

中国民间 剪纸艺术研究

陈竞 主编

北京工艺美术出版社

陈竞 主编

中国民间剪纸艺术研究

北京工艺美术出版社

(京)新登字210号

责任编辑: 张加勉 杨 华

封面设计: 粒 子

中国民间剪纸艺术研究

北京工艺美术出版社出版
新华书店发行
文物出版社印刷厂照相排版
北京外文印刷厂印刷

850×1168毫米 $\frac{1}{32}$ 印张14 插页6
1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷
ISBN 7-80526-083-4/J·48 定价:12.50元

剪刀尖上
的花采

中國民間剪紙研究會

艾青

一九九一年
十月十日

民間藝術的生命
力是無窮的

祝

旬邑剪紙年會

鍾敬文

癸亥年
于北京

弘揚民間剪紙精華
發展中華民族藝術

古元

具民族情調雅俗共賞
的藝術

原靜文

寫

慶祝中國民間藝術研究會成立

弘揚民族文化

李琦

序

张紫晨

剪纸是一种乡土艺术，在中国民间十分流行。它与乡间习俗紧密结合，受到人们的喜爱。多年来，我国文化工作者和民间美术专家对这项古老的民间艺术进行发掘、整理、研究，取得了丰硕的成果，对弘扬民间文化做出了贡献。1984年中国民间剪纸研究会成立后，民间剪纸艺术的搜集、抢救、开发、创作和研究、展览、出版日益活跃，使古老的剪纸艺术呈现出一派生机，影响日益扩大，为国内外所瞩目。特别是近年来，研究者日益增多，他们不仅从新的视角来重新认识和评价中国民间剪纸艺术，而且用现代科学意识，对其文化内涵、心理特征、审美观念、科学价值等进行了多方面的探讨。它使我国民间剪纸的理论研究活动，进入一个新的阶段。用“民间剪纸艺术学”来称呼它，其发展前景大约是可以预料的。

但是，民间剪纸艺术理论的建立并不是一朝一夕就可以办成的事情，需要长期的努力，需要扩大研究队伍，更需要多方面的积累和创造。为了推进和加强这方面的工作，陈竞同志把近40年来有关我国民间剪纸艺术评述与研究的主要文章集结成册，为我们提供了一个较为完备的研究文丛。它不仅展示了可观的研究成果——民间剪纸的研究史、研究领域的深度和广度及研究水平；而且在研究方法、一般理论和具体论述上也具有启迪和借鉴意义。

中国民间剪纸源远流长，生息在黄河流域的农耕民族首先创造了这种古老艺术。在处于农业社会的乡民中，这种古老艺术不断传承和发展，成为乡土文化的一种重要的表现形式。农村的生活地理环境、农业生产特征和习俗方式，对于民间剪纸艺术的形成和发

展,一直起着重要的制约作用。民间剪纸不是孤立的存在,而是与中国农耕社会的民俗文化融为一体。古老的农业祭祀,固有的农时节令,稳定的农村民居,持续的农副业生产,以及由历史积淀下来的民俗心理和传承的民俗活动,从根本上决定了民间剪纸的内容取向和表现形态。长期的自给自足的自然经济和男耕女织的社会分工,使农村劳动妇女成为民间剪纸艺术的主要创造者和传承人。剪纸的发展,依靠镂雕剪绘工具的进步,凭借制皮和造纸水平的提高和适应民俗生活的需要。不同历史时代的印记和乡土民风,形成了民间剪纸深厚的文化内涵和独特的欣赏趣味。它以稚拙击朴为基调,以粗犷、浑厚为特征,在简洁、灵巧、明快、自然的风格中展现了自身特殊的艺术魅力。

中国民间剪纸的起源和发展史,曾是许多专家学者热衷探讨的课题。在本论文集我们可以看到许多有价值的史料和分析论证。有的对新疆出土的南北朝剪纸进行探讨,认为中国民间剪纸始于魏晋;有的以陕西兴平县汉墓出土的金箔剪纸证明渊源当在汉朝以前;有的则从古典文献——《荆楚岁时记》等入手,具体论证剪纸始于西晋。在这些探索之中,不少专家都注意到剪纸产生的物质基础条件和各种民间艺术之间的相互影响,以及剪纸艺术本身的流变与演化。研究者的视野日益广阔,除考古文物、文献记载外,还涉及皮影、晋国鞋、宫花、陶瓷贴花纹样、民间剪裁、民间绘画、物候历法、巫术巫俗、原始艺术、古代信仰、图腾观念、口承文艺等许多领域,形成了多学科、多层次、多视角的研究。这些研究的展开,使对民间剪纸的认识得以深化。

文集中还收录了一大组关于民间剪纸的评述文章,其中艾青、江丰、陈叔亮、力群等所撰写的对延安、山西等地剪纸的评述,反映出当年西北高原的民间剪纸活动和老一辈作家、艺术家向民间艺术学习的情况,记录了民间剪纸登上了人民艺术的殿堂的过程。

起初对民间剪纸的综合性研究,是在基层文化工作者搜集、出

版民间剪纸的基础上进行的。在民间工艺美术的专家们参与研究以后,开始对民间剪纸的装饰意趣、艺术语言以及生活实用等方面进行探索,其中对造型、色彩、构图、技法等艺术特征的探讨尤多,并在与其他民间艺术的比较中,提出民间剪纸的艺术造型体系问题。与此同时,对现代著名剪纸艺术家王老赏、陈志农以及民间杰出的剪纸能手的艺术研究也日益开展。这些研究成果,在更深的层次上揭示了民间剪纸艺术的性质、形态、功能、流派及风格特色,对民间剪纸艺术的价值评定也大大前进了一步。文集集中的许多佳作,生动地反映了这一进程。

中国作为一个文化古国,民族文化在长期发展演化中已具有鲜明的地域文化特征。从大的范围看,黄河流域和长江流域,南方和北方就有明显的差别。它们所表现的区域文化内涵和结构、风格特色都受到地方文化的影响和制约。文集中有些论文对此作了比较研究,分别论述了长白山满族民间剪纸、鲁北平原民间剪纸、河北蔚县剪纸、黔东南民间剪纸等,从中不仅可以看出剪纸形态的不同,而且可看出各地人民的气质、禀赋、乡土生活之不同,特别是文化积淀、风俗表现上的差异,更使剪纸呈现出鲜明的民族性与地域性。这对于探索民间剪纸的历史根源和文化根源,都是十分重要的。它表明我国民间剪纸艺术地域比较研究正在开展。

我国民间剪纸艺术历万古而常新。它既是历史的艺术,又是现代的艺术,在新时代条件下,不仅有一个研究传统、继承传统的问题,而且也有一个发展传统和艺术革新的问题。民间剪纸研究家们十分重视其时代感和生命力等问题,特别是在商品经济迅速发展的今天,民间剪纸的发展方向如何,怎样看待商品化的要求和保持民间剪纸固有的表现形态与艺术魅力的关系,已成为人们热心关注的新课题。其讨论的中心是民间剪纸沿着自身的道路发展,还是抛开传统另创新剪纸;是依靠现代农村妇女及民间艺术家在表现现实生活中推陈出新,还是由专业、业余美术工作者越俎代庖,按

照自己的理解,大胆地突破和创新。在这些思考中,人们既看到现代农村环境和民间剪纸传承人的变化,也看到历史发展潮流对传统艺术的冲击。同时还对一些地区的现代剪纸作了调查分析,探寻其经验和发展道路。如江苏邳县等地的民间剪纸的发展,在本研究集中均有反映。

此外,研究文集中还涉及到民间剪纸的许多理论问题——民间剪纸的概念和范围,民间剪纸与民间生活,民间剪纸的功能与价值,民间剪纸的题材,民间剪纸的表意特征,民间剪纸内容与形式的关系,民间剪纸与宫廷剪纸、文人剪纸的关系,以及民间剪纸艺术研究与民俗学、人类学、考古学、民族学、哲学、美学的关系等——都有不同程度的论及。这对建立民间剪纸艺术学提供了研究的基础。我相信这本研究专集的问世,对我国民间剪纸艺术学体系的逐步形成将起大的促进作用。

《中国民间剪纸艺术研究》是《中国民间剪纸艺术丛书》的第一本,此外还有五本,即《中国传统民俗剪纸》、《中国当代民间剪纸》、《中国民间剪纸艺人志》、《中国民间剪纸简史》、《中国民间剪纸基础知识与技法》等。这套丛书是中国民间剪纸系统的理论建设,无论是对学习、教学、研究,还是对剪纸技艺的继承与发展,都将会发挥它应有的作用,这是可喜可庆的。

中国民间剪纸是我国社会主义文艺事业的一部分,它应该得到迅速、健康的发展。我们有责任使我国的民间剪纸艺术,永葆青春,发扬光大,有义务使它在新的时代条件下,得到新的发展。

最后,谨祝民间剪纸事业兴旺发达,祝民间剪纸学日臻成熟和完善。

编者注:

作者是中国民俗学会秘书长、北京师范大学教授。

目 录

序.....	张紫晨(1)
窗花剪纸.....	艾 青(1)
我爱延安剪纸.....	江 丰(7)
剪纸艺术家陈志农先生	徐悲鸿(10)
塔户剪纸花样	沈从文(11)
剪纸问题	陈叔亮(15)
剪纸艺术的发展方向	力 群(18)
剪纸艺术怎样走上世界	夏 风(20)
一剪一天地	
——宝岛剪纸艺术从头的说	陈 辉(23)
剪纸随笔	王伯敏(28)
寄语民间剪纸艺术	曹振峰(31)
燕尾巧裁春	张道一(33)
中国剪纸	
——我们民俗艺术的骄傲	姜子匡(36)
中国剪纸论述	王克武(38)
民间窗花叙记	阿 英(52)
剪纸艺术漫谈	陈志农(61)
中国民间剪纸艺术造型体系	靳之林(69)
论中国民俗剪纸	潘鲁生(81)
不入宾筵的珍品	
——学习民间剪纸艺术的几则断想	英若识(98)
民间剪纸的概念、范围和特征	陈 竞(106)

民间剪纸的艺术价值和特点·····	葛春学(113)
民间剪纸的艺术语言·····	程 征(118)
中国民间剪纸艺术的起源与历史·····	张道一(125)
剪纸探源·····	沈之瑜(139)
从新疆古剪纸探中国民间剪纸渊源·····	陈 竟(145)
探源一隅·····	程 征(152)
剪纸艺术发展举要·····	王树村(155)
论中国民间剪纸的产生与发展·····	陈 竟(155)
“晋国鞋、宫花”剪纸纹样的沿革初探·····	段吉庆(197)
吉州窑的剪纸装饰·····	刘 杨(202)
年画店里的剪纸样张·····	谢昌一(207)
民间剪纸传统主题纹样与“物候历法” [增补]追记两则·····	滕凤铤(209)
民间剪纸中的保护神抓髻娃娃·····	靳之林(233)
山东民间剪纸中的《老鼠娶亲》·····	叶又新(246)
民间剪纸所包含的生殖崇拜原始内涵初探·····	陈有昇(250)
试论山东民间剪纸对东北剪纸的影响·····	鲍家虎(253)
民间剪纸艺术的美学特色·····	张宗载 段改芳(263)
民间剪纸装饰技法举例·····	滕凤铤(273)
黄土高原剪纸中的民俗与朴素审美观·····	曹海水(282)
剪纸与民歌抽象美通感·····	颜新元(288)
山东门笺·····	叶又新(295)
蔚县窗花的历史沿革和艺术特色·····	田永翔(306)
鲁北滨州民间剪纸·····	张洪庆(317)
浅谈湖北民间剪纸·····	王善祿(333)
邳县农民现代剪纸·····	颜廷芳(337)
访民间剪纸之乡——漳浦县·····	梁汝初(349)
长白山地区满族民间剪纸艺术摭遗·····	王纯信 姜若识(354)

黔南民间剪纸初探·····	丁朝北(365)
黔东南苗族民间剪纸初考·····	吴建伟(372)
民间窗花的“谱”及其流传·····	程 征(384)
论民间剪纸艺术应登大雅之堂·····	王 滨(388)
关于中国民间剪纸的研究·····	(德国)白云台(394)
剪纸研究现象的剖析·····	邢晨声(399)
对“全国民间剪纸展览座谈会”专家发言纪要·····	(404)
历届全国民间剪纸理论研讨会纪要·····	(409)
中国民间剪纸的现状与发展趋势	
——民间美术专家及基层文化工作者答记者问 ·····	
·····	郑惊鸿(415)
中国民间剪纸研究会简介·····	(425)
中国民间剪纸研究会六年大事活动记略·····	(427)
中国民间剪纸研究会会员主要著作目录·····	(431)
中国民间剪纸研究会历届理论研讨会优秀论文目录·····	(433)
编后记·····	(437)

窗花剪纸

艾 青

在西北许多老百姓家的窗户上，常常可以看见贴着红红绿绿的剪纸，每张约四五寸见方。有的一张占一格窗格子，有的几张相连占几格窗格子。剪的是老百姓熟悉的东西：家畜、家禽、花、鸟、虫、鱼、水果、蔬菜、盆、篮、茶壶、酒壶、武器、人物故事。这种剪纸也叫做“窗花”，是中国各处都有的民间艺术，是老百姓自己的图案画；这种窗花，在西北特别流行，而且比较别处所见的更富有艺术趣味。

1941年间，我曾看见延安鲁迅文艺学院美术系图案教员吾石同志收藏的许多剪纸，有蒲城的《八仙》（共八张）、《秦琼卖马》、《击鼓骂曹》、《刘秀喝麦石》、《三娘教子》、《吕布》、《骏马》和《女像》；绥米的《鹰抓兔》、《小兔》、《小鸭》、《大公鸡》、《飞鸟》；延安的《大兔》、《牧童出牛图》、《喜雀弹梅》、《石榴花》、《鹤鹑》；另外几幅没有印上收藏者的名字的，计有绥米的《旱船》、《小鸡》、《羊羔》。

1943年春，我和刘建章、古元去三边，沿途见许多老百姓家的窗户上贴着窗花。各地有自己的风格，有的地方比较纤细琐碎（如志丹、安塞一带），有的地方比较粗犷、单纯。以我的艺术眼光来看，粗犷单纯的一种，常常比纤细琐碎的更纯朴可爱。

我们在盐池县火山坡张芝家的窗户上，看见许多既新鲜又纯朴的窗花。那天张芝不在家，他的老母亲很好客，请我们吃了一顿

饭，听见我们连声称赞她家的窗花，她很高兴，说是她新迎过来的媳妇（张芝的弟媳妇）剪的，媳妇回娘家去了。她东找西找终于找到了媳妇的夹花线和花样的本子，并送给我《大山羊》、《大肥猪》、《荷花鲤鱼》、《鲤鱼跳龙门》、《鸭嘴衔鱼》、《老鼠偷西瓜》、《大白菜》、《纺纱》八张剪纸。这些剪纸，在别处我们没有见过，手法很熟练，每样东西的形态都很逼真，构图也好，其中最好的是《大山羊》和《纺纱》这两张。

在定边，刘建章给我找了两张剪纸：《大母猪》和《母羊与羊羔》——母羊的嘴衔着苜蓿，羊羔在母羊肚子下面吃奶。

从定边回来，我们路过绥远糜地梁时宿在一个蒙古人家里。我用纸换了《老虎》、《麒麟》、《猴子》和《走马》共四张剪纸。其中以《麒麟》和《走马》最好，走马的鬃毛飘向后边，下面的四条腿像翅膀。

靖边张家畔几乎家家都有窗花。我和古元同志挨家挨户地看窗花，见到好的就拿纸和他们换，收集了很多，比较好的有《黄金万两》、《老鼠偷葡萄》、《兔子吃麦穗》、《凤》、《飞鸟衔草》、《荷池浮鸭》、《小猫》、《跨马的人》……。

靖边城里姚一庄家，房子里收拾得很干净，窗子很大，上面贴满了窗花，窗户四角上边是两幅《凤凰牡丹》，下面是两幅《狮子戏球》，每幅占四个窗格子。主妇是一个中年妇人，很会剪，许多样子都是由她自己创造的，在张家畔和靖边一带很有名，许多妇女向她讨样子。她剪的窗花比较工整，物体的开关轮廓都很准确，从那构图的完整上看，好像是出于一个有素描基础的画家之手。她送给我很多样子，比较好的有《鹿衔灵芝》、《华封三祝》、《猴子吃仙桃》、《石榴和佛手》、《狗》。《石榴和佛手》是一幅静物图案，把两个水果安排得很好；《猴子吃仙桃》和《狗》都像动物写生，前一幅猴子坐在一块栽绒毯上——这已经不光是剪一个主物了，而且在主物以外还有了背景。她所剪的狗很生动，一副好像要突然跳跃起来的樣子。另外还剪了一幅《骑马士兵》，士兵背上背着长枪，手上拿着手