

新农村

新生活

民间土俗庆剪纸

中国传统民俗
Minjian Xiqing Jianzhi

湖南美术出版社

马芳 / 编著

民间剪纸是中国古老的传统民间艺术。它历史悠久，风格独特，深受国内外人士所喜爱。古老的剪刀在历史的纸页上翻飞出绚烂的五千年文明。我国的民间剪纸手工艺术有它自身的形成和发展过程。早在远古时代，人类就发现和运用了以影像作为形象表达的艺术手法，继而创造了在各种材料上镂空和透空的艺术语言。

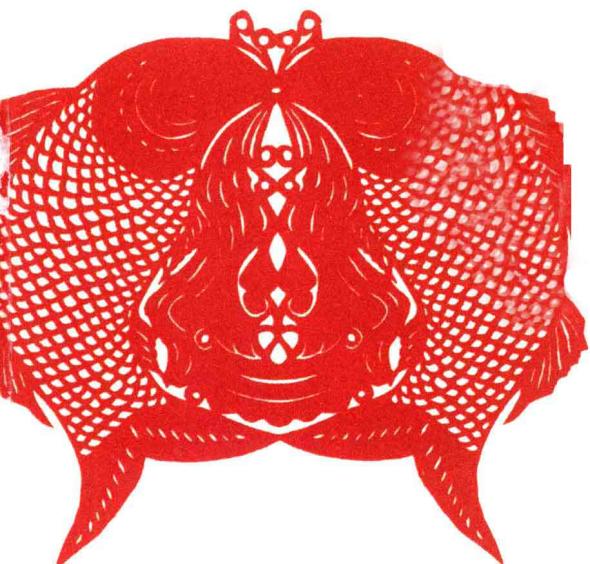
新农村
新生活

民间

土居庆剪纸

中国传统民俗

马芳 / 编著
湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间喜庆剪纸 / 马芳编著. —长沙：湖南美术出版社，2009
(新农村 新生活)
ISBN 978-7-5356-3440-5
I. ①民… II. ①马… III. ①剪纸—民间工艺—中国 IV. ①J528.1
中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第193929号

新农村 新生活

民间喜庆剪纸

策 划：左汉中 吴海恩

编 著：马 芳

责任编辑：吴海恩

装帧设计：孙 健

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

制 版： 嘉偉文化
JARL V CULTURE

印 刷：长沙湘诚印刷有限公司
(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本：880×1230 1/32

印 张：3

版 次：2010年1月第1版

2010年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3440-5

定 价：12.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-84363767

目录

代序 / 左汉中	02
话说	04
剪纸人物	16
习俗	28
传说	42
艺术风格	54
吉祥的祝愿	64
应用	72
后记	96

代序

儿时的回忆 美好的情境

左汉中

人类进入21世纪以来，工业的高度发达和科技的飞速进展昭示着信息时代的到来，人们在享受着优裕的物质文明的同时，生活环境也发生了天翻地覆的变化。此时，不难发现，我们身边的人群已经开始对车水马龙的喧嚣和灯红酒绿的繁华产生了疲惫和厌倦。人们向往回归自然与质朴，安谧与恬淡。儿时的回忆，乡土的怀恋，成为最美好的情境和期盼。

稍微年长一些的朋友，一定都会对自己童年的故乡记忆犹深。每逢传统节庆，特别是端午、中秋、元旦和春节，乡村城镇的民众都会自发地组织一些民间乡俗活动——红红火火、热闹非凡的舞龙舞狮走街穿巷，龙腾狮舞，常常会

闹翻一条街，震撼一座城；入夜后的花灯如天上的街市，群星闪烁，异彩纷呈、溢彩流光；寓谐藏趣的灯谜吸引着老人、少女和孩童，时而难解，时而迷惑，时而顿悟，时而开怀；大红剪纸透过窗户传达阳光和喜悦，讲述着古老的传说和幸福的今天……多姿多彩的民俗活动不仅丰富了人民的精神生活，点燃了劳苦大众的心灯；同时，也体现了造物者的勤劳、聪明与智慧，显示出劳动者的宽阔胸襟与坚实胆魄。

近些年来，随着中国民间文化遗产保护工程的全面展开，举国上下普遍开始重视自己老祖宗遗留下来的宝贵文化遗产，其中民间传统节日和与之相关的节庆活动也被列入保护的项目。全国

各地城乡几乎同一时期内嗅到了传统节日的气息，乡镇街巷响起了节日的锣鼓；身着彩装的舞龙舞狮队伍在欢乐的人群中飞走龙蛇；灯节和灯谜会亦悄然兴起，乐于参与的人个个绽开了兴奋的笑容。顷刻间，儿时的回忆，美好的乡恋，一幕幕重现于我们的生活中，恍若昨日，如同梦境……

于是，反映中国传统节日和节庆活动的文艺作品和文化读物应运而生，出现最多的当是像“中国节日”一类的书籍，图文并茂，很是夺人眼目，我社青年编辑吴海恩平时酷爱民族民间艺术品的收藏，一直琢磨着这方面的图书选题，《中国传统民俗》丛书的构思由此形成，她还约请了就职于长沙市群众艺术馆的两位美眉——马芳和肖丽提笔，开始了艰辛而又愉快的编撰工作。三位女士在不紧不慢中准备文稿、搜寻图片、翻阅档案，几个月的时光，《民间节庆灯谜》、《民间舞龙舞狮》、《民间喜庆剪纸》等三本书的纸样呈现于我的案头，无论从文字、图片到书籍的装帧设计，都能给人带来惊异和喜悦。

值得一提的是，上个世纪90年代，我社在传统民间美术图书的策划、编辑和出版方面，曾一度在全国率人之先，堪称翘首。本世纪以来，国际性的非物质文化遗产保护工作的开展声浪日高，传统民间美术图书又从原先的低谷走向热门，而由于编辑人员断代等原因，我社在这一方面却未见大的动静，不少同仁对此抱以观望与期待。《中国传统民俗》丛书的问世，似有续上香火之感，让人看到了民间美术图书重新燃起的希望之光。

爱之愈深，盼之愈切。当我们认真捧读此书时，不免会发现它的不足，由于时间仓促和资料的不足，疏漏与单薄之虞在所难免，敬希读者诸君多加指正。可以说，这几本书的作者还很年轻，我们期待她们日后能够拿出更好的作品来，以报答我们的社会和读者。

2009年10月28日
于长沙城东雨花阁

话说

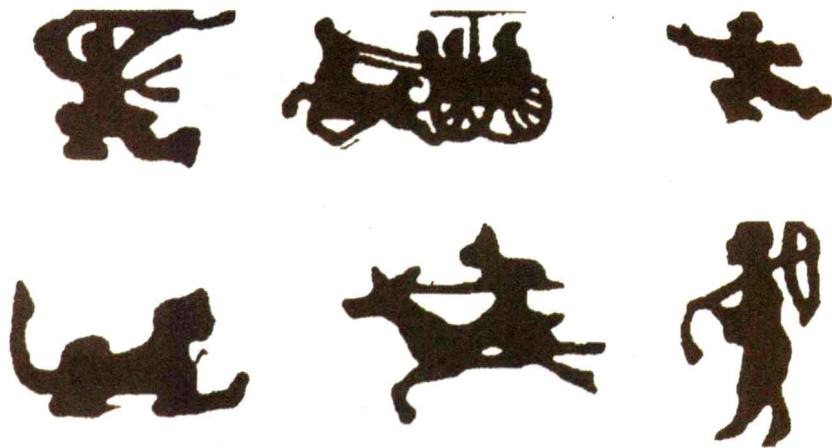
民间剪纸是中国古老的传统民间艺术。它历史悠久，风格独特，深受国内外人士喜爱。古老的剪刀在历史的纸页上翻飞出绚烂的五千年文明。

我国的民间剪纸手工艺术有它自身的形成和发展过程。早在远古时代，人类就发现和运用了以影像作为形象表述的艺术手法，继而创造了在各种材料上镂空和透空的艺术语言。这在原始社会的诸多彩陶、岩画、商周的青铜器以及汉代的画像砖等艺术中都有表现。

我国纸的发明是在公元前的西汉时期（公元前6世纪），但用其他薄片材料用于剪刻镂花，却在有纸之前。当时人们运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛，甚至在

树叶上剪刻纹样。《史记》中的剪桐封弟记述了西周初期成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，封姬虞到唐为侯。战国时期就有用皮革镂花，银箔镂空刻花（河南辉县固围村战国遗址出土文物之一），都与剪纸同出一辙，虽然不能说就是剪纸，但在刻制技术和艺术风格上，可以说是已经形成了剪纸艺术的前身。

关于剪纸手工艺术的历史，即真正意义上的剪纸，应该从纸的出现开始。剪纸的主要材料是纸。纸是中国古代四大发明之一，过去一直公认造纸术是蔡伦于公元105年前后发明的。后来陕西省扶风县出土了西汉时期的纸，专家们认为纸在我国出现的时间要提前到汉平帝之前，可能在宣帝时期（公元前73—前49年）。不管结论最后怎么定，在纸发明

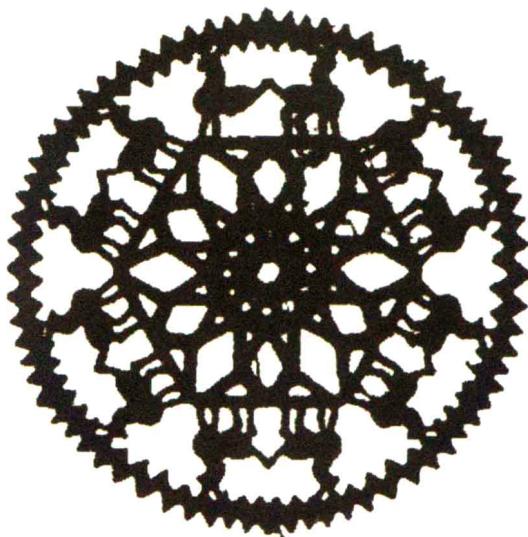
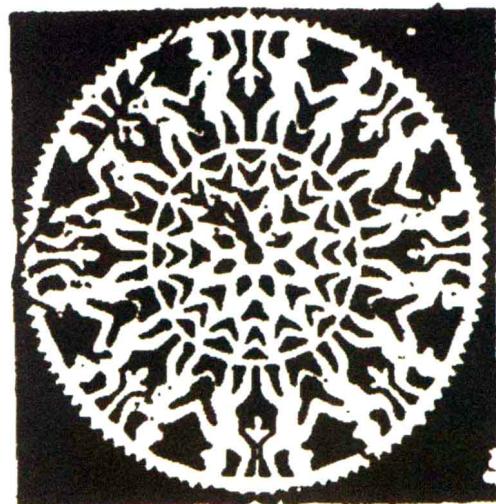
长沙五里牌西汉墓出土的金箔饰片

之前，不会有真正意义的剪纸。汉代纸的发明促使了剪纸的出现、发展与普及。我国最早的剪纸作品发现，是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北朝墓群中，发现的两幅团花剪纸残片，他们采用的是麻料纸，都是折叠型祭祀剪纸，他们的发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。

纸张是一种很容易霉变损毁的材料，我国东南部地区气候湿润，再加上当地每年五月、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，弄坏了自己还可以再剪。而我国西北地区天干少雨，气候干燥，纸张也不易霉烂，剪纸作品相对容易保存。因为剪纸用材的特殊性，所以很少有真正代表不同历史时期的剪纸作品传世。我们只能在历代典籍中寻觅到其发展的足迹。

唐代剪纸已处于大发展时期，杜甫诗中有“暖汤濯我足，剪纸招吾魂”的句子，以剪纸招魂的风俗也许在当时就已流传于民间。现藏于大英博物馆的唐代剪纸均可看出当时剪纸手工艺术水平已极高，画面构图完整，表达一种天上

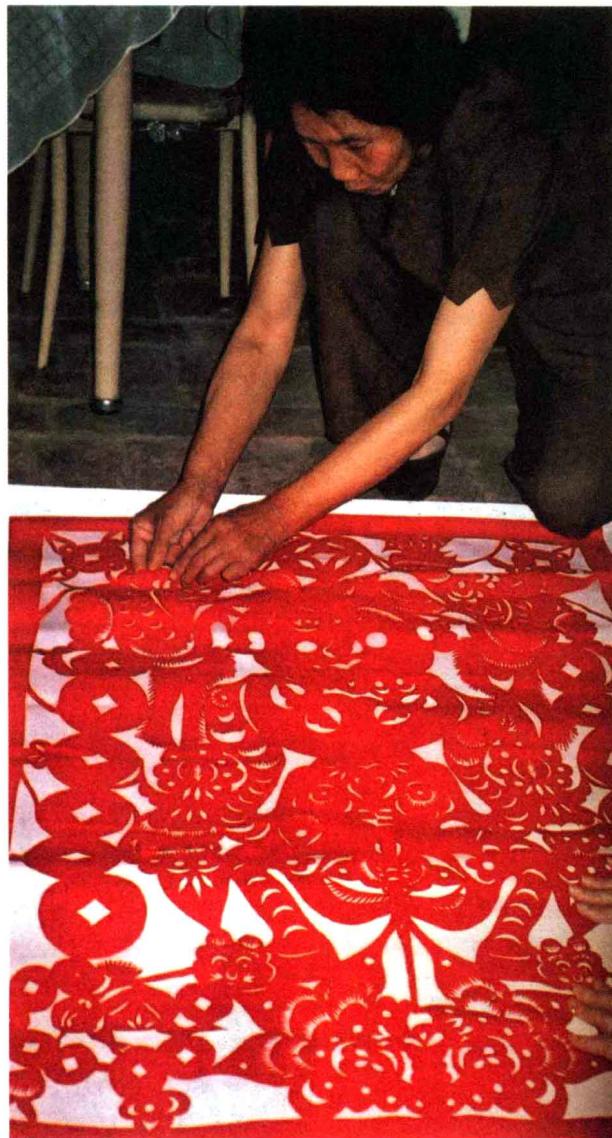
新疆吐鲁番古代高昌古城出土的北朝时期的
团花剪纸

人间的理想境界。唐代流行染缬，其镂花木版纹样具有剪纸特色，唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花板，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上，形成美丽的图案。唐代已将剪纸图案应用于其他工艺方面。自汉至唐出现了一种金银镶嵌技术工艺，是将刻镂的金银箔粘贴在漆器或铜镜的背面，经填漆磨干，在漆地上显出

金光灿烂的花纹。唐宋时期，流行“镂金作胜”的风俗。“胜”，就是用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样。剪成套方几何形者，称为“方胜”；剪成花草形者，称为“华胜”；剪成人形者，就称之为“人胜”。南朝梁人宗懔在《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，亦戴之于头鬓；又

小朋友对剪纸也有浓厚的兴趣

剪纸艺人杨梅英
和她的剪纸作品

造华胜以相遗。”（《东方朔传·岁时节》：“天地初开，一日鸡，二日狗，三日猪，四日羊，五日牛，六日马，七日人，八日谷。其日晴所主之物盛，阴则灾。八日之中，尤以人日为重，又称‘人胜节。’”）

唐代大诗人杜甫以《人日》为题作诗：“此日此时人共得，一谈一笑俗相看。尊前柏叶休随酒，胜里金花巧耐

寒。”另一位唐代著名诗人李商隐也作有《人日》诗，诗中说：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”20世纪60年代在新疆出土的文物中，还有一件唐代的人胜剪纸，七个女子人形排列成行，此胜用于围饰发髻。

当时，还流行着一种用双丝绢帛剪成的小幡，叫做春幡，或称幡胜、春胜，在立春那天，作为节日礼物，或簪

民间剪纸家秦石蛟

剪纸招魂幡

—— 剪纸世家的新作品

于头上，或挂在柳枝上，或贴于屏风。崔道融所留传的诗中，有这样的词句：“欲剪宜春字，春寒人剪刀”，这里所讲的“宜春字”，也就是现在人们所熟悉的剪纸艺术作品。李商隐在《骄儿诗》中写：“请爷书春胜，春胜宜春日。”意为娇儿袞师请父亲在剪彩制成

的春幡上写“宜春”二字。因为立春之日为春天的首日，象征万物复苏欣欣向荣，所以唐宋时期，人日剪彩这一民俗活动渐渐集中到立春这天，人们剪制各种幡胜、春幡、春燕、春蝶等等，作为节日礼物。皇帝在这一天也接见群臣，并分别赐以金银幡胜或者罗幡胜。段成

山西剪纸 坐帐花 娃娃坐莲

式《酉阳杂俎》说：“立春日，士大夫之家，剪纸为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪为春蝶，春胜以戏之。”可见当时的剪刻艺术已经同民间风俗融合在一起，为民间剪纸的产生和发展奠定了基础。

宋代造纸业成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。关于剪纸的记载就很多了。在南宋时期，已出现了以剪纸为职业的艺人，有的善剪“诸家书字”，有的专剪“诸色花样”。有的将剪纸作为礼品的点缀，有的贴在窗上，有的装饰灯彩，还有的剪成所谓“龙虎”之类。这时，皮影盛行，雕镂皮影的材料，除了动物的皮外，用厚纸制作的。周密《志雅堂杂钞》载：当时京城沛梁“向旧天都街，有剪诸色花样者，极精妙，随心所欲而成。又中瓦有余敬之者，每剪诸家书字皆专门。其后，忽有少年能于袖中剪字及花朵之类。更精于二人，于是独擅一时之誉。”“剪花样”指的自然是“剪纸”。

宋代女词人李清照在一首“菩萨蛮”中写道：“烛底凤钗明，钗头人胜轻。”有一种鸟，因头顶长有金黄色大

羽冠很像插着一枝幡胜，而被命名为戴胜鸟，韦应物《听莺曲》中“伯劳飞过声局促，戴胜下时桑田绿”，“胜”成为春归大地的象征。

宋代陈元靓《岁时广记》载：“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡，围一大幡，或以家长年龄裁之，或贴于门楣。”宋代民间剪纸的运用范围逐渐扩大，江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花样，通过上釉、烧制使陶瓷更加精美；民间还采用剪纸的形式，用驴、牛、马、羊等动物的皮、雕刻成皮影戏的人物造型；蓝印花布工艺制作的镂花制版是用油纸板雕镂成纹；刮浆印花的花版纹样就是采用剪纸的技法，有阴、阳刻之分，长线要割断，以点分虚实。

明清时期剪纸手工艺术走向成熟，并达到鼎盛时期。民间剪纸手工艺术的运用范围更为广泛，举凡民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰以及刺绣的花样等等，无一不是利用剪纸作为装饰再加工而成的。而更多的是我国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物，美化居家环境，如门笺、窗花、柜花、喜花，棚顶

声情并茂的皮影表演(杨铁军摄)

花等都是用来装饰门窗、房间的剪纸。明清人的笔记和地方志中也有记载剪纸名家的。如《苏州府志》载：“赵萼，嘉靖中制夹纱灯，以料纸刻成花竹禽鸟之状，随轻浓晕色。溶蜡涂染，用轻绡夹之。映日则光明莹彻，芬菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨。”明代的夹纱灯是很有名的。它是将剪纸夹在纱

中，用烛光映出花纹，这是剪纸在日常生活中的又一应用，现在人们叫它“走马灯”。

清代陈云伯《画林新咏》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，尤之山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”并有诗曰：“剪画聪明胜剪书，