

中国
文化
知识
大观
园

文学
艺术
卷

辽海出版社

民间艺术

邢春如 刘心莲 李穆南 主编

• 中国文化知识大观园·文学艺术卷 •

民间艺术

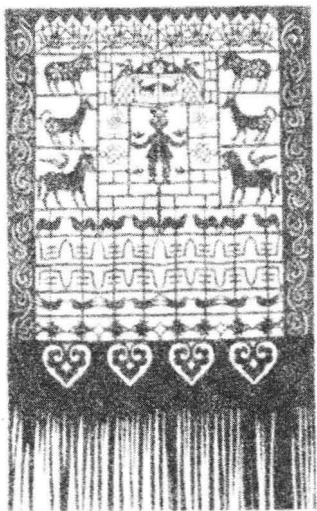
(下)

邢春如 刘心莲 李穆南 主编

辽海出版社

门笺

门笺是节庆时张贴在门窗横梁上的一组剪纸，由于它是将每张的上端粘贴，下端可随风飘扬在逆光下从室内往外看的效果特佳，很能增加节日气氛。门笺均为长条形，有一个宽边缘，下方剪成一排穗子，很多门笺的中心部分配上“迎春接福”、“大吉大利”等吉祥语。门笺又叫挂笺、吊钱、门彩、斋牒。源于古代的幡，《续汉书·礼仪志》称：“立春之日，京都立春幡”。清代《杭州府志》亦称：“琳宫梵宇，剪五色纸形如旗足，贴于门额……上书风调雨顺、国泰民安等语。彩笺五张为一堂，中凿连线纹，贴梁间以压胜，曰‘挂笺’。”四周衬以古钱纹、万字纹，下方缀有流苏，粗细对比，玲珑剔透。门笺“富贵临门”是过节送朋友的最好礼物。

帘花富贵临门

纯观赏性剪纸

纯观赏性剪纸是在窗花的基础上发展而成的纯观赏性剪纸，这种剪纸具有较单纯的审美价值，做工精湛，风格高雅，经过装裱或装框，置于室内以供观赏。充分调动剪纸的艺术语言，将物象压缩在二维平面上刻划成生动的形象，但在视觉感受上却充满三维空间的意味。作品虽然不表现物象的重叠交叉，但观众看到的却是饱满而立体的形象。纯观赏性剪纸的文字造型极有趣味，文字的笔画都经过了美化处理，用各种花鸟虫鱼等图形充任笔

画，匠心独具。彩色脸谱也是在戏剧人物窗花基础上发展而成的特种剪纸。脸谱造型极尽精妙，通常选取形式感强、色彩丰富的谱式，用彩色剪纸的方法制成专供观赏的工艺品。观赏性剪纸的形成与窗花关联密切，虽然不承担窗花的民俗作用，但是其精湛的技艺与完美的形式又对窗花、挂签、炕围花等实用性剪纸产生了重要的影响，促进了窗花创作的提高与深入。十二生肖是典型的纯观赏性剪纸，既可以全套装镜框作为饰品，也可以分别作礼物送朋友。

生肖剪纸

灯花

灯花是贴在灯笼上的剪纸，多为适合纹样，也有剪刻成

“锦地开窗”形式的。因为灯笼透过灯罩的逆光效果好，灯花多注重镂空技巧。中国的彩灯历史悠久，品种式样繁多。近代民间流传下来的彩灯其主要工艺是运用糊纸、扎纸和剪纸，剪纸图案也就成为彩灯中不可缺少的装饰物。具有现代风格的彩灯仍利用剪纸艺术的装饰手段，风格简朴而概括，体现了中国民间艺术以简代繁，以一当十的设计观念。灯彩剪纸有边饰图案、戏曲人物、吉祥文字等。刻划内容和形象大都是祈福求安、吉祥如意、富贵长寿，以及祝愿生活和谐美满的各种现实和民俗题材。农家

太白醉酒灯花

的彩灯剪纸内容，则多是祈祝风调雨顺、五谷丰登，洋溢着同劳动人民利益相关的求拜供奉色彩。彩灯剪纸的外轮廓突出，用线较多，空白面积较大，主要考虑彩光的效果。剪纸在彩灯装饰上的运用，是中国人固有的影像造型观念的体现和强化，彩灯以它特有的光影和环境效果更突出、更鲜明、更充分地展现出剪纸的实用功能和造型特征。浙江花灯剪纸“太白醉酒”人物神态表

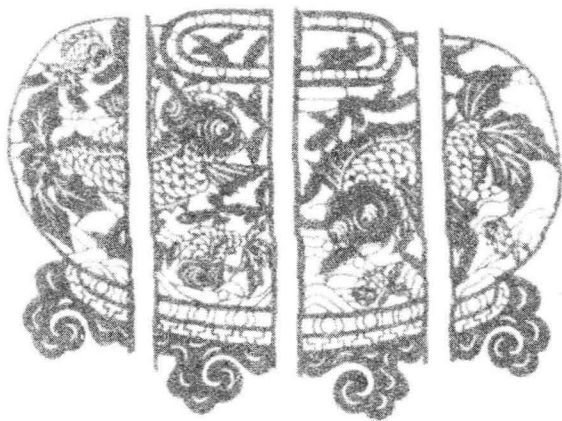
现生动，尤其一个“醉”意表现得惟妙惟肖。

祭祀花

祭祀花形式很多，一部分从其他民俗剪纸转化而来，如门笺以及寿鞋、寿枕的绣样，另一部分是纸扎的装饰附件，还有各类旗幡。其中最具特色的是纸扎附件，它是仿门窗棂格形式组成的图案，俗称“格子花”。格子花多用于苏楼、主屋、莲台的门窗、楼边、雀替，一般都有固定的程式。

山东民间剪纸

山东民间剪纸从造型风格上大致可分两类。一类是渤海湾区域粗犷豪放的风格，与黄河流域其他省份的剪纸一脉相承。一类则是更有特点的山东胶东沿海地区以线为主，线面结合的精巧型剪纸，它似乎与山东汉代画像石细密繁缛的风格一脉相承，以其花样密集的装饰手段，使单纯爽快的外型更饱满丰富。

金玉满堂 山东

山东胶东称手巧的女子为“伎俩人”，“伎俩人”不管出在

哪个村，都是人们引以为荣的事。她们的花样子常常用烟火熏在土纸上到处流传，成为远近乡村剪花的样子。胶东的窗户多是细长条形的格子，一般只能贴一些小的花，妇女们开发自己的创意，运用化整为零的方法把大的构图分割成条形剪出，再贴到窗上组合成一个完整的画面。山东剪纸从古发展到今，越来越多地显示出它独具的审美功能，因此，民间的“伎俩人”也就更加注重技巧的精熟，往往叫人感到一种凡人难以达到的绝妙感觉。窗花“金玉满堂”由于受窗格的限制，分为四部分，用“金鱼”谐音“金玉”，六条金鱼形态各异，生动无比。

高密一带流传的剪纸，从农舍的门窗、棚顶到箱柜、衣橱都有剪纸装饰。制作一般不打草稿而放剪直下，其特色是常用锯齿纹和挺拔的线条相结合来构成形象。

河北民间剪纸

河北省的刻纸技法要求下刀准确，运刀流畅，尤其是“拉胡须”的技法，从那一根根细微匀称的毛发和胡须，都能看出其难度。作品染色与刻纸有机的结合，形成既强烈对比又和谐和统一，鲜艳明丽不愠不火的优美色彩效果。邯郸、丰宁一带的剪纸不同于蔚县和三河艺人卖艺经营的方式，仍保持着乡村妇女自剪自娱的创作状态，因此较少模式的束缚。尽管也是求工刻意，但更多了一些自由自在的生机。河北蔚县 50 年代出了个王老赏，一时成为河北剪纸的代表人物。他具有将一般画稿转换成剪、刻纸语言的能力，并完善了传统刻纸及染色的技法，使之成为可脱离民俗背景而独立欣赏的工艺品。三河赵景安老人祖传的一批刻纸花样，其内容有花卉鸟兽、鱼虫珍禽、山水树木、亭台楼阁、戏曲典故、甚至五谷杂粮、民俗生活，样式也多，有灯花、窗花、鞋靴花样、衣饰披肩、荷包坠带、枕头帕巾等。这些地地道道伴随传统民俗风习且曾深受庄户人喜爱的花样，曾随着卖花艺

人走街串巷的脚步，传遍河北省内外的无数城镇和村庄。这些作品更能体现传统民间剪纸的语言魅力和民众审美情趣的普遍本色。

蔚县剪纸，相传已有两百年历史。以窗花见长，“天皮亮”可说是最早的窗花形式，即在云母薄片上绘图着色进行装饰。后来河北武强县的木版水印窗花传人，吸取其色彩特点，仿“天皮亮”透明效果，以刻代剪，形成蔚县剪纸的独特风格。蔚县剪纸以“阴刻”和“色彩点染”为主，故有“三分工七分染”之说。题材多取自戏曲人物，也有花草鱼虫、飞禽走兽等吉祥形象。戏曲故事“刘海戏金蟾”造型活泼，人物生动，两眼炯炯有神。

刘海嬉金蟾 河北

材多取自戏曲人物，也有花草鱼虫、飞禽走兽等吉祥形象。戏曲故事“刘海戏金蟾”造型活泼，人物生动，两眼炯炯有神。

黑龙江民间剪纸

多少年来，各种文化的相互融合，形成了黑龙江的传统剪纸的鲜明特色。它多采用“剪影起花”（即阴刻）的方式剪出形象，再用松烟熏黑，在画面镂空处的背面衬以五彩纸片，具有白山黑水的东北雪域的、对比强烈、爽朗浓重的风格。这种形式非常适宜贴于墙面，而北疆天寒地冻，窗纸结满厚厚的雪霜，是不便于贴窗花的。由于套衬色的必要，这种剪纸的线条一般粗而且有力，形成的分割也比较整体，以便有充分的黑色线型的分量，

压住斑斓色彩对形的干扰。

以山东为主闯关东而移去的内地人，也把各地的窗花剪纸带到黑龙江。她们的作品开始较为固执地坚持着关内汉族不同区域的传统剪制方法和审美趣味，这不仅影响到本地原有的风格，也把内地剪纸纹样的文化象征渗透入其中，生成异域文化的混血儿——阴阳并举、刚柔相济、粗中见细、艺术独秀的黑龙江剪纸。窗花“彩凤飞”表现了一只翱翔的凤凰，嘴上衔着仙草，身上的羽毛满是铜钱，极富想象力。

彩凤飞 黑龙江

吉林民间剪纸

从吉林通化地区近年来采集的大量满族民间剪纸表象来看，就可判定其所具有的地域民族原始性色彩。

从题材方面说，不仅其中的熊、虎、鹿、及山花、参果、樵夫、牧人与林海雪原的生活密不可分，而且那些旗装马靴的“嬷嬷人”，正是满族祭奉祖先的古俗之物。“嬷嬷人”与黄河流域剪纸的“抓髻娃娃”同样，以对称的正面造

满地金 吉林

型，展开四肢，显露着人的完善，替代着人的躯体去完成捍卫

生命、娱乐神明的使命。不同于“抓髻娃娃”的是，“嬷嬷人”是可站立、可摆放的立体型剪纸，民间巧手运用折叠与剪镂结合的纸的语言特征，使薄片的材料具有一种体积感又有刀剪意味的造型样式。

在手法方面，吉林满族剪纸的特点便是充分利用材料技法语言的便利，其表现之一为多折叠的方法代替形象内部装饰的镂空，取得事半功倍的效果。其二是不似南方用专门剪花的小巧刀，他们用平常的大剪刀，不易勾来转去剪曲线，故多用直刀硬拐变的剪法，看来若闻铿锵之声，却显出一种金石的力度。“满地金”表现了几个人物抬着花轿，走在满是金子的地上，天上阳光灿烂，并有一只凤凰在飞翔的景象。

山西民间剪纸

山西的地理位置更易于接受八面来风。因此民间剪纸就绝不仅仅是老辣苦涩的远古艺术的因袭或传承。而是添了些许聪慧精明、灵透乖巧的酸甜味。这酸甜苦辣搅和在一起，酿成了剪纸艺术戏中有戏，颇耐品尝的余味。

山西民间剪纸具有传承作品的纯粹性，黄河流域共有的“蛇盘兔”、“鹰逐兔”等主纹样自不待说，而其中的“一座山”是吕梁山区民间常剪的一种题材，它似乎向人们展现了一个人兽杂居时代的真实场景，又把天然之中的人类童年情境带到了我们面前。

浮山有“剪纸之乡”的美称。其剪纸遍布全县并流行于晋南一带。其形式有窗花、礼花等。最有特色的是十二个月“桥花”串连起来，用于儿童生日庆贺。浮山剪纸广泛用于生活中的服饰、枕头、兜肚、遮裙、钱包、鞋帽、手帕的刺绣底样，以及丧葬、祭礼、祈祷所需的纸幡、金银山、桥马人物、斗旗等。还用于农家门帘、桌围、椅搭、盖巾、被褥、花布的刷印和剪贴

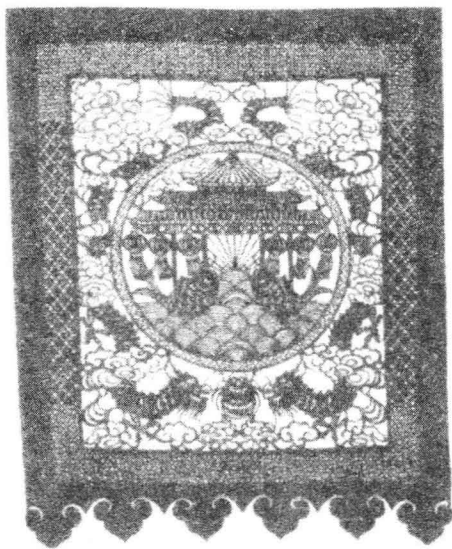
图案。“娃斗雄狮”在一张方形的构图中，几个娃娃在斗一个大雄狮，用粗犷的线条表现丰富的内容，构图也十分饱满，童趣十足。

娃斗雄狮 山西

安徽民间剪纸

安徽的民间剪纸较早地形成了行业性的艺人队伍，以其艺术商业的雏形状态替代了民众普遍的审美创造，基于劳动者集体审美意识的普遍水准，又依附于民间艺术的范畴。阜阳的程建礼是其中最具有代表性的一位。程建礼从小喜欢剪花，并跟祖母勤学，灵性极好，起初为村人义务剪花，后来把技艺作为谋生手段，挑起花担周游江湖，练出一身好手艺，口中唱着花歌，手中剪着妇女们点的花样。对于他来说，已不需要冥思苦想的经营构图，却要达到胸有成竹才开始动手。任何形状的纸片之中都已蕴藏着形象，只需要用手中的剪刀轻叩它的灵性之门。挂帘“鲤鱼跳龙门”内容丰富，构图完整，剪刻手法十分精细。

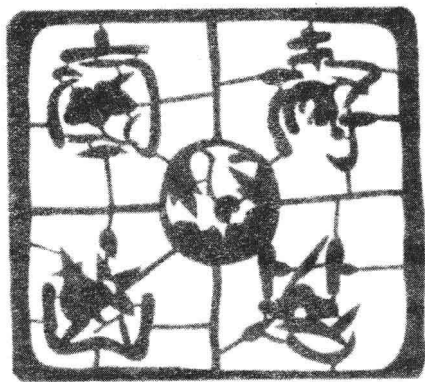

挂帘花 安徽

湖南民间剪纸

在湖南农村，剪纸通常是由妇女、姑娘们来做。在过去，这可是每个女孩所必须掌握的手工艺艺术，并且还被人们用来作为品评新娘的一个标准。而职业的剪纸艺人则常常是男人，因为只有男人才能在作坊里一起劳作并挣工钱。剪纸更多的是用于装饰。剪纸可用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等，也可为礼品作点缀之用，甚至剪纸本身也可作为礼物赠送他人。人们以前还常把剪纸作绣花和喷漆艺术的模型。礼花“寿比南山”表现手法奇特，构思新颖，将花卉和文字混合，似花非花，似字非字。

以苗族为代表的少数民族的剪纸主要用作刺绣底稿。苗族刺绣的多样性在于剪纸花样的丰富。苗族剪纸构图丰满，内容怪

寿比南山 湖南

诞，刀法简洁有力，纹样细腻。由于在剪纸上要表达对刺绣工艺的要求，如在针法上的提示，常常剪后要再以针刺出点组成的虚线或以剪破不剪空的方法示意。这些手法使剪纸粗中有细耐人寻味。

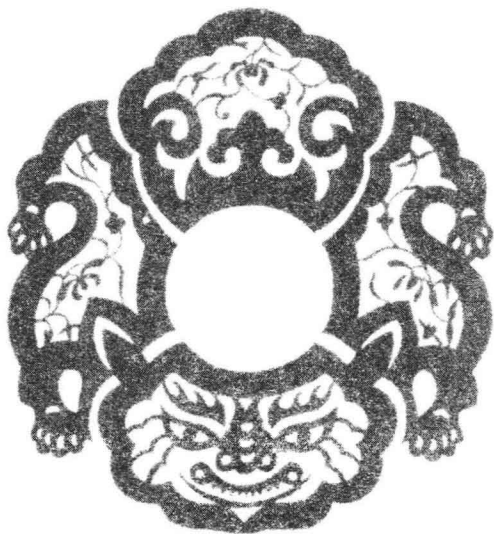
湖北民间剪纸

孝感的妇女有正月十五唱“请七歌”的习俗，向“七女星”讨巧：“正月正，麦草青，我请七姐看花灯，教我心灵剪牡丹，教我手巧绣凤凰，杀白猪，宰白羊，年年接你七姑娘，”讨巧其实只是表达女子寻求灵感的心愿，要手艺精，当然还需勤学苦练了。而巧手的女子，独享社会刮目相看的殊荣。

在房县，时兴过一种带字的花样，作为送给亲朋好友的礼品花。这些花样上的诗句往往是求花的乡亲随口吟出，剪花的巧女便把它剪在各种形的剪纸上。

刻纸在湖北叫“雕花”，武汉、鄂城等地都有数以百计的雕花匠，并且在清末民初建立有剪纸的行会组织，这在全国是少见的现象。与全国各地的工匠艺人一样，他们以高超的技艺迎合各

种不同的审美要求，而个人的情感只能在雕花刀缝间深深地潜藏。“围涎花”是作为孩子的围兜而设计的花样，用虎的形象作为题材，表达长辈对孩子的一种祝福。

围涎花 湖北

江苏民间剪纸

南京的剪纸，据史载明代已流行于民间。其中以喜花和斗香花著称于世。旧时，南京人婚嫁喜庆，都在箱、柜、被、枕等嫁妆上缀以用大红纸剪的各种喜花。其图案题材则根据需求和特定的剪纸外形，填满花叶等吉祥纹样。可谓花中有花，题中有题，粗中有细，拙中见巧极富特色。斗香花的题材则有戏文、历史故事、民间传说、吉祥纹样、花卉等。配色一般用金色和大红、桃红、绿、蓝、桔黄、淡黄、黑等七色蜡光纸组成，有十分强烈的效果。南京剪纸除斗香花和门笺是刀刻外，多数喜花是用剪刀

剪成。

扬州是剪纸流行最早的地区之一。隋唐时期，人们就把剪纸作为一种乐趣，点缀和美化生活。在唐代，扬州已有剪纸迎春的风俗。立春之日，民间剪纸为花，又剪为春蝶、春钱、春胜，“或悬于佳人之首，或缀于花下”，相观以为乐。清代扬州，江淮盐业的发展，带来了城市的繁荣。盐商巨贾固然生活奢靡，市井民家也还讲究穿戴。居室之内大至门帘帐沿、被服枕套，小至镜袱香囊、绢帕笔袋，都以绣花为美。至于结婚做寿、年节喜庆，所用绣品花样更多。这些绣品以剪纸为底样。剪纸艺人用一把剪刀，几张素纸，凭着心灵手巧，剪出生动活泼、寓意吉祥的各式花样，因而扬州城内以剪纸为生的民间艺人颇多。

江苏南北清末民初剪纸艺人已遍及城乡，竞争意识逐渐扩张，而张永寿是最显山露水的一位，他代表着市井阶层的审美趣味，剪纸俗中略带雅气。细巧玲珑，惟妙惟肖，深得崇尚诗书的江南人的喜爱。

苏北农村的剪纸风格与之有较大的差别。她们的剪花描云也许更多的是平衡自身的精神与现实生活的倾斜，因而作品的剪制过程全部随着自己的意愿。邳县民间剪纸是苏北乡村剪纸的典型，传承与延伸着剪纸的技艺使民间剪纸在邳县人们的巧手中活灵活现。它遵循传统却有旺盛的生机，表现新的生活又不模拟现实的表面。鞋底花是人们用来做鞋底的花样，这幅“福满地”在这小小的鞋底上，安排了鸳鸯、莲花、莲蓬、莲藕、佛手、柿子，还有一串铜钱，体现了对美好生活的向往。

鞋底花 江苏

浙江民间剪纸

《武林梵志》载五代时“吴越践王于行吉之日……城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代”，描绘了吴越故地上曾出现的一个宏大剪纸景观。

凤嬉牡丹 浙江

民间剪纸传统在乡土之中延续传承经久不衰。1953 年以前，调查者曾记述：“浙江省的窗花剪纸各地都有，以金华地区的永康、浦江、盘安，温州地区的乐清、平阳等地较多，风格各有不同，用途亦各异。”

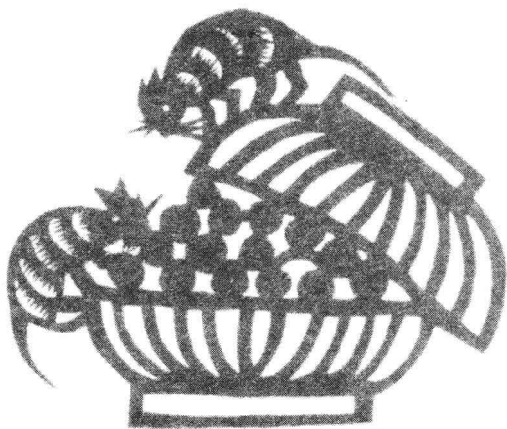
从所采集的品种看来，金华地区多为窗花和灯花，乐清的细纹刻纸主要用于装饰龙盘灯，平阳一带送礼时放在礼物上的“圈盆花”最有特色。其次，各地均有用以作衣裙、鞋帽的乡花样。而戏曲故事则是永康一带的拿手好活儿。剪花的样子多是女

子做姑娘时攒下的老辈儿花样；另有一部分是画佛像的民间匠人所为，再经由手艺高的巧手剪制。有的巧手当然也可以自己出样自己剪，甚至看完戏之后就能剪出成套的戏文。“凤栖牡丹”吸收了中国画的构图，主题突出，造型优美，剪刻十分精细。

福建民间剪纸

福建各地的剪纸各有不同的特点。山区的南平、华安等地以刻划山禽家畜的作品较多，表现较为粗壮有力、淳厚朴实；沿海的闽南、漳浦一带则屡见水产动物入画，风格细致、造型生动：莆田、仙游一带以礼品花为主，倾向于华丽纤巧的意味。

最有特色的样式应称莆田的礼品花。贺生贺喜贺寿，祭神祭鬼祭祖，不管是馈赠还是摆供，也不管是礼轻还是礼重，都要附上一枚鲜红的剪纸花。就连猪头、猪脚、猪肚儿、鸡爪爪，也都如此。“鼠吃葡萄”用极简练的手法，幽默的表现了两只老鼠偷吃葡萄的过程，生动可爱。

鼠吃葡萄 福建