

Do Paper-cut On Happy Time

喜时

艺术与生活丛书

剪

The Art And Life

花

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

喜时剪花花: 品味剪纸 / 郑巨欣主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2002. 5
(艺术与生活丛书)
ISBN 7-5340-1341-0

I. 喜... II. 郑... III. 剪纸 - 工艺美术 - 中国
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 009629 号

《喜时剪花花——品味剪纸》

主 编: 郑巨欣

编 著: 朱 纪

作品提供: 樊晓梅 张 帆

责任编辑: 李 方

装帧设计: 可 可 木 子

责任校对: 黄 静

《喜时剪花花——品味剪纸》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江余杭市人民印刷厂印刷

2002 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3

印数: 0,001-5,000

ISBN 7-5340-1341-0/J · 1166

定价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

Do Paper-cut On Happy Time

喜时

艺术与生活丛书
品味剪纸

剪

忙

花

he Art And Life

2000年夏，我将这套“艺术与生活”丛书的《寄情中国结》、《云也想衣裳》、《没事来喝茶》、《旋转的陶车》四本书稿交给浙江人民美术出版社时，是没想到2001年春就有《到网上交流》、《墙上的风景》、《酒酣心自开》、《伤情咖啡屋》四书约稿的。因为编辑说读者喜爱，所以在过去的一年多时间里，我们一鼓作气合作出版了上述八本书。之后稍作休息，现在顺沿着原来的思路，打算将《面对那繁花》、《别样的旋律》、《喜时剪花花》、《餐桌的格调》四本新书奉献给读者。三年中，年均四本，分为三辑合为了一套丛书，内容都是以艺术与生活为主题的鲜活图文。

我们在编撰第三辑的四本时，考虑在保持原有风格的基础上增进附图作品的原创性，所以特地约请了几位著名民间艺人参与工作。如《喜时剪花花》一书的剪纸作者樊晓梅，是我们特地从古都西安请来的。她既是黄土地上土生土长的民间艺人，又是东渡日本、远洋枫叶之国传播中国艺术的文化使者；《面对那繁花》一书的插花作者吴龙高，是杭州一位从事插花艺术创作多年的技师，长期从事艺积累了丰富的插花经验。他们的作品都是一首清亮的歌，

淳风感人，意味隽永，令人爱不释手。但遗憾的是我们无法收入很多他们的作品，因为那样的丛书会变成个人作品的专集。为了体现丛书编撰集知识性、欣赏性为一体这一宗旨，我们的图片选材范围还是尽量地放宽，文风也是提倡清新自由的格调。在这四本书中，我本人的工作还是像原先一样，除了参与部分条目的撰稿，主要是做一些统稿和少量图文的增补工作，文字方面的工作主要请娄艳、朱纪、卢红华完成。娄艳是一位充满智慧又有孩子天真个性的女性，因为她曾是我的学生，所以最初只想请她协助完成我的《别样的旋律》，她在文学方面的才华是一起工作之后才发现的。既然有才，后来也就少不了又请她多做一些工作，所以在《面对那繁花》、《餐桌的格调》中也有了她的名字。至于朱纪，因为是我的朋友，又一直在参与这套丛书的编撰工作，他完全有能力独立完成一本，所以我将《喜时剪花花》一书的写作任务全部交给了他。卢红华是本丛书写作班子中的新成员，他是一位专门从事餐饮方面专业教学工作的老师，《餐桌的格调》一书的完成自然离不开他的帮忙。

纪伯伦说：“工作是眼睛看得见的爱。”是呀，每当我离开坐久的案前，舒展身体的时候，总会有一种短暂的满足感涌上心头。对于我来说，工作是一

种感觉得到的快乐。现在已经是2002年的春天，完成工作后的愉悦像一阵自由而舒展的风迎面吹来。

在今后的日子里，我仍不知道“艺术与生活”丛书是否还会有续，但无论如何，我都希望它呈现的内容不要离开生活太远，就像前面我们的中国结、衣裳衣、咖啡香，或是让人心酣的佳酿、让人牵怀的陶吧……随手翻阅它，犹如一片绿叶、一个会心的微笑、一滴朝阳下透明的水珠，带给我们些许的回忆，点滴的知识，更多的愉悦和轻松。

郑巨欣

2002年5月于中国美术学院

喜时剪花

Do Paper-cut On Happy Time

花

品味剪纸

目录

- 6 源出影戏 从历史看剪纸的发展
- 14 如意吉祥 剪纸的题材
- 22 花样百出 剪纸的种类和式样
- 32 故事多多 剪纸里的民情风俗
- 44 传情写形 剪纸的造型特点
- 56 身手不凡 剪纸艺人和作品
- 68 地域风尚 各地剪纸的风格
- 82 运刀握剪 剪纸的方法
- 92 纸穗点滴 剪纸的收集和欣赏

源出影戏 从历史看剪纸的发展

好日子一到，常有迎新娶亲的喜事。虽说各地婚俗相异，但都少不了那个火红的“囍”字。一个用红纸剪刻的“囍”字，谁看了心里都会美滋滋的。

每逢年节，广大乡村的家家户户、里里外外都会用红红绿绿的剪纸装扮起来。门楼前有挂笺，门窗上有窗花，屋顶上有顶棚花，墙壁上有坑围花，尽是一些“喜鹊登梅”、“春满人间”、“人寿年丰”等吉祥题材的图案。

旧时农村，大多数妇女都是剪纸的能手和美的创造者。她们的作品题材源于平凡的生活，创作时没有条条框框，往往是在纸上放刀直剪，作品生动有趣。巧手的妇女可以凭借几张纸片、一把剪刀，随心所欲地剪出形形色色的形状和花样来，天上飞的、地上跑的、水里游的，无所不能；男女老少、生活场面、戏曲故事，无所不包。劳动人民可以自由自在、无拘无束地用剪纸来交流思想、传达情感、美化生活、表达意愿。

剪纸素有“女红”的美名。旧时良家妇女大门不出，二门不进，居于绣房闺阁之中，她们将手工剪纸代代相传，随岁月流转不曾褪色。

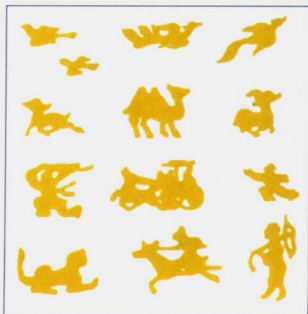
剪纸的基本材料是纸。有学者认为，严格意义上的剪纸恐

河南辉县固围村出土的战国晚期银箔镂空刻花弧形装饰物

陕西礼泉县出土的唐代皮革冠饰

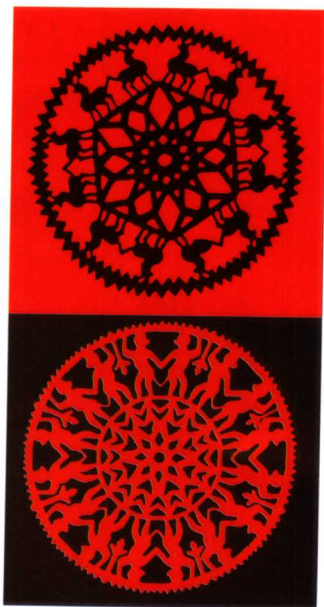
湖南长沙出土的汉代金箔刻花图样

怕不会早于汉朝，也就是说，在造纸术发明之前不会有真正的剪纸，只有在纸发明以后，其轻、润、滑、薄的质地才使得镂空刻花技艺的施展更为自如。

但在汉代以前，已有了利用其他薄片材料进行的剪刻，在制作技艺和艺术效果上开创了剪纸艺术的先河。所以也有人认为用作装饰的镂空刻花金银箔片、皮革和丝织物等，因其技法及成品效果与后来的剪纸艺术异曲同工，都可作为剪纸的前身。以影像作为形象标记的艺术手法和各种材料镂空透空的艺术语言，可以追溯得很远。1995年在河南省辉县固围村出土的战国晚期镂花饰片，是用极薄的银片雕镂而成，镂花装饰回旋舒展，形制也极似剪纸。之后在湖南长沙、江苏连云港、广西合浦、陕西兴平、内蒙古等地的汉墓中又不断有金箔刻花出土，造型生动精巧，刀痕明显，线条流畅挺拔，已颇具剪纸艺术特征。1966年，湖北省江陵望山一号战国楚墓出土了一件镂空刻花的皮革，上刻几何形连续花纹，由细密的圆形、方形和三角形组成，其效果与剪纸也相当接近。还有1973年在陕西省礼泉县出土的唐代皮帽边饰满刻镂空的缠

湖南长沙黄泥塘出土的晋代金片装饰物

新疆吐鲁番阿斯塔纳高昌故城出土的对马对猴团花

枝花卉图案，纹样均整对称，亦与剪纸有千丝万缕的联系。历史上的皮影与剪纸更为接近，只是使用的材料不同。宋代做皮影的材料有的用皮革，有的用厚纸，更说明皮影与剪纸同出一源。有人以为，在纸产生之前人们是以绢代纸，“纸”字为“糸”旁，可能现在所谓的“纸”，最初指的就是丝织品。关于剪纸的起源，还有“剪桐封弟”的故事。说的是西周初期，周武王将梧桐叶剪成玉圭的图像赠其弟，并封他为诸侯，后来周武王遂被认为是最早搞剪影的人。如此等等，不一而足。

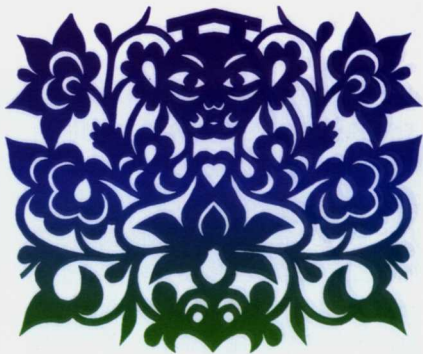
晋干宝《搜神记》中有一则记载，流传甚广。说的是汉武帝刘彻因宠爱的妃子李夫人不幸去世而日夜思念，时有齐人方士李少翁自称可以为其招魂，方法是在夜晚一顶方帐中点燃蜡烛，用纸剪出李夫人的影像，映照在墙上，远远看去犹如时坐时行状。汉武帝见之非常悲切，诗叹曰：“是耶非耶，立而望之，何姗姗其来迟。”现在，大家提起剪纸的起源，多援引此例。

真正意义上的剪纸艺术品实物，是1959年至1966年间在新疆古丝绸之路附近阿斯塔纳古墓群中陆续出土的五幅团花剪纸，其历史年代相当于南北朝梁武帝时期，距今已1400余年。

举手投足的扫晴像 河南灵宝

扫晴娘手持扫帚扫除连阴久雨，以祈天晴。

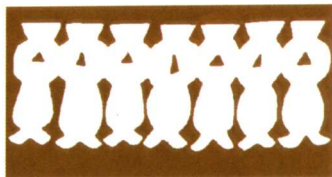

灶神（樊晓梅剪）

把灶神摆在对称的花丛中，极具装饰味。

这些剪纸所用的纸均为麻料纸，采用折剪的方法剪成，有对鹿团花、对猴团花、八角形团花、忍冬纹团花、菊花形团花。这些剪纸的出土说明了它在丧俗方面的用途。

唐宋时流行“镂金作胜”，即镂刻金箔作“胜”相赠的习俗。“胜”中剪成套方几何形者，称为方胜；剪成花草形者，称为花胜；剪成人形者，就称为人胜；春天剪的则称幡胜、春胜。每逢立春日，不但百姓剪彩，连皇帝在这一天接见群臣时也分别赐以金银幡胜，并请学士赋诗吟立春日。唐代遗留下来的剪纸工艺相当精湛，如今保存在日本正仓院的二枚春胜与人胜，一枚为罗地金箔字，上剪祝颂吉语：“令节佳辰，福庆惟新，夔和万载，寿保千春。”字体方正饱满，有魏碑版气度；另一枚则用金箔刻了复杂的边饰，并饰以红绿色的花叶，中心是一儿童在竹林下戏犬，边饰成网状花纹，极似唐草，卷曲舒伸，疏密得度，刀法精准，致密凝练。新疆吐鲁番盆地唐墓中出土的一幅剪纸，是排列成行的七个人形。敦煌莫高窟17窟也发现有装饰纸花，图案呈四角对称正方形，用各色彩纸剪成逐层收缩的花形，然后重叠粘贴在一起构成花朵。这些出土文物体

新疆吐鲁番出土的唐代人形剪纸

老鼠闹葡萄（樊晓梅剪）

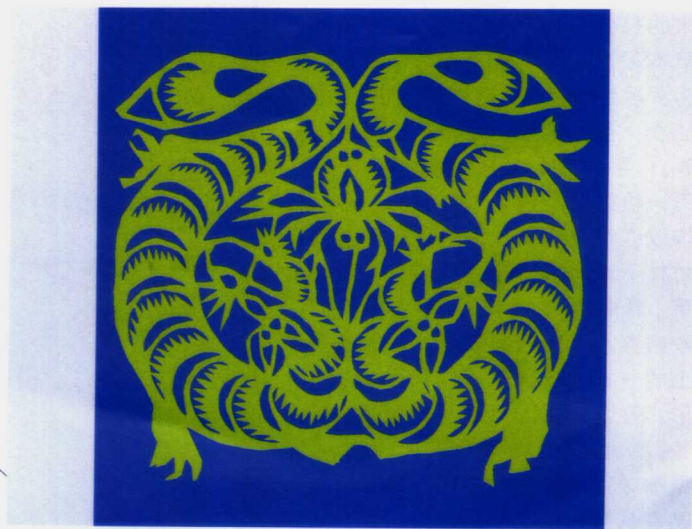
“老鼠闹葡萄”表达的是生殖繁盛观念。上图强调的是老鼠“偷”葡萄，下图强调的是老鼠“吃”葡萄。

现了剪纸艺术日臻成熟的过程。

宋代已有很多技艺高超和以剪纸为业的艺人，他们有的擅剪“诸家书字”，有的专剪诸家花样、剪镞花样，有的从事镞影戏，还有巫师用黑纸刻成有龙虎图像的“龙虎旗”作为驱邪之物。宋代的剪纸技艺还用于陶瓷的工艺装饰，在定窑瓷器和吉州窑瓷器上都有应用。定窑有一种金花紫定碗，多用剪纸植物花卉作装饰，传世极少，极为珍贵；吉州窑有“剪纸贴印天目”的瓷器，装饰有梅花、凤凰、枇杷和吉祥文字，造型洗练、活泼生动，由于贴印过程和釉彩窑变的流失，使得剪纸纹样有一种光怪陆离、近似天成的趣味。

明清时期，剪纸的应用更为广泛。它来源于民间，升华于艺人剪下，并与文人的文化相互渗透、相得益彰。特别是戏曲

双龙戏珠 陕西安塞

把双龙剪成像对虎一样，安塞剪纸艺人的想像力和表现手法真有些不拘一格。

过年 山西新绛

夫妻俩用在城里买的炭火铜灶吃一顿火锅，美美地过一个好年。

耕田 陕西延安

陕北沟壁纵横，有“地无三尺平”之说，农民种田耕地主要靠牛来完成。每年开春时节，山山洼洼、沟沟岔岔人欢牛叫，到处是忙碌的景象。这幅剪纸就是这一派繁忙欢乐的春耕景象中的一隅。

人物剪纸，成为民间装饰与戏曲故事之间的桥梁，得到了充分的发展。除此之外，一些剪纸艺人也因技艺突出而广为传咏。如清《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。”并诗曰：“剪画聪明胜剪书，飞翔花鸟泳濒鱼。任他二月春风好，剪出垂杨恐不如。”北京故宫的坤宁宫是皇帝结婚时作为新房的地方，墙壁用纸裱糊，四角贴着双喜字剪纸角花，顶棚中心贴着龙凤呈祥双喜团花，宫殿两旁的过道墙壁上也贴有窗花。据说慈禧太后六十大寿时有人用纸剪成有鹿、鹤、松的“六合同春”图案，加以彩绘贴于朝服上，以示朝贺，远看犹如袖制样，连狡黠的慈禧也没能分辨，竟然蒙混过关。

清宫廷画家邹元斗曾画了一幅《岁朝图轴》，是迎春祝福的风俗画，画幅的上端绘有垂挂着的五枚挂笺，这是至今人们见到最早的挂笺剪纸样式。在民间，过年时城乡各家各户都要悬贴这种挂笺，形成独具动感的环境，对渲染喜庆气氛发挥着重要的作用。至于流传下来的枕头花、鞋花等其他剪纸式样更是数不胜数。

我国剪纸历史悠久，它的形式、工艺及功用均未发生明显变异，在经历了千年的发展演变后，仍表现出顽强的生命力，发展到今天更是一枝独秀。剪纸流传之广、数量之大、样式之多，比任何一种艺术都

戏剧人物 山西襄汾

取材于传统剧目《火焰驹》中的一折“卖水”。

更加突出。它无所不在，把人们平凡的生活点缀得瑰丽多姿；它
无时不在，时时唤起人们对国富民康的美好祝愿。

连（莲）年有余（鱼）
河北

传说鱼肚子里全是铜钱，多得从口中余裕出钱，人们今年吃了鱼，就得了钱，来年一年还会有鱼。

如意吉祥 剪纸的题材

从表达美好的愿望出发，剪纸艺人剪了许许多多以如意吉祥为主题的剪纸。

剪纸的题材反映了劳动人民那种朴实、纯真的美好感情。生活中常见的各种瓜果蔬菜、家禽家畜、梅兰竹菊，原本司空见惯的生产劳动、生活场景，经艺人的双手而变得生动有趣。

在剪纸中，动物题材占了很大比重，不仅身边常见的家禽家畜被表现得活灵活现，一些令人生畏的狮、虎、蟒蛇也被创造出稚拙可爱的艺术形象。温顺的梅花鹿、顽皮的猴子、机灵的老鼠、鸣叫的草虫，都得到了恰到好处的夸张描写，呈现出诙谐、幽默的情趣。

虎是民间剪纸中常见的题材。剪纸虎的形象不追求形似，而是任意夸张、变化和装饰。在民间观念中，虎有王者风范，是力量的象征，能护佑娃娃长大成人。在民间也有将虎纹剪纸贴于厅堂正壁的，此时的虎则成了镇宅求平安的吉祥物。

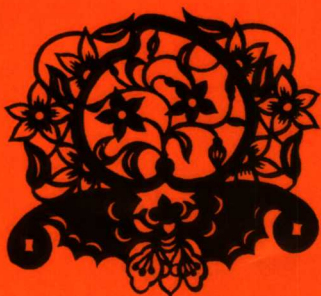
鸡能啼叫报晓，人们认为与太阳的升落有关。在民间甚至把鸡当成雄性器官的代名词，称小男孩的性器官为“小鸡鸡”，所以才有“大鸡送子”、“抓髻（鸡）娃娃”的剪纸图画。娃娃一手抓鸡，一手抓兔，被喻为一手抓太阳，一手抓月亮，阴阳结合产生了人类。鸡还与“吉”谐音，与谐音“祥”的羊可组成吉祥图。

鱼表“有余”，鱼兆丰年，以鱼和罄结合，寓意“吉庆有余”的丰稔喜庆观念。浙江民间剪纸中有三尾鱼图案，鱼尾相交，寄托了企盼子孙兴旺的急切愿望。鱼和莲的组合图案在剪纸中最多，陕西洛川的民谣这样唱道：“扎个鱼儿戏莲花，两口儿来了好缘法。”说的是男女相戏的情形。人们熟知的“鲤鱼跳龙门”在剪纸中寄寓脱贫致富、化卑为尊、乐观进取的通达愿望。

牡丹花鲜艳富丽，国色天香，是富贵的象征；菊花多在秋季开放，不畏严寒，有坚强的性格；莲花在佛教中称为宝花和

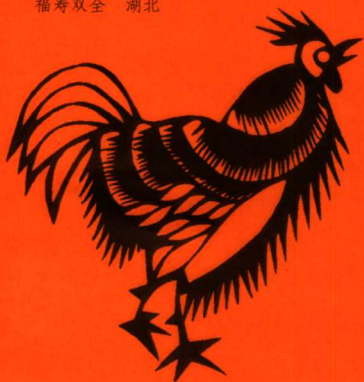
鹿鹤呈祥（樊晓梅剪）

福寿双全 湖北

虎 陕西

鸡 陕西

虎 山东

鱼戏莲 江苏南京

供桃窗花 宁夏