

浙江民間剪紙

浙江羣衆藝術館編

浙江人民出版社

一九五六年·杭州

浙江民間剪紙

浙江羣衆藝術館編

※

浙江人民出版社出版

杭州武林路万石里1号

浙江省書刊出版業營業許可証出字第001号

地方國營杭州印刷厂印刷 新華書店浙江分店發行

※

開本787×1092 紙1/32 印張3 1/8 字數9,000 圖72幅

1956年11月第一版

1956年11月第一次印刷

印數：1—1,080

前 言

(一)

剪紙是一種流行最廣的民間藝術，普及于全國各地，最爲人民羣衆所熟識。而且各地都有它不同的風格和表現手法。用途也很廣，作爲送禮，裝飾，刺繡，燈彩等等，無論在農村或城市，都很受歡迎。這些豐富多采的民間剪紙，大都從生活中來，反映着人們愛美的熱情，和美好的願望。

我國的剪紙，起於什麼時候，到現在還未能確鑿考出它的年代；但是，紙的發明，傳說是从蔡倫開始，而蔡倫是東漢和帝時人，（公元89—105年）那麼，剪紙應該是東漢以後才有的。在古代文獻里所能看到的最早記載，如：唐，封演的“封氏聞見記”中有：“古者享祀鬼神，有青璧幣帛，事畢則埋之。魏晉以來，始有紙錢。”宋，戴埴所撰的“鼠璞”里也有：“南齊東昏侯，（公元499——500年在位）剪紙爲錢，以代束帛。”可見剪紙爲錢，這種初期的剪紙形式，在魏晉到南北朝時期，就已出現。“新知錄”說：“唐明皇瀆于鬼神，王璵以紙爲幣，用紙馬以祀鬼神。”這些紙幣（即紙錢）紙馬，自然是封建社會迷信的東西，沒有考證的必要；但是，我們也應該承認它和民間的剪紙有一貫的淵源。

比較更可靠的記載是大詩人杜甫，在他的“彭衙行”一首五言古詩中有：“暖湯濯我足，剪紙招我魂。”的句子。招魂的習

俗，远在战国时代，宋玉就有为屈原而作的“招魂”的诗篇。那时纸还没有发明，也不可能有什么剪纸；但杜甫却把招魂和剪纸联系起来，可见唐代招魂时采用剪纸，是一个事实。据仇兆鳌注里所引梦弼的话：“剪纸作旒，以招其魂，不必果有此事，只是多方安慰耳。”这是说杜甫从兵荒离乱中，历尽艰苦，在彭衙这个地方，遇见了舊友孫宰，对他盛情招待，多方安慰，使这位偉大的詩人吟成了这样感激的诗句。我們姑不管孫宰有沒有給杜甫招魂这件事，但唐代風俗，招魂是肯定有的；招魂時剪纸做旒，也可以說不足为奇。招魂既然是古老的民間習俗，那么，与民間剪纸有共同的關联，是極其自然的。因此，我們不难想象，在杜甫之前，剪纸早已有了基礎，可知这种民間剪纸藝術，最低限度也有一千多年的歷史了。

此外，宋代楊誠齋詩集，在“贈剪字道人”詩序里寫着：“道人取李义山詩，用青紙剪字，作米元章体，逼真。此技至今流傳，用泥金紙剪成，兼及翎毛花卉，粘于黑色油紙扇上，儼如揮寫而成。知其所由來远矣。”这个道人因長于剪字，博得了“剪字道人”的称号，既然会剪字，也必会剪花。这些用泥金紙剪成的花鳥等等，似乎和現在的剪纸有點不同，是貼在扇子上的。但这是一种精巧的剪纸藝術，是毫無疑問的。而且后一句更明白的提出了“由來远矣”的话，虽然不知道究竟远在何年？但楊誠齋是南宋紹兴年間（公元1131—1161年）的進士，因而远于宋代，是可以相信的。

在浙江方面，如：“武林梵誌”里，記載着：“吳越錢王子行吉之日……城外百戶，不張錦緞，皆用彩紙人馬以代之。”明

代龔魯言“草心樓筆記”說：“宋時，台、溫人病暑，巫者戴紙花高帽，執紙雕龍虎彩旗，以為驅邪。”同一書中又記述了：

“時人常以送禮紙花兒，張之于窗。”從這兩段文獻里，可知浙江在五代錢鏐當國時候，民間就採用了彩紙人馬以代錦緞。這些彩紙人馬，不必說是彩色的剪紙藝術，而且有它一定精美的程度，才可以用來代替高貴的錦緞。至于宋時台州、溫州一帶的巫師，給病人治病，所用的紙帽紙旗，雕剪着龍虎及花紋，這種做法，也正和上面所說的“剪紙招魂”有些類似。尤以送禮的紙花兒，更是人所共知的東西。浙江民間剪紙之所以特別發達，大半由于過去作為“禮花”的剪紙，盛行于各地農村，無論結婚，做壽，過年，過節，這些送禮的紙花兒，幾乎是不可少的。至于以送禮的紙花張貼在窗上，也就把剪紙中的“禮花”演進為富于裝飾意味的“窗花”了。

由于剪紙有悠久的歷史，而又為羣眾所喜愛，積累了勞動人民豐富的智慧和高度的創造性，故浙江的民間剪紙，有着優秀的傳統風格，和地方性的特色。它的成就，不僅在本身有很高的藝術價值，同時也影響和促進了其他民間工藝的發展。

浙江的剪紙地區包括：永康、浦江、樂清、溫州、杭州、蕭山、湖州、金華、麗水、平陽、湯溪、瑞安、磐安、寧波、臨海、東陽、遂昌、衢州、崇德等縣市。在用途上：貼于門窗上的叫做“窗花”（如永康、浦江等地的剪紙）。裝飾在禮物上的叫做“禮花”（如溫州、湖州等地的剪紙）。糊貼在各種燈彩上的叫做“燈花”（如樂清、蕭山等地的剪紙）。還有作為刺繡花樣的“鞋花”“枕頭花”“兜肚花”等等，各地都很流行。

在表現題材方面，又是那麼寬廣和豐富多樣。有歷史故事，和地方戲曲；有人物，山水，花鳥，虫魚，走獸，以及幾何圖案，吉祥，文字，等等。而尤以戲曲故事的作品最為突出，它把當地羣眾所最喜愛的地方劇種，如婺劇（金華劇）和越劇，那些精彩的劇情，通過了剪紙的形式，巧妙地刻劃出來，成為浙江獨有的風格。而這些風格又各各不同；如永康的渾厚質朴；浦江的秀麗工整；樂清的精巧細緻；瑞安、平陽的豪放剛健；臨海、湯溪的簡練明快；以及金華的富麗堂皇；麗水的古樸壯麗，都各有它的特長。

浙江剪紙，僅溫州、樂清兩處，採用薄刀雕制（屬於刻紙），其他各地都是全用剪刀剪成的。一般剪紙的制作過程，是先把稿子薰出黑白的輪廓；然後用紙捻（或用線）在沒有花紋的地方，勻密釘緊；再用細剪刀（以嘴端尖利的最適用）由里面依次向外剪出；凡四邊銜接之處，都用剪刀尖端由中輕輕插入剪成，即人物的眼睛，眉髮，衣褶等極細部分，也無例外。技術之精，可以想見。一次約可剪七八層左右，太厚了剪刀就不易運用，效果也就較差。如系創作，則先在紙上用毛筆細線打稿，如本集圖例一畫稿“瓜蝶圖”，線條細緻，圖案變化美觀，可以看出民間剪紙初步設計時的情況。技術熟練的多不用稿，拿起了剪刀就可隨手剪成各種生動的形象和圖案。即有時打稿，也僅僅是大體輪廓，至於花紋裝飾，則隨剪隨想，巧用無窮，不受任何限制。如臨海方面最傑出的老奶奶合明婆，常不用稿，可以隨便命題，即順手剪成。古人論畫有：“意在筆先，胸有成竹”的話，如果用來介紹合明婆的技術，是非常恰當的。這種民間巧妙的手

藝，至足令人驚佩！

至于剪紙所用的材料，多是采用土制的薄紙，染成暗紅色或深紅色，也有黃色或白色的。用腊光紙的較少，感覺也沒有染色的土紙柔和悅目。除金華有少數彩色的剪紙之外，其余都是屬於單色的，大方朴素，單純明快，注重造型和結構，不以彩色加工見長。

這些剪紙藝術，百分之九十以上是出于浙江婦女之手，而且多是年紀較高的老奶奶們。她們過去以能够擅長這種手藝為榮，婦女們在出嫁之前，就必須做好大量的剪紙，作為嫁奩中一部分珍貴的禮物，帶到男家去；男家也同樣以新婦有豐富精美的剪紙而自豪。當地這些風俗，促成了婦女們以剪紙為專長，从小就接承了這個優良的傳統；因此也發揮了婦女們的智慧和創造性，使這一門巧藝，如百花齊放，優美絕倫。所以如果要找剪紙專業藝人，在浙江是較少的；在農村中，年紀老一輩的奶奶們，有很多都是剪紙的能手。這與其他民間工藝部門是極不相同的地方。同時，也是極值得我們注意的事。

剪紙和藍印花布一樣，以質樸單純著稱，具有濃厚、明顯的民間傳統形式，它不同于那些“剪影”或“黑白畫”僅是描寫了事物的影象。真正優秀的民間剪紙，有它獨立的形式，在整個結構和表現方法中，有高度的完整性和裝飾性。並且由于制作時特殊條件的便利，經常采用多層摺疊的辦法，剪出對稱的，放射的，求心的，連續的等等圖案，優美生動，變化豐富多樣而又統一。至如歷史故事和戲曲故事一類人物題材，也多數範圍在一定的形体里面，（例如：圓形，方形，多角形，及海棠式，菱花

式，如意式，卷書式等等）在主題之外，加上了一兩道花邊，就覺得和“繪畫式”的剪紙大大不同。當然也有不少單獨的模樣，剪成人物、動物、花鳥等等，不屬於上述的範圍；但在它的處理手法上，充分表現了民間的典型，即以本集里的“采藥”“鬧湖船”（浦江的剪紙）和“公鷄”（瑞安의剪紙）“盆花”（永康的剪紙）“王三姐采田薺”（臨海的剪紙）等作品而論，除了形象之外，還有它剪的特色，使這些優美的造型，服從于施工的——也就是剪的——效果。假如說繪畫上須講究筆法，雕刻講究刀法；那麼，剪紙就應該說它非常注重剪法了。

由于剪法的重要，故剪紙中的構圖和線條的處理關係，物象的安排，輪廓與細部的刻劃，是有它特殊的組織的。如果把民間藍印花布和剪紙互相比較研究，就可以發見兩者之間的特點：藍印花布的線和面，必須隔斷，斷得越短越好，否則，即不適宜于印染；而剪紙的線（指陽線，例如紅色的剪紙上的紅線條）和面，則必須相連，連得越緊越妙。（面里的陰線則須斷，不能相連。）否則，剪成後有變成“一盤散沙”的危險。因此，剪紙必須採用裝飾的手法，使線和面連接得更美更理想，適合于剪的施工。同時也構成了剪紙作為一個獨立形式的因素。忽略了這一點，對剪紙就不可能有深入的理解。

目前一般剪紙，缺乏了剪紙特有的風格，用繪畫式的手法，來勉強剪成，平板無味，在構圖和組織關係上，沒有掌握剪紙的特長；甚至有些生硬搬用，妄圖以繪畫形式，來代替剪紙的形式，使人覺得不倫不類。這樣不但談不上什麼創作，而且也失去了剪紙本來面目，與民間剪紙決不能相提并論。所以，如何從民

間剪紙中吸收這一優良的傳統，体会它那既現實而又富于裝飾感的表現方法，學習它的所長，揚棄它的所短，來進一步的提高剪紙的藝術水平，是值得加以研究的。

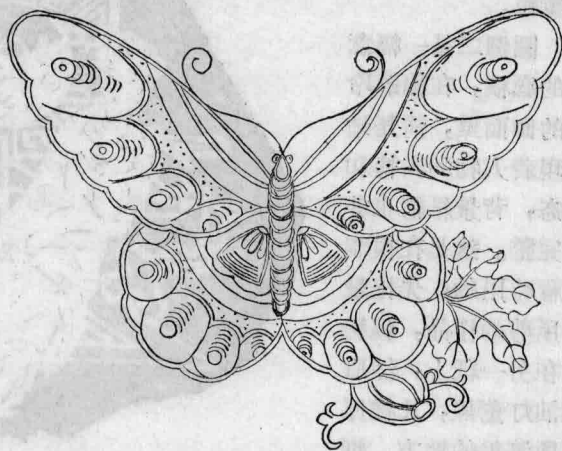
(二)

本集所精選的作品共七十三頁。包括：金華一幅，浦江二十八幅，麗水一幅，瑞安二幅，平陽三幅，湖州一幅，衢州一幅，樂清四幅，寧波二幅，臨海一幅，崇德一幅，湯溪三幅，東陽一幅，遂昌一幅，永康十六幅，蕭山二幅，磐安一幅，溫州四幅。另外畫稿一幅，和薰稿一幅。其中以浦江作品為最多，永康次之，樂清又次之。這些民間剪紙，都代表了各地區的風格，各有所長，不能以數量多寡來評定它的等第。不過，浦江、永康和樂清三個地區，

較為突出，
作品也較為
豐富。為着
讀者了解方
便，茲分別
擇要介紹于
后：

首先，
我們可以看
到這幅精緻
的“畫稿”

(見圖例一)

(圖例一)

用毛筆雙鉤画法，表現着以瓜蝶為題材的圖案，線條流利工細，行筆熟練，結構嚴密，絲毫不苟，這是農村婦女在進行剪紙之前，所設計的草圖。在這制作的第一步過程中，可以看到她們的認真態度。這幅稿子是過去保存下來的，目前已不易多得。當然這僅僅是一幅草稿，必須通過了“剪”的技術，加工整理，使那初步的設計，更符合於剪紙的要求。故能打稿子的，也必須有最熟練的剪紙技術。雖然有些技術高的婦女們，不用打稿，能直接剪出；但她必然已從無限的經驗中，蘊藏了豐富的“腹稿”，才能“駕輕就熟”一剪而成。所以這些設計的草圖，仍很值得我們重視。

圖例二是一幅薰黑的底稿，在輪廓玲瓏的画面里，清楚地顯現着人物的表情和姿態，背景結構也非常完整。這是在複制過程時用的。先把最初所剪的作品，輕輕粘在另一紙上，然後就油燈薰黑，凡被原稿所遮盖的地方，烟煤沒有薰到，就保留

（圖例二）

紙的原色，顯出了紋样与底色的黑白对比。薰好的底稿，釘在准备好的紙上，依次將黑的部分剪去，即可複制出更多的作品。这种办法很方便，比拷貝又快，又好，又准確，而且手續簡單。尤其是处理細緻複雜的構圖，采用薰黑法落稿，更事半功倍。故多为剪紙藝人所樂用。

金華的“双桃”与一般單色的剪紙不同，是用黑色腊光紙先剪出輪廓線條，再用紅綠等錫紙襯底，（是利用包糖果的彩色压花錫紙貼成。）配成五彩燦爛的色調，有富麗堂皇的感覺。廣東的民間剪紙，也很多用金、銀、五彩等襯色，頗与金華这种作風有些相象。在浙江方面，这样的作品是比較少見的。

浦江剪紙以人物最为傑出，大多采用農村里流行的戲曲为題材，構圖巧妙，人物生動，背景穿插富于情趣。这些人物作品，約可分为兩種：一种是單獨的人物，沒有背景；另一种是多人物連背景的戲曲故事。前者較為單純；后者較為複雜。如“提籃仙女”“天仙進酒”“鬧湖船”等幅，均屬於前一類。“提籃仙女”里的兩個拈花攜籃的少女，姿态优美，眉目頭髮及衣服的花紋都流利細緻，花籃的形式也非常精巧，令人想起了仇十洲、改七薤的“仕女画”上那种秀麗清新的風格。尤以“鬧湖船”一幅最佳，船上兩個少女，一个斜坐着，手里高擎一柄荷叶，回过臉來玩賞着她剛采來的一籃荷花；另一个站在船尾，悠然地用左手搖着槳兒，举起了柔美的右手，側着头看她的同伴。槳与荷叶剛剛連接。把整个主題的情調，表現得多么愉快，輕鬆，而富于詩意。不僅能把“丰姿綽約”的少女，刻划得“神形兼備”，即那船身上一些美麗的紋飾，也特別令人增加快感。

属于后一类的作品，如“孙悟空”“太平桥”“韩湘子”“三戏白牡丹”“西厢记”“唐伯虎点秋香”“花钿错”等，無論主題的处理，或背景的結構，都有創造性，表現着羣众对戲劇的喜愛和審美能力。这些疎密有緻的線條，生動活潑的形象，再加上了美麗的花边裝飾，正如錦上添花，看上去似乎有血，有肉，有聲，有色，象一篇童話或一首民歌，令人嚮往和感動。例如“太平桥”一幅，桥和房子的建築形式，与天真爛漫的兒童，配合得很諧和有趣。那天上的云彩，和地上的野花，裝飾成一个純潔的樂園，來反映童年時代的幸福生活。这种熱愛兒童的高貴感情，是值得讚美的。

至于“唐伯虎点秋香”一幅，也是極好的作品。这个富于戲劇性的題材，是最为羣众所熟識的。作者不但把主角刻划得栩栩如生，一看就知道了人物的性格感情；同時又把詩一般的环境，來美化这一对恋人的生活。那些岸边的垂柳，船畔的荷花，蕩漾的微波，团圓的明月，同一的为羣众所喜愛的景色，出現在民間的剪紙上，就和士大夫階級那种吟風弄月的东西，迥然異趣。还有那精神飽滿地搖櫓的船夫，美麗的“画船”，組緻的紋飾等等，都有頗高的藝術价值。

此外，在動物方面，如“猫”“喜鵲”“松鼠偷葡萄”以及角花里的“仙鶴如意”等幅，亦各有所長。猫和松鼠極有神态，身上的細毛，尤为工緻，頗受羣众的欢迎。

浦江的剪紙有很多特色：風格秀麗而不流于纖巧；形象生動而質朴大方；裝飾性和想象力極強；題材也相当廣泛。这些作品都是農村婦女們勞動的成績。本集所选的，都是过去的作品，其

中有些也經過了流傳修改，而更加完整，可惜目前能够剪的已比較少了。

麗水剪紙，以呂素蘭的作品，為最出色。如“壽陽宮”一幅，就是她的代表作品之一。畫面明朗，線條剛勁有力，人物不加眉目，古樸壯麗，頗有些象漢代石刻的精神。除主休人物非常突出，也極注意背景的气氛，即如欄干上的圖案，也變化豐富，無一雷同。全体結構大方自然，精神飽滿，至于技術的熟練則猶其余事。

瑞安出現了兩種不同的風格：一種全用細線條組成，如“鳳凰”一幅，利用線條的變化，表現了飛鳳的优美的形象，流暢活潑，密而不亂，僅在外面加上一道粗邊，就把所有的線條統一起來，充分發揮了傳統線條的特點。另一種是粗壯奔放，充滿了熱情和力量，大胆創造，絲毫不受束縛，如本集里的“公鷄”就是極有氣魄的作品。

平陽的“雙魚”和湖州的“福壽雙全”等幅，都是作為禮花用的。這些象征吉祥的題材，是農民們對於美好生活的願望，在民間流行極廣。大多用摺疊法剪成，和圖案一般，與人物的構圖有很明顯的區別。

樂清在刻紙方面，獨樹一幟，精細絕倫，在全國範圍來說，這樣細緻的刻紙，還是少見的。過去這種刻紙多用在龍燈上面，故具有透明的感覺，刻得越細越妙，粗看可與薄紗媲美。它是用一種純鋼的發條制成尖利的刻刀，刻出幾何紋樣的底紋，和人物花鳥等等相配，組織嚴密，賓主分明，絲毫不苟。須有非常熟練的技巧，年紀較大的藝人目力就不易辦到。目前樂清以陳朝芬所刻

最精，技術也最高。本集介紹的“雙魚”一幅，就是他的近作。

樂清還有一種富于想象力的作品，如“桃子”“蝴蝶”等幅，大桃里面藏着小桃，鳳凰；大蝶里面藏着很多的瓜蝶，用多層次重複的手法，處理得頗為巧妙。這是民間藝人智慧的又一表現，是施余銀和高源龍二人的成績。

“王三姐挑田薺”是臨海的老奶奶合明婆的作品，前面已經介紹過她有非常熟練的技巧，可以不打稿子隨手剪成。從這一幅小型的單個人物里面，更可以見到她不僅技術出眾，而且對於人物形象的創造，也具有特出的才能。只寥寥數刀，已表現着活生生的神態。她以質樸而現實的手法，反映出農村婦女的勞動生活，沒有半點兒做作，簡練明快，獨具一格。可惜她所剪的許多作品，現已大半散失，近來年紀太大，不能從事她的創作了。

其他如：湯溪的剪紙粗勁古拙，如“鷄”“豬”等動物的形體里，都裝飾着豐富的花紋，頗有些古代青銅器中的格式。蕭山剪紙，以“西廂記”為題材，綜合了許多場面，連環穿插，花邊上的“暗八仙”如葫蘆，扇子，拍板等等，都用針刺成花紋，細緻有趣，這是用於燈彩上的。溫州的“采茶燈”把人物處理在籃子里，別出心裁，不落常套。惜人物形象較差。“魚燈舞”則可以看到浙南一帶的民間舞蹈，有濃厚的地方色彩。

最後，應該提到永康的剪紙了，它和浦江剪紙同樣以表現人物擅長，但風格則各有不同，浦江秀麗，而永康則以質樸渾厚見勝。如“遊春八打”“三結義”“西廂記”“鳳儀亭”“搖錢樹”“金雀記”“獅吼記”等等，大多用地方劇種為題材，有情節，有內容，有作者的思想感情，和藝術的表現手法，豪放中有

精密的結構，和浙江民間的甄雕，木雕，有共同的特色，可以看出它們之間的相互影響。

永康的人物剪紙，數量又多又好，可與浦江并駕齊驅。其中如“獅吼記”把一個極有風趣的主題，從人物的動態里表現得多麼盡緻。女的正對鏡理妝，流露着驕傲的神情，和那男的站立旁邊的必恭必敬的姿態，作成強烈的對照，使整個劇情氣氛更加形象化。這種高度的表現能力，居然在民間剪紙中出現，是值得敬佩的；至於“金雀記”用屏風的形式來納入人物故事，純用裝飾手法，反覺得別開生面。證明剪紙形式的多樣化，突破客觀對象的束縛，靈活地運用着“匠心”，決無千篇一律公式化的作品。還有“鳳儀亭”里呂布的雄姿，貂蟬的美態，和那躲在后面的尷尬的董卓，這一個緊張動人的場面，也表現得恰到好處。它擅長於抓住主題的關鍵，以簡練直接的手法，來描寫出一切事物的特征，這也是永康剪紙最成功的要點。

總之，通過了這些剪紙，可以理解它種種的特長，例如：如何用銳敏的眼光來觀察生活；如何發現題材和選擇題材；如何概括對象和組織對象；以及它那豐富的想象力和思想感情的流露；處處都足以啟發我們，幫助我們，作為我們美術工作者創作時的“借鑑”。並且也增強我們對民族傳統的熱愛，從而更好地加以承繼和發揚。

這本選集，給讀者提供了豐富的資料，雖然還有很多年代較早的作品，尚無法蒐集，技術較高的老一輩，也因現存無幾，或碍於目力、體力等，不能從事創作，選得可能還不夠全面。但僅從現有的作品上，就可以估計它們的成就，每一幅都充滿着健康

愉快的气氛，和蓬勃的生命力，大胆地發揮了作者創造的才能，絲毫找不到穿鑿牽強的痕跡。這些多采多姿的民間剪紙，在國內外曾博得了無數的好評，享有着相當的盛譽，作為我們研究和參考的資料，更是極可寶貴的！

鄧 白 一九五六年七月寫于杭州

目 錄

双桃	金華	1
采藥 陈余清作	浦江	2
天仙進酒 徐桂琴作	浦江	3
猫 鄭春梅作	浦江	4
開湖船 季章釗作	浦江	5
提籃仙女 黃玉蟾作	浦江	6
桂花亭 徐桂琴作	浦江	7
孫悟空借扇 黃宝珠作	浦江	8
天仙送子 黃宝珠作	浦江	9
太平桥 徐桂琴作	浦江	10
韓湘子 徐羣釵作	浦江	11
三戲白牡丹 徐仙蘭作	浦江	12
西廂記	浦江	13
西廂記	浦江	14
唐伯虎點秋香	浦江	15
花田錯 (画扇)	浦江	16
喜鵲 徐桂琴作	浦江	17
小猫 倪徐宝作	浦江	18
松鼠偷葡萄 黃香珠作	浦江	19
花籃 徐桂琴作	浦江	20
蘭花 徐桂琴作	浦江	21
瓶菊 陈雅璉作	浦江	22