

温州文化研究工程项目

温州乡土
文化书系

温州剪纸

浙江摄影出版社
ZHEJIANG PHOTOGRAPHIC PRESS

胡春生 胡
骅 著

全国百佳图书出版单位
国家一级资质出版企业

本书由温州文化研究工程资助出版

温州 剪纸

温州
乡土文化书系

NLIC 2970691445

浙江摄影出版社
ZHEJIANG PHOTOGRAPHIC PRESS

责任编辑 王文元
装帧设计 薛 蔚
责任校对 钱锦生

图书在版编目(CIP)数据

温州剪纸 / 胡春生, 胡骅著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2010.1

(温州乡土文化书系)

ISBN 978-7-80686-809-6

I. 温… II. ①胡…②胡… III. 剪纸—民间工艺—温州
市 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 202958 号

温州剪纸

胡春生 胡 骅 著

全国百佳图书出版单位

国家一级资质出版企业

浙江摄影出版社 出版发行

地址 杭州市体育场路 347 号

邮编 310006

网址 www.photo.zjcb.com

电话 0571-85170300-61010

传真 0571-85159574

经 销 全国新华书店

制 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 960×1270 1/32

印 张 6.25

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80686-809-6

定 价 29.00 元

(如有印、装质量问题,请寄承印单位调换)

序

剪纸,是农耕文明的产物,是人类非物质文化遗产的重要组成部分,在中国有近两千年的历史,是民间艺术中最普及、最富有人民性的艺术品种。

温州剪(刻)纸艺术源远流长,地域特色鲜明。乐清、永嘉的细纹刻纸,苍南的印花刻纸,平阳的点色剪纸和驿头的龙船花构成了温州剪纸的地域特色。

宋绍兴元年,温州已设舶务。这里的城乡经济发达,海上“丝绸之路”交往频繁。经济的发展带动了文化、艺术的昌盛,形成了发达的手工业,涌现出众多的高手。瓯塑、瓯绣、镶嵌、石雕、黄杨木雕、细纹刻纸等,在全国享有盛誉。

温州地处瓯江流域,长期以农耕为本,因而人们十分看重与自然的联系。一年四季耕耘、收获,衍生出各类节日和民俗风习、民间传说。乡土文化之中无不体现着这些古老的瓯越民俗遗存与浓郁的海洋文化气

息、鲜明的商贸特色,剪纸便是其中的佼佼者。明代姜准在《歧海琐谈》中曾记载乐清细纹刻纸早在宋代就已用于民间灯彩的装饰,并被广泛用作花板雕刻、刺绣、蓝印花布、鞋花、锡器雕花工艺的图样。

民国初年,民俗学开始在中国出现,剪纸艺术逐步得到美术家的重视。温州人古塞到河北蔚县采风后,与钱君匋合作编写了中国最早的剪纸专著《民间刻纸集》(1950年上海万叶书店出版)。永嘉籍著名画家林曦明,新中国成立初期就在温州一带从事剪纸创作,作品常见于报刊。温州地区一大批文人画家和美术爱好者积极参与剪纸创作,促使现代剪纸在温州地区得到长足的发展。到了20世纪70年代,随着温州商品经济的发展,温州地区的剪纸远销国内外,温州最早的“万元户”中就有剪纸人(《温州日报》曾报道过)。2006年国务院公布的首批国家级非物质文化遗产名录中,乐清细纹刻纸名列其中。2007年,温家宝总理在北京中华世纪坛亲切接见了中国工艺美术大师林邦栋。我亲自参加的全国性剪纸艺术展览,在温州就举行过三次,可见温州地区的剪纸在全国不同凡响。

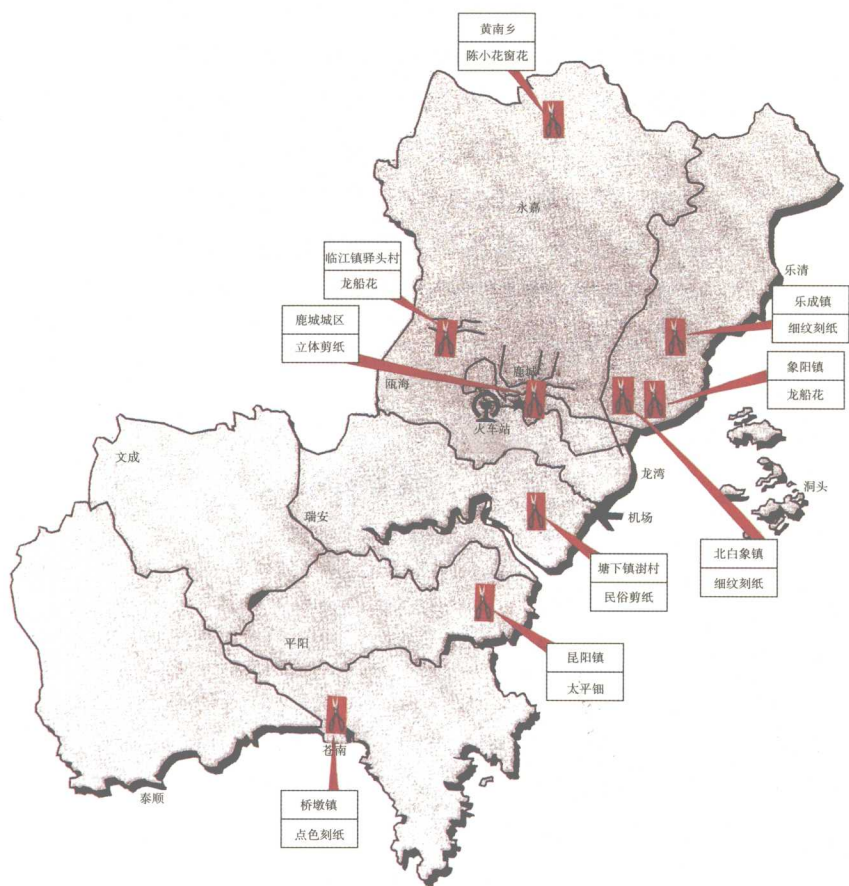
由胡春生、胡骅同志编著的《温州剪纸》,综述了温州地区不同风格的剪(刻)纸艺术,并以采风得来的第一手素材及插图,以寻源、讨论的手法,赞美了当地原生态的民间剪

纸,肯定了现代剪纸反映现实生活的重要作用,为人们了解温州地区剪(刻)纸的概貌,激发爱国爱乡的热情,起到重要作用。

在书中,作者通过对从事剪纸艺术的老、中、青三代人,包括三十六位知名艺人、艺术家的访谈与代表作的展示、评述,从不同角度记录了他们对家乡的非物质文化遗产所作出的贡献。本书的出版,对更好地继承和弘扬温州地区的非物质文化遗产,普及非物质文化遗产知识,进一步推动非物质文化遗产保护事业的发展,增强文化认同感及文化凝聚力,将产生积极的作用。

张树贤

2008年岁末于北京

温州民间剪纸地域分布概况

前言

温州剪(刻)纸艺术源远流长。目前发现的实物与文字资料均表明,宋代剪纸已作为民间灯彩的装饰。约自20世纪初开始,逐渐出现了具有时代气息的现代剪纸与原生态的民间剪纸并存的局面,这是时代发展的必然。

温州原生形态的民间剪(刻)纸,群众参与广泛,地域分布鲜明,造型特征强烈,是富有生命力的艺术形式。

《温州剪纸》综述了温州不同地区、不同造型特征的剪(刻)纸艺术,并以较多的篇幅寻源、讨论并赞美原生形态的民间剪纸,以使人们了解温州剪(刻)纸的全貌,激发爱国爱乡的热情。

温州现代剪纸根深叶茂,题材新颖,风格多变,是呈观赏性美术形态的艺术形式。

《温州剪纸》通过对老、中、青三代剪纸艺人、艺术家(其中民间剪纸代表十二位、现代剪纸代表二十四位)的访谈与代表作的展

示、评述,意在阐明只有对自己根的守望,才会有剪(刻)纸人生的浓情画卷,才会剪(刻)出更新更美的画面。

当前,温州市文化建设迎来大发展的最佳机遇。2007年6月9日,国务院总理温家宝在北京中华世纪坛第二届非物质文化遗产展览现场,亲切接见了乐清细纹刻纸代表性传承人林邦栋大师,不但说明国家对非物质文化遗产的高度重视,也表明剪(刻)纸艺术正处于全面复兴的历史阶段。

《温州剪纸》试图探讨温州剪(刻)纸的可持续性发展,其根本在于与时俱进,重视市场的作用,只有这样,才能让温州剪(刻)纸再度走向世界,再创辉煌。

作者

2008年11月

目 录

序	(1)
前 言	(5)
壹 剪下生花话剪纸	(1)
贰 温州剪纸概述	(9)
① 灯会灯彩	(10)
② 演化形态	(17)
■ 实用性民俗形态	(17)
■ 观赏性美术形态	(20)
③ 题材内容	(23)
■ 民间剪纸	(23)
■ 现代剪纸	(29)
④ 品类应用	(31)
■ 民间剪纸	(31)
■ 现代剪纸	(32)
⑤ 流派特色	(37)
■ 独树一帜的乐清单色细纹刻纸	(37)
■ 历史悠久的平阳太平钹	(40)
■ 点色成画的苍南彩色刻纸	(41)
■ 集细纹、点色于一身的驿头刻纸龙船花	(44)

⑥ 艺术魅力	(48)
■ 主题吉祥	(48)
■ 意象创造	(48)
■ 影像造型	(50)
■ 刀剪神工	(52)
叁 温州剪纸名人录	(53)
① 温州城区	(54)
② 永嘉	(68)
③ 乐清	(80)
④ 平阳、苍南	(132)
肆 张氏立体剪纸	(167)
伍 再创温州剪纸的辉煌	(171)
① 后继乏人	(172)
② 再创辉煌	(173)
■ 加大宣传力度	(173)
■ 探索商业运作	(178)
■ 注重人才培养	(183)
后记	(186)
主要参考书目	(188)

壹 剪下生花话剪纸

在中央电视台 2006 年春节联欢晚会上,北京军区战友文工团表演了舞蹈《剪纸姑娘》(图 1-1),身穿印有剪纸纹样服饰的演员,那美妙的舞姿与舞台布景上的大型剪纸——狗生肖图案的门笺交相辉映,把浓浓的年节渲染得红红火火,也把剪下生花的艺术内涵演绎得淋漓尽致。可见,剪纸这种以纸作材料,经剪制而成的工艺美术品,是人们喜闻乐见的民间装饰艺术,在我国不但有着悠久的历史,而且遍及南北各地,流传于各民族之间。

图 1-1 舞蹈《剪纸姑娘》(新华社记者庞兴雷摄)

剪纸,其实质是以剪刀代笔作画,剪是根本。我国古代称剪为“交刀”或“铰刀”,其创制至今已有四千多年的历史。《古史考》载:“剪,铁器也。用于裁布帛,始于黄帝时。”人们在使用纸张以前,就发明了以其他材料剪就的诸种工艺,《吕氏春秋》、《史记》都曾记述一个“剪桐封弟”的故事。

《吕氏春秋·重言》:“成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为珪,而授唐叔虞曰:‘余以此封女(汝)’.叔虞喜,以告周公。周公以请曰:‘天子其封虞邪?’成王曰:‘余一人与虞戏也.’周公对曰:‘臣闻之,天子无戏言,天子言则史书之,工诵之,士称之.’于是遂封叔虞于晋。”

《史记·晋世家》:“晋唐叔虞者,周武王子而成王弟……武王崩,成王立,唐有乱,周公诛灭唐。成王与叔虞戏,削桐叶为珪以与叔虞,曰:‘以此封若.’史佚因请择日立叔虞,成王曰:‘吾与之戏耳.’史佚曰:‘天子无戏言,言则史书之,礼成之,乐歌之.’于是遂封叔虞于唐。”

两段文字的大意是:西周初年(公元前11世纪),成王姬诵将梧桐叶剪成一个珪的形状(图1-2)赐给弟弟叔虞,封其到唐去当诸侯。如此,周成王就成了史书记载从事非纸质剪制纹样(工艺)的第一人,这也便成了剪纸之源,为古代镂空工艺产生于西周的明证。

真正意义上的剪纸,其关键是纸。我国传统手工造纸历史悠久,西汉已出现了用植物纤维(麻)制成的纸,虽质地粗糙不方便书写,但用以

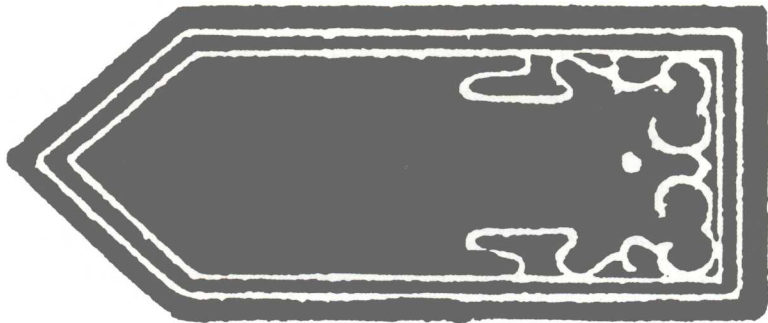

图1-2 圭(许康铭主编《中国传统吉祥图案》)

圭(珪),古玉器名,长条形,上端呈三角状,是古代帝王、诸侯朝聘或祭祀时所执之礼器

剪制纹样是完全可以的,否则,宋人高承就不会在其《影戏》中有“影戏之源出于汉武帝”之说。

西汉时方士为汉武帝“设帐弄影”的传说,千百年来代代相传。

据说汉武帝宠爱的妃子李夫人不幸辞世,汉武帝卧不安、食无味。有齐人少翁自称可招李妃之魂而现其影,夜晚便在方帐中点燃蜡烛,用麻纸剪了李妃的影像,于是帐中映现出李妃的身影。汉武帝远远见之,朦朦胧胧,仿佛李夫人真的复活了一般,愈加思念,作诗曰:“是耶非耶,立而望之,何姗姗其来迟。”方士所剪虽是最基础的剪纸,即剪影,但却弄得皇上神魂颠倒,这剪纸的魅力是何等之大!

公元105年,蔡伦改进造纸术,于是,质优量大的纸张给剪纸这种镂空形式提供了既便捷又更容易普及的材料。

如果说汉武帝时的方士剪影只是为亡灵招魂而已,那么,唐代诗人李商隐的诗“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”(《人日》)则说明晋代剪纸的一大转折,即与风俗产生直接的关系。据古籍载,农历正月初七为人日,在这一天,人们将彩色幡纸剪成人物形象,或贴于屏风,或粘于窗户,甚至妇女还戴在头上作装饰。如今我们说的民间剪纸,是与民风民俗紧密相关的,若用时尚的话说,就是原生形态的剪纸。如此,民间剪纸兴于晋是有文字根据的。

由于年代久远,加之纸质材料不易保存,晋代的剪纸实物至今未发现。

迄今为止发现的最早的剪纸实物当为自1959年始先后在新疆火焰山周边、古丝绸之路沿途的南北朝时期的墓葬群中出土的五幅团花剪纸。(图1-3、图1-4)此后,还在新疆出土了一件由七女子排列成行的唐代人胜剪纸。(图1-5)“胜”,就是用纸或其他材料剪刻而成的花样,其中剪成人形的就称“人胜”。据专家考证,此件人胜剪纸是围于女子发髻的饰件。在唐代,妇女还把剪纸的纹样贴在额上做装饰,叫“压钿”(或“花钿”)。(图1-6)

唐代是我国封建社会的鼎盛时期,文化昌盛,民间艺术也迎来了发展、繁荣的机遇。剪纸的应用范围在不断扩大,这从唐代诗人留下的

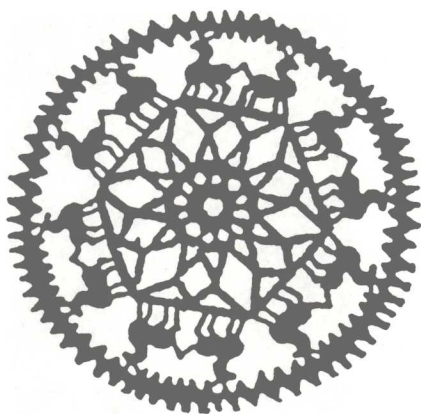

图 1-3 对马花(北朝)

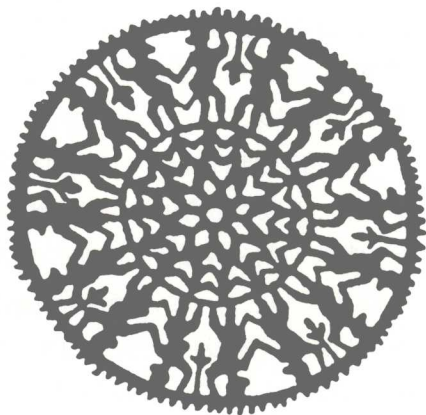

图 1-4 对猴团花(北朝)

图 1-5 唐代人胜剪纸

与剪纸有关的诗句中可见一斑：

“剪彩赠相亲，银钗缀凤真。双双御绶鸟，两两渡桥人。叶逐金刀出，花随玉指新。愿君千万岁，无岁不逢春。”

——李远《剪彩》

“延客已曛黑，张灯启重门。暖汤濯我足，剪纸招吾魂。”

——杜甫《彭衙行》

宋代，剪纸艺术有了更大的发展，表现为工艺和品种逐渐丰富，有点缀于礼品上的礼花，有贴于门楣的门笺，有粘于窗户的窗花等。更新奇的是，宋代还出现了以剪纸为业的艺人及经销剪纸花样的店铺。艺人

们高超的技艺与“极精妙”(宋周密《志雅堂杂钞》)的作品还影响了其他工艺装饰,如皮影、陶瓷、印花布等。

明清时期的剪纸与百姓的生活更加密切,于装饰,于礼仪,于日用一应俱全。剪纸刻制的队伍也不断扩大,除了民间巧妇和艺人,文人画家(包括民间画工)也把目光投向这块民间装饰艺术的天地。文人画影响着审美情趣,从而使剪纸更具艺术性。如《严州建德县志》载,被人称为“林剪”的林文耀,“剪纸为字”,“室人装潢成轴,易薪米以自给”。与此同时,剪纸艺术形成了不同的风格

图 1-6 唐代女子饰花钿(新疆吐鲁番出土绢画)

和特点,更具地域特色。于是,各地方志书中出现了有关剪纸的记载,高手还留下了名字,使得今天的人们从字里行间领略到他们高超的技艺,同时感受到此时的剪纸艺术性已走向成熟。

不妨摘录地方志书中诸多关于剪纸的描述:

“石女,张蔡公之女也。有巧思,与人接谈,袖中细剪春花秋菊,细草垂杨,罔不入神;其剪制香奁,绝巧夺目,得之者珍藏焉。”(《保定府志》)

“赵萼,嘉靖中制夹纱灯,以剡纸刻成花竹禽鸟之状,随轻浓晕色。熔蜡涂染,用轻绡夹之。映日则光明莹彻,芳菲翔舞,恍在轻烟之中,与真者莫辨。”(《苏州府记》)

“林文耀,字纲斋。幼即工书,中年失明,乃剪纸为字,势飞动若龙蛇,点画不差毫发。室人装潢成轴,易薪米以自给,人称之为曰林剪。”(《严州建德县志》)

剪纸,植根于民间,自诞生至今从未中断。特别是新中国成立后,给剪纸艺人提供了施展才艺的广阔天地。一时间,研究剪纸艺术的团体及专门从事剪纸的厂(社)遍及神州大地。剪纸老艺人宝剪不老,一代新人相继涌现,剪纸专著百种有余,剪纸还走出国门,登上大雅之