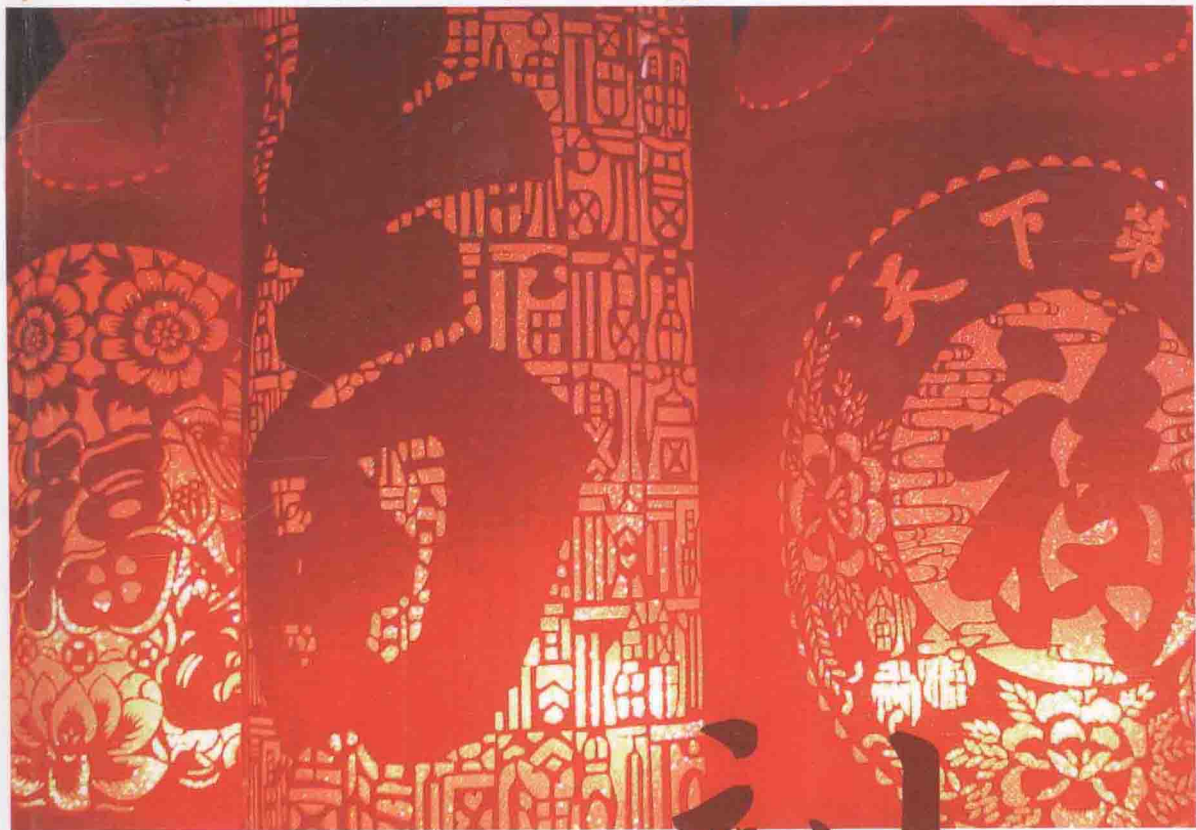

杨玉峰 编著

中华剪纸其历史渊源久远，具有极高的艺术性与欣赏性。剪纸根植于博大精深的中华传统文化之中，浓缩了中华文化的传统理念，与彩陶艺术、岩画艺术等姊妹艺术交织在一起，递延着古老民族的人文精神与思想脉搏，成为中华传统文化的一个组成部分，是传统信仰与人伦道德的缩影，也是观察一个民族的民俗民风文化承传的窗口。

刻纸画

——中华剪纸文化撷萃

中 华 文 化 撷 萃 丛 书

刻纸剪画

KEZHI JIANHUA

——中华剪纸文化撷萃

ZHONGHUA JIANZHI WENHUA XIECUI

杨玉峰 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

刻纸剪画:中华剪纸文化撷萃/杨玉峰编著. —合肥:安徽文艺出版社,2014.3

(中华文化撷萃丛书)

ISBN 978-7-5396-4812-5

I. ①刻… II. ①杨… III. ①剪纸-中国-通俗读物
IV. ①J528.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 298331 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:徐家庆

装帧设计:张诚鑫

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 [www. press-mart. com](http://www.press-mart.com)

安徽文艺出版社 www. awpub. com

地 址:合肥市翡翠路1118号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥华星印务有限责任公司 (0551)65714687

开本:710×1010 1/16 印张:13 字数:210千字

版次:2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

定价:30.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

目录

概说篇

- 003 剪纸探源
- 013 剪纸的历史沿革
- 029 剪纸的种类
- 034 剪纸的用途
- 042 剪纸的特点
- 048 剪纸与民间工艺
- 051 剪纸艺术的展望

技艺篇

- 057 工具与材料
- 060 类型与设计
- 069 主题与内容
- 083 剪纸的后期制作

流派篇

- 095 西北地区
- 100 东北地区
- 104 华北地区

110 华东地区

122 华中地区

129 西南地区

135 华南地区

人文篇

- 145 剪纸与家居装饰
- 153 剪纸与节日
- 166 剪纸与仪礼
- 174 剪纸与“女红”
- 177 剪纸与民歌
- 184 剪纸与乐舞
- 185 剪纸与戏曲
- 189 剪纸与神话
- 193 剪纸与宗教
- 197 剪纸与角色

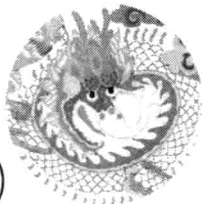
概说篇

GAISHUO

概

说

剪纸又叫“刻纸”，是一种以纸为加工对象、以剪刀（或刻刀）为工具进行创作的艺术。它以讲究的刀法、玲珑剔透的纸感语言和强调影廓的造型，形成一种独特的艺术形式。

剪 纸 探 源

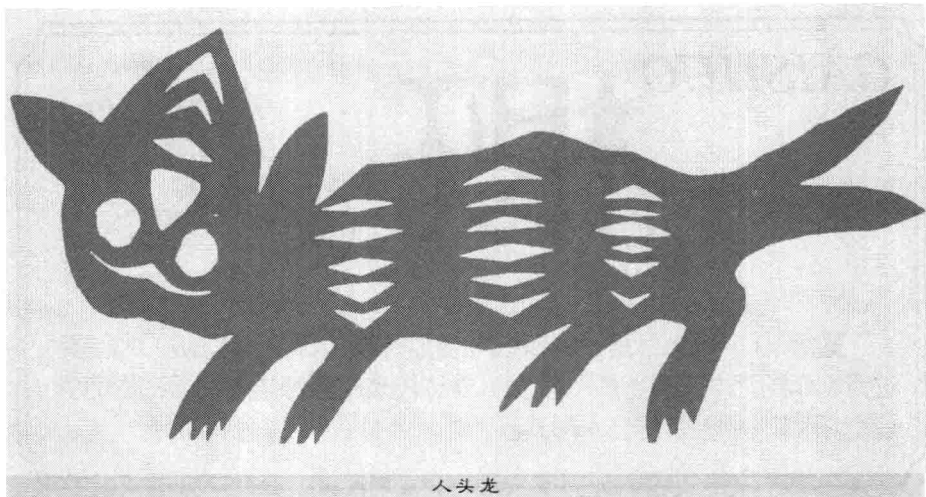
剪纸与原始艺术

剪纸是一种平面纸质雕刻镂空的艺术，容易损坏和腐烂，旧时均为日常生活使用的装饰物，用过即弃，极少保存。历史上统治阶层对此极端鄙薄和轻视，故其历史的遗留物和典籍记载可谓是凤毛麟角，为对它探本求源增加了不少困难。但也不是一点痕迹没有，在史前艺术、文献记载、考古发现、流传文物中可以发现剪纸的孕育、产生和发展的蛛丝马迹。然而，由于历史烟尘的阻隔和史料的短缺，仍然很难窥测到古代民俗中剪纸艺术的全貌。

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。这一点诸如原始社会的岩画、彩陶、商周青铜器和汉画刻石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，穿孔打眼

嬷嬷人

人头龙

的活动便开始了,属于雕镂艺术的第一步。新石器时代遗址出土的陶器、玉器、骨器的雕刻和纹饰所表现出的镂空意识和美感,已见后代剪纸的端倪。距今六千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,其勾画猪和鸟的简洁线条和身上的纹饰似有现代剪纸的雏形。此外,大汶口文化的骨梳和圈足镂空陶豆,其雕透回旋的线条和连续的圆孔与剪纸有异曲同工之妙。

原始艺术应该理解为原始社会中孕育出来的艺术,是原始社会意识形态的反映,表现的是全体集群的需要、愿望和兴趣。自从阶级社会形成后,一部分艺术在民间创作的基础上提升雅化为宫廷艺术和文人士大夫艺术,唯有民间艺术还保持了原始艺术的特质。剪纸艺术具有较强的传承性和稳定性,未受到官方艺术的影响,尤其是地域偏僻交通闭塞地区的剪纸保持了古朴稚拙的原始艺术特色,在发展上与远古原始文化艺术观念遥相呼应。正如鲁迅先生所说:“中国人至今未脱原始思想,的确尚有新神话的发生。”原始的思想观念是原始艺术的核心,它并未因社会的历史性变更而悄然

老鼠吃葡萄

逝去,而是依然顽强地保存在大部分社会成员的头脑中和他们的艺术创作中。因此,即使在漫长的封建时代甚至现代,在民间剪纸中仍然随处都能看到灵魂不弥、万物有灵、半人半兽、人神共处等原始的思想观念形态。原始时代的某种制度、工艺以及信仰、习俗等,在文明国度的上层社会中早已经消失殆尽,却往往可以在村落民众的生活里和文化艺术中找到,正所谓“礼失而求诸野”。

剪纸与其他的古老的民间艺术相比是一个“晚产儿”,到了唐宋时期才得到普及,目前我们能见到的大多数都是现代的作品。它与原始艺术的血缘联系正是以民俗传承、原始宗教和巫术信仰,以及神话传播作为桥梁的。在发展的过程中,剪纸的世俗内容和审美功能逐渐强化了,其原始的思想观念已包容在已经进化了的社会形态和社会理想之中。因此,我们既要看到民间美术与原始艺术的共性,也要看到它们本质的区别。民间艺术终究不同于原始艺术,这是因为首先它是艺术创作最初形式的漫长历史发展、完善和形态变化的结果;其次,它是在阶级对立的环境中生存并悄然发展的,即受到漫长封建社会文化意识的浸润。

在考察剪纸形式时,要考虑到各个时代文化的制约因素。应该忠实民间史料的调查,结合文献资料和考古发现,对剪纸古老的纹样进行科学的、准确的而不是主观臆测的、不切实际的解释。传统剪纸的确在内容和形式中积淀着深厚的古老艺术传统、社会意识和民族的审美观念,不同的时代文明都在剪纸中留下了印迹。因此,人们逐渐认识到民间剪纸高度的学术价值和艺术价值,把剪纸艺术看成是研究我国古老民族文化的“活化石”。

在纸发明前,商、周、战国、秦汉时期的刻花皮革、

抓髻娃娃

金属薄片和玉片透雕诞生了与剪纸艺术颇为相近的艺术,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呈夔凤纹薄片,此外出土的铜带饰、秦公镬等镂空制品;河南辉县固围村出土了战国银箔镂空刻花的弧形装饰物;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。在汉唐时有一种工艺叫作“金银平脱”,用来装饰珍贵的漆器和铜镜的背面。“金银平脱”,即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,这样金银箔嵌于漆层中,平整光亮,灿烂夺目。汉代出土了大批金银箔刻花,其中在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,与剪纸仅存形式与使用材料的差别了。所以说剪纸是源于远古的传统工艺,脱胎于陶器、骨器、玉器、金属、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,这种工艺需要薄制软材料对折剪刻才能解决。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纻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。’”讲述的是周成王有一天和弟弟叔虞玩耍,没想到当时说的戏言成为史实,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,说明用桐叶可以剪成窗花了。

晋代干宝《搜神记》中有一则李少翁的故事,讲的是汉武帝所宠爱的妃子李夫人死后,他非常悲伤,日夜思念。齐国方士李少翁自称能将李夫人的灵魂招至,乃夜设帐幔点起灯烛,映出李氏的影子。汉武帝隔另一帐中远远望见好像是李夫人的形貌,于是

杂技艺人

愈加悲切,有诗为证:“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”。这些都被引作剪纸和皮影戏起源的史料。

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有了刀凿的工具。正如孔子所说:“工欲善其事,必先利其器。”但剪子制造较复杂,是伴随着兵刃铁器的制造,才应运而生的。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,是八字交股形。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,与现在的剪子区别不大了。

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,被国外称为是剪纸艺术的故乡,这要归功于中国在上世界上最早发明了纸。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,经成分化验,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,成为迄今世界上最早的纸。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,还没有得到普及使用。但有了纸,离真正的剪纸艺术的产生为期不远了。

推磨

剪纸与生产劳动

剪纸,从字面上讲是用剪刀铰纸。若在一定审美观指导下剪成图样,专供人们欣赏,则可称之为“剪纸艺术”。一般职业艺人、工匠和剪纸艺术家也使用特制的刻刀刻纸,其效果与“剪”大体相同,都是在平面上镂刻花纹,所以通称剪纸艺术,简称“剪纸”。

传统上讲,剪纸是一种乡土艺术,扎根于民间,是劳动人民为满足自身

杂技艺人

的物质和精神生活的需要而创造的。由于剪纸工具简单,材料价格低廉,仅需一把小剪刀或几种刻刀,对纸张也不挑剔,因而能为广大人民群众学习掌握,并成为农村劳动妇女美化生活的一种艺术活动。她们或母女相传或师徒相授,初学者用熏样重复制作,巧手者进行推陈创新,就这样村寨相传,代代延承,使剪纸艺术衍生不息。

劳动人民凭借着聪明才智,在艺术实践中将剪纸这一艺术形式锤炼得日趋完善和丰富多彩。千百年来,剪纸一直结合各地的习俗和民众的愿望而进入千家万户,传遍乡村和城镇。它寄托着劳动人民的美好的情怀和理想,抒发着生产者的喜怒哀乐,伴随着喜庆节日、礼仪祭典,或装饰于门窗壁舍,或点缀于喜庆什物之上,或张贴于彩楼纸扎之中,或作为刺绣鞋帽的底样,美化着生活的角角落落。剪纸与中国的印染、陶瓷和木工雕花、建筑彩画的纹饰都有着紧密的联系。

因此,剪纸是中国民间艺术的造型基础,是民间艺术最具代表性的品类。它们的题材既有祝愿幸福吉祥的象征意义,也有反映自然和社会现实状况的现实意义,表现了劳动人民丰富的精神世界。它们的艺术风格或粗犷淳朴,或精练大方,或绚丽华美,或工巧精细,千姿百态,反映了大众多种多样的欣赏兴趣。从北国边疆到西北大漠,从云贵少数民族的村寨到东部海滨的渔家,到处都有它的踪影。因此,剪纸成为我国历史悠久,最具民族特色和地方色彩,最富有大众性和最广泛、最普及的民间艺术。

打鱼归来

然而长期以来,民间剪纸如春花一般,自生自灭,得不到应有的重视。文化史、美术史上没有一点位置,历代文献也很少有记载。直到 20 世纪

40年代的中国共产党领导的解放区在文艺为人民服务的思想影响下,剪纸才受到艺术家们的珍视。新中国成立后,广大专业美术工作者和业余美术爱好者积极学习、继承、发展民间剪纸的艺术形式,并把它应用到单幅画、连环画、插图、动画电影及各种工艺品的装饰上去,开拓了剪纸创作的广阔道路。20世纪80年代后,随着全国民艺运动的崛起,形成了新的民艺热和民间剪纸热。那些在旧社会饱受贫困和压迫的劳动妇女和民间艺人们,有的获得“剪纸艺术家”的称号,有的漂洋过海到国外进行艺术表演,载誉世界各地。各级民间剪纸学会或研究会如雨后春笋一般纷纷成立,剪纸专业与业余队伍越来越大。民间剪纸的理论研究也向广度和深度发展,出现了令人振奋的大好局面。

剪纸与民俗文化

民间剪纸是民俗文化的形象载体,是一种民间传承的文化活动。它以精神实用为目的,它的大部分题材都以民俗为基础,有的直接来源于民俗活动或与民俗活动有紧密的联系。如年俗产生了窗花和过门笺,婚俗产生了喜花等。如果春节和结婚没有红艳如火的窗花、过门笺和剪纸喜字与喜花等,那就减弱了欢快热烈的气氛。有形的剪纸与无形的民俗水乳交融,多数民俗活动离不开剪纸,因有剪纸而增加了色彩和趣味;民间剪纸也离不开民俗,因为有民俗,剪纸才得以有滋生的土壤与发展的天地。剪纸是在民俗活动中展开的,体现了民俗的观念,成为民俗活动的工具,民俗文化气氛的烘托和渲染,是民俗文化的形象载体。民俗的某些观念决定了剪纸的内容取向和表现形态,形成了民间剪纸深厚的文化内涵和独特的艺术形式。由于用途的不同,剪纸的形式和风格各异;由于地理、气候和经济文化的差别形成了人的气质、禀赋及生活环境的不同,特别是文化积淀、风俗习惯的差异,更使剪纸呈现出鲜明的民族风格与地域特征。

赶牛

民艺学、民俗学泰斗钟敬文先生指出,中国传统文化分为三层:上层文

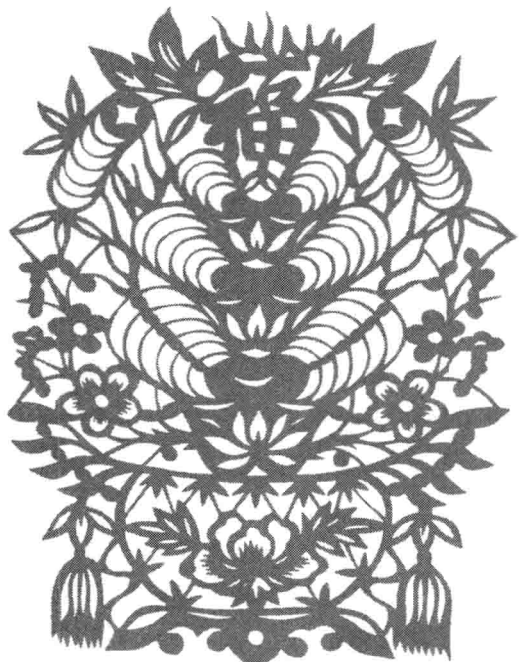
化即主要是封建地主阶级所创造和享用的文化，中层文化主要是市民文化，下层文化即由广大农民及其他劳动人民所创造和传承的文化。其中中下层文化就是民俗文化，它是民族文化的基础部分。而剪纸艺术活跃在中下层文化阵营中。因此，今天的民俗剪纸文化，不仅指仍占主体的广大乡村中农民和手工业生产者的剪纸活动和剪

做针线

纸作品，还应当包括城镇都市各个阶层居民的剪纸活动和剪纸作品，甚至还应囊括专业美术工作者和画家的剪纸创作活动和剪纸作品，他们反映现实生活的剪纸作品就是新时期的风俗画。

专业美术家所创作的剪纸，即通常所称的“新剪纸”，新中国成立后虽有很大的发展，但目前还没有被我国的高雅文化所接纳，处在美术和工艺美术两者之间的尴尬境地。现在每五年一度的全国美展和各省(市)、自治区的综合美展都没有剪纸的“席位”，其原因大概是历史上统治阶层对剪纸鄙夷的惯性影响，或者是专业创作剪纸的整体水平还没有达到“高雅”的程度。因此，农民剪纸、市民剪纸、美术家的剪纸都可以看成是组成剪纸文化的一个整体。广大专业和

聚宝盆

业余的剪纸艺术家所创作的剪纸是民间剪纸的延续和发展。

剪纸与民间哲思

我国传统的艺术中,最接近人民生活的,同时又以反映人民生活、愿望为主题的,而且是劳动人民直接参与的,当属民间剪纸了。民间剪纸是一个庞大的体系,因为它历史悠久,分布地域广阔,并且形式多样,题材丰富,内涵深厚,是其他任何艺术门类所无法比拟的。可以毫不夸张地说,天文地理,人们的衣食住行、生老病死,世间百态,神话宗教,等等,无一不在民间剪纸中有所反映。民间剪纸相当丰富地储蓄着宝贵的知识、健康的情感及正直的道德观念等。在那里面,有对于自然、社会的或虚幻或正确而深刻的认识,有对真善美的眷念和追求,有对于丑恶人物的嘲笑和鞭挞,这是民众在长期劳动和斗争中堆积起来的智慧经验和人伦道德的总汇,具有人类学、民族学、文化史、民俗学、美学、自然科学、哲学、政治学、经济学等多种学科的研究价值。例如有一件很平常的民间剪纸,是表现蛇吞青蛙、青蛙食蚊子

喜庆的娃娃

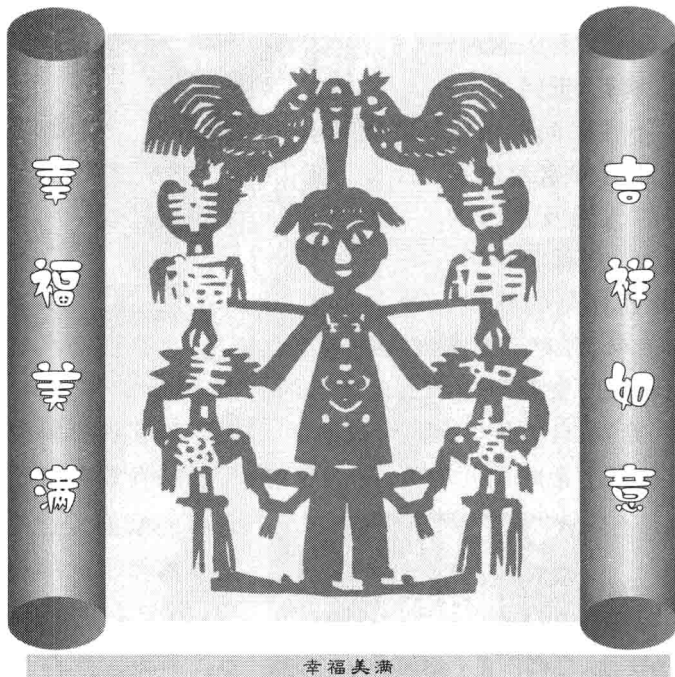
生活场景

合一的画面。这些是自然界常见的现象,但把它们组织在一起就是生物学上的“食物链”,具有“一物降一物”的哲理思辨和环保宣传的现实意义。

在对民间剪纸深层次研究中,已故的剪纸理论家滕凤谦曾对民

间剪纸中常见的主题纹样与“物候历法”关系作出具体的有意义的考证,并撰写发表了《民间剪纸传统主题纹样与物候历法》一文。他认为剪纸的绝大多数的主题纹样是以我国古代“物候历法”作为他们表现种族繁衍的媒介。以“鹿鹤同春”为例,从古文献中查出孳苒记岁法,即古人借鹿叉角的自然脱落,或随即孳生鹿茸的现象作为记岁计时的方法。鹤即“玄鸟”,古人把它视为“生命”的象征。之所以把它们看作是“物候”的反映,是由于“阳气动万物滋”。表现“候兽”、“候鸟”,实际就是歌颂“太阳”,歌颂“繁衍”。所以他以为“鹿鹤同春→物候历法→生殖崇拜”是中国古代“物候历法”的基本内容,也是“鹿鹤同春”这类主题纹样的深层含义。

此外,有关专家曾对“麒麟送子”这一包括剪纸在内的民间艺术形象做过缜密的研究,最后竟发现这一民俗题材的形成历时两千多年,结合儒、释、道诸家思想于一体,经过麒麟、麒麟儿、五男二女、五子登科、化生儿、摩喉罗、莲花童子、送子观音、送子娘娘等多种变体、异体的化合,才最终推

出了深富传统意味的麒麟送子形象。

再如剪纸研究人员曾对陕北民间剪纸“抓髻娃娃”作过详细的考究,并根据剪纸研究,较早提出民间美术以“哲理”观念造型的独立体系,继而研究它的哲学体系。他们认为中国民间艺术的哲学观,核心是原始阴阳八卦、阴阳五行观念,提出了中国民间艺术体系是以生命生殖崇拜为中心的中国原始阴阳哲学观念所决定的“观念题材”、“观念主题”、“观念造型”、“观念色彩”统一的完整体系的论点,对我国民间美术研究有很大的影响。

当然还有很多专家、学者对剪纸艺术作过深入的研究,这里不再赘述。

虽然剪纸的理论研究还不够深邃、统一,某些论点、论据仍有争议和商榷的地方,但足以证明民间剪纸的博大精深,民间剪纸不愧是一部劳动人民创造的“百科全书”。

剪 纸 的 历 史 沿 革

西周“剪桐”

在剪纸尚未产生的年代,自然界的事物向人们提供了大量的类似剪纸的形象,如形状各异的树叶、草叶,色彩纷呈的花瓣、花朵,玲珑剔透的雪花以及山川景物的剪影,都为艺术造形的思考提供了契机。虚实相生、虚实互补的规律逐渐被认知,运用这一原理反映生活的艺术创作于是成为必然。将平面材料通过切削、镂刻等手段塑造形象的活动就是虚实原理的具体实践。较早的记载在《吕氏春秋》中可见:“成王与唐叔

放风筝

虞燕居,援梧叶以为圭,而授唐叔虞曰:‘余以此封女。’叔虞喜,以告周公……于是遂封叔虞于晋。”关于此事前文已提及,这个史料广传后世,屡被征引,最终竟以“剪桐”作为分封的代称。成王即周成王,叔虞是武王之子。叔虞受封乃西周事。将树叶仿圭成形的行为,已是近乎剪纸的造形艺术。至今,民间仍有手工“撕纸”一项作为剪纸的品种而存在。因此,若说西周时已经出现了剪纸的雏形,有据可查。