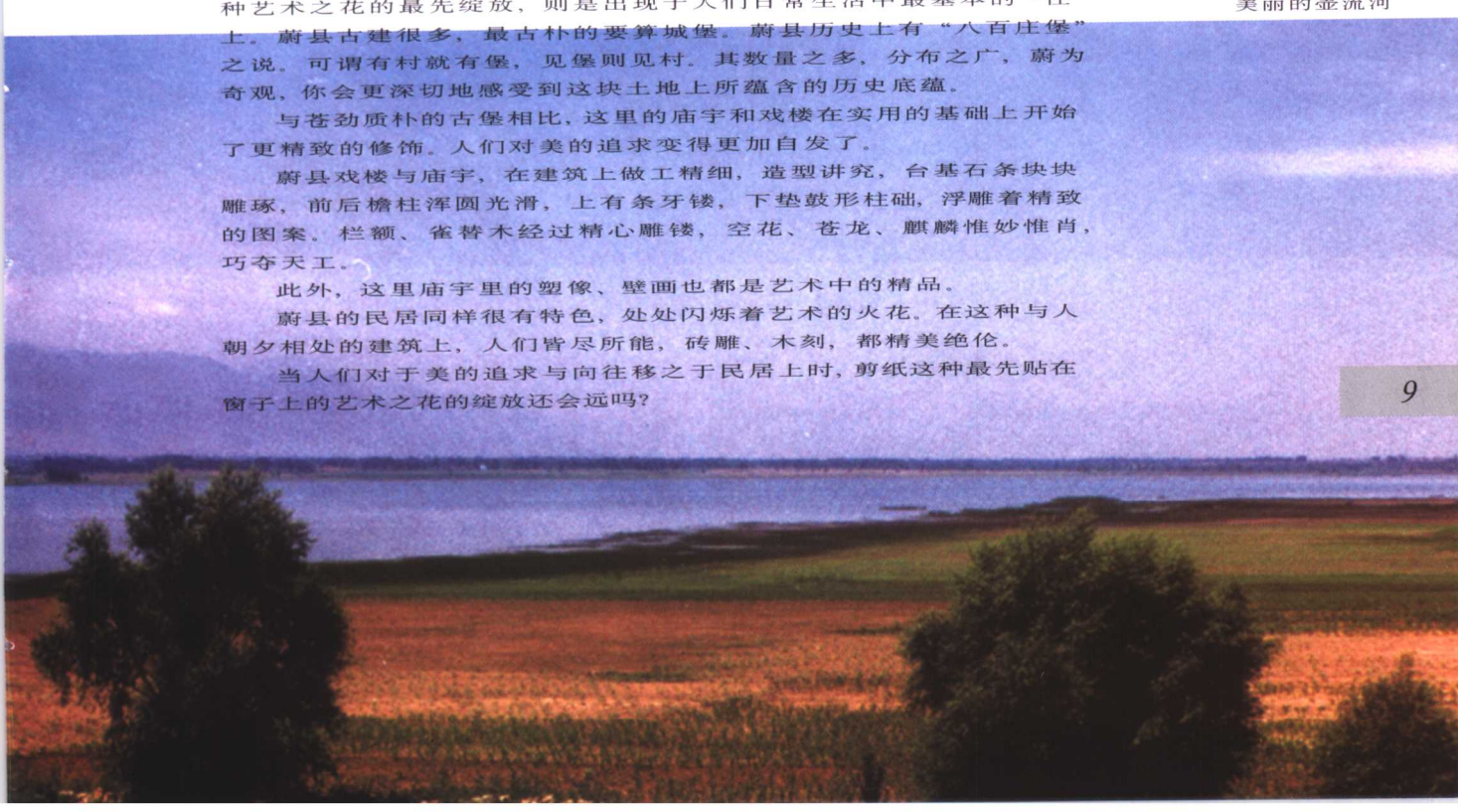
蔚县戏楼与庙宇，在建筑上做工精细，造型讲究，台基石条块块雕琢，前后檐柱浑圆光滑，上有条牙镂，下垫鼓形柱础，浮雕着精致的图案。栏额、雀替木经过精心雕镂，空花、苍龙、麒麟惟妙惟肖，巧夺天工。

此外，这里庙宇里的塑像、壁画也都是艺术中的精品。

蔚县的民居同样很有特色，处处闪烁着艺术的火花。在这种与人朝夕相处的建筑上，人们皆尽所能，砖雕、木刻，都精美绝伦。

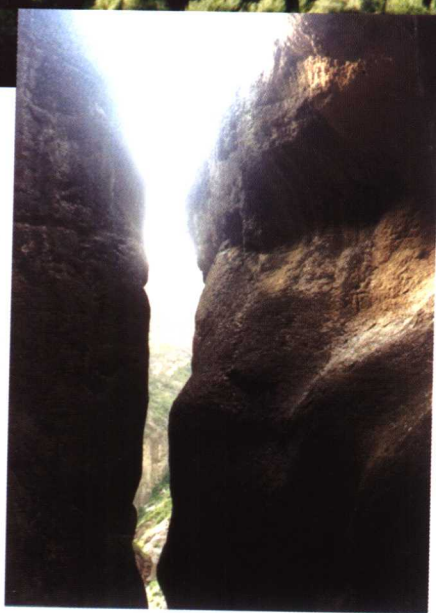
当人们对于美的追求与向往移之于民居上时，剪纸这种最先贴在窗子上的艺术之花的绽放还会远吗？

美丽的壶流河

森林公园

一线天

京西第一峰——小五台山景观

东坡寺遗址

六月雪景观

金河寺塔林

