

窗花

民間剪紙藝術

陳叔亮編

窗

花

民間
剪紙
藝術

高原書店出版

序

剪紙本是中國民間藝術之一，而特別普遍地流行於西北各地。在西北這個廣大而又偏僻的地區里，差不多到處都可以在許多人家——特別是住平房的人家的窗戶上發現牠。因為這種剪紙，主要是貼在窗戶上，用牠作爲家庭環境的點綴品的，所以這裡的老百姓習慣稱之爲『窗花』。每當舊曆新年的前夕，在糊窗紙的時候，也就是新舊剪紙交替的時候。剪紙一經貼好，即終年保存，輕易不加毀壞，直到第二個新年換貼新剪紙時爲止。

剪紙藝術是一種真正爲老百姓——主要是農民自己所創造的，反映農民自己的生活與情感，而又爲農民自己所觀賞的中國農民自己所特有的裝飾美術。

在剪紙的創造過程中，由於牠特定的簡單的工具（一把小剪刀）與材料（幾塊

彩色紙）所決定；也由於農民們對於物象的捉摸，是憑着純樸的情感與直覺的印象爲基礎的，這就是造成了剪紙藝術上單純的、壯實的、渾厚的、完全象徵着典型的農民性格的，而爲一般士大夫階級的藝術作品中所不能有的，也爲一般普通的繪畫或圖案畫所不能有的獨特的風格的至要因素。剪紙的藝術價值主要在此。

剪紙的作者，多係家庭婦女。除了每年絡繹不斷的產生新作品外，仍有大部份是舊的，彼此互相傳抄，互相模倣的。當然新的創作要比舊的模倣困難得多，所以一般的統計，新創作的數量遠趕不上舊的模倣作品。新的創作，必需先用墨筆畫一個初稿。這種初稿，除了主要出於作者本人之手以外，也有一部份是出於當地畫匠所供給的。畫初稿時，除了須要注意到每筆互相連接，以免剪成後脫落之弊這個條件以外，大體的形狀，與一般婦女們的刺繡圖稿無大差別。剪時，將畫稿疊在色紙上（色紙的色彩，以紅、黑、紫等深色爲宜，取其不易褪色。色紙的數量，視需要剪成的窗花數量而定，一般的每次至少三五塊以上，過多時則不易下剪），再在牠的四周及中間空隙處，用針線釘穩，然後沿着畫稿開

剪。一個聰明的剪手，往往能將一張平凡的畫稿剪成非常出色的剪紙。因為剪刀所特有的趣味，是毛筆所不能代替的，所以每有刻意追求着與普通繪畫同樣趣味的剪紙作品，不管她的用剪技術如何精練，也不一定是好剪紙。舊剪紙的做剪的辦法，是先將一塊白紙，鋪在一小木板上，然後用清水噴在樣子和白紙上，以紙面完全濕透，能粘穩板面反過來不致脫落爲度，然後將粘紙的一面湊到油燈上去燻，直到紙面全被燻黑時爲止。然後揭開樣子，那白紙上便留有白紋黑地的花樣。最後，將這燻成的花樣，照上面所說的辦法，按到色紙上去剪。（剪紙在其他地區如河北，山西等地，有一部份是用刀雕成的，但那多係出於職業的紙匠之手，一般的而且主要的都是用剪刀剪成的。）

西北剪紙的分類，可以概括爲如下的五種：第一種是單幅剪紙。這種剪紙的每一幅畫面都是獨立的。本集所收的大部份都屬這一種。第二種是成套剪紙。係採取普通連環畫的形式，將某些民間的傳說或舊戲上的故事，按其發展次序，剪成許多單獨的畫面。例如全本「迴龍閣」（參看本集人物之部第二十五、二十六兩圖，係全本「迴龍閣」故

事的一部份，全本『劍美案』及以八幅成套的『八仙過海』（參看本集人物之部第十三到二十圖）與二十四幅成套的『二十四孝』（參看本集人物之部第八圖）十二幅成套的『十二肖』（參看本集走獸之部第五十二圖）等等。以上兩種，都係每一窗格佔一獨立畫面的。第三種是大剪紙，係把同一個畫面，分剪爲若干部份，貼時再把牠湊合一起。例如本集走獸之部第四十二圖，是把一個大麒麟，分爲四個部份剪成，再行湊合起來，貼在四個窗格上的。如果畫面更大，則分剪的部份更多，而所佔的窗格也就更多了。總之，這一種多係較大型的物體而爲一個窗格所不能容納的，然後採取這樣的辦法。第四種是屬於純粹裝飾性的剪紙。有採取帶形連續的形式，是貼在窗戶的四周的，每一格上。有採取四方連續的形式，是聚集在窗戶的中心的若干格上的。第五種是頂棚剪紙，是貼在房頂天平板（這裏的天平板一般是用麻紙糊成的）的中心與四周或四角的，也是完全屬於裝飾圖案的剪紙之一。牠的形式類似第四種。且係更大型的作品。因爲頂棚是整個的，不像在窗戶上，爲着需要適合于分格張貼的方便而把整個畫面分割爲

許多部份，所以除了周圍及四角以外，牠的中心圖案，都是全張大紙，或好幾張大紙合起來剪成的。（參看本集最後一圖。）以上五種窗花剪紙的內容：第一種，人物、花鳥、走獸、草蟲等等都有，而以花鳥、走獸為較多；第二種主要是人物；第三種多係大型的鳥獸（如鳳凰、獅、麒麟……）；第四、第五兩種，則多係花草、瓜果等等。這五種剪紙，以第一種單幅剪紙為最普遍，最發達，而以第五種頂棚剪紙為較少。

從西北的剪紙的作風上或技術上來看，還可以看出粗壯與纖巧這兩種不同的情形。前者以一般城鎮的商人或比較富裕的家庭為多；後者，則主要是一般鄉村的農民家庭的作品。而從數量與質量方面來看，則後者事實上都已壓倒了前者。

在西北的牧畜生產普遍發達影響之下，使得這一地區的剪紙作品中，以羊、馬、駱駝……等作為表現題材的現象特別流行，牠的形式姿態，也很復雜而多變化，大的，活動的，靜止的，單一的，集體的……不一而足。這顯然是西北農民的特定的生活在藝術上的具體反映。但在另外一方面來看，則由於舊社會長期統治的結果所造成的農民們落

後的心理，這種心理是不分地區的，與一般地區的農民們具有共通性。因此，表現在西北的剪紙藝術中的，也到處同樣可以見到那些不但與現實生活相脫節，而且含有濃重的封建與迷信的毒素的東西。例如『五蝠（福）捧壽』、『鹿（祿）啣仙草』、『鳳凰戲牡丹』、『鯉魚跳龍門』、『麒麟送子』、『八仙過海』等等都是。但在邊區新民主主義的政治與文化的影響之下，在日臻富裕的經濟基礎之下，這些從舊社會帶來的齷齪的渣滓，今天——特別從一九四四年邊區文教會以後的今天，已在開始被拋棄了。跟着邊區各地的民間秧歌隊紛紛改演新劇本，與無數舊藝人改變新作風以來，在三邊及關中等處，也發現了一部份人家自己創作的內容剪紙，如『小學生』、『自衛軍』、『騎兵』、『汽車』等等。一九四五年的舊曆新年中，延安『魯迅藝術學院』所出的新窗花木刻印刷品，已在一部份人家的窗戶上作為舊剪紙的代替品而出現，而且有照樣傲剪的。新的生活，要求有與她相適應的新藝術來表現。從這些事實中，我們可以看見新剪紙的遠大的前途。雖然這些新剪紙或新窗花，今天還在摸索的階段，距離成熟的時期，還有一段艱

苦的研究過程。

我從事於西北民間剪紙的搜集工作，是開始於一九四〇年的冬間綏蒙之行，迄今時逾四年。搜集的地區，東起綏德、米脂，南至關中及蒲城，西及隴東，北達三邊之寧條梁。不但包括整個的陝甘寧邊區，而且旁及附近的各區如蒲城、寧條梁等地。在搜集的過程中，除了自己在親身所到的地區直接向老百姓用各種方式要來或交換來的以外，還有很多是得自許多同好者如蘇堅、聿尹、古元、莫里、吾石、化風諸友的轉贈或傳抄，也有通過政府機構由各縣、區、鄉的工作同志幫助搜集寄來的。因為來源的情況不一致，所以搜集的結果，除了由各地作者原手剪的以外，有一部份是燻成的，也有一部份是用墨筆做勾的。迄今為止，總計不下五百餘件。自己認為這是對於今後研究民間美術工作上一個極有意義的收穫。而本集所收的，則是從全部中按個人愛好所精選的五分之一罷了。

這個集子編選的目的，主要在於想給從事於研究中國民間美術——特別是民間裝飾美術者提供些實際的參考資料。編排的方式，只按照作品的內容來分成：人物、走獸、

翎毛、蟲魚花卉等四部，（延安『魯藝』所出的新窗花請參看『北方木刻』）合計作品九十八幅。至於每幅作品的名稱及搜集地點，除了絕大部份都已在目錄上註明以外，尚有個別的民間作品，因當時係旁人代搜，日久無從稽考，只得暫時存疑，好在標題名稱，在本集編選的目的上說，還是屬於次要的問題。至於搜集地點的小地名，即使被遺漏了，也不要緊，因為大地名是始終忘不了的——那就是西北——主要是陝甘寧邊區。

如何從民間剪紙藝術中體會農民的情感與趣味及其處理整個畫面的方法，如何從民間剪紙藝術中吸取我們在創作中所需要的養料，如何從現有的民間剪紙的基礎之上提高其政治性或教育作用……這是一個問題；同時，又如何使得剪紙藝術，從局限於一般窗戶上裝飾的範圍擴充出去，把她更廣泛地應用到各種工藝品——如織物、陶瓷、書籍……等等的裝飾上來，這又是一個問題。我們要解決這些問題啊！

一九四五年三月初稿

一九四六年一月修正

一·人物之部

一至三十九頁共三十九幅

一	劉海耍金錢	關中	一〇	不詳	關中
二	李彥貴賣水	定邊	一一	考狀元	關中、慶陽
三	打鼓罵曹	蒲城	一二	旱船	綏德、米脂
四	秦瓊賣馬	蒲城	一三	曹國舅(八仙之一)	蒲城
五	呂布戲貂蟬(另見第二十八頁貂蟬)	蒲城	一四	曹國舅(八仙之一)	定邊
六	小上墳(?)	蒲城	一五	呂純陽(八仙之一)	蒲城
七	伍子胥吹簫	蒲城	一六	呂純陽(八仙之一)	定邊
八	郭巨埋兒(二十四孝之一)	鹽池	一七	藍采和(八仙之一)	不詳
九	劉秀喝麥仁	蒲城	一八	藍采和(八仙之一)	定邊

- 一九 何仙姑（八仙之一）……………不詳 三一 紅娘（西廂記）……………關中
- 二〇 李鐵拐（八仙之一）……………蒲城 三二 鴛鴦（西廂記）……………關中
- 二一 仙女……………定邊 三三 老夫人（西廂記）……………蒲城
- 二二 王母獻盤桃……………不詳 三四 馬車……………鹽池
- 二三 三娘教子……………蒲城 三五 馬車……………關中
- 二四 三娘教子……………鹽池 三六 馬車……………鹽池
- 二五 王三姐挖苦菜（迴龍閣之一）……………鹽池 三七 馬車……………不詳
- 二六 王三姐寫血書（迴龍閣之一）……………鹽池 三八 馬車……………不詳
- 二七 不詳……………定邊 三九 人、馬……………關中
- 二八 貂蟬（與上第五圖相配合）……………蒲城
- 二九 不詳……………蒲城
- 三〇 不詳……………定邊

二・走獸之部

四十頁至六十四頁共二十五幅

四八	鹿		靖邊	五七	馬		關中
四七	鹿		不詳	五六	馬		不詳
四六	鹿		關中	五五	牛		不詳
四五	鹿		不詳	五四	羊		定邊、關中
四四	鹿		寧條梁	五三	羊		米脂
四三	鹿		寧條梁	五二	羊		定邊
四二	麒麟		靖邊	五一	駱駝		靖邊
四一	老虎		慶陽	五〇	駱駝馱寶		靖邊
四〇	獅子		慶陽	四九	鹿		定邊

五八	雙馬·····	不詳
五九	狗·····	關中
六〇	猴子偷桃·····	靖邊
六一	猴子吃煙·····	靖邊
六二	兔子·····	米脂
六三	老鼠偷葡萄·····	隴東
六四	老鼠嫁女·····	不詳

三・翎毛之部

六十五頁至八十九頁共二十五幅

六五	鳳凰戲牡丹	鹽池	七四	公鷄	綏德
六六	鳳凰戲牡丹	定邊	七五	公鷄	靖邊
六七	鳳凰戲牡丹	關中	七六	公鷄	關中
六八	鳳凰	定邊	七七	公鷄吃蝴蝶	定邊
六九	鳳凰	定邊	七八	老鷹抓兔	綏德
七〇	鳳凰	靖邊	七九	老鷹抓兔	不詳
七一	孔雀	鹽池	八〇	喜雀御梅	定邊
七二	白鶴、梅花	靖邊	八一	喜雀御梅	不詳
七三	公鷄	鹽池	八二	不詳	靖邊

八三	野鷄	靖邊
八四	鴨子戲蓮	靖邊
八五	鴛鴦	不詳
八六	鸛鵒	米脂
八七	鸞鷟探蓮	靖邊
八八	飛鳥	綏德、米脂
八九	羣鳥	不詳

四・蟲魚花卉之部

自九十頁至九十八頁共九幅

九〇	金魚		定邊
九一	金魚		不詳
九二	金魚		不詳
九三	鯉魚		隴東
九四	鯉魚		關中
九五	不詳		不詳
九六	蝴蝶採花		靖邊
九七	蝙蝠		不詳
九八	葫蘆（頂棚剪紙）		關中