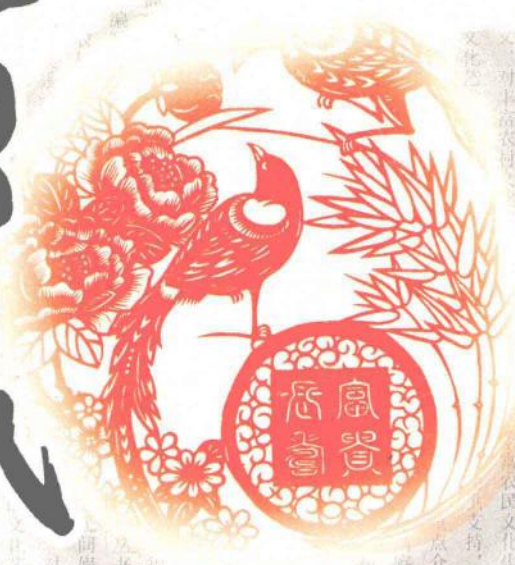

剪纸

丛书，重点介绍当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间娱乐等内容，对喜爱文化娱乐活动的农民朋友和地区，有一定的帮助。

农民文化生活，提供

支持，我们精心

点介绍当今广大

区，对喜爱文化

文化娱乐生活

文化素质，为

书系上

国、民间艺

地区，有一

民文化生

提供支持，

丛书，重点

民间娱乐等

对丰富

文艺

为了丰富农民朋友的文化生活，提高广大农村地区和农民朋友的艺术修养和文化素质，也为建设新农村精神文明提供支持，我们精心编写了这套《农家书屋·必读书系·第6卷·农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间文化、民间娱乐等内容，对喜爱文化娱乐活动的农村地区和农民朋友，有一定的参考和借鉴意义，对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

刘利生◎主编 余志雄◎副主编

“农家书屋”必备书系·第6卷·农村文化娱乐常识

之十二

剪 纸

主 编 刘利生

副主编 余志雄

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸/刘国辉等编著. —西安:陕西科学技术出版社, 2008. 7

(“农家书屋”必备书系. 第6卷, 农村文化娱乐常识/刘利生, 余志雄主编)

ISBN 978 - 7 - 5369 - 4333 - 9

I. 剪… II. 刘… III. 剪纸 - 民间工艺 - 中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 106225 号

-
出 版 者	陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
http://www.snstp.com
发 行 者	陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
印 刷	三河市洵河印务有限公司
规 格	850mm × 1168mm 32 开本
印 张	120 印张
字 数	1500 千字
版 次	2008 年 7 月第 1 版
2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价	297.00 元(共 30 册) 本册定价 9.90 元
-

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题,请与我社发行部联系调换)

前 言

文化和娱乐是农业生产活动中不可分割的一部分。许多文化娱乐活动,都是在农业生产中,或者在农业生产活动之后产生和举行的。今天,我们许多优秀的民族文化和娱乐,都与农村和农业生产有关,比如人们伐木时喊的号子,捕鱼时唱的渔歌,庆祝丰收之后的舞蹈和聚会等等。

经济在发展,时代在进步。随着经济和科技的发展,广大农村地区和农民朋友的物质生活需求逐渐得到满足,人们开始转向了对文化生活的追求。除了劳动生产外,文化和娱乐活动是农村地区的农民朋友不可或缺的重要文明享受和追求。

为了丰富农民文化生活,提高农村农民的文化艺术修养和文化素质,为建设新农村的精神文明提供支持,我们精心编写这套《“农家书屋”必备书系·农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间文化、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有一定的帮助。

我国农村地区风土人情各不相同,文化娱乐活动和项目又

丰富多彩。因此丛书在编写过程中,由于能力有限,在内容选取和安排上或许有不当之处,还请读者朋友谅解。此外,我们对一些专家学者的热心帮助和无私支持表示感谢,对相关领导的表示感谢。

最后,祝愿广大农村地区繁荣富裕,祝愿广大农民朋友精神文明和物质文明双丰收。

编 者
2008 年 7 月

《“农家书屋”必备书系》编委会

主 编 刘利生

副主编 余志雄

成 员 刘国辉 徐晓燕 祝文静

李宗坤 马 全 蒋爱军

目 录

第一章 剪纸探源	(1)
第一节 初生的剪纸文化	(1)
第二节 尚待闺中无人识	(4)
第三节 隋唐剪纸发展	(6)
第四节 宋元时期独具一格的剪纸艺术	(8)
第五节 多姿多彩的剪纸艺术	(11)
第六节 剪纸与妇女生活	(15)
第二章 剪纸题材与特点	(17)
第一节 剪纸的题材	(17)
第二节 剪纸的种类和式样	(20)
第三节 剪纸的表现力	(25)
第四节 剪纸的美学与造型	(27)
第三章 人生礼仪剪纸	(33)
第一节 多子多福的诞生礼剪纸	(33)
第二节 幸福美满的婚礼剪纸	(34)
第三节 长命百岁的寿礼剪纸	(40)
第四节 表达哀思的丧礼剪纸	(42)
第五节 吉祥动物生肖剪纸	(45)
第四章 岁时节令剪纸	(47)

农村文化娱乐常识

第一节	趋吉避凶的年节剪纸	(47)
第二节	增添喜庆的元宵节剪纸	(54)
第三节	驱邪免灾的端午节剪纸	(56)
第五章	各地剪纸的风格	(59)
第一节	关东剪纸艺术	(59)
第二节	陕西剪纸	(69)
第三节	山西剪纸	(71)
第四节	河南剪纸	(72)
第五节	河北剪纸	(75)
第六节	天津剪纸	(76)
第六章	剪纸与民间	(79)
第一节	剪纸的谚语和歌谣	(79)
第二节	剪纸与民间巫术信仰	(80)
第三节	服饰佩戴习俗类剪纸	(83)
第四节	剪纸渗透民间生活	(84)

第一章 剪纸探源

剪纸的内容来源于生活,反映了不同地方的生活风情,丰富了人们的文化生活,它带给我们的不仅是一种民俗的体现,同时,它也寄托了人们一种美好的愿望和追求。

中国民间剪纸与戏曲、乐舞、神话传说等在相互影响、相互促进、相互发展中形成了极为特殊的关系,民间流传的神话故事、人们熟悉的历史人物,往往通过剪纸这一形式在各地传播。

第一节 初生的剪纸文化

远在原始社会,人类就已经发现和运用以影像作为形象表记的艺术手法,并继而创造了在各种材料上的镂刻透空的艺术语言。诸如原始社会的岩画、彩陶、商周青铜器和汉画像,都体现了影像造型的完善。原始社会的先民以兽皮为衣或以石珠、贝壳作为装饰物时,便开始了穿孔打眼的活动,迈出了雕镂的第一步。我国新石器时代遗址出土的陶器、骨器、玉器上的雕刻和纹饰所表现出镂空意识和美感,已是后代剪纸的肇端。例如距今6 000年前,浙江余姚河姆渡文化遗址出土的刻猪纹长方陶钵和双鸟纹象牙雕刻,那勾画猪和鸟的简洁线条和身上的纹饰似有现代剪纸的面影。还有大汶口文化的骨梳和圈足镂空陶豆,那雕透回旋的线条和连续的圆孔与剪纸有异曲同工之妙。

剪纸是在平面薄片上雕刻镂空成图纹,在纸没有发明前,商周战国秦汉时期的刻花皮革、金属薄片和玉片透雕产生了与剪纸艺术相近的艺术,有人称之为“类剪纸”。例如1955年在河南省郑州市附近出土的商代金制夔凤纹薄片,还有出土的铜带饰、秦公钟等镂空制品,湖北江陵望山一号墓出土了一件战国的镂空刻花的皮革图案,河南辉县固围村出土了战国银箔镂空刻花的弧形装饰物。在汉唐时有一种工艺叫做“金银平脱”用来装饰珍贵的漆器和铜镜的背面。“金银平脱”之法是将金银箔刻成镂空的花纹,贴于器物的表面,然后涂漆数重,再经研磨,金银箔嵌于漆层中,平整光亮,灿烂夺目。汉代出土了大批金银箔刻花,其中陕西省兴平县汉武帝茂陵南侧清理了一座汉墓,发掘出一组精巧的金箔虎、象、怪兽、鸟与云气纹样饰片,其形式与剪纸仅有使用材料不同的差别了。可见剪纸是源于远古的诸种工艺,脱胎于陶器、骨器、金属、玉器、皮革的雕镂工艺。

其实剪纸的起源不但体现在这些可见的古器物上,而且还有一种为这些古器物制造过程中使用的模具。如青铜器纹饰中的非常对称的纹饰,只有薄制软材料对折剪刻才能解决。所以郭沫若在认真研究了青铜器纹饰后,认为“器之纹绘多为同一印版之反复”。汉代至唐代已经兴起的夹缬印染纺织品的技术就是用木制镂空花板将织物夹住,在花纹处注以防染剂,然后浸入染缸染色。而在以后的发展中,索性用纸板取代木板,以刻纸在织物上漏印花样了。

《史记·晋世家》载:“成王与叔虞戏,削桐叶为圭以与叔虞,曰:‘以此封若一。’”说的是周成王有一天和弟弟叔虞玩耍,后戏言成真,叔虞做了晋国第一任诸侯王,即成后世“剪桐封

弟”的传说。后又有唐诗：“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱”之句，已更进一步用桐叶剪成窗花了。

晋·干宝《搜神记》有一则李少翁的故事，内容为汉武帝所宠爱的妃子李夫人死后，他非常悲伤，思念不已。齐国方士李少翁自称能将李夫人的灵魂招来，乃夜设帐幔点起灯烛，映出其人的影子。汉武帝隔另一帐中远远望见好像是李夫人的形貌，于是愈加悲切，以此为诗曰：“是耶非耶，立而望之，翩何姗姗来迟。”宋人高承因循此说在《事物纪原》一书中谓李少翁“夜作方帐，张灯烛于其中，以纸刻夫人像，影射于帐……”。此说常被引作剪纸和皮影戏之起源。

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器。”剪纸离不开工具和材料，其金属刻刀产生应该很早，在铜器和铁器的时代即可能有了刀凿的工具。但剪子制造较复杂，是后起的。伴随着兵刃铁器的制造，铁剪应运而生。战国剪是两股相连的形状。1972 年在北京昌平区一座唐墓中发现了一把随葬铁剪，是 8 字交股形。1953 年在湖南长沙出土过两股分离、中间带轴的铁剪，这是五代时期的产物，与现在的剪子是一样的了。

纸是中国的四大发明之一，对中国和世界文明的发展有巨大的影响。中国剪纸艺术特别发达，别国人称中国是剪纸艺术的故乡，与中国在世界上最早发明纸不无关系。1957 年在陕西西安市东郊的灞桥出土了公元前 2 世纪的西汉初期古纸，经科学化验，它主要由大麻和少量苧麻的纤维制成，因而“灞桥纸”轰动了世界，目前成为世界上最早的纸。经过东汉蔡伦的改造，利用树皮、渔网等原料，终于在公元 105 年造出了第一批可以实用的纸。虽然当时初创阶段的纸粗糙而昂贵，当属贡品，还没有

普遍使用。但有了纸,离真正的剪纸艺术的产生已以不远了。

第二节 尚待闺中无人识

汉代后是三国两晋南北朝时期,简称六朝。六朝是我国历史上一个长期混战动荡的时代,使许多民族人民被迫四处迁徙,受尽了苦难。但也增加了相互交融的机会,促进了手工技艺和文学艺术的发展。我国真正意义上的剪纸目前发现最早的是南北朝时期的作品。

在新疆维吾尔自治区吐鲁番县阿斯塔那地区自 1959 至 1966 年在三座南北朝的墓葬中先后出土了五幅剪纸。因当地干旱的沙砾才使 1 500 年前左右的剪纸得以较好地保存下来。这五幅剪纸是:

(1)对猴团花,因年久成灰紫色残片,复原后共有 16 只猴子绕成一个圆周,猴子两两顾盼,间以树枝,显得花纹非常复杂。

(2)八角形团花,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。

(3)对马团花,呈灰紫色,外廓作锯齿状,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。

(4)忍冬纹团花,直径为 24.5cm,纸似麻纸本色,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。

(5)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,中间由菊花似的长菱形组成。

剪 纸

这些剪纸作品均是采用最具剪纸艺术特色的折纸方法剪成,在艺术技巧上已经很纯熟,给人以韵律清新之感,不是剪纸萌芽的原始面貌。虽然这几件是目前中国发现最早的剪纸,但并不意味着在这之前就没有剪纸了,因此有专家把剪纸定为晋代(公元265~420年)开始兴起,才比较可信。

古代“纸”的概念是混乱的,“用缣帛者谓之纸”、“古之纸即缣帛”,“纸”字从“纟”旁,由此可知古代纸的制造是从蚕丝衍化出来的,(《说文》云:“纸,絮,一苦也”(即在水中击絮待干成纸))。

南北朝时梁·宗懔著《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:“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:象瑞图金胜之形,又取向西王母戴胜也。”正如唐代著名诗人李商隐《人日》诗中日:“镂金作胜传荆俗,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。到了唐宋时期,这一民俗活动好像由人日转到了立春的那一天。所刻花样有的是花草,称曰“华胜”;有的系人物,称“人胜”;还有为套方的几何形的称曰:“方胜”。所谓“剪彩为人”系用丝织品剪成人形。“镂金作胜”、“剪彩为人”几度成为风俗,形成于西晋,一直延续到唐宋。

自从汉代印度佛教传入中国本土,历魏晋到南北朝,人民深受战争的痛苦和赋税徭役的剥削和压迫,精神的苦闷给佛教以兴起和传播的机会,特别是各族统治者想利用宗教来麻醉人民,以巩固其统治,于是佛教和佛教艺术有了显著的发展。佛教与

中华文化和民俗相融合,各类工艺美术常体现出浓厚的宗教色彩,有些直接为佛教服务。即使上述阿斯塔那地区墓葬随葬品剪纸对猴、对马、忍冬等团花似仍带有佛教的意蕴。晋《范汪集·新野四居别传》有佛涅槃日,“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,模花叶之形,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”。

第三节 隋唐剪纸发展

隋代结束了260多年南北分裂的局面,重新建立起统一的封建国家,虽只有短短的20多年时间,但社会生产得到较大的发展,为唐代经济文化的繁荣打下了基础。

隋代剪纸艺术随着民俗的发展,大致与南北朝相同。如杜台卿《玉烛赞典》载:“立春日,俗间悉剪彩为燕子,置之檐楹,亦戴。贴宜春之字……七日各为人日,家家剪彩或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。今世多刻华胜、象瑞图、金胜之形。”

到了唐代彩胜便成了皇帝立春日颁赐臣属的礼仪制度。孙思邈《千金月令》载:“唐制,立春,赐三省官彩胜各有差。”唐·段成式《酉阳杂俎》曾载:“立春日,士大夫之家,剪纸小幡,或悬于佳人之首,或缀于花下;又剪为春蝶、春钱、春胜以戏之。”可见唐代幡胜已不局限于罗帛、金箔,也有用纸剪的。

唐代华胜的实物传世者还保存在日本奈良正仓院中,此物

剪 纸

为唐代至德二年(公元757年)传去的“人胜”,大小各一片。其中一片较小,干浅碧罗上粘贴金箔,剪成16字,系祝颂吉语:“令节佳辰,福庆惟新,燮和万载,寿保千春。”另一片较大,粘于其下,边缘图案以金箔剪成,上粘红绿罗之花叶,中心是儿童在竹林下戏犬。

陕西省宝鸡市考古工作者在陇县原子头村古墓葬考古清理中,发现了一批唐代剪纸作品,共十余幅,均贴在一个通体高约60cm,腹径约30cm的塔式灰陶罐外壁上,其形状有圆形、椭圆形、三角形、菱形四种,图案为四方连续的花卉组成。大的直径约8~10cm,均为圆形或椭圆形;小的边长约3cm。纸制品易受潮腐朽,但这批剪纸作品虽历经千余年,刚出土时仍基本完整,纸呈白色,而出土后很快风化,只在陶罐外壁上留下颜色深浅不一的花卉图案。

唐诗中也有不少内容与剪纸有关。诗圣杜甫在安史之乱后避难北走至彭衙,得到朋友孙宰的招待,后回忆当时情景并对朋友表示深切的感谢,写了一首长诗《彭衙行》诗中有:“延客已曛黑,张灯启重门。暖汤濯我足,剪纸招吾魂。”反映了当地用剪纸招魂的风俗。

大和进士李远的两首诗,一首题作《彩胜》:剪彩赠相亲,彩银钗缀凤真;双双衔绶鸟,两两度桥人。叶逐金刀出,花随玉指新;愿君千万岁,无岁不逢春。

另一首题《立春日》:暖日傍帘晓,浓天开簾红;钗斜穿彩燕,罗薄剪春虫,巧著金刀力,宝钗玉指风,娉婷何处戴?山鬓绿成丛。

徐延寿也有一首诗:闺妇持刀坐,自怜裁剪新。叶催情缀

色,花寄手成春,紫燕贴庄户,粘鸡待饷人。擎耒问夫婿,何处不如真?

诗中绘声绘色地写出了唐代佳人剪纸的优美动作和剪出的各种花样。虽然多为幡胜类剪纸,种类还不十分丰富,但对后世剪纸及民间艺术影响很大。唐代是我国封建社会的鼎盛时期,装饰艺术达到高度成熟的黄金时代,清新活泼,富丽丰满,开放自信,即所谓的汉唐风采。这种艺术风格为剪纸艺术所继承,一直流传至今。

第四节 宋元时期独具一格的剪纸艺术

中国封建社会到了宋王朝时期,社会渐趋安定,生产得到恢复,特别是手工业和商品经济空前繁荣。宋代城市商业非常发达,当时都城汴京(今河南开封市)和行都临安(今浙江杭州)的街市上设有形形色色的商店,货摊和酒楼饭店。

随着市民阶层物质和文化生活的需要,有许多小工艺应运而生,工艺诸物已相当齐备。民间剪纸也得到蓬勃发展。周密《武林旧事》中记有:“都下十月以来,朝天门内外竞售锦袋新历……金彩镂花、春帖、幡胜之类,为市甚盛。”平时杭州小经济中还有剪子、剪镞花样、镞影戏、闹蛾儿等,“每一事率数十人各专籍以为食之地。”除有剪纸行业外,还首次记述了专业剪纸艺人的出现。周密在他另一本著作《志雅堂杂钞》中记载汴梁的剪纸艺人时说:“向旧都天街,有剪诸色花样者,极精妙,随心所欲而成,又中瓦有俞敬之者,每剪诸家书字皆专门。其后,忽有少年能袖中剪字及花朵之类,更精于二人,于是独擅一时之誉。”

宋代剪纸已经比前朝应用范围广泛得多。皇帝于立春日赐彩胜的制度，仍沿袭唐朝而未废除，且更加华贵。孟元老《东京梦华录》云：“立春日，宰执、亲王、百官皆赐金银幡胜，入贺讫，戴归私邸。”宋室南迁后，此制未废，皇帝赐臣的幡胜，分作“执宰、亲王以金，余以金裹银及罗帛为之，系文思院造进。”（文思院是宋代官署名，掌造金银犀玉等贵重材料的工巧之物的场所。）可知这类幡胜制作之精，用料之贵，非同一般剪纸艺术。然而也有一种较普及的幡胜，到了南宋，开始把春幡胜于元旦日悬挂门口，吴自牧《梦粱录》云：“岁旦在迩……街市扑买锡打春幡胜，百吉斛儿，以备元旦悬于门首，为新岁吉兆。”又陈元靓《岁时广记》“剪年幡”条云：“皇朝岁时杂记：元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡围一大幡，或以家长年龄戴之，或贴于门楣。”这种普及的春幡胜、年幡当是最早的门笺。在民间剪纸艺术中，《唐宋遗记》载：“江淮南北，五月五日钗头彩胜之制备极奇巧，凡以缯绡剪制艾叶，或攒绣仙佛、禽鸟、虫鱼、百兽之形，八宝群花之类，绉纱蜘蛛、绮壳麟凤，蜃虎绒蛇，排草蜥蜴，又螳螂蝉蝎，又葫芦瓜果，色色逼真，名曰‘豆娘’。”《东京梦华录》载：“凡孕妇入月，于初一日父母家以银盆或绫或彩画盆盛秫秸一束，上以锦绣或生色帕覆盖之，上插花朵及通草贴罗五男二女花样，用盆盒装送馒头。”这种随礼品剪制的通草花样，可谓剪纸艺术中的“喜花”、“礼花”之创始。上书还记载了九月重阳“各以粉面蒸糕遗送上插剪彩小旗”，即后来的“重阳旗”。据记载还出现了贴在窗上的窗花，有巫师师用剪纸“龙虎旗”以驱邪等等。

宋代剪纸广泛用于其他工艺装饰和范畴。如宋代以后普遍使用了油纸镂花印版与粉剂刮浆防染的印花布，文献称“药斑