

纸

小小剪刀剪出了
大千世界的风云变幻，
剪出了民族精神之魂，
剪出了绵绵不息
几千年华夏文化
的行展轨迹。

永远的风景： 中国民俗文化

剪在纸上的梦
梦在纸上诞生

【彩图版】

剪

镂金做胜传荆俗，
剪彩为人起晋风。
剪纸艺术苍茫几千年，
民间习俗密不可分。
延续至今，显示出中华民族
文化的恢弘气度和深邃底蕴。

云中夭◎编著

百花洲文艺出版社

永远的风景

中国民俗文化(第二辑)

剪纸

百花洲文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

永远的风景—中国民俗文化(第二辑)/云中天 编著.—南昌:

百花洲文艺出版社,2006

ISBN7-80647-991-0

I.永... II.云.. III.民俗学—中国

IV.K892

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 10874 号

责任编辑:郑 骏

永远的风景—中国民俗文化(第二辑)
云中天 编著

出版发行:百花洲文艺出版社

地 址:南昌市阳明路 310 号江西出版大厦
邮政编码:330008

经 销:各地新华书店

印 刷:唐山丰电印务有限公司

版 次:2006 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:787 毫米×960 毫米 1/16 开本

字 数:100 万字

印 张:45.875

ISBN7-80647-991-0/I·417

定 价:119.20 元

(共四册,每册定价:29.80 元)

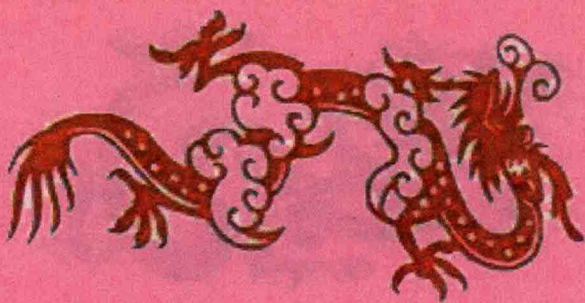
前言

在中华民族的摇篮里,孕育发展了博大精深的民族文化,剪纸俗称窗花,是民族文化的内容之一。在中国传统的民间艺术中,剪纸是最为常见的一种。由于它所使用的工具和材料最简单、最普遍,因此也最为普及。从北方到南方,从中原到边疆,无论是汉族地区还是少数民族地区,很多地方都有剪纸流传。

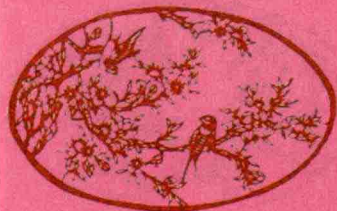
作为民间传统文化瑰宝的中国剪纸,是一门可以让语言休息的民间艺术,经过了 1500 多年的生活遗存、人体携带、口传心授流传到了今天,老祖宗留下的这份沉甸甸的非物质文化遗产,必将化为历史的遗韵,在 21 世纪每个后辈子孙流淌的血液里吟唱,并沉积堆垒成现代中国的传统文化美学教育的底蕴。

本书从不同方面介绍了剪纸这一艺术奇葩,并配以精美的图片,让读者在了解剪纸艺术知识的同时得到赏心悦目的视觉感受。在当今寻找民族文化宝藏的热潮中,本书无疑是许多渴望掌握更多民俗知识的读者的最佳之选。

目录

第一章 剪纸的历史寻踪 ★☆☆1

- 商周战国 精镂细刻——剪纸艺术的雏形 2
- 魏晋南北朝 初出茅庐——剪纸艺术的出现 8
- 隋唐宋 承前启后——剪纸艺术的发展 12
- 元明清 独具特色——剪纸艺术的成熟 17
- 近现代 大胆创新——剪纸艺术的演变 25

第二章 剪纸艺术概述 ★☆☆29

- 剪纸艺术的常见题材 30
- 剪纸艺术的特点与特性 37
- 剪纸艺术的不同分类 43
- 剪纸艺术的表现方法 49
- 剪纸艺术的基本纹样 57

第三章 剪纸艺术的品种与民俗应用 ★☆☆63

- 岁时节令剪纸——剪刀下的趋吉避凶 64
- 悲喜尽现其中——人生礼仪剪纸 85
- 剪在纸上的梦——生活中的剪纸 96

第四章 异彩纷呈的剪纸三大流派 ★☆☆102

- 陕西、山东——“北方派” 103
- 江苏、浙江——“江浙派” 110
- 广东、福建——“南方派” 115

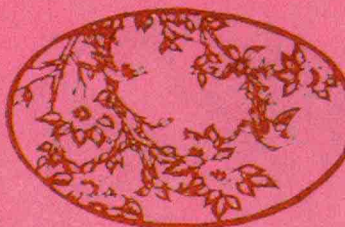

目录

第五章 独具特色的地方剪纸 ★☆☆ 118

- 艺术奇葩 精致细腻——河北蔚县剪纸 119
- 历史悠久 图案精美——河南灵宝剪纸 122
- 满汉融合 粗犷豪放——东北剪纸 127
- 植根黄土 生动质朴——陕西安塞剪纸 134

第六章 剪纸名家的独特魅力 ★☆☆ 138

- 剪花娘子 库淑兰 139
- 中国第一剪 高凤莲 142
- 中国民间毕加索 林桃 145
- 剪出吕梁的神品 王继汝 148

第七章 剪纸与民间生活 ★☆☆ 150

- 十二生肖剪纸 151
- “抓髻娃娃”剪纸 157
- 剪纸与妇女生活 161
- 剪纸与民间故事 167
- 剪纸中的生活气息 172

第一章

剪纸的历史寻踪

其实我们不必刻意翻拣古籍典经去寻找剪纸的渊源,来证明剪纸的古老。因为正如靳之林先生所说,剪纸本身就是“民族艺术之源和魂”。

中国民间剪纸的历史悠久,分布地域广阔,有着不同的人文特点和历史的烙印。它的发展本身就是一本丰富的历史教科书。任何事物的产生、发展和创新都与它自身的特点和社会文化背景以及它的适应能力是分不开的。因此剪纸艺术的产生和发展是根植于人民生活的。

商周战国 精镂细刻 剪纸艺术的雏形

剪纸，顾名思义，就是用剪刀或刻刀在纸上剪、刻出人物、花鸟、禽兽、虫鱼、山水等形象，表达纳吉、祝福、驱邪、劝勉、警戒、趣味等寓意的民间艺术。剪纸，作为以纸为加工对象的艺术，有着悠久的历史，在民间广为流传。

用纸

剪(或刻)成花样的艺术称之为剪纸艺术，古称剪彩。这是一种装饰艺术，在我国有着悠久的历史。剪纸作为一种艺术的专用名词，最早见于宋元之际岑安卿的诗《题张彦明收藏〈剪纸惜花春起早图〉》，但剪纸艺术却远远早于这个时候。

早在远古时代，我国人民就开始了在自然界中发现美的活动，他们懂得利用多种物质材料制作各种装饰品来美化自己，在制作过程中发现了镂空和透雕的美。商周青铜器上的装饰花纹，造型已同剪纸十分相似。

夏商时期，人类就已经发现和运用了以影像做为形象标记的艺术手法，并继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术。这在诸多的原始社会彩陶岩画、商周青铜器、汉画像石艺术中，都体现了远古艺匠运用这一艺术手法的完善。今天的民间剪纸与之在造型方式和外部特征极其明显的一致，充分说明他们之间的传承和延续关系。从考古发现的资料来看，在商代(公元前1600—前1100

年),已有用黄金和白银锤打成薄片的装饰品。1955年,在河南省郑州市附近的商代墓葬中清理出一件凤纹金箔片,是使用镂空工艺来造型的。原来有可能是镶嵌在某种物品上的,因年代久远,物品朽蚀,而金质的凤纹片却保留了下来。这也可以看作是中国最早的环境艺术品。

商代凤纹金箔片

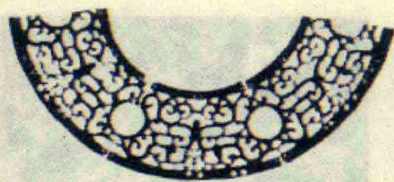
《史记·晋世家》中记载:“成王与叔虞戏,削桐叶为圭以与叔虞,曰:以此封岩。”南北朝时沈约引以为诗:“微叶虽可贱,一剪或成圭。”这就是“剪桐封弟”的故事,讲述的是周成王姬诵用梧桐叶剪成玉圭图像,赠予弟弟姬虞到唐国当诸侯的故事。据考,这是我国剪纸艺术见于史书最早的记载。这就说明,西周的时候剪纸的雏形已经产生了。

战国镂空凤纹铜镜

春秋战国时期的青铜剑柄端,又有用雕玉或松绿石等各种加工办法做成的过去称为“巴文”剪纸图案装饰的。这足以说明在当时除了没有纸做原料外,在审美和制作上,已经具备了剪纸产生的条件。先秦时期,诸种工艺水平趋于成熟,镂雕技术广泛流传,为剪纸的产生奠定了基础。一般认为,此时期还没有正式纸张,但早就以甲骨、竹、木、简、绢帛等当作纸用的。尽管当时没有出现纸,但在皮革、燃帛、银箔上刻剪的图案也可称之为剪纸的前身。

战国时期就有用皮革镂花,银箔镂空刻花,都与剪纸同出一

战国镂花弧形银饰片

(公元前 475—前 221 年) 墓中出土的一件战国镂花弧形银饰片, 是由流畅而复杂的涡线纹构成的纹样, 虽然是某件饰物的残片, 但从其镂空加工的工艺来看, 已相当成熟。

两汉时期出现了植物纤维纸, 因而加速了剪纸的发展。“汉妃抱娃窗前耍, 巧剪桐叶照窗纱。”利用薄片材料剪刻镂花, 在有纸以前就已经不乏, 如汉代的金银箔刻花。这时期, 用镂雕的金、银薄片对器物进行装饰已是非常普及, 并且金银薄片的造型也相当流畅精美。在湖南长沙、江苏连云港、广西合浦和内蒙古等地出

汉代金箔镂空花纹

土的西汉时期的金箔刻花, 已有多种造型。

西汉汉武帝的宠妃李夫人死后, 方士李少翁为了安慰汉武帝, 便用麻纸剪出了李夫人的影像。晚上在一顶方帐中点起灯烛, 映出了仿如其人的影子, 汉武帝居另一顶帐中遥遥看去, 烛影中一美女子如李夫人之貌, 却不能近看, 为此作诗曰: “是耶非耶, 立而望之, 翩何姗姗来迟。”

在历史上, 皮影是与剪纸更为接近的艺术, 除使用的材料不同

辙, 他们的出现都为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。50 年代初, 在河南省辉县固围村战国

外,其雕凿方法及产生的艺术效果均与剪纸大同小异。皮影早先是用素纸多层粘合雕形,后来改用羊皮、驴皮,现在则多用牛皮。制作过程是,先将牛皮刮光,泡制,过稿雕镂,染色润平,再出水胶定、

布影

皮影人物

用线穿连起来。制作皮影是辛苦而细致的劳动。一张粗糙的牛皮,要制成薄而均匀透明的牛皮,得经过反复的刮泡。刻制时要大面积

彩漆透雕动物纹座屏(战国楚)

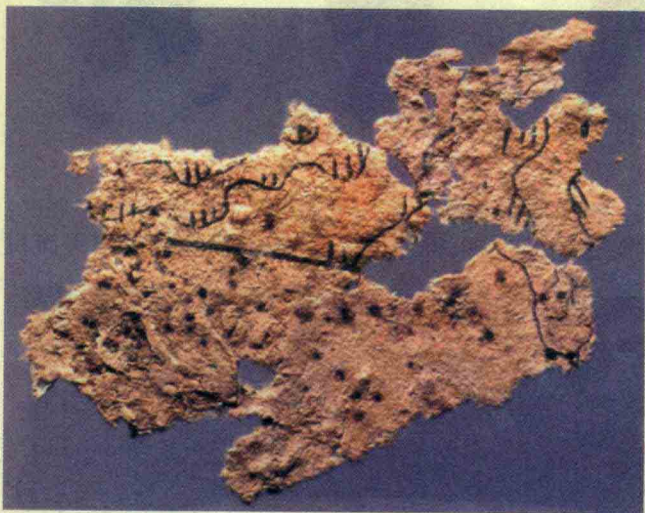
或多处镂空（特别是面部），线与线、线与面都要相互连接。皮影染色是以红、黄、绿、黑和青莲为主，染色的方法有平涂、晕染、勾线。

由此可见，剪纸源于古代各时期的诸种工艺，又脱胎于陶器、铜器和雕镂等具有民族特点的纹饰，从而演变为中国特有的剪纸艺术，并在不断的发展中，运用木刻版画、皮影、印染、陶瓷、装饰等各个领域，可以说它是蕴藏着我国劳动人民深厚的乡情美意，是积淀了几千年的华夏文化于其中的。

剪纸艺术的发展并非是孤立

蔡伦

世界上最早的纸

的。在作为主体材料的纸出现以前，镂空刻画的工艺已经存在，并已创造了辉煌的艺术成就。当纸发明以后，即以其价廉物美而受到欢迎，在社会的各

汉宣帝时期的改进麻纸

个领域里得到广泛的运用，推动了文明和文化的进程。而纸作为镂空刻画工艺的加工对象时，其轻、润、滑、薄的质地使得工艺的施展更为自如，也给人们留下了较多的创作空间，从而创造了丰富多彩的剪纸艺术。

我国的民间剪纸手工艺术有它自

身的形成和发展过程。纸是剪纸艺术的材料和载体。纸是中国四大发明之一，大家所公认的造纸术是蔡伦于公元 105 年前后发明的。

在 1986 年在甘肃省天水地区放马滩 5 号汉墓出土的麻纸，被确认是目前世界上最早的纸。这些西汉麻纸“质甚粗糙，不匀净，纸面尚存麻筋。盖为初造纸时所作，故不精细也”。其应用的范围也很有限。1977 年，在甘肃省金塔县金关西汉烽塞遗址中发现了两片麻纸，是汉宣帝时期的遗物，色泽白净，薄而匀，质量有了很大提高。

到东晋时，纸的种类已相当丰富，多种规格齐全，还出现了色泽瑰丽的彩色纸。由于造纸原料的拓展，到隋唐以后，又开始有了质地油润的椿皮纸和桑皮纸。各种质地相异的纸为后来剪纸艺术的发展提供了材料。剪纸的基本加工技艺是镂空雕刻，是用剪刀或刻刀来进行的，这样的装饰工艺在纸的发明以前已得到广泛应用，如用作装饰的雕刻金银箔片、皮革和丝织物等，都是镂空加工的艺术，其技法与作品产生的效果，与后来的剪纸艺术是颇为接近的。

魏晋南北朝 初出茅庐 剪纸艺术的出现

剪纸是中国民间美术中源远流长、普及面最广而又最具有中国特色的一种手工艺术。它是我国铁器工具和造纸术发明后的产物，形成于汉魏时代。

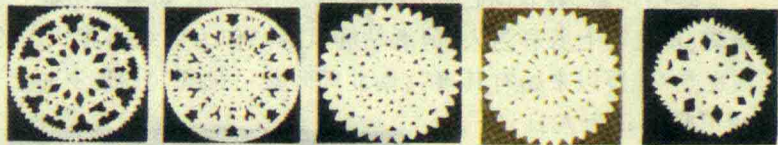
关于 剪纸艺术的历史，即真正意义上的剪纸，应该从纸的出现开始。汉代纸的发明促使了剪纸的出现、发展与普及。纸张是一种很容易霉烂的材料，在我国东南部地区气候湿润，再加上当地每年五、六月的梅雨天，时间一长纸张制品就霉烂，而民间剪纸又是一种大众化的东西，人们不会像珍宝一样保存起来，搞坏了自己还可以再剪。而在我国西北地区天干少雨，气候干燥，纸张也不易霉

西汉麻纸片

烂,这也可能是新疆吐鲁番地区发现南北朝剪纸的一个重要原因之一。

目前发现最早的剪纸作品,是在1967年我国考古学家在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址附近的阿斯塔那古墓群中发现的魏晋南北朝时期(公元460年左右)五幅团花剪纸,分别是:

新疆出土的魏晋南北朝时期的团花剪纸

(1)对马团花:因年代已久远,颜色已成为灰紫色,外廓呈锯齿状,中间分作六角形。在六角形的每一边剪出两匹相背的马来,圆心部分是几何形花纹。

(2)对猴团花:呈灰紫色残片,复原后共有16只猴子绕成一个圆周,猴子两两顾盼,间以数枝,显得花纹非常复杂。

(3)忍冬纹团花:直径为24.5厘米,纸以麻纸本色,因年久呈灰紫色。花纹中部作菱形辐射,外层绕以内向的忍冬纹,外边缘作三角形锯齿连接。

(4)菊花形团花:尺寸、色彩和外边缘与忍冬纹团花相同。花纹作同心圆分割,中间有菊花似的长菱形组成。

(5)八角形团花:由一蓝色纸剪成,外廓作锯齿状,中间以菱形和三角形构成花纹。

这五幅剪纸在今天看来,也是相当成熟的作品。它们距今已有1500年的漫长历史。他们采用的是麻料纸,这几幅剪纸,采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理手法,与今天的民间团花剪纸极其相似。他们的发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。

剪纸究竟源于何时,大多专家认为起源于魏晋时期。

一是因为纸的发明之初,纸质粗陋,纤维组织松散,交织不紧,

分布不匀,不宜剪刻镂空。剪纸的物质条件须待纸的大量生产,广泛应用,尤其须纸质的提高。到晋代,造纸术有了较大的革新。从早期的布纹模造纸改进为帘纹模造纸,帘纹模造纸的特点是,一模能在一单元内出千万张纸,效率较高,纸大量生产,同时纸质明显提高,为剪纸的产生创造了物质条件。

二是据记载,魏晋时已有与剪纸相关的习俗,如剪纸陪葬、剪纸祭奠、正月初七剪彩为人、剪纸贴屏风等。作为剪纸萌芽状态的纸钱也是“魏晋以来始有其事”。南北朝时梁·宗懔的《荆楚岁时记》谓:“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,亦戴之头鬓,又造华胜以相遗。”又载:“立春之日,悉剪彩为燕戴之,贴宜春二字”,并谓:“华胜起于晋代,见贾充《李夫人典诫》云:像瑞图金胜之形,又取向西王母戴胜也。”

唐代著名诗人李商隐的《人日》诗中也曰:“镂金做胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”所谓“镂金作胜”即是将金箔刻成花样,在人日互相馈赠。所谓“剪彩为人”就是用丝织品剪成人形。“镂金作胜”、“剪彩为人”的风俗形成于西晋,一直延续到唐宋。

宗教艺术是魏晋南北朝时期最具特色的艺术形式之一。佛教在汉代传入我国,魏晋南北朝时得到各少数民族政权的大力提倡,饱受战乱之苦的人民也希望在求神拜佛中得到解脱,于是,佛教及

新疆出土的晋代镂金衫袖

佛教艺术都有了极大发展。佛教与中华文化和民俗相融合,各类工艺美术常常体现出浓郁的宗教色彩,有些甚至直接为宗教服务。如在新疆阿斯塔那地区出土的五副团花剪纸也带有着佛教的意蕴。

晋代《范汪集·新野四居别传》有“家以剪佛花为叶”的记载,南北朝时,七月十五佛教徒设“盂兰会”,是日“僧尼道俗悉营盆供诸佛……广为华饰,

乃至刻木割竹,饴蜡剪绦,模花叶之行,极工妙之巧。”反映了佛教徒利用剪纸艺术增添佛前华饰,借以招引信士。这类剪纸的不断发展,逐渐形成了剪纸艺术中的一类——“功德花纸”。另外,民俗意味很浓的剪纸花幡与佛教中引路菩萨所持幡状物相关,还有傣族等少数民族的剪纸都与佛教有着紧密的联系。

引路菩萨图中菩萨所持之幡