

剪纸艺术

Jianzhi yishu

黄红 / 著

武汉出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

剪纸艺术

Jianzhi yishu

黄红 / 著

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

剪纸艺术/黄红著. —武汉:武汉出版社, 2000

ISBN 7-5430-2258-3

I. 剪… II. 黄… III. 剪纸—中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 71983 号

书 名:剪纸艺术

著 者:黄 红

责任编辑:孙 敏

封面设计:刘福珊

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:华中科技大学印刷厂 经 销:新华书店

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:5 字 数:120 千字 插 页:3

版 次:2000 年 11 月第 1 版 2005 年 1 月第 2 次印刷

印 数:2001—5000 册

ISBN 7-5430-2258-3/J·80

定 价:8.80 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

染色剪纸

向天歌 (衬色剪纸)

采茶舞（拼色剪纸）

目 录

一	剪纸的源流及价值	(1)
	剪纸的源流	(1)
	剪纸的艺术价值	(6)
二	剪纸的材料与工具	(9)
	剪纸的材料	(9)
	剪纸的工具	(9)
三	剪纸的种类和形式	(13)
	剪纸的种类	(13)
	剪纸的形式	(18)
四	剪纸的骨架	(24)
	折叠的方式	(24)
	剪纸的骨架	(26)
	骨架及其变化图例	(29)
五	剪纸的制作及方法	(48)
	剪影镂空	(48)

剪纸的构图	(54)
剪纸图案的设计技巧	(59)
剪纸的黑白处理	(62)
剪纸的后期整理	(65)
六 剪纸图案的语言意蕴	(66)
比喻	(66)
谐音	(67)
寓意	(68)
象征	(68)
剪纸语言实例	(69)
七 各地剪纸的艺术特色	(83)
西北地区	(83)
东北地区	(90)
华北地区	(92)
华东地区	(97)
华中地区	(102)
华南地区	(111)
西南地区	(113)
八 练习与作品赏析	(115)
剪纸技法练习	(115)
剪纸作品赏析	(122)
后记	(155)

一 剪纸的源流及价值

剪纸的源流

剪纸,北方多称喜花、窗花,南方则称花样、灯花。它制作方便,工具简单,深为群众所喜爱,是我国最普及的民间艺术之一。

剪纸这一植根于我国大江南北的优秀民间艺术,具有悠久的历史。早在纸发明以前,我国民间就用树叶、金银铜箔、绢、皮革、竹木以至甲骨来作镂花、剪刻的材料,因而要想探索剪纸的源流,不能将视线仅停留在植物纤维的纸上,从剪纸艺术的概念和整个发展演变史来看,其渊源可上溯到公元前 11 世纪的商周时代,甚至更早。

《史记》中记载了一个“剪桐封弟”的故事,说的是西周初期,成王将桐叶剪成玉圭图样,赠与弟姬虞,封他到唐国(今山西南部)去当诸侯。这可能是有关剪纸的最早记载了。西北地区有句民谣:“汉妃抱娃窗前耍,巧剪桐叶照窗纱。”这两个故事的剪花材料是桐树叶。

《通鉴外书》中说:“晋惠帝正月赏宴,百花未开,令宫人剪五色通草花。”南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》中记载:“正月七日为人日,以七种菜为羹,剪彩为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦置之为鬓,

又造华胜相遗。”“华胜”就是用金箔或帛剪成的花样。这里的剪花材料是金箔和帛。

到了唐宋，更流行镂花剪帛了。文人们的诗词语句中都有表露。杜甫的《人日》诗中写道：“此时此日人共得，一谈一笑俗相看，樽前柏叶休随酒，‘胜’里金花巧耐寒。”在安史之乱中他还写下“暖水濯我足，剪纸招我魂”的诗句。唐代诗人李商隐在他的《人日》诗中有“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的佳句，可见故楚地之人已有用金箔为材料镂空剪花的风俗，而且在晋朝时，就已蔚然成风。

1996年在湖北江陵出土了一件战国时代的镂空刻花皮革图案。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饰物。

以上这些都是最接近于当今“剪纸”涵意的文字记载和“剪纸”物件。假如凡是用刀(剪)来镂空“纸”状物而得到的花纹图案均属“剪纸”的话，那么上述的“剪人形”、“镂金箔”等都可归入剪纸艺术，金饰片的镂刻可算是现代剪纸作品的母体形态。

公元前2世纪，我国劳动人民发明造纸术，但公元105年蔡伦改进造纸术后，纸的产量才大为增加。然而蔡侯纸仍属于贵族的高档用品，不可能广泛应用于民间剪纸艺术。

唐代不但盛行“剪纸镂金”，还将所剪之物送人作纪念。据日本齐衡三年(865年)《杂财物实录》载：“人胜两枚……天平宝字元年闰八月二十四日献物。”日本天平宝字元年为唐代至德二年(757年)。这两枚唐胜收藏在日本的正仓院，均为金箔剪成。其中一枚剪有“令节佳辰，福庆惟新，变和万载，寿保春秋”的颂扬吉语；另一枚刻了花叶边饰，中心刻有一童子竹林下戏犬。

因为纸质花样不易长期保留，考古中真正的纸质剪纸作品很难见到，所幸的是，1959~1966年间在新疆吐鲁番火焰山附近出土的南北朝时期(420~589年)的墓葬品中，先后发现了几幅纸质

剪花。其中对马团花(图 1-1)以土黄色纸剪成,边缘呈锯齿状,中间为六角形,在六角形的每一边剪有两匹相背的马,六角形的中心是几何花纹;对猴团花(图 1-2)以土黄色纸剪成,共有 16 只猴子绕成一个圆周,猴子两两相顾,中间垂有桃枝,圆周中心为几何形花纹。1963~1965 年在新疆吐鲁番阿斯塔那地区出土的盛唐至中唐墓葬中,发现 7 枚唐代人胜(图 1-3),这和前面所录的《荆楚岁时记》的记载相符,估计为招魂所用。

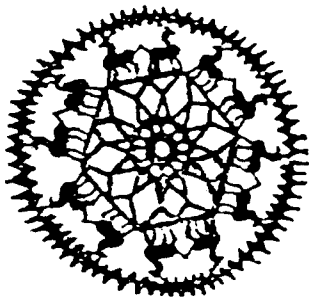

图 1-1 北朝对马团花剪纸

图 1-2 北朝对猴团花剪纸

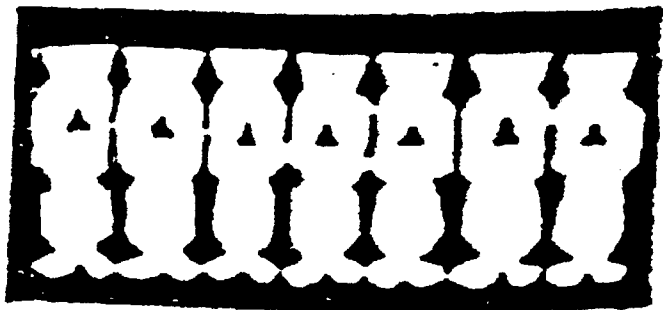

图 1-3 唐代人胜

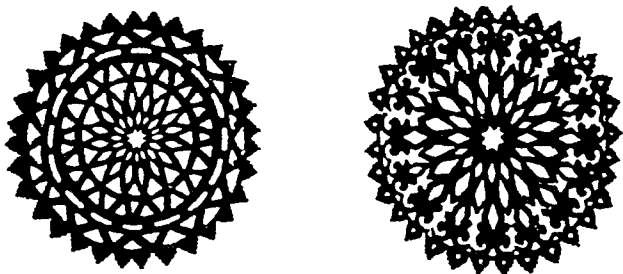

图 1-4 几何纹团花

唐代还流行一种帛剪成的小幡，叫做幡胜或春胜。在立春那天，作为节日吉物，或簪于头上，或挂在柳枝上，或贴在屏风上。李商隐在《娇儿》诗中有：“请爷书春胜，春胜宜春日。”意为娇儿究师请父亲亲剪彩制成春胜，并在幡上写“宜春”二字。宋代陈元靓《岁时广记》载：“元旦以雅青纸或绢剪成四十九幡，围一大幡，或以家长年龄载之，或贴于门楣。”《东京梦华录》也载有：“立春日，宰执、亲王、百官皆赐金银幡胜，入贺讫归私第。”

随着文化经济的发展，宋代剪纸的工艺技术更为发达，出现了专业的剪纸艺术家。周密의《志雅堂杂钞》载：“向旧天都街，有剪诸色花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有余敬之者，每剪诸家书字专门。其后，又有少年能于袖中剪字及花朵之类，更精于二人。”可见技能之高超了。

明清的笔记和地方志中，也有记载剪纸名家的，如《严州建德县志》（今浙江省内）载：“林文耀，字纳斋。幼即工书，中年失明，乃剪纸为字，势飞若龙蛇，点画不差毫发，装潢成轴……人称曰‘林剪’”。

《保定府志》载：“石女，张蔡公之女。有巧思，与人交谈，袖中细剪春花秋菊，细草垂柳，罔不如神，其剪制香奁，绝巧夺目，得之者珍藏焉。”

清代满人有剪纸的习俗，故而剪纸艺术蓬勃发展，更为风靡。

清陈云伯《画林新咏》中说：“剪画，南宋时有人能于袖中剪字，与古人名迹无异。近年扬州包钧最工此，尤以山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”并有诗曰：“剪画聪明胜剪书，飞翔花鸟泳濒鱼，任他二月春风好，剪出垂柳恐不如。”可见剪纸艺术在民间流传千年，已经炉火纯青。

清康熙时，有位宫廷画家邹元斗，画有一幅《岁朝图轴》，是祝福新年的画，画面上端绘有垂柳，挂着的五枚彩色剪纸门笺，门笺就是由春幡演变而来的。

传说慈禧太后在庆贺六十大寿时，传令内外臣子，所穿袍服一律改为“六合同春”的图案。一些权势大的官吏不惜百金，遍寻绣工巧手。有些小官，权小钱少，一时找不到绣工，也花不起钱，这时有个商人救了他们的急。他找来了很多剪纸艺人，用纸剪成鹿、松、鹤组成的图案，加以彩绘，贴在袍服上。祝寿那天，连西太后这般狡黠的人也未能分辨出来。

解放前，由于国运衰退，剪纸这精湛的艺术只流传于民间，或为富家闺阁中的玩意，或为民间艺人用以糊口之物，各地都有以雕花剪纸为业的民间艺人，俗称卖花样的。他们身背花箱，手摇浪鼓，串游城乡。剪纸这一古老的民间艺术被贬为雕虫小技，不登大雅之堂了。

抗日战争时期，延安的革命文艺工作者，如力群、陈叔亮、古元等老一辈艺术家，力挽剪纸创作，配合革命需要，开展宣传，使革命根据地的剪纸艺术得到了新生。

全国解放后，为宏扬祖国民间艺术，使剪纸艺术的发展更为迅速，全国成立了剪纸协会，很多地区的省、市、县也都成立了民间的剪纸学会或小组，努力推陈出新，热情歌颂社会主义祖国的建设，充分反映了人民群众的现实生活。可以说剪纸艺术自诞生以来，从未受到如此的重视和发展，而今它数量之大、花样之多、基础之深比以往任何时期都辉煌。陕西的定边、靖边、吴堡、榆林、宜川、米

脂、延安、凤翔，山西的浮山，山东的烟台、高密，黑龙江的海伦，吉林的通化、扶余、前郭旗，河北的蔚县，江苏的南京、扬州、金坛，浙江的金华，安徽的阜阳，福建的泉州，广东的佛山、潮州，湖北的武汉、孝感、鄂州等地都是著名的剪纸之乡。剪纸艺术家们吸收传统的纹样，赋予剪纸艺术以新的内容，逐渐形成了传统文化和现代文化并存的新剪纸艺术。

剪纸的艺术价值

剪纸艺术的价值可分为美学价值和应用价值两方面。

1. 美学价值

当我们看到民间美丽的剪纸作品时，会感到置身于古趣生新的千姿百态之中，会被它土得可爱、毫无假饰的真诚所吸引，这样剪纸艺术就显示出它的美学价值。概括起来看，剪纸的美学价值表现在以下几个方面。

题材美：剪纸的题材来源于自然，生物、非生物乃至人们的心愿意念均可构图。蜘蛛、鹊鸟、兔、龟、龙、凤、麒麟、桃、梅、葫芦是吉祥物，狮、虎、鼠、蛇也威武或可爱，福禄寿喜，字间笔划流露出喜庆，古钱、元宝、笔、砚、琴、棋也表达了人们祈盼真善美的情感。

寓意美：剪纸多用象征、比喻、谐音等手法来体现人们的情和意，如红幅意洪福，鸡、鲤意吉利，牡丹喻富贵，猫蝶寓髦耄高寿，这含蓄的意蕴美不可言。

构图美：剪纸构图工整，构思巧妙，刀剪严谨，布局巧妙，讲究点、线、面搭配得当，笔笔相连，线块相粘，千剪不落，万刻不断，便于展示、装裱、粘贴和刺绣。

色彩美：剪纸作品色彩跳度大，视觉效果强烈，特别是单色剪纸对比鲜明，在黑白之间用剪（刀）工细腻的茸茸锯齿或月牙点整齐排列，或用刺孔手法来破工，表现灰的效果，轮廓清晰、色彩丰

富,给人以美的享受。

工艺美:剪纸作品属工艺美术品,是剪刀和纸张的结合物,韵味和纸味结合得好,加上用美妙的剪纸语言来表现作品的主题,留白镂空又恰当,制作精细、匠心独运,美不胜收。

稚气美:在剪纸作品中,人们的想像、思维大胆,采用了夸张变形的手法,省略和概括的刀笔,突出重点,不重形而重神,巧中藏拙,拙中出巧,乍看不像,越看越像,娃娃肥头憨态,鱼虾壮似牛马,十分可爱。

剪纸作品能通过自己特有的土气、朴拙和巧妙来叩启人们的心灵,同时也会给疲倦的人带来振奋,使之兴意盎然,为自己是炎黄子孙而自豪,决心为振奋中华而献力。在这细细赏玩之中又仿佛看到了艺人们的轻刻细剪,赏不尽这灵巧细腻的刀笔,叹不尽这潜心思构的智慧,这一斑之见,看到了华夏民族五千年的文明史,看到了祖先原始的纯朴美。一把剪刀,几张彩纸,表现出万紫千红,海阔天空,喜庆节日,五谷丰登,国富民强,尊老爱幼,团结奋进,渔樵耕读……这些华夏人民的心愿,通过借物传情、借物言志、以谐音意的图案表达出来,激发了情趣,使人们更热爱生活,热爱祖国的大好河山。

2. 应用价值

剪纸的题材总体来说可分为两大类:一是反映自己所熟悉的现实生活,二是寄寓理想,歌颂社会主义新风尚和社会主义建设。在应用性和装饰性上,可用来制作连环画,如《半夜鸡叫》;动画片,如《红军桥》、《渔童》、《金色的海螺》、《人参娃娃》;作书籍的装帧或作品插图;我国这几年发行的新春邮票也用了剪纸图案;室内装潢用上了剪纸作品,也会别具一格。舞台布置也可采用剪纸图案,如1994年中央电视台就以鸡、磬为图案的剪纸作为舞台布景,它寓意大吉大庆,此后在舞台上就常有所见。新年的贺卡、挂历也广泛使用剪纸图案,以求吉祥。民间婚寿嫁迎的喜庆少不了它;在喜庆

的宴会大厅上，挂上大红喜字，贴上龙凤呈祥；或摆上寿桃，挂上松鹤上寿的剪纸；新房的窗户贴上喜庆窗花，房门上挂起如意门笺，别有情趣。剪纸的花样用在刺绣工艺上，更是大大地丰富了其内容，如服饰边沿绣的花样、枕头花、床沿花、鞋花、帽花、兜肚花，无所不有。

我国这一灿烂的民间艺术，国外专家给过很高的评价，如日本的藤井增藏、中岛弘二，德国的博安德尔奇都曾著书加以介绍。正如鲁迅先生所说：“有地方色彩的，倒容易成为世界的，即为别国注意。”

剪纸，这一极质朴、极古老的民间艺术，已登上了大雅之堂，我们都有责任去发扬它、浇灌它，赋予它新的生命。